

野蠻的文明人

高更 Paul Gauguin, 1848-1903

文／桃園東南社前總監林千鈴 PDG Soho

蘇荷兒童美術館館長

蘇荷美術國際教學體系創辦人

「只要有藝術之處，我必追究到底」——
高更，1888。

象徵主義的大師

人們聽過高更的名字，多半是從梵谷悲慘的故事來的。梵谷非常尊敬高更，可是當兩人住在一起，彼此的性格、生活習慣的不同，以及對藝術的見解有很大的差異，所以在激烈的爭吵以後，梵谷演出瘋狂的割耳朵事件。大半人從梵谷的角度看，或許覺得高更狂傲又自私無情，而這些戲劇化的情節，很容易讓我們因此忽略了高更的藝術內涵與成就。

19世紀末的巴黎，正是印象派畫家當紅的年代，高更、梵谷、塞尚三人不僅擺脫印象派的侷限，走出自己獨特風格，更成為後印象

派的代表人物。高更的象徵主義甚至開啟了畫壇現代藝術的新流派新風格。可惜，他活著的時候窮極潦倒，沒來得及享受成功的聲名與財富。

高更從來沒有進過美術學校，沒受過正統的學院美術教育，所以從畫家朋友，如印象派的畢沙羅、竇加、塞尚、貝納、梵谷等，獲得很多切磋學習的機會。雖然這些同輩畫家們認為他剽竊說謊、自私背叛、狂妄自大、脾氣暴躁，但是一切都是為了要追求他所嚮往的藝術，在藝術史上，高更的成就是輝煌偉大的。

從成功的股票經紀人變成潦倒的藝術家

高更的母親是西班牙裔秘魯人，外祖母芙羅拉是知名的作家和婦女運動者。父親是法國人，因辦報鼓吹共和政體，當拿破崙建立新帝國時，只好帶著一家人逃往秘魯投靠任西班牙駐秘魯大使的舅公。

父親在旅程中中風過世，1歲多的高更與母親、姊姊在秘魯度過五年貴族式的生活。童年秘魯這種亞馬印加獨特原始野性的視覺印象和圖騰，深切影響他的一生，甚至到生命後期，為了厭棄巴黎大都會的文明喧鬧，來來回回流浪到大溪地的原始部落潛心作畫，甚至後來病死在他鄉。

他回法國上完小學，進入嚴謹的天主教寄宿中學。

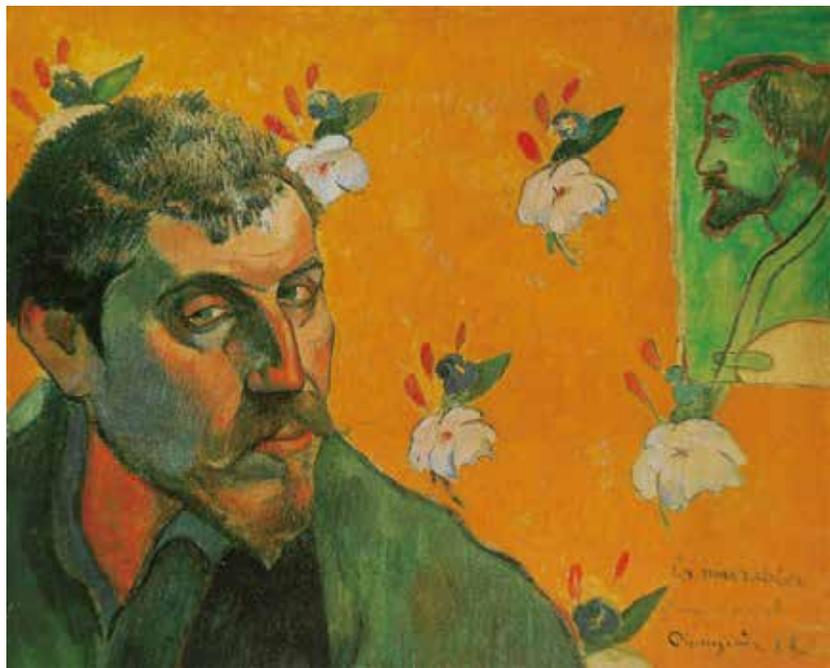

圖1 高更 Paul Gauguin 1848-1903 《自畫像》（悲慘世界）1888

學習宗教、拉丁、希臘古典文化，養成一個具備文學素養，創意思考的獨立人格，17歲到貨船上當水手，後在海軍服役到23歲退伍。監護人阿羅薩介紹他在最繁華、競爭最激烈的巴黎證券交易所工作。十年證券商的職務讓他有了社會成就，累積相當的金錢，也和有錢人的丹麥小姐梅特·蘇菲結婚，養育了五個兒女。

隨著阿羅薩收藏印象派老畫家畢沙羅的畫，高更開始學習買畫收藏，業餘更畫起畫來。四年後有一幅作品，還獲得法國國家最高榮譽的沙龍展展出。1882年巴黎經濟蕭條，他失去工作，卻毅然投身成為畫家。但因為沒人買畫，只好全家遷回妻子的娘家丹麥哥本哈根，太太在家教法文獨自撐起家計，他持續畫著沒人買的畫，不事生產使得夫妻感情陷入危機。到最後他選擇了繪畫，不告而別離開家人，從此再不曾與家人團聚。

影響 20 世紀現代藝術的新風格

高更 34 歲才開始專業畫家生活，40 歲之前努力吸收各門派的藝術特色，他具備高度的文化素養，敏感多能，1888 年之前他都在印象派畫風之間摸索，這年夏天年輕畫家貝納 (Emile Bernard, 1868-1941) 送他一幅名為《綠色草原上的布列塔尼婦女》的畫 (圖 4)，他

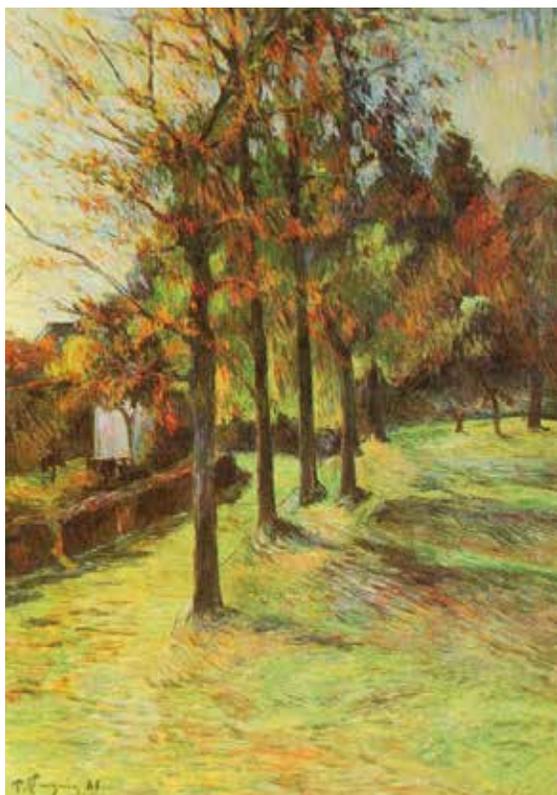

圖 2 《往浮翁的道路 II》1885

從中獲得靈感改變形成新風格 (圖 3)，貝納後來在自己的書中寫著：「自從送了高更我所創作的一幅畫以後，高更的畫越來越像我，而且爭著說自己是象徵主義的創始人。」兩人也

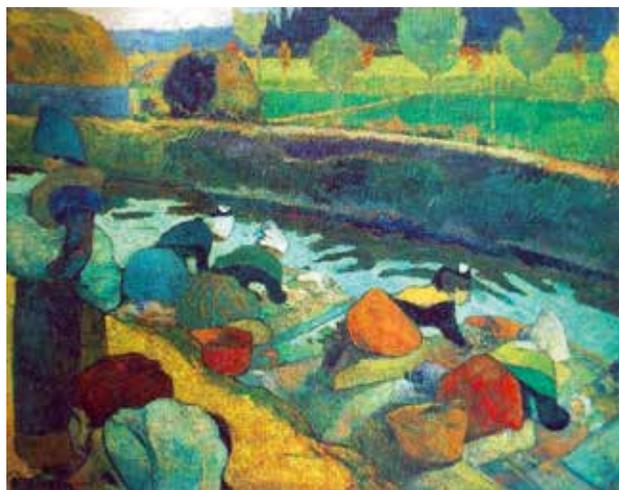

圖 3 高更《阿爾河邊的洗衣婦》1888

圖 4 貝納《綠色草原上的布列塔尼婦女》1888

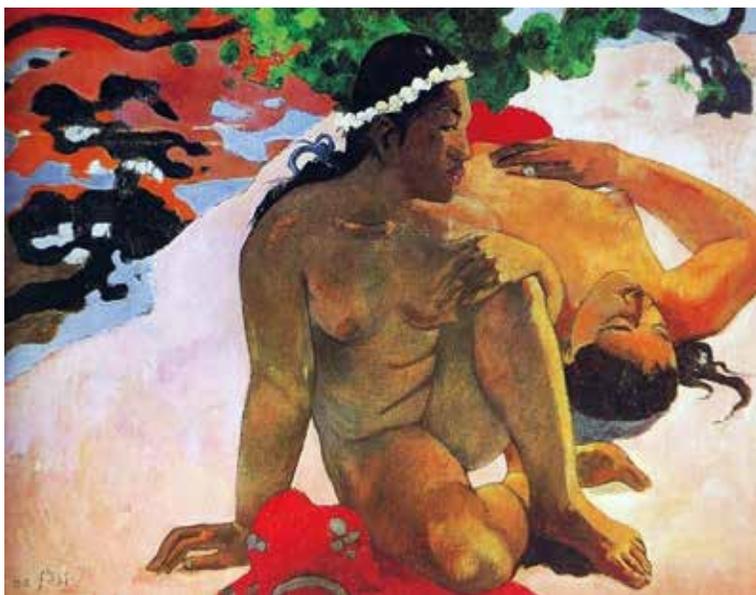

圖 5 《怎麼，你嫉妒嗎》1892

圖 6 《黃色的基督》1889

因爭誰是「象徵主義」的創始人而決裂。

從圖 2，他還在學著印象派用很細膩的筆觸，捕捉大自然的光影，但是圖 3 開始簡化、平塗，不管是樹、草地、女人身上的裙子，都少了光線明暗，受圖 4 貝納的畫影響，風格轉變很大。

高更後來放棄描寫眼睛看到的實際景象，而想去捕捉內心充滿神秘感的思想與觀察。他不再畫眼睛看到的，他要畫心裡想到的。他要敏銳的捕捉從眼睛觀察到的「內心感受」，而且必須以自己的方式整理、重新組織這些感受，他認為藝術最重要的是反應藝術家本身的性格和觀點、感情，探索人類靈魂深處的情感渴求，不應該只是描寫表面的樣子，而是捕捉內心真實的感動。

這種象徵派表現法，是在繪畫裡注入戲劇文學的意義，作品裡充滿了緩慢的旋律，和諧的節奏，華麗卻充滿幻象、悲愴感、憂鬱性。比如圖 5 《怎麼，你嫉妒嗎》的名作，畫的不是美麗的女人，他畫的是「嫉妒」這種人類的情感情緒。

另一幅《黃色的基督》（圖 6），在真實世界裡我們見不到這個景象，他放棄了描寫逼

真的人或物，利用簡化形狀和顏色，才能清楚的表達他思想中的宗教虔誠。所以繪畫到了他手上，變成描寫主觀強烈的感情，以及神秘與

圖 7 《麗達與天鵝》1887-88

抽象的含意。為了畫感受的情感情緒，他大膽的應用了非常強烈的朱紅、金黃，取消了遠近、透視、明暗畫法，只用簡化平塗的連續大色塊。

高更提出藝術美的新鑑賞法，要讓顏色本身就能表達美的完整力量，他以強烈濃厚的情感透過鮮明對比的色彩顯現，將繪畫變成了感性的符號與表達。他的結構嚴謹安定，風格獨特典雅，形象充滿了簡樸和韻律感，此外他作品中所爆發的原始野蠻藝術張力，更是令人驚豔。

高更畫風隨著戲劇化人生變遷在改變，他接受世界各種不同宗教和文化，從原始藝術中找到西方藝術的新生命力，並且納入版畫、銅雕、木刻、陶藝作品中，藝評家甚至覺得陶藝比他的繪畫更傑出、原始風格更強烈。他啟發後來立體派的畢卡索以及野獸派的馬諦斯，高更成為開啟20世紀現代藝術大門的先驅。

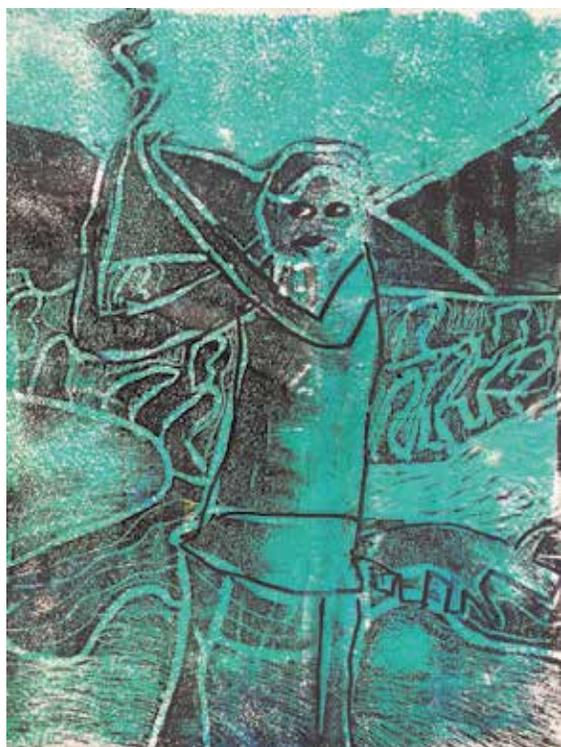

圖 8 《工人與狗》曾元昊 10 歲

以上學生作品，由蘇荷兒童美術館提供

圖 9 《有高更造形元素的设计》張義羚 13 歲

以上學生作品，由蘇荷兒童美術館提供

走入畫家的道路，是不顧後果的大冒險。高更犧牲一切，用盡一切，只為了一心一意追求他鍾愛的藝術。隨著藝術風格越來越成熟，他的生活卻越是流離失所，但換取得來的是藝術家的專注與成就。他早知道自己已經畫出一流的畫，雖然生前一籌莫展，但就等著歷史還給他榮耀，現在歷史也的確證明了他的榮耀。

高更的風格非常鮮明，我們試著用他的理念創作其實也不難，圖 8、圖 9 是同學在高更賞析後的創作。（本文學生作品由台北蘇荷兒童美術館提供 www.artart.com.tw）

何謂象徵主義

象徵主義摒棄客觀性，偏愛主觀性。在繪畫中注入戲劇文學的意義，畫的是想像中的主觀情緒，強調心中想法感覺的真實，放棄了描寫逼真的自然、人或物，重點在表達內在感情與想像。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。