

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

J.M.W. TURNER

莫奈

莫亦凡 编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

莫奈

莫亦凡
编

浙江摄影出版社

责任编辑 潘洁清
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 莫奈 / 莫亦凡编. --
杭州: 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1057-1

I. ①世… II. ①莫… III. ①莫奈, C. (1840 ~
1926) —绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 162780 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 莫奈
莫亦凡 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路 347 号
邮编: 310006
电话: 0571-85151087
网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司
印刷: 山东海蓝印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/16
印张: 10
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1057-1
定价: 68.00 元

序言

莫奈

印象主义绘画的诞生，其灿烂夺目的光彩照耀着整个欧洲和世界画坛，掀开了西方现代绘画史上崭新的一页。即使经过一百多年，现代艺术流派纷呈，印象派绘画仍然对我们今天的艺术创作产生着不小的影响。1874年，《日出·印象》的展出引起法国艺术界一片哗然。这幅画的作者受到了当时一名尖刻批评家的嘲讽。但正是这幅画成为印象主义绘画的开山之作，标志着印象派绘画的诞生。这幅画的作者就是印象派创始人之一——莫奈。

莫奈是印象派最具代表性的奠基人，他辛勤耕耘、不倦探索七十年，为印象派的产生和发展奉献了毕生的精力。他注重人对生活的感觉和印象，擅长光与影的实验和表现技法，主张到大自然中去探索，尊重自然和人的感觉印象，影响极为深远。

他的绘画以微妙、绚烂的色彩表现谱写了光与色的诗篇，甚至可以说改变了人们观看世界的方式。莫奈最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在他的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到凸显或平涂式的轮廓线。

莫奈对于色彩的运用相当细腻，他善于用许多相同主题的画作来实验色彩与光的完美表达。莫奈曾长期探索光色与空气的表现效果，常对同一对象在不同的时间和光线下进行多次描绘。他的创作目的主要是探索表现大自然的方法，记录瞬间的感觉印象和他所看到的充满生命力、运动感的东西，而不注重对象的明晰的立体的形状。

莫奈的绘画作品在当时就以灿烂夺目的光彩照耀着整个欧洲和世界画坛，揭开了西方绘画史上崭新的一页。直至今日，莫奈的绘画技巧仍影响着人们，他是当之无愧的印象派奠基人。莫奈为后世留下了两千多幅油画、五百多件素描，其艺术成就，为后人对艺术的探索开拓了更宽广的空间。

C CONTENTS

目录

◆ 印象派创始人之一

幼年生活 / 002

自画像 / 002

艰苦创作 / 003

潮水退去后的埃沃角 / 004

庭院里的女人们 / 005

特鲁威尔海滩 / 006

名震巴黎 / 007

卡普辛大街 / 007

创作高峰时期 / 008

悬崖 / 008

日落时的麦草垛 / 009

雪天的麦草垛 / 010

孤独的晚年生活 / 011

睡莲 / 012

◆ 画作欣赏

画室一角 / 014

猎物 / 015

荷斯皮士的灯塔 / 016

翁弗勒海边 / 017

草地上的午餐 / 018

森林中的小路 / 020

通向翁弗勒路上的马车 / 021

翁弗勒的塞纳河口 / 022

花园中的珍妮 / 024

卡缪（绿衣女） / 025

翁弗勒港口的船只 / 026

渔船 / 028

女王公园 / 029

圣阿德莱斯的阳台 / 030

圣日耳曼奥塞瓦教堂 / 032

睡在摇篮里的让·莫奈 / 033

马格佩（Magpie）的冬天 / 034

晚餐后叙家常 / 035

埃特勒塔（Etretat）海边波涛汹涌 / 036	朗读者 / 064
戈蒂贝尔夫人 / 037	罗贝克河 / 065
塞纳河畔 / 038	蓬图瓦附近的塞纳河 / 066
午餐 / 039	塞纳河畔的阿让特依 / 067
青蛙塘 / 040	停泊在盖奈维勒的游艇 / 068
青蛙塘的游泳者 / 041	有甜瓜的静物 / 069
喜鹊 / 042	在阿让特依散步 / 070
鲜花与水果 / 044	赞丹风景 / 071
在特鲁威尔的海边 / 045	阿弗尔港夜色 / 072
戴红头巾的女人（莫奈的妻子） / 046	阿让特依的房子 / 074
特鲁威尔的黑岩旅馆 / 047	阿让特依的罂粟花地 / 076
乡村火车 / 048	窗前的卡缪 / 078
荷兰的海 / 049	卡缪与儿子在花园里 / 079
伦敦港的船只 / 050	鲁昂的塞纳河 / 080
水城赞丹 / 051	午餐 / 081
泰晤士河与议会大厦 / 052	阿让特依大桥 / 082
远眺沃尔查 / 054	阿让特依的帆船赛 / 084
赞丹的风车 / 056	阿让特依的公路桥 / 086
赞丹风光 / 057	阿让特依的铁路桥 / 087
赞丹附近的风车 / 058	阿让特依附近的塞纳河 / 088
坐在沙发上的莫奈夫人 / 059	贝兹恩的田野 / 089
日出·印象 / 060	塞纳河流域 / 090
阿让特依的帆船 / 062	船上画室 / 091

阿让特依的红帆船 / 092

撑阳伞的女人 / 094

穿和服的卡缪 / 095

公寓一隅 / 096

在家中的莫奈夫人 / 097

在迷人的阿让特依郊外散步 / 098

持花束的莫奈夫人 / 099

船上画室 / 100

火鸡 / 101

克拉迪奥里的花园 / 102

圣拉扎尔火车站 / 103

狩猎 / 104

1878年6月30日的蒙特吉尔

(Montorgueil) 大街 / 105

冬天通往韦特依的路 / 106

韦特依的冬天 / 108

塞纳河风光 / 109

在韦特依的花园 / 110

逆光下的瓦朗吉维尔教堂 / 111

埃特勒塔附近的玛那波特海崖 / 112

埃特勒塔海滩 / 114

干草堆 / 116

吉维尔尼的罂粟 / 117

荷兰郁金香花园 / 118

杨树下的阳光印象 / 119

深夏晨光下的麦草垛 / 120

夏末黄昏时的麦草垛 / 122

风中的白杨树 / 124

傍晚的鲁昂大教堂 / 125

阴天的鲁昂大教堂 / 126

晨雾笼罩的鲁昂大教堂 / 127

阳光下的鲁昂大教堂的正门 / 128

桑维克乡村的雪景 / 129

睡莲 / 130

睡莲 / 132

海边小屋 / 133

靠近吉维尔尼的塞纳河湾 / 134

鸢尾花 / 135

日本桥 / 136

英国议会大厦 / 137

韦特依的早晨 / 138

花园中的小径 / 139

天色灰蒙的滑铁卢桥 / 140

英国议会大厦日落时分 / 142

云 / 143

睡莲 / 144

威尼斯达里奥宫（Dario Palace） / 145

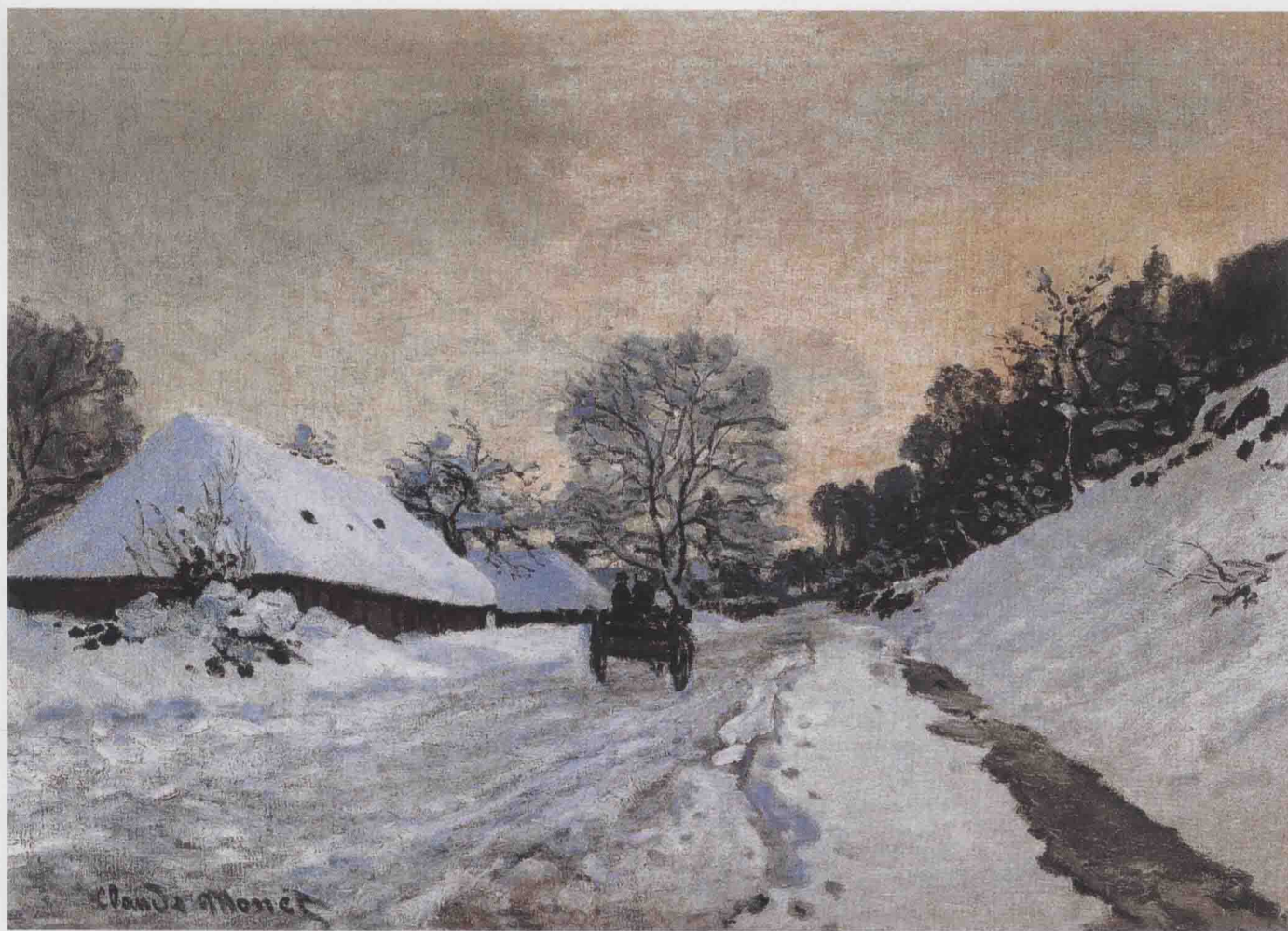
威尼斯运河 / 146

吉维尔尼的鲜花拱门 / 148

柳叶下的睡莲 / 150

睡莲 / 151

黄色的鸢尾花 / 152

CONTENTS 目录

莫奈

印象派创始人之一

莫奈

克劳德·莫奈（1840—1926年），法国画家，印象派代表人物和创始人之一。其一生始终如一地将创作热情倾注在印象派技法上，擅长光与影的实验与表现技法，最重要的成就是改变了阴影和轮廓线的画法，是印象主义大师中最有影响力的一位。

幼年生活

克劳德·莫奈，1840年11月14日生于法国巴黎，父亲库路多·阿多洛夫·莫奈是位商人。在莫奈五岁的时候，全家搬到了诺曼底的勒阿弗尔。他在当地就学，却一点儿也不爱学习，将学校视同牢狱，在悬崖和海边嬉戏的时光多于听课，因此他的学习成绩并不好，在班上总是排在倒数几名。他唯一的爱好是绘画。他常常在笔记本上作素描，以教师和同学们为对象画漫画，日积月累，倒也掌握了一些绘画技巧。然而，他的父亲并不喜欢他当个艺术家，而是希望他继承家里的杂货店。

莫奈十五岁的时候已在当地小有名气，尤

自画像 1886年 74cm × 53cm

其是他的木炭漫画，每幅画以二十法郎的价格售卖。一次，在诺曼底的海滩上，他结识了当时的艺术家欧仁·布丹。布丹鼓励他学习用油画和素描来画风景，莫奈开始并未在意，甚至礼貌地拒绝了布丹的建议。但是布丹一片诚心，最终让他深受感动，并接受了建议。自学成才的布丹，习惯于在露天作画。他主张：“一定要去寻找自然的纯朴的美”，“要顽强地保留最初的印象”。对此，莫奈也很赞同，这源于他内心深处充满了对大自然的热爱。从1858年起，莫奈开始从布丹那里接受不同于学院派的绘画思想，学习并动笔画外光画。布丹成了莫奈的良师益友，经常教授他画油画的知识。

艰苦创作

1860年，莫奈进了斯维赛学院，练习人体写生。这个学院其实就是一间画室，是一个叫斯维赛的人开设的，在这里没有人讲课，也没有考试之类，就是交上一笔钱，在这里画人体模特。他在这里接触了后来成为印象派同人的一些画家，如毕沙罗等。

同年秋天，经抽签决定莫奈需服兵役，他的父亲表示，如果他能服从父母的意愿，安心在家做生意，那么就会出一笔钱雇人替他从军。莫奈对此毫不动心，毅然参军，入伍后被编入法国的非洲军团。没过多久，随军到了阿尔及利亚。非洲的景色与光线异常美丽，得到军队长官的允许，他有了作画的时间。其间，他曾为队长的夫人画了肖像。然而他并没有服满七年的兵役，1862年，莫奈在军队得了伤寒，姑妈使他从军队解脱出来。因此，他只当了两年兵，离开军队后继续完成大学的艺术课程。随后在巴黎加入了夏尔·格

莱尔画室。

1863年，莫奈在参观沙龙落选画展时看到了马奈的作品，很受震动和启示。他趁着复活节的休假时间，与好友一起到了巴黎南郊巴比松村，那里有枫丹白露森林，很适合他们创作。在外光下，他画出了很多具有巴比松画派风格的作品。

1864年，莫奈离开了格莱尔的画室，来到翁弗勒作画。莫奈的作品《潮水退去后的埃沃角》《翁弗勒的塞纳河口》由于迥异于学院派的创作手法，被选入1865年观念有所革新的官方沙龙。

1866年，莫奈让自己的恋人卡缪当模特儿，画了一幅全身的大幅肖像画，命名为《绿衣女》，在沙龙上展出。这

潮水退去后的埃沃角 1865年 90cm × 150cm

幅画得到了当时的评论家左拉的认可；一位著名的诗人也为这幅作品写了诗，并在《艺术家》杂志上发表；甚至还有一位画商看中了这幅画，要求莫奈再画一幅一模一样的，他要送到美国去。这幅画的成功，也使其工作得到了家里的认可，家里给予他经济方面的支持。1866年夏，莫奈创作了《庭院里的女人们》，然而却在第二年的沙龙中落选。这一年的秋天，被那些讨债的人逼迫得走投无路的莫奈毁掉了自己大约两百多幅作品后，回到阿弗尔。家里因为他和恋人卡缪的关系，不再给他经济上的支持，而莫奈的作品还没有销路，这使他陷入了经济困扰之中。为了能够继续作画，莫奈不得不将已画好的油画上的油彩一点一点刮掉，重复使用。

1867年7月，

卡缪为莫奈生下了第一个孩子，但是他们没有办法抚养孩子，只得请在巴黎的巴齐依做教父代为照顾。接下来的几年中，莫奈和几位画友经常在阿弗尔及其附近作画。这期间，他和父亲的关系很紧张，经济来源受到限制，生活很拮据。为此，莫奈也曾产生轻生的念头。他的穷困程度，从他写给巴齐依的信中可以看出，他在信中说：“如果不是雷诺阿及时送来面包，我早就饿死了。炉火已经灭了一个星期，没有一点儿光。月底因为颜料用光了，不得不停止了作

庭院里的女人们 1866年 255cm × 208cm

画。”但是这时候的巴齐依和雷诺阿也都很穷，巴齐依为了生活，连自己的表也典当了，雷诺阿甚至都凑不齐寄信的邮费。他们都无法对莫奈伸出援手。

1870年6月，莫奈才正式和卡缪结婚。9月，莫奈请求布丹代为照顾卡缪和孩子，自己前往伦敦。在伦敦，莫奈与杜比尼、毕沙罗相会，并经常与毕沙罗一起在泰晤士河及公园中作画。杜比尼为了让莫奈的作品能够销售出去，将他介绍给画商丢朗·吕厄。丢朗·吕厄是个很有同情心的商人，给了穷画家们很大的经济帮助。

1871年初，莫奈因父亲去世，离开了英国。同年，他在杜比尼的动员下来到荷兰，并待到了年底。荷兰的港湾、运河、教堂、人家、风车……都让他着迷，他为此创作了很多优秀作品。回国后，在马奈的帮助下，莫奈得以在阿让特依定居。

特鲁威尔海滩 1870年 38cm × 46cm

名震巴黎

《日出·印象》是莫奈于1872年开始创作的，这幅画后来扬名于世，是莫奈画作中最经典的一幅，在1874年3月25日开幕的印象派画家第一次联合展览会上展出。这幅油画描绘的是透过薄雾观望阿弗尔港口日出的景象。画中采用直接戳点的笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，使几条小船依稀可见。因为他突破了传统画法的束缚，当时有一个好讥诮别人、名叫勒鲁阿的评论家就借用此画的标题，嘲讽以莫奈为代表的一批要求革新的青年画家为“印象主义”，并在当年4月25日的《喧闹》杂志上发表了一篇题为《印象主义的展览》的文章，而这反而使这幅画声名鹊起。虽然当时很多画家对这幅画持有反面意见，但是“印象主义”、“印象派”的称号不胫而走，莫奈也因此成了巴黎艺术界的知名人物。

在1874年的联展中，莫奈提议并和朋友们组织了一个独立画展，参展的画家有三十多人，包括德加、毕沙罗、塞尚、雷诺阿、西斯莱、摩里索等人。在所展出的一百六十五件作品中，有十二件是莫奈的作品。这次展览其实是确立了莫奈在印象派画家中的领袖地位，他利用光、色的变化，捕捉瞬间的印象，开创一种新的画风。其中，莫奈的参展油画《卡普辛大街》就是这种画风的典型作品。

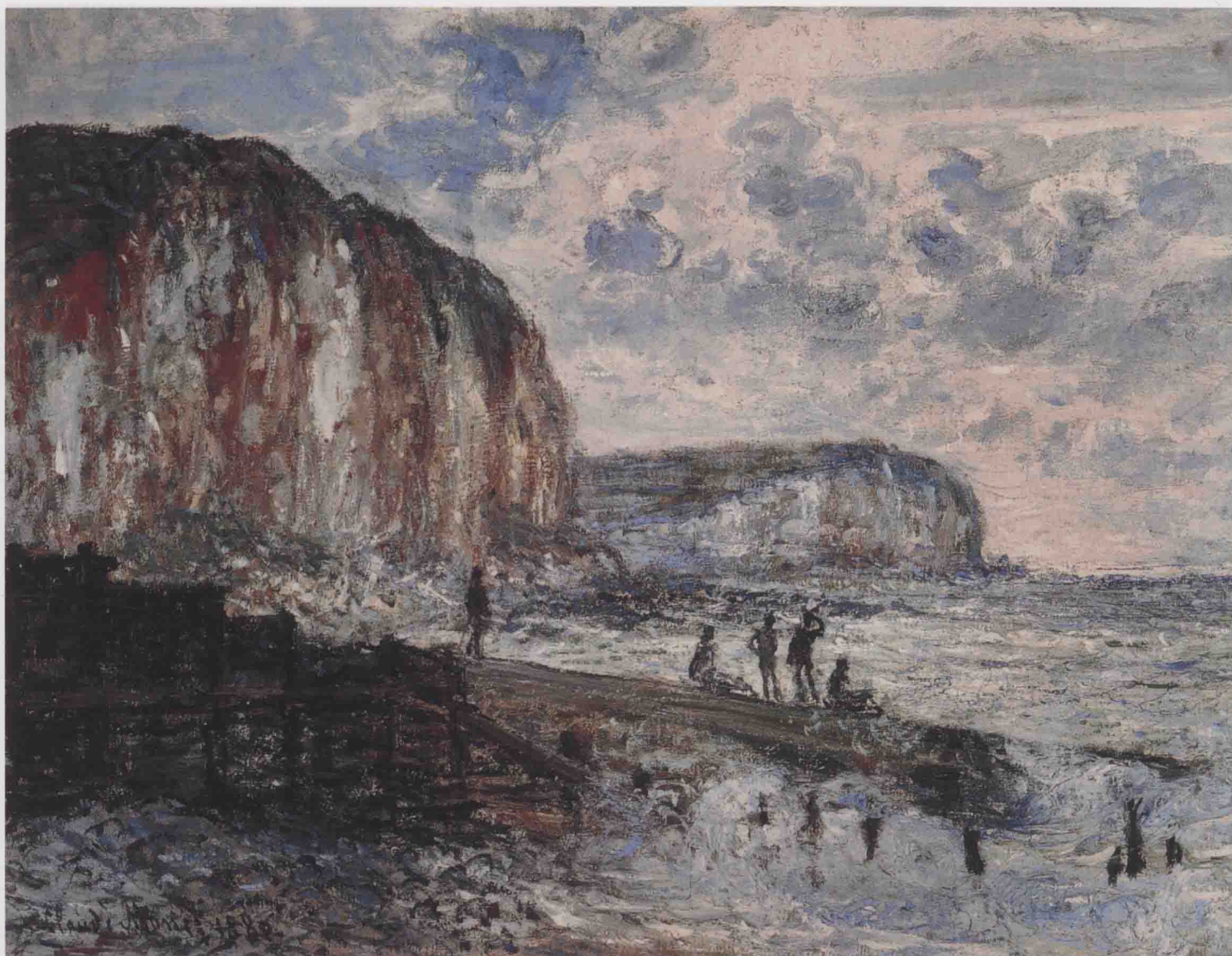

卡普辛大街 1873年 61cm × 80cm

创作高峰时期

1878年3月，卡缪生下第二个孩子，然而莫奈的经济再次陷入困境。他在给左拉的信中说：“家里无法生火，卡缪又生着病，我昨天跑了一整天，依然没有借到一分钱。”在另一封信中说：“要是我明天晚上拿不出六百法郎，我们将露宿街头。”

19世纪80年代，大海成了莫奈的创作源泉。连续几年，莫奈在英吉利海峡的海岸、埃特勒塔

悬崖 1880年 59cm × 75cm