

<<高更艺术书简>>

图书基本信息

书名：<<高更艺术书简>>

13位ISBN编号：9787802519893

10位ISBN编号：7802519896

出版时间：2011-8

出版时间：金城出版社

作者：[法]高更

页数：326

译者：张恒,林瑜

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<高更艺术书简>>

前言

我是个野蛮人，也是个孩子，我要画布上表现的，是原始和童心。

——保罗·高更 塞尚功成名就，梵·高自杀了，而他——高更，不妨说，早在很久以前，就已经将自己一分为二了：一半是肉体，一半是灵魂。

他的灵魂一直在艺术的世界里飞翔，而肉体的存在也只是为了实现自己的艺术梦想。

他说，“我无亲无故，居无定所，经常挨饿”，却依然坚强、自信、自傲。

瘟疫、疾病、悲伤、手头拮据，一直如影随形，但这位特立独行的天真艺术家，却从未放弃过信心，怀揣未来总是美好的愿望，在通往神圣的艺术殿堂之路上不断前行……梵·高也许跟他很像，伴随梵·高一生的只有阳光、麦田、向日葵，可是，他有一位谁也无法比拟的知音——弟弟提奥（Theo van Gogh, 1857—1891）。

提奥是如此无私地帮助自己的哥哥，欣赏自己的哥哥，甚至在哥哥逝去之后追随而去。

而高更，因为高大、英俊、才气过人，喜欢标新立异，他身边从来不乏艺术朋友和追随者：从早年的毕沙罗（Jacob）Camille Pissarro, 1830-1903, 法国印象派大师。

——译注]、克劳德·埃米尔·舒芬尼克尔（Claude Emile Schuffenecker, 1851—1934）、德加（Edgar Degas, 1834—1917, 法国画家。

——译注），到后来的迈耶·德·汉（Meyel.

de Haan, 1852—1895, 荷兰画家。

——译注）、查尔斯·拉瓦尔（Charles Laval, 1862—1894, 法国画家。

——译注）、埃米尔·贝尔纳（Emile Bernard, 1868—1941, 法国象征主义画家。

——译注）、丹尼尔·德·蒙弗雷（George-Daniel de Monfreid, 1856—1929, 法国画家、艺术收藏家。

——译注）。

他们或在艺术上给过他指点，或在生活上帮助过他，或无限地崇拜他。

可是，这之中，有谁能一直待在他身边，有谁能一直支持他，有谁是他艺术上的真正知音呢？

高更风光的时候，高朋满座，众星捧月；高更失意的时候，大部分所谓昔日“朋友”，却不见了踪影。

诸如大画商安博洛伊斯·沃拉德（Ambroise Vollard, 1866—1939, 法国著名画商。

——译注）之类的人物，又如何能与提奥相提并论？

贵族后裔？

海上英雄？

流浪汉？

业余画家？

到底哪一个才是真正的他呢？

其实都不是，他是一位真正的画家，他是一位诗人，一位大自然的发现者、探索者，一位哲学家。

梵·高说，生活是一次艰难的航行，但必须要活得有价值，他将努力战胜并赢得生活！

而高更也曾想过安稳的生活，像普通的男主人一样，为妻子儿女支撑起这个家，可是文明的枷锁束缚了他的艺术之路。

他一次次地抛弃妻儿，一次次地放弃优裕的生活，摒弃世俗的职业，义无反顾地踏上艺术之路。

他像一只不知疲倦的小鸟，无数次踟蹰于布列塔尼（Brittany）、马提尼克岛（Martinique）、塔希提岛（Tahiti），无非是为了追寻心中的狂野和原始的气息，寻觅那些存于内心深处平淡却震撼的声音！

高更遵循着自己的绘画本质的观念，把绘画的本质看成独立于自然之外的东西，是记忆中经验的综合与想象的创造。

他吸收原始、东方的内在因素，全面突破西方传统禁锢绘画本能的锁链，简化形式，用有力而粗糙的线条勾勒出主要形体，突出色彩的深度、亮度、纯度，走向画的平面效果。

把绘画的各种语言当成抽象表现形式来运用，从而反映他内心最深处火一般的激情和坚强以及敢作敢为、追求真理的人格力量，成为西方传统艺术的叛逆者。

<<高更艺术书简>>

高更用手中的笔画画，也用画画的笔记录生活，其文字不经修饰，但总是给人清新扑面的感觉。经由高更的文字，我们更能了解他及其画作。

在《诺亚诺亚》(Noa Noa)中，他如是描述塔希提岛上的生活： 我开始工作，写各种各样的笔记，画各种各样的速写。

一切都使我眼花缭乱，目眩神迷。

我从欧洲来，对颜色总是把握不定，会吹毛求疵，其实我的画布上自然地涂上一种红色和一种蓝色，十分简单。

我被溪水中金光闪闪的色块迷住。

我为什么还犹豫不决，不把这些流金，不把这个太阳的欢乐心情泼洒到我的画布上。

可能是欧洲的老习惯，我们这些失去活力的民族都在表情上羞羞答答。

文明离我逐渐远去，我的思想开始变得淳朴，对我的同伴也很少怨恨。

我像动物似的自由自在，深信明天也跟今天一样，每天早晨太阳对我、对别人都会升起，金光灿烂，我变得清心寡欲，文静和气。

把古老的文明积淀清除干净。

我回来时心里很平静，感到从此成了另一个人，一个毛利人。

我们两人快快活活地扛着我们的重担；我还可以欣赏眼前我这个青年朋友种种优美的姿态，这次毫不惊异，他结实矫健，就像我们扛着的树。

树发出一阵阵檀香——“诺亚诺亚”。

在高更的心中，“大自然胜过人类”，他总是向往远方的那个纯净之地。

所以，他自始至终都在原始的野蛮和文明的理性之间不断挣扎，以苦难为代价，从绘画中去寻找超凡脱俗的、纯粹的美。

在塔希提岛上，那个被文明压抑的艺术生命，真正地舒展开来，迎向了天真、原始和野蛮。

高更对女儿说过： 孩子！

我相信圣洁的灵魂和艺术的真谛，它们二者合一，不能分离……我相信艺术深植于所有被圣灵感染的人们的心中。

我相信一旦尝到伟大艺术的精髓，以后再也无法抽身，必将永世为它牺牲，为它工作，永不弃绝。

我更相信任何献身于艺术的人，都会得到福泽。

我相信最后的审判。

届时，有胆识歌颂升华、纯洁艺术的人，和那些以粗陋、邪恶眼光鄙视艺术的人，都会得到他们分内应有的赏或罚，我深信忠于艺术的人必会得到恩赐，他们将穿上馨香四溢、纯关和谐的天赐华衣，回到天国一万物鸣和之中心一与之认同，永生永世逍遥其中。

高更的一生，永远徘徊在逃避和追求之间；逃避现代文明的窒息，寻找至纯至美的艺术，追求自然与人性的完美结合，而这只能来自于不受文明污染的土地、村庄、河流。

1903年5月8日，高更仿佛一片经受了无数风霜侵袭的叶子，悄然落下，回归自然之中……

<<高更艺术书简>>

内容概要

《高更艺术书简》：他叫保罗·高更，这个名字在世界艺术史上，与塞尚、梵·高一样辉煌。他有着双重性格，他是一个野蛮人，也是一个小孩，他的梦想就是做个幼稚而粗鲁的野蛮人。他的生都在不断的旅行中度过。到远方寻找片乐园成为他逃避现实的一种方式。他在原始的野蛮和文明的理性之间不断挣扎，以苦难为代价，从绘画中寻找超凡脱俗的、纯粹的美。他的画虽然不蓄意使人震惊、让人张皇失措，但人看了以后，都为主震惊，为主张皇失措。这些都缘于他原是一位天真的野蛮人。

《高更艺术书简》由高更编著。

<<高更艺术书简>>

作者简介

作者：（法国）高更 译者：张恒 林瑜 保罗·高更，与塞尚、梵·高合称“后印象主义三杰”。

高更的艺术创作生涯充满了冒险与传奇。

为追求心中理想的艺术王国，他舍弃文明、优裕的生活，远赴南太平洋塔希提岛寻求新天堂。

在野性未开化的南太平洋岛屿上，他自由自在地描绘原住民神话与牧歌式的自然生活，强烈表现对原始与野性憧憬的自我。

<<高更艺术书简>>

书籍目录

缘起

第一章 “业余画家” 1873-1885

梅特是丹麦明珠

儿子埃米尔

毕沙罗的作品

关于塞尚

感觉与思维

成为绘画的殉道者

第二章 后印象主义 1885-1888

没有作画的工具

安顿

珍惜塞尚的画作

在水深火热中挣扎求生

爱情要靠魔力才能出现

想到布列塔尼画画

雕塑的天赋

最伟大的画家

过野蛮人的生活

来错了地方

梦中的天堂

悲惨的境遇

取画

渴望奋斗

还有绘画的激情

七八年内不可能一起生活

画作不好卖

纯日本版画的技法

似乎江郎才尽

艺术是一种抽象

从神秘中感觉出诗意

风景存于人的想象中

印象主义者

德加和提奥

不应做物质的奴隶

自画像《可怜的人》

阴影是太阳的幻象

和文森特一起画画

第三章 综合象征主义 1889-1891

印象主义与综合主义联展

浪漫VS. 原始

向日葵是“梵·高”风格的本质体现

享受在市场上画素描

我的事业在艺术

未知世界

综合的构图与色彩

<<高更艺术书简>>

艺术家为艺术而非金钱工作
将感觉画进心中
穷画家的困惑
印象派在法国无立足之地
渴望享受狂喜、宁静和艺术
带着自然去思考的人
建造一间热带画室
成为躲避文明社会的人
在原始中重新思考艺术
野人将回归野性之中
我的艺术是最纯粹的种子
艺术的天堂
3年之内一定会成功
前往塔希提岛
第四章 野蛮的世界1891-1895
野蛮的塔希提岛
满足于发掘自己的内心
“现在”
高更有着像姑娘一样的细腰
装饰
为钱所困
《拿花的女人》
《死神在凝视》
水平提高，画作却难卖
唯一理解我们的艺评家
到处播种
正在回归野蛮
停止作画才可能被超越
回家的路程使人精疲力竭
到家了
塔希提岛画作在艺术圈获得精神胜利
需要一个合适的画室
经济状况让人生不如死
受了重伤
家里将被木雕环绕
夏娃
第五章 文明与野蛮1895-1903
对家庭和生活的痛苦反思
天才的罪人
变得软弱
我唯一想做的事就是艺术
画中的苦痛掩盖技法的不佳
政府的资助
准备有个混血儿孩子
《绝不再》
带着尊严去画画
所谓象征主义

<<高更艺术书简>>

颜色才是最重要的
修复了梵·高的一幅画
失去心爱的女儿
一个有天分的画家
希腊艺术
只要安静，安静
食不果腹

《我们从哪里来？

我们是谁？

我们往哪里去？

》

大幅油画暂时夺去活力

荷兰是卖画的好地方

办个小画展

德加是个有尊严的艺术家

装饰花园

下世纪一定会有杰出艺术萌芽

在脑子里画画

热带国家要特别小心保存油画

生活是如此沉重

色彩在现代绘画中起音乐性的作用

改善画法

艺术很可怕，难以探索

不敢与大师作品同台

夸夸其谈之徒在尽一切可能展出作品

一些画家仍须修炼

很难在泥泞的糨糊上作画

开始变成作家

习惯在吸水的画布上作画

谋事在人，成事在天

忙着砍木头来雕刻

到马克萨斯群岛生活

只有时间才能证明杰作

移居马克萨斯群岛

关于皮维斯·德·夏凡纳

画画寻找的是一种暗示

关于象征主义

《神秘》

担心

野蛮人Vs. 欧洲人

看到事物的另一面

对得起自己的良心

3个月没有碰画笔

被驱逐

野蛮人的生活

病入膏肓

可怕陷阱的受害者

章节摘录

版权页：插图：在你那封亲切的信到来之前，我都没有碰过画笔，除了要为我的工作室做个染色玻璃窗。

下决心要离开时，我曾经在帕皮提露营过，但现在我在乡下已有一个宽敞的塔希提风格的房子。

位置非常好，建在大路旁的一个隐蔽处，从屋后可以看到美丽的山景。

想象一个用白色竹子围起的一个巨大鸟笼吧，屋顶用可可树的叶子覆盖，房间被我用旧工作室的窗帘分成两个空间。

一边做卧室，为了凉爽几乎不透光；另一边是我的工作室，屋顶有个巨大的窗户。

地上覆盖着席子和我的旧波斯地毯。

屋里到处是帘子、小饰品和画。

你看，我现在已心满意足了。

每晚都有一些淘气的小坏蛋陪我一起睡。

昨天就来了3个。

但我想改变这种卡车司机一样的生活，去找个聪明的姑娘一起住。

然后我要一直工作，特别是现在正好存在画画，我相信可以创作出更好的画。

我的旧情人在我离开时嫁人了，所以我们见面时不得不瞒着她的丈夫。

但她不能留下陪我，虽然她曾经从家里跑出来陪我待了一个星期……据我所知你现在是在伦敦做些装饰。

我很高兴你去伦敦能够有所收获，或者，无论如何，感觉有趣。

你的信中提到你去了一趟南方，而且你在忙着离婚。

但你没告诉我事情是怎么结束的。

不可避免的，婚姻会制造很多麻烦——都是愚蠢的制度闹的！

我知道马约尔也卷入这件事，我祝他好运，但我挺担心他，真遗憾，他可是个好伙伴，是一个真正的艺术家。

看看我是怎么处理自己的家庭关系的吧。

我不声不响就离开家了。

我的家人会自己习惯的，只要我还在关心他们。

我想要死在这儿，在这个房子里，完全平静地离开。

啊，是的，我是个天才的罪人。

这有什么要紧！

米开朗琪罗也是这么做的，况且我又不是米开朗琪罗。

致意我们的朋友以及安妮特！

<<高更艺术书简>>

编辑推荐

《高更艺术书简》由金城出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>