

保羅·高更

(1848—1892)

原始主義的 現代開拓者

“高更不僅是一位畫家，更是一位勇於挑戰傳統、追尋藝術本質的文化反叛者，在現代藝術史上留下了不可磨滅的印記。”

高更生平

童年與少年時期

1848年出生於法國巴黎，幼年因家庭政治因素曾在秘魯利馬度過，這段經歷在他心中埋下了對遠方和原始文化的嚮往。返回法國後，先成為船員，後在巴黎證券交易所做證券交易員，有一份安穩且收入豐厚的工作。

家庭生活

1870年代，高更過著典型的中產階級生活，他與丹麥籍妻子Mette Sophia Gad結婚並育有五個孩子。在監護人古斯塔夫·阿羅薩的引導下，他開始將繪畫當作業餘愛好，並結識了畢沙羅、梵高等印象派畫家。

職業轉型

1882年的股市崩盤讓高更對商業社會的穩定性產生懷疑，這成為他人生中的一個重要轉捩點。他毅然辭去工作，決定成為一名全職畫家，徹底告別了安逸的家庭生活，踏上了一條充滿不確定性的藝術探索之路。

高更早期作品
受印象派影響的農村景象

藝術事業的發展

⚙️ 印象派時期（1870年代中期 - 1880年代中期）

在藝術生涯初期，高更深受印象派影響，尤其是在畢沙羅的指導下，他的作品帶有明顯的印象派特徵，注重光影的捕捉和自然的描繪。

🎨 代表作：早期作品多為風景畫，尚未形成獨特風格

✍️ 布列塔尼與綜合主義時期（1886年 - 1890年）

為尋找更純粹、未受現代文明污染的創作題材，高更來到布列塔尼地區。這裡古老的傳統和質樸的民風激發了他的創作靈感，促使他逐漸脫離印象派。在此期間，他與畫家埃米爾·貝爾納共同發展出「綜合主義」（Synthetism）風格。

🎨 代表作：《布道後的幻象》和《黃色的基督》

🔥 塔希提與原始主義時期（1891年後）

對歐洲文明的徹底失望，驅使高更遠赴南太平洋的塔希提島。他渴望「融入純粹的自然之中，只與『野蠻』的人們交往」，尋找藝術的本源。在塔希提，他創作了大量以當地生活、神話和自然風光為主題的作品。

🎨 代表作：《塔希提婦女》和《我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？》

晚年與藝術遺產

南太平洋的晚年

儘管高更的藝術達到了巔峰，但他的晚年生活卻極為困頓。他再次返回塔希提後，長期忍受著貧窮與疾病的折磨。

 1901年，他移居至馬克薩斯群島，並於1902年在孤獨中去世。

「我寧願在塔希提島上做一個乞丐，也不要回到巴黎成為一位偉大的畫家。」

藝術遺產

高更去世後，他的藝術價值才逐漸被世人所認識。他對色彩的主觀性運用、簡化的形式以及作品中強烈的象徵意義，深刻影響了20世紀初的藝術發展。

- 對野獸派的啟發
- 色彩理論的革新
- 對表現主義的影響
- 簡化形式的先驅

高更藝術風格

高更的「**綜合主義**」(Synthetism) 風格主要形成於他在法國布列塔尼地區的蓬塔旺 (Pont-Aven) 時期。

形式簡化

拋棄瑣碎的細節，以大面積的平塗色塊和簡化的形體來表現對象。這種簡化使畫面更加平面化，避免了傳統的光影變化和細膩描繪。

色彩平塗

使用大面積、未經調和的純色，如赭石、朱砂、石青等。色彩濃郁、飽滿，充滿了原始的生命力，而非依賴傳統的明暗光影來營造三維效果。

強調輪廓線

使用粗重、明確的黑色線條勾勒物體輪廓，這種技法被稱為「景泰藍主義」(Cloisonnism)。線條與色塊共同構成和諧而富有音樂感的整體。

歷史定位

高更不僅是一位畫家，更是一位勇於挑戰傳統、追尋藝術本質的文化反叛者，在現代藝術史上留下了不可磨滅的印記。

「不僅在當時獨樹一幟，更對二十世紀的現代藝術，特別是野獸派和表現主義，產生了深遠的影響。」

《塔希提婦女》系列

異國情調與原始主義

高更遠赴塔希提，是為了逃離他眼中腐朽、物質化的歐洲文明，尋找一個未受污染的「原始」天堂。他筆下的塔希提女性，形象健壯、膚色黝黑，姿態慵懶而憂鬱，被他視為純真、自然與神秘的化身。

色彩與形式

高更運用濃郁、飽和的熱帶色彩來渲染畫面的氣氛，如明亮的沙灘、深邃的海洋與人物色彩斑斕的服飾。人物的輪廓被簡化，呈現出紀念碑般的厚重感與靜態美。

構圖特點

構圖上呈現扁平化的空間感和強烈的裝飾性，受到日本浮世繪的影響。畫中女性通常處於沉思或放空的狀態，眼神空靈，為畫面增添了一層難以言喻的神秘與疏離感。

《塔希提婦女》 (1891)

《塔希提妇女》 (1891)

《塔希提妇女》 (1891)

《塔希提妇女》 (1891)

原始主義的探索

高更對歐洲文明的厭惡與對原始、純粹生活的嚮往，驅使他走向了「原始主義」（Primitivism）的探索。他認為現代文明是腐朽且虛偽的，而原始部落的生活則保留了人類天真、淳樸的本質。

《塔希提婦女》(1891)
高更原始主義風格的代表作

題材的轉變

他大量描繪塔希提島民的日常生活、神話傳說和宗教儀式，讚美當地人健美的體態和純樸的靈魂。他將這片土地視為失落的伊甸園，並在創作中融入了當地的神話元素，如月亮女神希那（Hina）等。

藝術語言的深化

在塔希提，他的風格變得更加大膽和自由。他進一步簡化形象，使用更強烈、更具主觀性的色彩，並完全拋棄了傳統的透視法，使畫面呈現出平面化和極強的裝飾性。

文化融合

高更的作品不僅展現了波利尼西亞的文化，還融合了古埃及、日本版畫等多種非西方藝術的元素。例如，他畫中人物的姿態有時會借鑒埃及壁畫的「正面律」，營造出莊嚴而神秘的氛圍。

色彩運用與構圖特點

色彩運用

主觀色彩表達

高更將色彩從客觀再現的束縛中解放出來，使其成為情感和象徵的直接載體。高更偏好使用大面積、未經調和的純色。

色彩對比

他透過強烈的色彩對比來營造畫面的節奏感和視覺衝擊力，而非依賴傳統的明暗光影。色彩成為表達思想和情感的主要手段。

構圖特點

空間壓縮

高更拋棄了焦點透視，將背景與前景壓縮在同一平面，使畫面空間扁平化。這種處理方式受到了日本浮世繪版畫的影響。

非對稱性與切割

構圖常以不對稱的形式，以樹幹、地平線等元素對畫面進行大膽切割，形成獨特的視覺結構。

“色彩是思想的結果，而不是觀察的結果。”——高更

《塔希提妇女》(1891)

象徵主義元素

高更的藝術與象徵主義文學思潮緊密相連，他的作品超越了單純的視覺描繪，充滿了神秘、夢幻和哲學性的內涵。他認為藝術不應只是描繪所見，更應揭示「思想的神秘核心」。

神秘與夢幻的氛圍

高更常常將現實場景與內心幻象結合，營造出如夢似幻的氛圍。例如，《死神在注視》描繪了他年輕的塔希提妻子因恐懼鬼魂而驚恐的場景，畫面充滿了神秘與原始的恐懼感。

宗教與神話的融合

高更將基督教主題與塔希提的原始信仰相融合，創作出如《向瑪利亞致敬》等作品。畫中的聖母與聖子被描繪成塔希提人的形象，並融入了佛教手勢和異教祭品等元素，體現了多種信仰的融合。

《塔希提婦女》
象徵主義與原始主義的融合

《黃色的基督》 (1889年)

🌀 創作背景

靈感來源於蓬艾文附近一座小教堂裡的17世紀木製十字架雕像。高更並非單純描繪宗教場景，而是將基督受難的形象與布列塔尼的秋收景象和虔誠的農婦結合在一起，探索信仰的本質與原始情感。

🎨 風格與藝術特色

- ◆ 色彩：基督身體使用的非自然主義鮮黃色，與周圍金黃色麥田相互呼應，象徵神性
- ◆ 光輝與豐收生命力
- ◆ 線條與構圖：採用粗重深色輪廓線勾勒物體，稱為「隔色主義」(Cloisonnism)，靈感來源於中世紀彩繪玻璃和景泰藍工藝
- ◆ 綜合主義：將對外部世界的觀察、內心記憶與情感以及純粹美學形式「綜合」在一起

《布道後的幻象（雅各與天使搏鬥）》

在這幅代表作中，高更將草地畫成一片刺目的紅色，以此表現布列塔尼農婦祈禱後腦海中出現的宗教幻覺，而非真實場景。這種主觀的色彩運用正是綜合主義的典型特徵，它擺脫了對自然的寫實，而將色彩作為情感和象徵的直接載體。

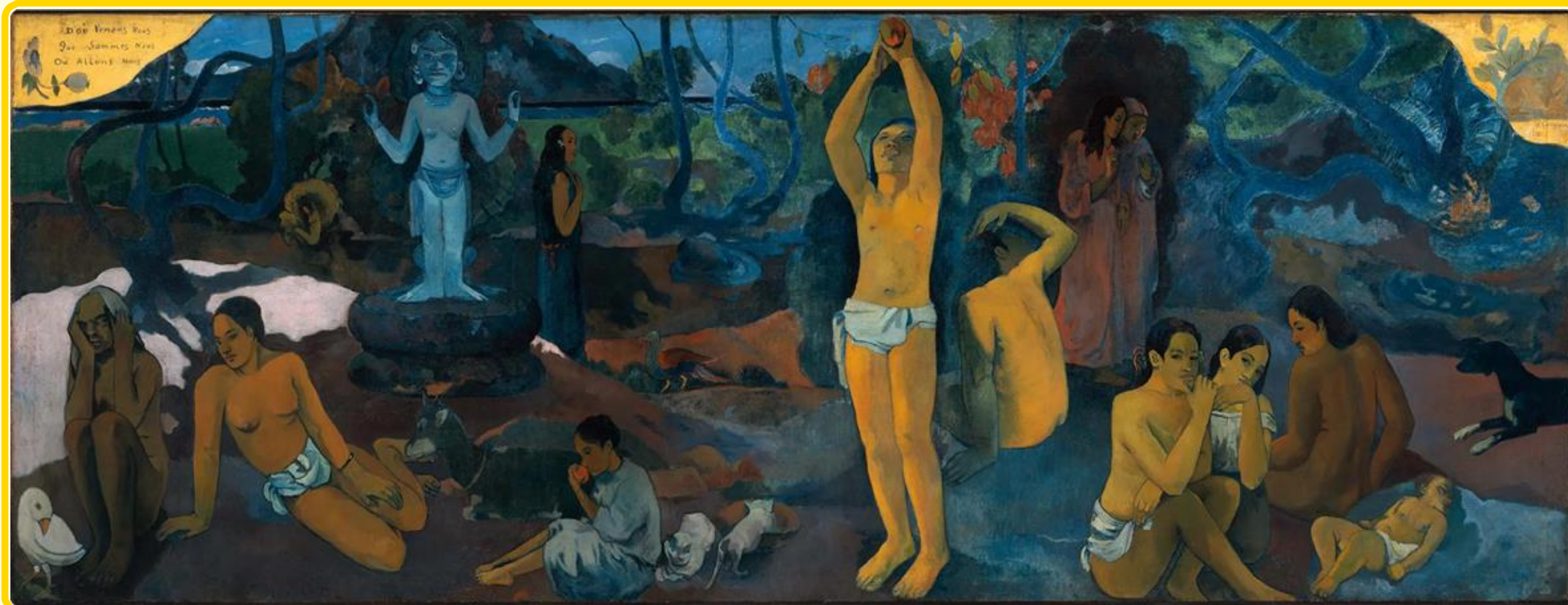
《我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？》

高更於1897年在塔希提創作的巨作，被他本人視為其藝術生涯的巔峰與哲學遺囑。這幅作品如同一幅橫向展開的壁畫，需要從右至左閱讀，探討了人類從生到死的生命循環與存在主義的終極問題。

“ 這幅畫不僅是高更個人在貧病交加、精神絕望下的情感宣洩，更是他對生命、宇宙和人類命運的深刻反思。它被譽為象徵主義繪畫的集大成之作。

《我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？》

右側（我們從哪裡來？）

一個熟睡的嬰兒象徵著生命的開端與誕生，表現了人類對起源的迷茫與對母親的依戀。

中央（我們是誰？）

畫面中心的人物處於青壯年，其中一人正在採摘果實，這被解讀為人類探索知識、體驗生活的階段，也可能暗喻《聖經》中亞當與夏娃的故事。

左側（我們往哪裡去？）

一位接近生命終點的老婦人陷入沉思，她身旁的一隻奇異的白鳥象徵著話語的虛無或來世的未知。背景中的藍色神像代表著超越現實的精神世界。

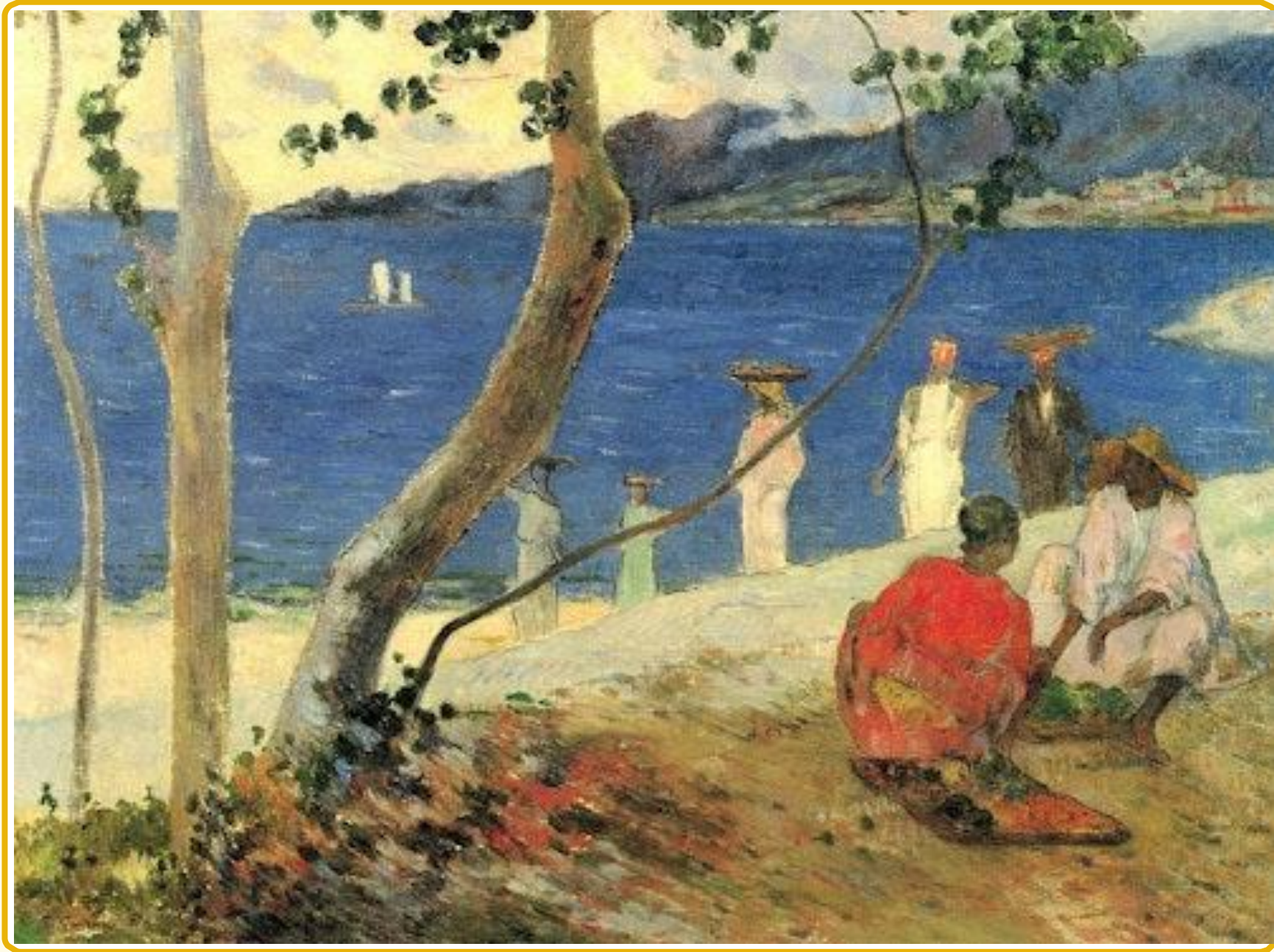
《靜物與水果和檸檬》 (1880)

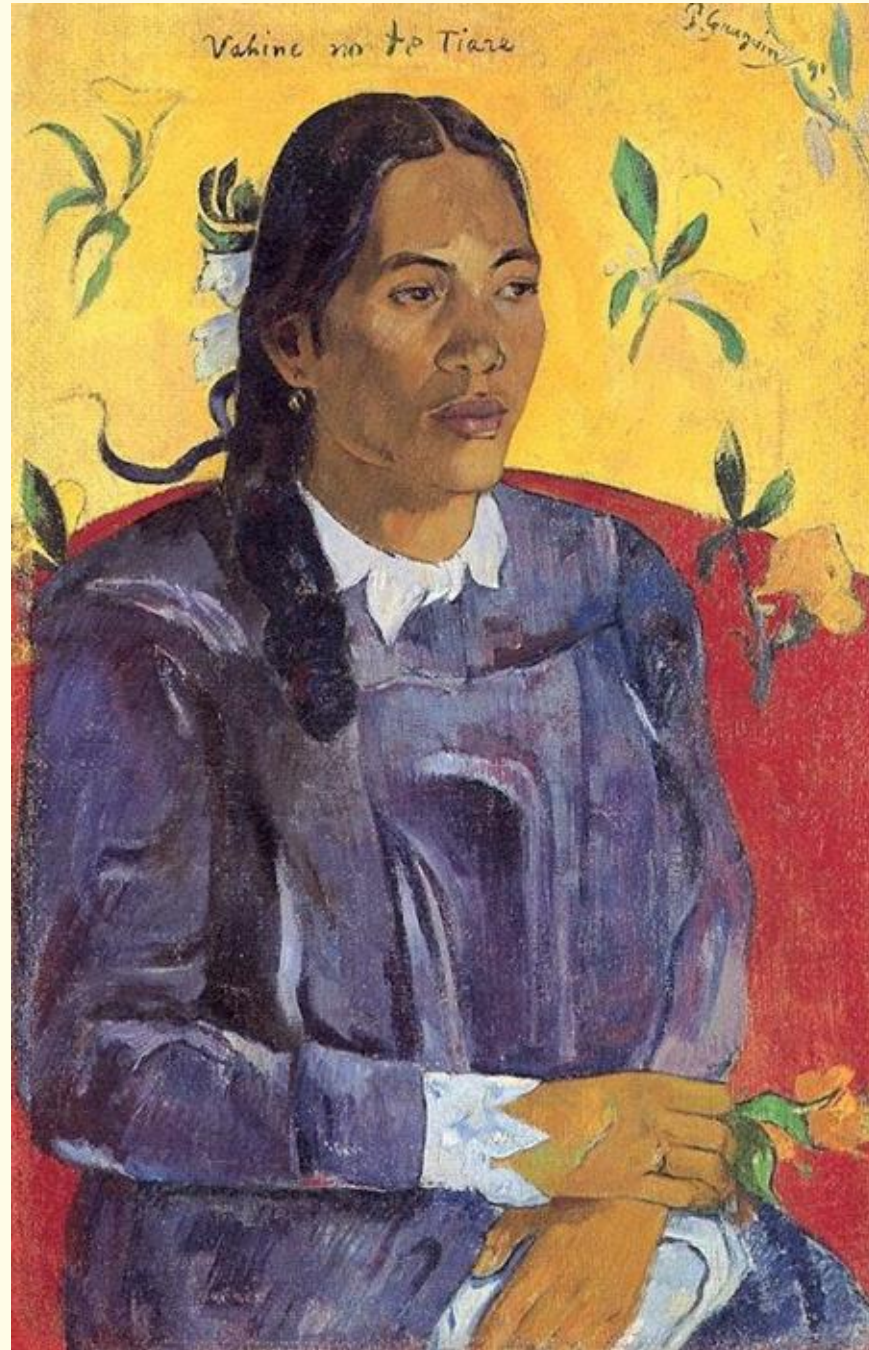
《芒果采摘》(1887)

《Bord de Mer II (海邊II) 》 (1887)

《Vahine no te tiare (拿著花的女人) 》 (1891)

問答遊戲（一至三年級）

1.高更早期創立了哪一種藝術風格？

- A. 綜合主義 B. 唯美主義 C. 印象主義

2.高更的《塔希提婦女》系列運用了怎樣的色彩？

- A. 平淡的溫和色彩 B. 明亮的熱帶色彩 C. 陰暗的冬日色彩

3.以下哪一幅不是高更的代表作品？

- A. 《黃色的基督》
B. 《我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？》
C. 《母親的畫像》

問答遊戲（四至六年級）

1. 高更成為畫家前從事什麼工作？

2. 高更創立了哪兩種藝術風格？

(i) _____ 主義

(ii) _____ 主義

3. 高更認為“色彩”是什麼？
