

MONET'S LANDSCAPE

克劳德·莫奈 - 风景印象

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

克劳德·莫奈·风景印象 / 张颖主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2010.3

ISBN 978-7-5386-3763-2

I. 克… II. 张… III. 油画—作品集—法国—近代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第227847号

克劳德·莫奈—风景印象
MONET'S LANDSCAPE

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

编者/张颖

撰文/李天慧

责任编辑/尤雷

装帧设计/亚力设计工作室

发行/吉林美术出版社图书经理部

制版/北京外文印务有限公司

印刷/北京外文印务有限公司

出版日期/2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

开本/889×1194 mm 1/12

印张/23.5

书号/ISBN 978-7-5386-3763-2

定价/128.00元

MONET'S LANDSCAPE

克劳德·莫奈 - 风景印象

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

莫奈的印象主义风景画——光与色的交响

基督教是西方文化主要源泉之一，基督教中对光和色彩的强调，使得西方人潜意识里把对光和色彩的科学研究与对人生终极意义的探索并置在一个层面上，于是才有了焦点透视学的诞生（在光的照耀下有了形体和空间的呈现，重视色彩引发了对形体和空间的重视）和色谱的发现。这些发现也进一步影响了艺术创作，造就了西方美术创作一浪接一浪的“色彩革命”。

1840年11月14日，克劳德·莫奈（Claude Monet）出生于巴黎。5岁时，全家移居法国北海岸勒阿弗尔（Le Havre），莫奈在此与海为伴，从童年时起就展示出了绘画的天赋。之后，他认识了他的启蒙老师布丹（Eugène Boudin），擅长画风景的布丹建议莫奈画风景画，做一位风景画家。莫奈听从了他的建议，这是莫奈艺术生涯至关重要的一次转折，为他日后印象主义风格的萌生作了必要的铺垫。从这个意义上说，布丹此举不止定位了一个画家的艺术道路，更重要的是他为整个艺术史即将出现的辉煌埋下了伏笔。

1859年莫奈到巴黎求学，在这里与毕沙罗结下了深厚的友谊。1862年，又进入格莱尔（Charles Gleyre）画室学习，在那里结交了雷诺阿、西斯莱、巴齐耶，这些人以及后来的参与者就是形成印象主义画派的中坚力量。

1874年这些“探索者”在巴黎借用一位摄影师的工作室举办展览，展览名为“无名艺术家展览会”，后来也被称为“第一届印象派画展”。这次展览引起了强烈反响，批评家借用莫奈的作品《印象·日出》，称这次展览为“印象主义展览会”，这一意在讽刺的提法后来成为这个画派的名称，而莫奈从此与印象主义结下了不解之缘。

1883年莫奈举家迁至吉维尼（Giverny），莫奈在这里度过了43年，以这里的风光为素材创作了大量的风景画作品，组画《谷堆》《白杨树》就是在这里创作完成的，《鲁昂大教堂》的创作地点也在吉维尼附近，大型组画《睡莲》则是他晚年将视野收回到自家院落后的代表作品。

莫奈常常可以从普通的风景中挖掘出其内在的艺术魅力。他观察景物细致入微，对

光线的变化十分敏锐。他可以就同一处景物画出十几幅作品。而这仅仅是为了表现同一景物在不同的天气、光线下的不同表象，这是其他画家很难做到的。而且，有印象主义画派研究者认为，对于某物、某景的强烈感受，通常是先表现在莫奈的作品中，然后被其他印象主义画家吸收学习转变成自己的艺术语言。

莫奈描绘物象在不同时间、光线和天气下的不同瞬间变化，准确地说是他印象中的瞬间。莫奈对光色的专注远远超越了物体的本象，使得物体在画布上的表象融入光色之中。他让世人在放眼看这个世界的时候，开始体悟到时空中光与色的结构，开始注意到世界隐藏在色彩迷离下的运动感和充沛的活力。

莫奈像个隐士，有时有很强的孤独感。一方面由于他的性格使然，他生性沉默寡言、喜爱思索；另一方面因为他是印象主义画派中的先行者，当他不得不单枪匹马奋力前行的时候，自然有一种寂寞寥落的感觉。他执著坚强的面具下，掩盖的是一张孤独而深刻的面孔。

艺术的生命在于创新，但创新往往伴随着对以往艺术形式的“质疑”和“否定”，以及具有冒险性的超越。印象派也不例外，他是对自然主义的继承和发展，更是对自然主义的否定和反叛。自然主义追求反映自然的真实面貌，描绘真实的一草一木，竭尽真实。而印象主义画家认为，在光的照耀下是没有绝对颜色的；随着时间的变化，光源的变化，每一物体的面貌都在不停地变化。如何表现这种真实呢？这就需要选出所要表达的时刻，捕捉到那一时刻独特的韵味，将它固定下来。艺术从追求外在真实，过渡到在画家个体选择下的真实，也就为走向内在真实提供了可能。

莫奈在其86年的漫长人生中始终如一地将创作热情倾注在印象派绘画的研究与探索上，使他成为印象主义画派中最具影响力的一位画家。

莫奈似乎要向世人证明：好的艺术能够而且一定产生于眼睛的直观感受，当画家独立自由地面对人，面对自然，体会直觉，主题与表现就自然而然地产生了。

翁弗勒尔 (Honfleur) 的拉夏贝尔圣母院 1864年 油彩 画布 52×68cm 私人收藏

落潮中的勒阿弗尔角 (le Havre) 1865年 油彩 画布 90.2×150.5cm 美国 沃斯堡 金贝尔美术馆藏

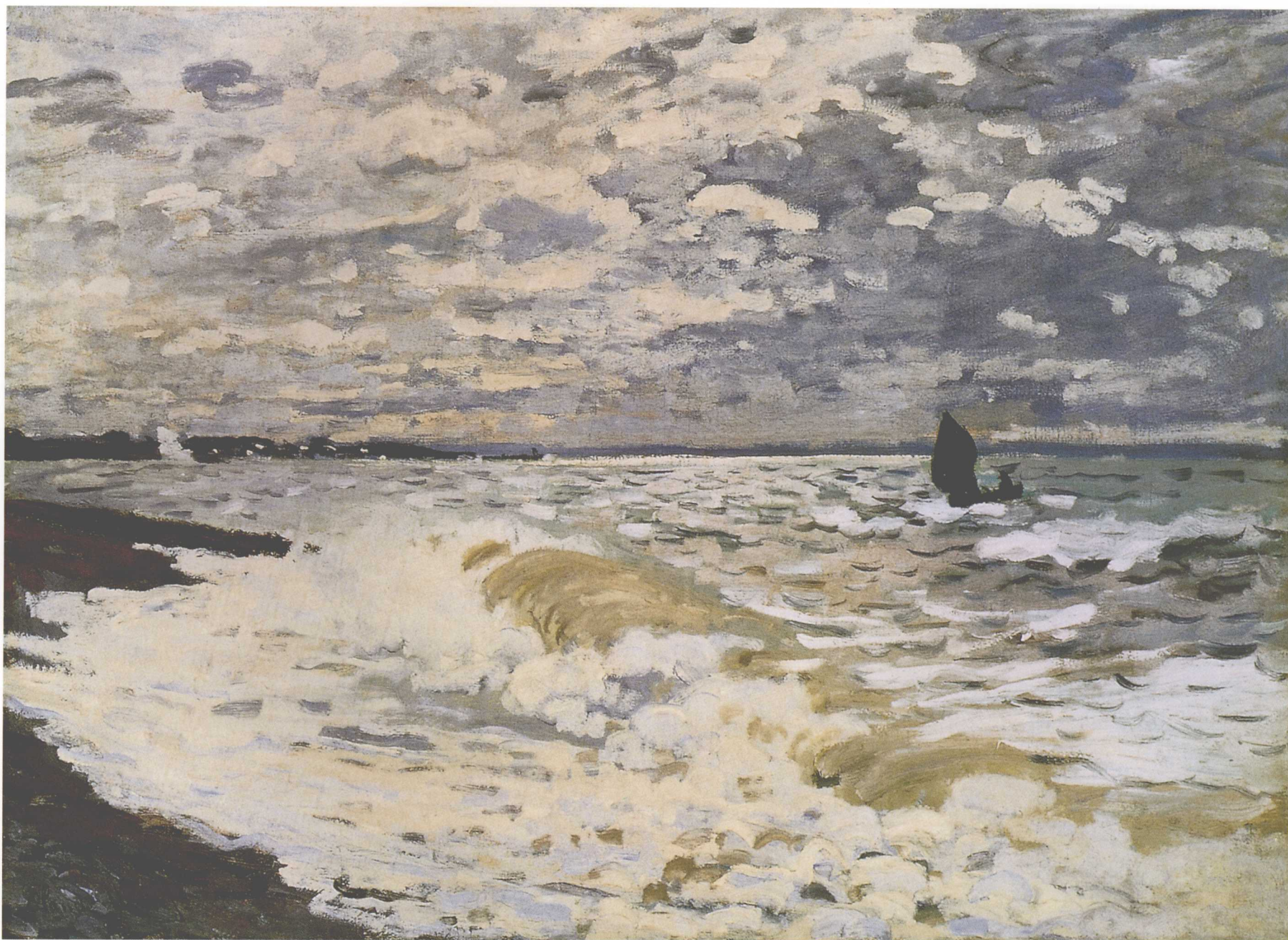
翁弗勒尔的灯塔 1864年 油彩 画布 54×81cm 瑞士 苏黎世市立美术馆藏

通往巴比松(Barbizon)的小路 约1865年 油彩 画布 43×59cm 法国 巴黎 奥塞美术馆藏

枫丹白露 (Fontainebleau) 森林 1865年 油彩 画布 96.2 × 129.2 cm 美国 纽约 大都会美术馆藏

圣阿德莱斯 (Sainte-Adresse) 的海 1868年 油彩 画布 60×81.6cm 美国 匹兹堡 卡内基美术馆藏

翁弗勒尔港口的船 1866-1867年 油彩 画布 49×65cm 私人收藏