

西洋美术家画廊 3

莫奈

Gallery

Monet

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 4

达·芬奇

Gallery

Art
Da Vinci

DEAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

生于文艺复兴时代的大师达·芬奇，有“全能的天才”之称，他不仅是画家、雕塑家，同时也是建筑师，拥有多种丰富的才华。在绘画上，他有许多作品历经不同时代，依然被世人公认为是伟大的杰作，但令人惊讶的是，这么一位才华横溢的大师，完成的作品却不多。除《蒙娜·丽莎》之外，还有其他充满魅力的不朽名作。

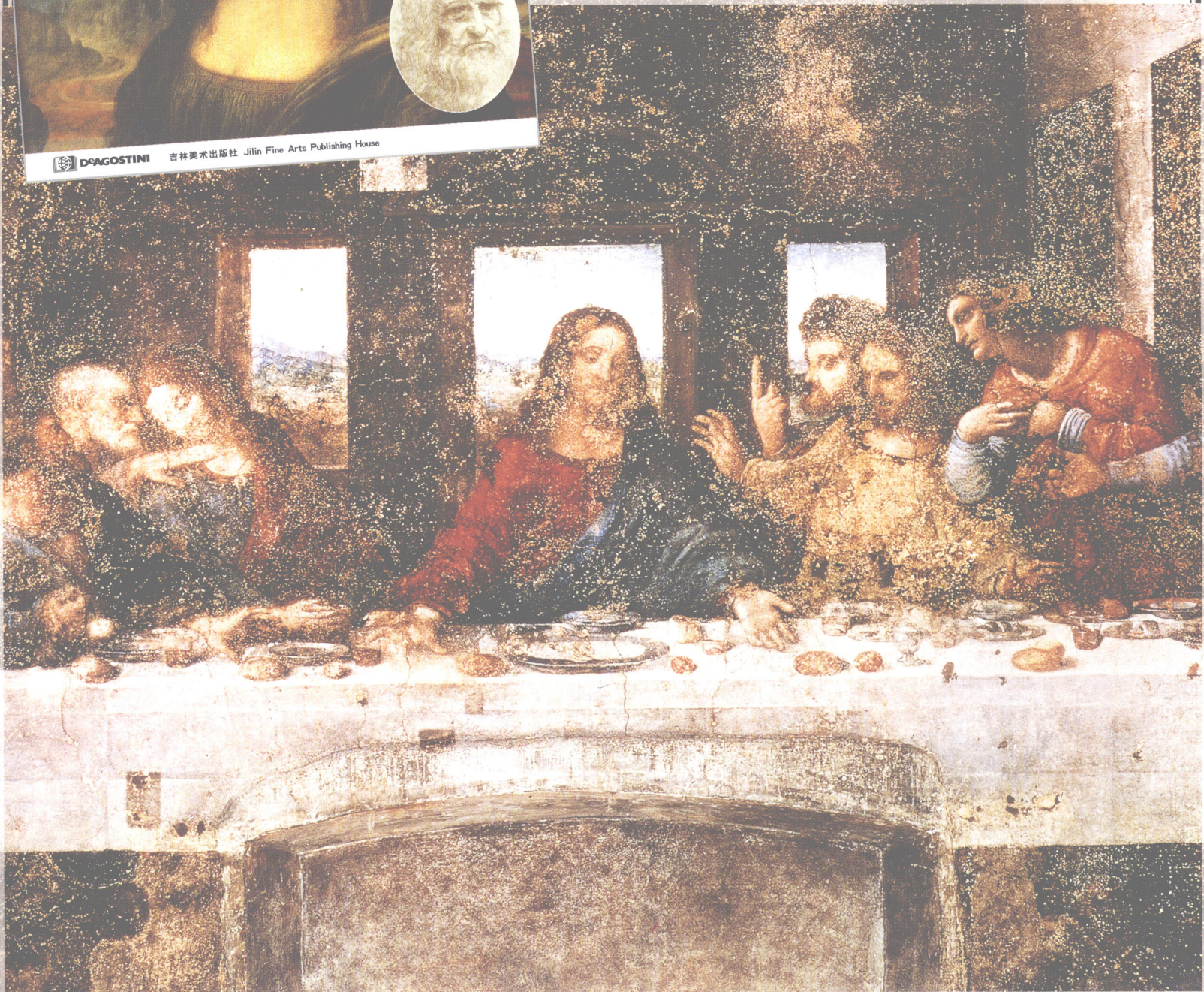
◀ 《蒙娜·丽莎》

77 × 53cm 1503-1507年或1514年

全世界最有名，也是肖像画最高峰的代表作《蒙娜·丽莎》，以独特的技法来表现背景，其技巧无与伦比。此画的由来至今仍是一个无解的谜，但是画中所展露的魅力却是所向披靡。

Cobus Beilman

Santa Maria delle Grazie, Milan / Bridgeman Art Library

3 莫奈

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

印象派的大师

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

追求光与色彩

名作特写

MASTERPIECE

野罌粟花田

作品选解

GREAT WORKS

撑阳伞的女人 20

圣阿德雷斯的阳台 22

日出印象 24

睡莲 26

埃特塔特的悬崖 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

奥赛美术馆

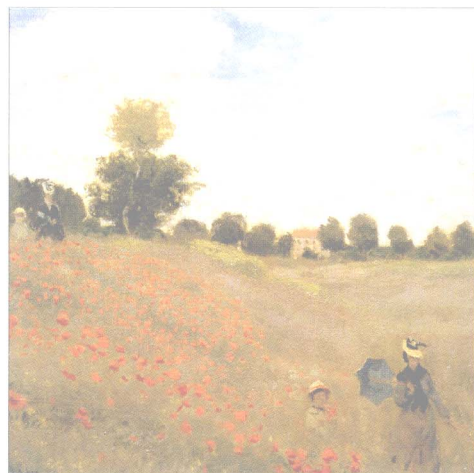
2

8

14

20

30

Musee d'Orsay, Paris / Peter Will / Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯太勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 Ei Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca
34 Klee 克利	弗朗切斯卡
35 Courbet 库尔贝	84 Watteau 华托
36 Kandirsky 康定斯基	85 Utrillo 尤特里罗
37 De Chirico 席里柯	86 Tintoretto 丁托列托
38 Goya 戈雅	87 Steen 斯坦恩
39 Redon 鲁东	88 Reni 雷尼
40 Titian 提香	89 Spencer 斯宾塞
41 Dfy 杜菲	90 Kokoschka 柯克西卡
42 Rossetti 罗塞蒂	91 Chardin 夏尔丹
43 Ingres 安格尔	92 Sisley 西斯莱
44 Giotto 乔托	93 Reynolds 雷诺兹
45 Gris 葛利斯	94 Sickert 西克尔特
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	95 Caracci 卡拉乔
47 Munch 蒙克	96 Boucher 布歇
48 Canaletto 卡纳莱托	97 Bell 贝尔
49 Blake 布莱克	98 Van der Weyden 韦登
50 Fra Angelico 安基利科	99 Derain 德兰
	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-568号

西洋美术家画廊 3 莫奈 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译 / 周异夫

校勘 / 王兴吉

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审读 / 孙开礼

责任校对 / 于丽梅 朱敏

监印 / 赵岫山 邱朝阳

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次 / 2001年3月第1版第1次印刷

开本 / 635 × 940 1/8 印张 / 4

印数 / 1-10000册

书号 / ISBN 7-5386-1141-X/J · 848 定价 / 15.00元

克劳德·莫奈堪称是印象派最伟大的大师。他的一生，可以说是为了印象派而来。

在莫奈漫长的艺术生涯中，他的作品总是以当时所处时代的生活情景为主题，且始终都秉持在户外写生的印象派基本理念。

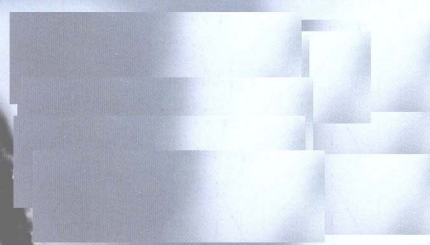
以描绘勒阿弗尔港霞霞云光的《日出印象》(1872年)，给许多评论家冲击，并冠以“印象派”的新词汇，以表达嘲讽之意。

莫奈的作品中展露出前所未有的新意，他以富创意的技法来表现光与大气的印象。他的风格让人们耳目一新。

莫奈早期的作品主要是以人或与人物相关的事物搭配适当的风景，成为创作的题材，之后逐渐偏向纯粹以大自然为主的作品题材。

晚年作品的重心则都以自己建造的睡莲池为主，以接近抽象画的笔法，来表现映射在水面上的倒影，这一系列风景画，可以说是莫奈最杰出的作品。

克劳德·莫奈

印象派的大师

A MASTER OF IMPRESSIONISM

为了追求光，莫奈带着画布走到户外，掌握瞬间的光线，他可以说是最具印象派风格的画家。在他的作品中，塞纳河畔、哥德式大教堂、巴黎的街道，以及睡莲池等，都成了前所未有的光的诗篇。

克劳德·莫奈（Claude Monet）于1840年11月14日生于巴黎，五年后举家迁至法国北部诺曼底的港口勒阿弗尔（Le Havre）并在此成长。

才华横溢

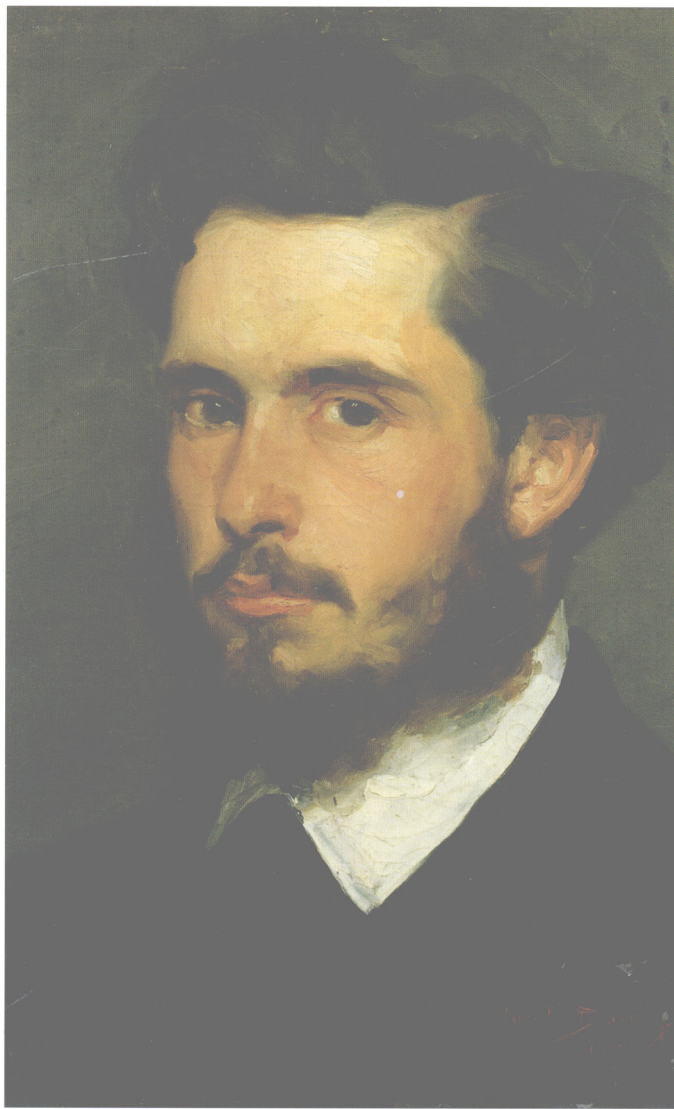
莫奈在学生时代的表现虽然平凡，但却已显露出绘画的才华，讽刺漫画尤其拿手，十五岁起便开始以画讽刺性的漫画赚钱。他的才华很快就获得当地人的肯定，可惜却得不到父亲阿道夫的认同。莫奈的父亲当时在亲戚的杂货店内工作，因此希望儿子日后能有一份稳定的工作，在他眼中，艺术家就代表着生活的不安定。但在家族中却有一个人默默地鼓励着莫奈，那就是阿姨玛丽·珍·勒卡德。玛丽阿姨也是位业余画家，在莫奈的母亲去世后（1857年），她是影响莫奈最大的人。

此时，莫奈认识了画家布丹（Eugène Boudin），布丹可以说是莫奈艺术生涯中另一个启蒙老师。喜爱画风景的布丹，建议莫奈尝试风景画，促使莫奈日后绘画风格有极大的改变。当时美术界并不时兴户外写生，但布丹喜爱走到户外，从真实的大自然中取景。莫奈在接受布丹的建议之后，开始到户外创作，这不仅是他创造出属于自己艺术天地的第一步，也是印象派萌芽的重要契机。

1859年时莫奈终于获得父亲的允许，前往巴黎学画一年。当时因为刚在美术界起步，因此生活经常陷入困境。

1861年，莫奈被征召到阿尔及利亚作战，因而中断创作，但是当地明亮的阳光，不仅深深吸引了莫奈，影响所及，更令他在日后创作时特别重视光线。莫奈到阿尔及利亚一年后，便因贫血而除役回国。

Visual Arts Library / Musee Marmottan, Paris

回法国后，莫奈便到故乡勒阿弗尔疗养，并在当地与荷兰画家尤英根德（Johan Barthold Jongkind）相识。

受挫巴黎

1862年秋天，莫奈回到巴黎后，成为格莱尔（Charles Gleyre）的学生。多亏格莱尔名气大，莫奈的父亲才让他去格莱尔的画室学习。在此习画时，莫奈并

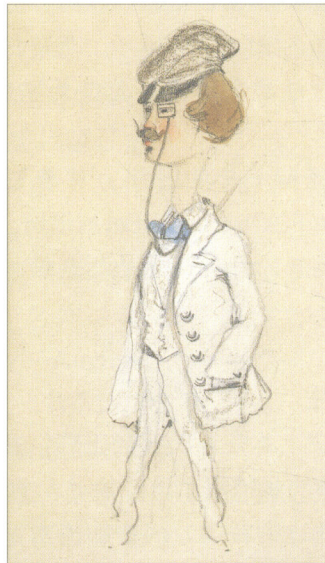
Pushkin Museum, Moscow / Bridgeman Art Library

◀ 莫奈年轻时双眼凹陷的画像。1867年长子尚出生时，由卡罗拉司·杜兰所画。

▼ 十来岁时以勒阿弗尔市民为题材的讽刺漫画，当时不仅获得好评，还赚了不少钱。

Musee Marmottan, Paris / Giraudon

Musee Marmottan, Paris / Giraudon

▲ 《草地上的午餐》(1865年)的习作，是莫奈初次在户外制作真人大小的人物画。因为作品曾被放在潮湿的地下室，保存状况非常不理想。画中出现的女人大概都是以女友卡美伊为模特儿，男性则为友人巴齐依。

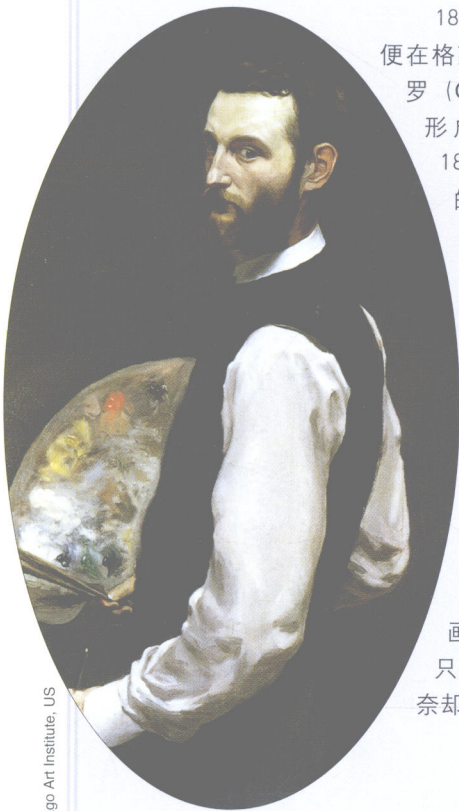
► 因被征召服役，在巴黎一年的习画生涯因而中断。图为穿着非洲轻骑兵军服的莫奈。1862年因病被遣送回国之前，他一直待在阿尔及利亚。

Musee Marmottan, Paris / Giraudon

PARTNERS IN ART

艺术生涯中的伙伴

Visual Arts Library / Chicago Art Institute, US

1859年莫奈前往巴黎习画时，便在格莱尔的画室中认识了毕沙罗（Camille Pissarro），但真正形成印象派团体，却是在1862年从阿尔及利亚回国后的事。这些成员都是格莱尔画室里的学生。除莫奈之外，还有巴齐依（Frédéric Bazille）、雷诺阿、西斯莱等。出身富裕家庭的巴齐依与莫奈特别要好，常在经济上帮助莫奈，但他不幸在二十八岁时因参加普法战争而殉国。此外，莫奈也常在咖啡店里与其他印象派画家如塞尚（Paul Cézanne）、德加（Edgar Degas）、马奈等相聚，其中“吉鲁波瓦咖啡店”是许多画家最常去的咖啡店。印象派初期并没有刻意组织一个特别的团体，只是彼此之间有举办画展的共识而集结在一起，但其实，最年长的马奈却一次展览也没有参加过。

Musee d'Orsay, Paris / Giraudon / Bridgeman Art Library

▲ 巴齐依于1865年所作的自画像。巴齐依不仅是莫奈的朋友，还为莫奈的儿子取名，更买下了多幅莫奈早期的作品。

▲ 巴齐依所画的雷诺阿肖像。雷诺阿曾在巴齐依的画室及公寓里创作、生活，受到巴齐依相当多的帮助。

Musee d'Orsay, Paris / Archivio IGDA Milan

不特别认同格莱尔所教授的技法，但却在此结识了一批日后的印象派成员。莫奈在格莱尔的画室习画近二年，并在1865年有两幅作品入选官方举办的沙龙展。当时，一年一度的官方沙龙展是许多画家成名的跳板，但莫奈在这次展览中却没有获得特别的注意，生活困窘的状况依然没有改善，于是在1867年时，搬回故乡勒阿弗尔暂居。

这时，莫奈与恋人卡美伊已经在一起了。他们两人于1865年相遇，搬回勒阿弗尔时，卡美伊已经为他生下两个孩子。就在此时，莫奈罹患眼疾，虽然很快就康复，但却促使莫奈常

有突发性的自杀倾向。1870年，莫奈与卡美伊结婚，随后普法战争爆发，莫奈为逃避兵役，独自前往英国。

在伦敦滞留一年的时间，莫奈与画商杜杭·雨尔（Paul Durand-Ruel）相识。杜杭·雨尔不仅是莫奈的好友，更是莫奈绘画生涯中最大的支持者。

印象派的诞生

1871年底，莫奈再次回到巴黎，并在巴黎近郊塞纳河畔的小镇阿尔让特依（Argenteuil）赁屋而居。港边的桥梁、河中的流水，以及围

▲ 1877年作品《圣拉查尔火车站》。同年1月到4月间所画的十二幅作品，皆是这个主题。这个车站是阿尔让特依线在巴黎的终点站，对莫奈来说有极深的情感。当时，火车本身及车站建筑等都是最先进的工业及科学技术的产物。

Artist's Life

1840 生于巴黎，为阿道夫·莫奈的长子。

1845 莫奈一家人搬至塞纳河口的勒阿弗尔。

1858 认识风景画家布丹，并接受其开创性的想法，在户外创作。

1859 到巴黎学画，认识毕沙罗。

1861 被征召至阿尔及利亚服役，因病提前被遣回疗养。

1862 与雷诺阿、巴齐依、西斯莱成为好友。

1870 与模特儿卡美伊·顿修结婚，之前两人的长子尚（Jean）早已出生。普法战争时为躲避征兵而前往伦敦，并研究康斯大勃及透纳的画。认识日后对他影响很大的画商杜杭·雨尔。

1871 回法国，举家迁移至塞纳河畔的美丽小镇阿尔让特依。

1874 巴黎首次印象派画展。

1879 长年卧病在床的妻子卡美伊留下两名幼子离开人世。

1883 举家迁移到距巴黎六十公里处塞纳河畔的吉维尼。

1892 与长年相恋的爱丽丝·欧希德结婚。

1899 在吉维尼的住宅里建造“水上庭园”（即举世闻名的“睡莲池”），并以此为创作题材，画出一系列壮丽的睡莲作品。

1908 发现罹患白内障，1923年时第一次接受手术治疗，手术后在爱丽丝之女布兰雪的帮助下，继续作画。

1926 晚年功成名就的莫奈在吉维尼去世。

绕在小镇四周的田园风光，都深深吸引莫奈，阿尔让特依的一草一木都成了他创作的好题材。莫奈在这个时期的作品充满明亮感，题材多以爱妻卡美伊及长子尚快乐的姿态为主，从作品中不难看出，莫奈的家庭生活非常幸福美满。直到1878年搬离阿尔让特依为止，印象派画家尚未整合，但除了莫奈的好友之外，马奈（Édouard Manet）、雷诺阿（Pierre-Auguste）、西斯莱（Alfred Sisley）等人，也经常造访莫奈的住所，并在此创作。他们的作品也如同莫奈一般，以这片美丽的田园风景为题，并在画中传达出幸福的气息。1874年印象派画家成立“画家公司”，并在巴黎举办了第一次画家联展。

许多评论家对于莫奈参展的作品《日出印象》给予相当低的评价；不仅如此，还以此画为题“印象”创造出印象派的讥讽字眼。但是到了1877年举办第三次画家联展时，这群画家正式将自己取名为印象派（画家联展由1874年到1886年共举办八次），此后，不论是评论家或是世俗大众，都逐渐接受印象派明亮的色彩，以及素描风格的笔触，印象派联展的评价也逐年增高。

爱妻之死与再婚

企业家艾尔奈斯德·欧希德曾短暂的赞助过莫奈，使得莫奈得以脱离贫困的生活，但

1878年欧希德宣告破产，莫奈与欧希德一家不得不搬到离巴黎六十五公里处塞纳河边的维特雨尔（Vétheuil）。

迁居至维特雨尔前，卡美伊生下第二个儿

子米谢尔。之后身体健康急剧恶化，终于在1879年9月离开人世。

在妻子卡美伊尚未离开人世前，莫奈与欧希德之妻爱丽丝似乎早已互通款曲，欧希德搬至维特雨尔不久后也离开了妻子爱丽丝。于是莫奈与爱丽丝一起抚养两人的八个孩子。在历经种种苦难后，1892年，莫奈与爱丽丝于欧希德死后，终于结为连理。

莫奈与爱丽丝一家于1881年搬离维特雨尔，此后二三年迁移多处，最后终于在塞纳河畔的吉维尼（Giverny）落脚，莫奈也在此度过晚年。

在吉维尼的晚年时光

由于获得早年在伦敦熟识的画商杜杭·雨尔帮助卖出作品，1890年，莫奈终于有能力买下在吉维尼所租的房子。到了五十岁，莫奈的生活逐渐丰裕，加上家中的庭园很大，莫奈便着手整修，将这座庭园当作终身绘画场所。

搬到吉维尼后，莫奈除了以当地为创作题材之外，也到各地旅行寻求不同的画题，足迹遍布伦敦、威尼斯、挪威、西班牙等地，但在1911年第二任妻子爱丽丝去世后，莫奈就几乎

Michael Busselle / Corbis

▲ 1883年，莫奈一家搬到吉维尼这个大宅邸居住。七年后，莫奈终于有能力买下这栋房子，并将庭园改造成令人耳目一新、充满艺术气息的作品。

► 莫奈与黑木夫人（日本著名收藏家松方幸次郎的侄女）、爱丽丝之女布兰雪及其侄女莉莉·巴德拉，以及莫奈的好友兼赞助者、同时也担任过法国首相（1917-1920年）的克里蒙梭在吉维尼的庭园中合影。

Musee d'Orsay, Paris / Archivio IGDA Milan

▲ 第一任妻子卡美伊在长期与病魔搏斗后,于1879年去世。后世推测卡美伊应是罹患子宫癌。莫奈画下了躺在灵床上的卡美伊。他后来曾说:“画下将与我们永别的人最后的样子,是一种发源于内心的缅怀之意。”

不再离开吉维尼。莫奈喜爱以同样的主题,描绘一连串不同光线及天气状况的作品,1890年,莫奈又开始着手创作,这次的主题是描绘他最喜爱的睡莲池,并于1916年为了制作巨幅作品《睡莲的装饰画》,盖了一个别具一格的画室。

晚年的莫奈深受白内障之苦,但在爱丽丝之女布兰雪·欧希德的帮助下,临终前仍创作不辍。莫奈于1926年12月5日去世,可以说是印象派画家中最长寿的一位。他位于吉维尼的宅邸及庭园,现在都对外开放。由于他是法国美术史上最受尊敬的大师之一,每年都有许多人会来此拜访。

Musee Marmottan, Paris / Giraudon

▲ 莫奈旅行威尼斯时曾被当地“如魔法般、如精灵般的景象”深深吸引,并在1908年到1909年间两度造访此地。图为莫奈与爱丽丝在圣马可广场前喂食鸽子。

DEVOTED DAUGHTER

为莫奈晚年奉献的继女

AKG London

莫奈的长子尚于1887年与父亲第二任妻子爱丽丝·欧希德之女布兰雪结婚。布兰雪·欧希德·莫奈是莫奈的继女,也是儿媳妇。

爱丽丝死后三年,尚也在1914年罹患怪病(据推测为梅毒)去世。成为寡妇的布兰雪与莫奈同住于吉维尼,她不仅操持家务,同时也是莫奈谈心的对象,更是莫奈的家庭护士,终其一生细心关照莫奈的晚年生活。

白内障可以说是画家的致命疾病,莫奈晚年因受白内障之苦,行动不便,布兰雪总是在一旁不断激励莫奈,支撑莫奈将画布搬出户外,坚定继续创作的信念。

◀ 莫奈早期以爱丽丝的两名子女为题材的作品。以恬静的田园为背景,看书的模特儿为苏珊娜,画画的是布兰雪。

追求光与色彩

AN OBSESSION WITH LIGHT & COLOUR

在狂风飞舞中，莫奈以大石头压住画布，努力挥动画笔，捕捉暴风雨来临前黑暗与光明的戏剧性场景。为了捕捉大自然瞬间光线的面貌，莫奈用尽一生在画中追求光影及色彩。

“印象派”之称源自于莫奈的画，而莫奈本人更毋庸置疑是印象派最伟大的画家。这是因为莫奈在漫长的绘画生涯中，始终坚持印象派的两大基本创作理念，一是在作品中表现出那个时代的景物（以莫奈来说即为自然风景），第二就是在户外创作。

与布丹相识

在户外创作并不是什么创新手法。早在19世纪之初，英国画家康斯太勃（John Constable）就经常在户外以油彩写生。此外，40年代，一群“忠实描绘自然”的法国画家（巴比松画派）经常聚集在枫丹白露森林附近的巴比松，从事户外风景写生。柯罗（Jean-Baptiste-Camille Corot）等人也致力于户外的油画写生。印象派的画家们对于柯罗在画布上展现大自然真实的面貌、不妄加美化的作风十分赞赏，柯罗“凭借着第一印象去创作”的忠告，也勉励了印象派的画家们。

但无论如何，就莫奈身为画家的立场来说，他与布丹的情谊，可以说对他的画业影响至深。出生于勒阿弗尔的莫奈很年轻就认识了当地的风光画家布丹。布丹以描绘海边优美的风景见长，而且几乎所有作品都是在户外完成。布丹经常约莫奈一同外出写生，而让莫奈有突然开窍的惊喜。莫奈于1900年时曾

▲ 马奈作品《船上工作室中的莫奈》，现藏慕尼黑新美术馆。

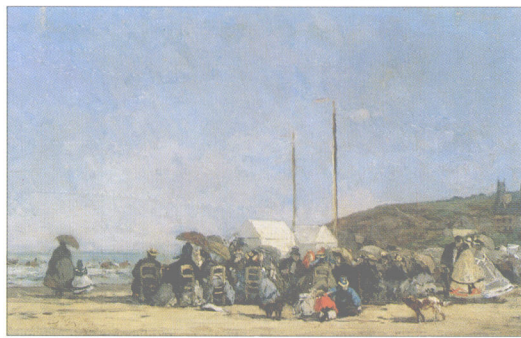

Roger Viollet

在户外创作

柯罗（左，1796-1875年）被印象派画家一致推崇为伟大的风景画家。他习惯在户外创作，最后的润饰工作则在画室中进行。影响莫奈户外创作的布丹，则不论是绘画过程或润饰工作，完全都在户外进行。《特鲁维尔海滩》（右，1864年）就是布丹笔下充满魅力的小品。作品里各种光线的表现效果，给莫奈相当大的刺激。作品完成后第二年，莫奈曾写信给布丹说：“你教会了我看与理解之间的意义。”

Musée d'Orsay, Paris / Giraudon / Bridgeman Art Library

▲ 被莫奈奉为老师的布丹（1824-1898年），作品多是诺曼底日常生活景象。莫奈与他是在三十来岁时认识的。

Neue Pinakothek, Munich / Bridgeman Art Library

挤压式颜料的出现

1841年旅居伦敦的美国画家尚·G·兰德研究出挤压式的颜料，因而大大提高户外创作的可能性。挤压式颜料比传统装在颜料袋里的颜料来得浓稠，因此创作时不同于以往，需用比较短的画笔创作，同时还要用松节油稀释。挤压式颜料的出现，也让油画技术产生了微妙的改变，画家能使用的颜料色彩因此变得丰富多了。

居住于阿尔让特依时期，莫奈将小船改装成特别的画室，经常在船上创作。1874年莫奈便画下莫奈在小船上创作的情景（左）。

挤压式颜料的出现，使得画家可以随心所欲，在任何地方创作。

Dorling Kindersley Picture Library

说：“我会成为画家，完全是受布丹之赐。”在勒阿弗尔时，莫奈也认识了荷兰画家尤英根德，他擅长描绘海边及其大气状态，莫奈曾回忆：“他教会我如何捕捉想表现的东西。”

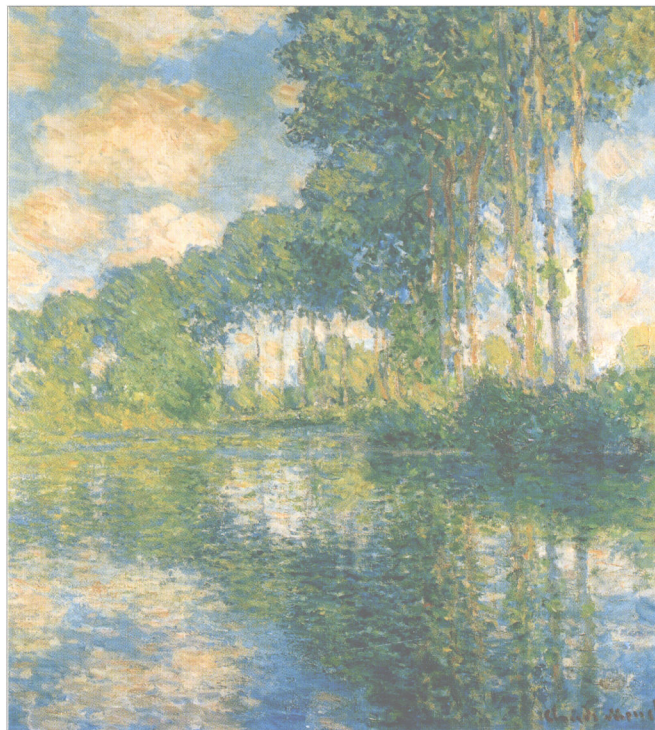
捕捉眼睛瞬间看到的景象

莫奈终于体会到，在户外创作能将独特的新鲜感及生命力灌注于作品中，这是在画室中无法得到的经验。在画室中，画家容易陷入“这个景象我早就看过了”的预设立场中，因此莫奈给其他的印象派画家们的建议，明确地表示了他的想法：“不要把你眼前所看到的当作树、房子、原野，或任何东西，试着用这种方式去思考。眼睛所见的可能是一个蓝色的小正方形，或是粉红色的长方形，只要考虑颜色和形状，直到你眼前所看到的画面，成为一个属于自己的纯粹的印象。”

就像这样，所谓的印象，就是某一个场景在一瞬间所给你的视觉冲击。对于印象派的画家来说，特别是莫奈，艺术最大的目的，就在于捕捉时间流逝中的某个瞬间。在当时，这是一种革命性的观念。比起库尔贝（Gustave Courbet）《采石工人》中的写实主义，以其现代性及新技法被印象派奉为偶像的马奈的《草地上的午餐》及《奥林匹亚》这些前卫主题，也毫不逊色。

Museum of Western Art, Tokyo

Fitzwilliam Mus. of Cambridge / Bridgeman Art Library

创新的技法

要表现印象派的绘画效果，就必须使用崭新的技法。印象派画家在户外创作时，必须在选择了写生的地点、决定构图后，迅速地动笔描绘。因此，莫奈也学会了特别奔放的笔法，有时也会采用细点、泼溅、锯齿线、厚涂法这类快速的绘画技巧。莫奈认为，第一次下笔时，就应该尽可能把画布填满，即使再粗略也没关系，这是为了要在一开始决定整幅画的色调。由于这样的想法，他也会一口气就画完整幅画。

色彩的科学

莫奈常使用崭新的色彩，这种色彩观深受法国化学家薛佛贺（Michel Eugène Chevreul，研究油脂、染料的化学家）发明的影响。薛佛贺研究色环中颜色排列之间的视觉影响，利用互补色的关系，可以产生强烈的对比感；此外，物体本身其实没有颜色，而是因为光的反射而使物体产生色彩。印象派的画家

们创作时以此为出发点，在画板上常混合多种色彩，同时为了让颜料产生透明感，会先在画布上轻涂一层白色或乳白色的颜料后，再继续上其他的颜色。

此外，摄影术的发达，也深深影响莫奈的视觉观。当时的摄影作品多以风景照及街景为主，由于需要的快门速度较慢，所以焦点都对准静止的东西，移动中的人物拍出来就会变得模糊。莫奈的《金莲花大道》（1873年，见次页）中所描绘万头攒动的人影，就是以这样的方式表现。同时，以俯瞰的角度来取景，一般也认为是受都市景观照片的影响。

创作题材的变化

在莫奈漫长的画家生涯中，绘画的题材曾有多次的改变。早期的作品中，人物通常是以传统的形式出现在风景里。就人物的描绘来说，显然他和其他印象派画家具有同样的倾向，日常生活和家庭的场景，经常会出现他们的作品中。1860年至1870年间，莫奈曾刻

东方艺术的影响

1850年后日本对外采取开放政策，使得60年代的巴黎掀起了一股日本艺术的风潮。尤其受到当时著名浮世绘画家安藤广重、葛饰北斋、北川歌磨等人所作的日本木刻版画的强烈影响。这些作品描绘了日本人的日常生活，画中完美的意境、平板而浓稠的色彩、充满了表现力的形式，给印象派画家们，尤其是莫奈，一种大开眼界的新鲜感，同时也是极大的刺激。另外，欧洲的画家在空间和深度的表现上，传统上都是使用透视法，但日本木刻版画的画家，却是用重叠好几个平面的方法来表现空间感。此外，浮世绘画家也常把主题从画面中间移开，但这类手法却是西方画家想象不到的。

莫奈自居住于勒阿弗尔的年轻时期起，便开始收藏浮世绘，其中应包括葛饰北斋及安藤广重的作品，因为由一幅描绘挪威山脉的《柯尔萨斯山》（右上）的作品中，可看出与北斋所绘的《富岳三十六景》（右下）构图雷同。此外，另一幅卡美伊手拿扇子、身穿武士图样和服、背景有许多日本圆扇的作品《日本女人》，也是受到浮世绘的影响而画出的。

Nat. Gallery of Scotland, Edinburgh / Bridgeman Art Library

以白杨树为主题的系列作品

莫奈位于吉维尼住宅附近塞纳河支流的艾普特河边，植满高大的白杨树。从1891年夏天开始，他在小船里描绘白杨树在一天之中各种时间的样子。创作过程中，遇到有人要砍伐白杨树，他便出资将这片土地买下，以便能继续创作。同年秋天，莫奈完成了二十多幅白杨树组画，呈现不同季节中的各种不同风貌。

图1的作品，描绘盛夏阳光中，白杨树带红的树梢。

图2的作品，描绘浓绿的白杨树，笔直的树干及云朵的曲线倒映水面。

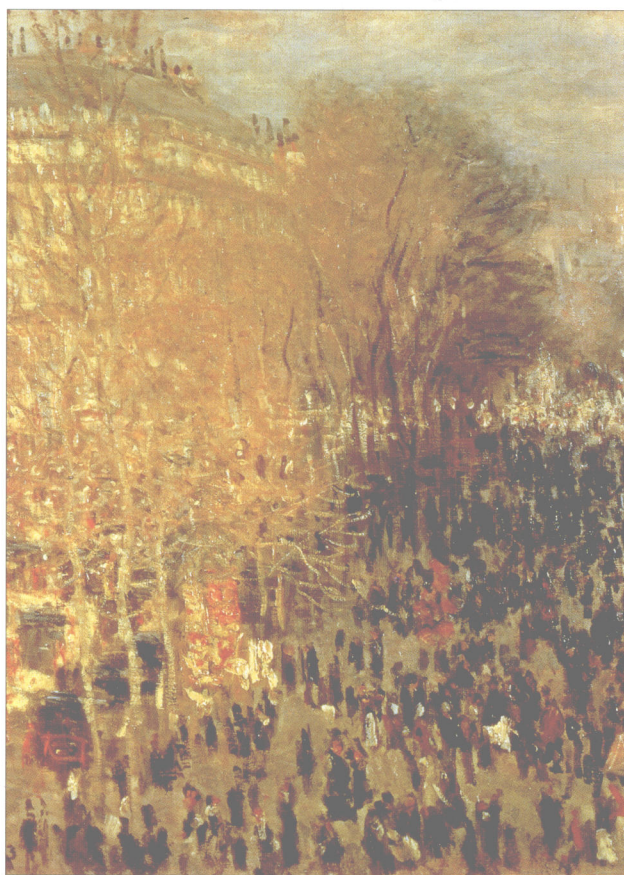
图3与图2有着相同场景，但以纤细的笔触及色彩来表现白杨树的美。

同一时期还有《干草垛》组画。1892年起，莫奈开始创作《卢昂大教堂》组画。这个时期他致力于追求相同景色在不同光与大气中所呈现的效果。

3

Roger Viollet

Pushkin Museum, Moscow / Bridgeman Art Library

▲ 摄影影响了莫奈观看事物的方法，就像上图照片中广角式的巴黎景观和模糊的人群，就反映在莫奈1873年所作的《金莲花大道》里头。

Reunion des Musees Nationaux / Gerard Blot

British Museum, London / Bridgeman Art Library

意以绘画的方式来记录日常生活，包括充满明亮日光的勒阿弗尔、生气勃勃的巴黎、阿尔让特依的划船比赛，以及爱妻与儿子在阳光灿烂庭园里的各种姿态等等。

但是到了1880年，人物逐渐退出了他的画面，转而完全以自然风景为主。90年代的作品，偶尔会有人物或静物出现，但通常只是点缀，而非作品的主题。尽管主题改变，但从早期到晚年的作品中，却一致地呈现出光的效果。

组画

许多画家会针对同一个主题而有不同的构图，但很少像莫奈这样，针对同一主题，专门描绘不同光线及天气状态

下的色彩变化。像干草垛、白杨树、卢昂大教堂、泰晤士河畔眺望伦敦，到最后集其大成的睡莲，都是莫奈相当有名的组画。他认为，大自然每一刻都在变化，但也是永远不变的东西，而组画则是近乎科学的一种追求，换言之，就是尝试捕捉那些其实捕捉不到的东西。

在这些组画中，莫奈舍弃细腻的描绘及不必要的物体，只将绘画重点放在光与空气的瞬间表现上。

1899年至1901年间以伦敦为题材的组画中，光及色彩的扩散极其特异，是一系列难解且充满戏剧性的作品，其中，他还采用了堪称抽象主义先驱的一些技巧。在此之后，莫奈的作品重心及题材转向，有美丽花朵及池塘的庭园，

都成了他笔下的主角。

1905年后，莫奈将全部精力投注在创作睡莲池的组画上。画中连池边的水平线都没有，纯粹表现池塘里睡莲的美，可以说是光与色彩所交织而成的散文，笔尖传达出一种自然和谐的精神，色彩中透出一种诗意。

National Gallery, London / Bridgeman Art Library

受到英国画家的影响

1824年尚·康斯太勃以《干草车》(左上)获得巴黎官方沙龙展的第一名大奖。当时包括德拉克洛瓦在内的许多法国年轻的画家，都为康斯太勃的鲜艳色彩和大胆的素描式技巧所震撼。康斯太勃的画风之所以如此引人注目，最主要是因为他以平稳、自然的风格，表现出日常生活的景象。康斯太勃整幅作品只有最后在做润饰时才回到画室工作，其余部分都是长期在户外进行。莫奈对康斯太勃的画极为推崇，但真正影响莫奈风格的却是英国另一名风景画家透纳(J. M. W. Turner)。莫奈非常注意透纳的作品，其中以《雨、蒸汽与速度》(左下)最受莫奈的欣赏。

1899年至1901年间，莫奈每年都会造访伦敦，从1871年起停留伦敦期间，曾在面向泰晤士河的萨佛伊饭店五楼一号房里，不断描绘泰晤士河的景色。其中最吸引莫奈的，无非是伦敦的雾。莫奈曾说，被雾气所包围的伦敦，充满无与伦比的迷蒙之美。

以描绘伦敦景致的《伦敦国会大厦》(右下)常被拿来与透纳的作品比较，同时也是莫奈向透纳挑战的作品。1904年时，莫奈将这一系列的作品取名为“远眺泰晤士河组画”，并在杜杭·雨尔的画廊展出。看过这一系列作品的评论家都为之倾倒。艺术爱好者和收藏家也都被它俘虏。

Musee d'Orsay, Paris / Giraudon / Bridgeman Art Library

National Gallery, London / Bridgeman Art Library

Musee d'Orsay, Paris / Giraudon / Bridgeman Art Library

▲ 《花园中的女人》是印象派作品中的最大幅，同时也是具有野心的作品之一。高255厘米、宽205厘米的这幅巨作，是莫奈在室外完成的作品。为了绘制这幅作品，莫奈在庭园里掘出一道深沟，把画布放在里面，利用滑车上下移动而绘制完成。画里的四位人物都是以未来的妻子卡美伊为模特儿，只是变换不同的服装及发型。

名作特写

野罌粟花田

Musée d'Orsay, Paris / Peter Will / Bridgeman Art Library

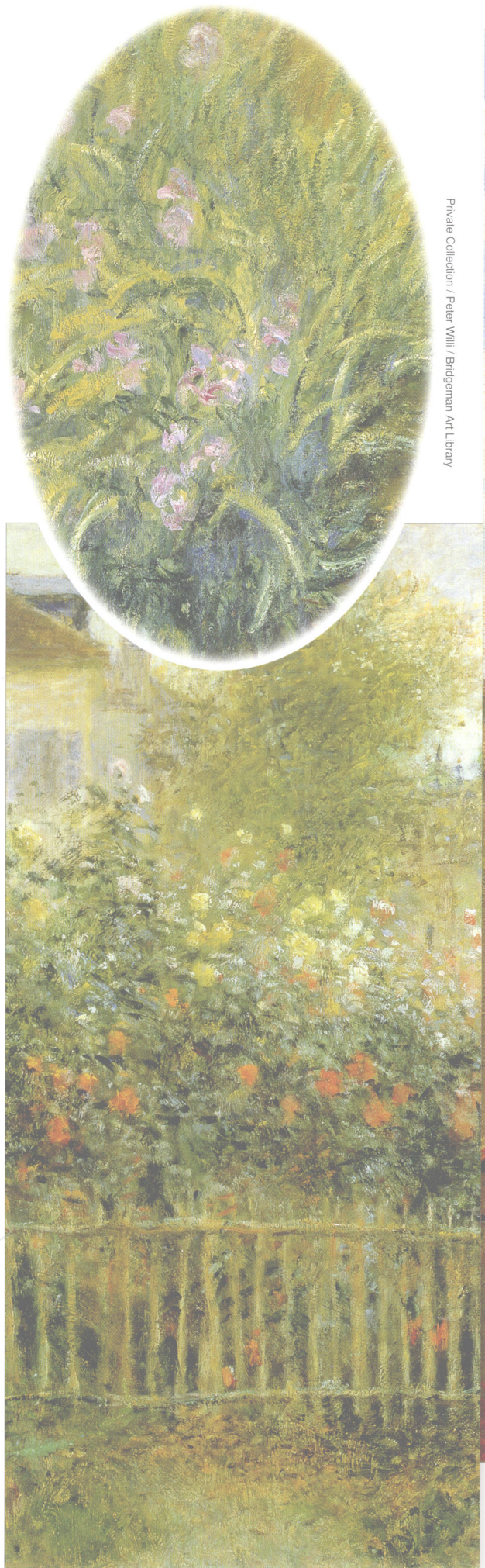
巴黎奥赛美术馆藏 Musée d'Orsay, Paris
WILD POPPIES
1873年
50 × 65cm

莫奈第一次参加印象派展览的作品，就是这幅以爱妻及儿子尚在阿尔让特依草地里散步的姿态为主题的画。卡美伊常出现在莫奈的作品中，在这幅画里，她手撑阳伞的优美姿态，更增添了这幅画的魅力。

土堤处还画有另一对母子（依然是以卡美伊及尚为模特儿），使得这幅画呈现一种移动感。草原上若有似无的步道，连接前后景的两对人物，让观者的视线在前后景之间游移。

莫奈在户外完成的这幅《野罌粟花田》，虽然是一幅描写自然的小品，但构图相当巧妙。不只是相同两组人物的重复登场，画面左侧颜色鲜明的野罌粟花，根据两个人物的动线，而被画在对角线上的两头，表现出由画面之外延伸进来的深度感。此外，这个部分的鲜明色彩与人物所呈现的动态，恰好与右上的静态形成对比，而小屋的红褐色屋顶，也将前、后景巧妙地连成一体。

► 莫奈从巴黎搬到阿尔让特依时，有许多画家到此拜访，并和他一同写生。这幅《在阿尔让特依庭园内创作的莫奈》是雷诺阿1873年的作品。

Private Collection / Peter Will / Bridgeman Art Library