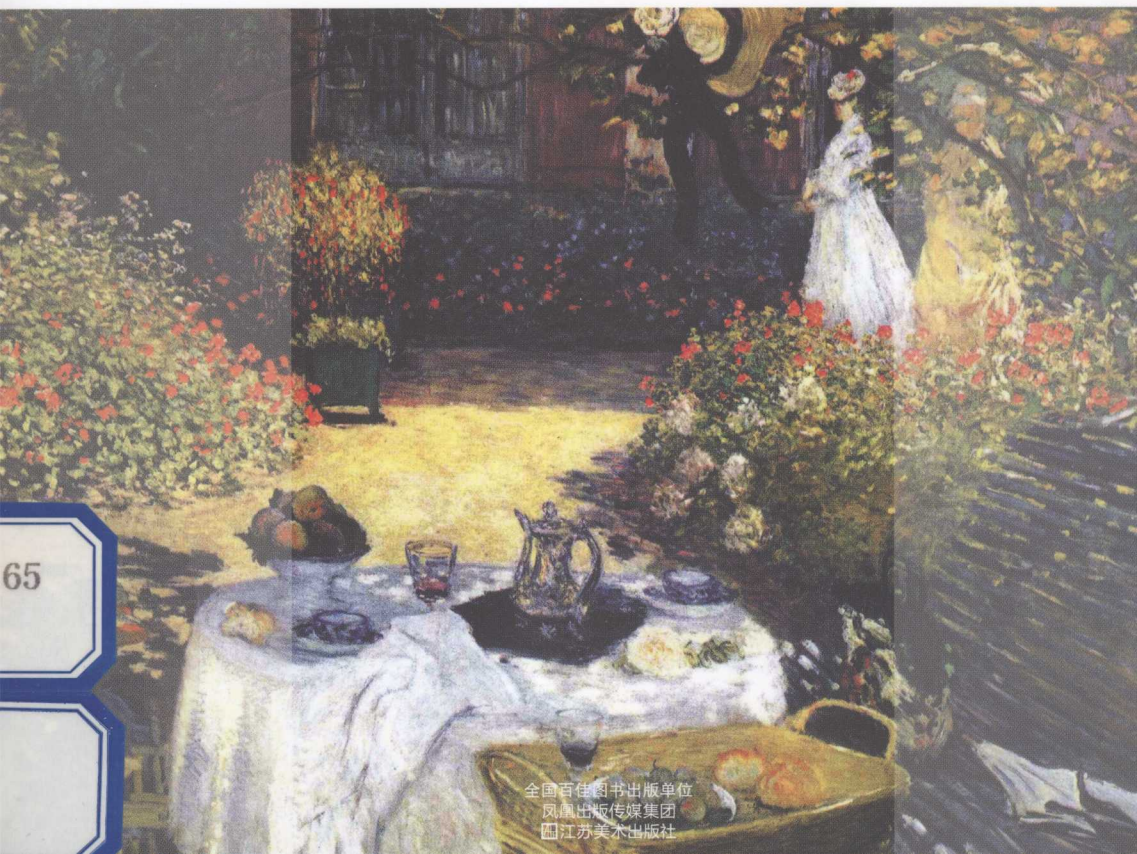

从零开始 读莫奈的**光与影**

Zero reading of
Monet's
light and shadow

陈彬彬 著

印象派宗师用尽一生在追求光与色彩

1543896

从 零 开 始 读 莫 奈 的 光 与 影

Zero reading of

Monet's light and shadow

陈彬彬 著

图书在版编目(CIP)数据

从零开始图解莫奈的光与影 / 陈彬彬著. —南京:
江苏美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5344-3262-0

I. ①从… II. ①陈… III. ①莫奈,
C. (1840~1926) —油画—艺术评论 IV. ①J213.055.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第180647号

本书经台湾晨星出版有限公司授权, 同意经由江苏美术出版社出版发行中文简体字版本。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制转载。

著作权合同登记号: 图字: 10-2009-499号

出品人 周海歌
责任编辑 陈冰青
装帧设计 瀚清堂
责任校对 刁海裕
监 印 贲 炜

书 名 从零开始图解莫奈的光与影
著 者 陈彬彬

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏新华发行集团有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本 700×1000 1/16

印 张 13.75

版 次 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3262-0

定 价 48.00元

营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作者序

006

第一部
认识莫奈

008

第二部
莫奈早期画作

028

我看莫奈，舞动光与色彩的回旋曲·····

006

莫奈小档案·····

010

莫奈的彩绘世界·····

012

早期画作1859~1871年·····

028

● 画室一角·····

030

● 耶佛海岬的退潮·····

034

● 绿衣女子·····

038

● 草地上的午餐·····

042

● 花园中的女人·····

046

● 圣塔黛斯的阳台·····

050

● 午餐·····

054

● 喜鹊·····

058

● 蛙塘·····

062

印象派的日子

阿戎堆与

第三部

078

● 日本女人·····	122
● 莫奈夫人与其子·····	116
● 散步，撑阳伞的女人·····	112
● 阿戎堆的塞纳河桥·····	106
● 船上的画室·····	102
● 卡普辛大道·····	096
● 印象·日出·····	092
● 阿戎堆的罂粟花·····	088
● 卢昂的塞纳河风光·····	084
● 阿戎堆的赛舟大会·····	080
● 印象派的日子1872~1880年·····	078
● 桑达姆市，桑河岸边的房屋·····	074
● 泰晤士河及国会大厦·····	070
● 布吉瓦的塞纳河黄昏·····	066

大师莫奈

第四部

146

国会大厦，阳光穿破雾中·····	186
睡莲池上的拱桥·····	182
卢昂大教堂·····	176
四棵白杨树·····	170
夏末时分的干草堆·····	164
在吉维尼泛舟·····	158
艾特达海滩的渔船·····	154
艾特达的曼门·····	148
1880 ~ 1926年·····	146
浮冰·····	142
临终的卡蜜儿·····	138
1878年6月30日，圣德尼街的节日·····	132
圣拉萨车站·····	126

来一趟莫奈之旅

208

● 艾特达·····	217
● 特鲁维：花之海岸·····	216
● 勒哈佛尔和翁夫勒·····	215
● 卢昂·····	215
● 吉维尼·····	213
● 诺曼底区·····	213
● 阿戎堆·····	212
● 巴黎其他景点·····	211
● 欣赏莫奈名画·····	209
● 大巴黎区·····	209
● 莫奈的艺术花园 睡莲·····	200
● 垂柳·····	196
● 威尼斯的黄昏·····	190

1543896

从
零
开
始
读
莫
奈
的
光
与
影

Zero reading of

Monet's light and shadow

陈彬彬 著

作者序

006

第一部 认识莫奈

008

第二部 莫奈早期画作

028

我看莫奈，舞动光与色彩的回旋曲·····

006

莫奈小档案·····

010

莫奈的彩绘世界·····

012

早期画作 1859 ~ 1871 年·····

028

● 画室一角·····

030

● 耶佛海岬的退潮·····

034

● 绿衣女子·····

038

● 草地上的午餐·····

042

● 花园中的女人·····

046

● 圣塔黛斯的阳台·····

050

● 午餐·····

054

● 喜鹊·····

058

● 蛙塘·····

062

印象派的日子

阿戎堆与

第三部

078

● 日本女人·····	122
● 莫奈夫人与其子·····	116
● 散步，撑阳伞的女人·····	112
● 阿戎堆的塞纳河桥·····	106
● 船上的画室·····	102
● 卡普辛大道·····	096
● 印象·日出·····	092
● 阿戎堆的罂粟花·····	088
● 卢昂的塞纳河风光·····	084
● 阿戎堆的赛舟大会·····	080
● 印象派的日子1872~1880年·····	078
● 桑达姆市，桑河岸边的房屋·····	074
● 泰晤士河及国会大厦·····	070
● 布吉瓦的塞纳河黄昏·····	066

第四部 大师莫奈

146

● 国会大厦，阳光穿破雾中·····	186
● 睡莲池上的拱桥·····	182
● 卢昂大教堂·····	176
● 四棵白杨树·····	170
● 夏末时分的干草堆·····	164
● 在吉维尼泛舟·····	158
● 艾特达海滩的渔船·····	154
● 艾特达的曼门·····	148
1880 ~ 1926年·····	146
● 浮冰·····	142
● 临终的卡蜜儿·····	138
● 1878年6月30日，圣德尼街的节日·····	132
● 圣拉萨车站·····	126

来一趟莫奈之旅

208

● 艾特达·····	217
● 特鲁维：花之海岸·····	216
● 勒哈佛尔和翁夫勒·····	215
● 卢昂·····	215
● 吉维尼·····	213
● 诺曼底区·····	213
● 阿戎堆·····	212
● 巴黎其他景点·····	211
● 欣赏莫奈名画·····	209
● 大巴黎区·····	209
● 莫奈的艺术花园 睡莲·····	200
● 垂柳·····	196
● 威尼斯的黄昏·····	190

我看莫奈，舞动光与色彩的回旋曲

名家谈莫奈

马奈：莫奈是水中的拉斐尔。

左拉：他是少数几个懂得画水的画家。

莫泊桑：他是捕捉色彩的猎人。

雷诺阿：没有莫奈，我们都会放弃。

克里蒙梭：莫奈的世界没有黑色。

塞尚：莫奈只有一只眼，但天啊！那是多么了不起的一只眼啊！

诗人马拉梅：莫奈先生，不论寒冬或酷暑

他的眼前均是一片清楚

在奥维省，靠近维农市之处

家园吉维尼是他的艺术

诗人均爱莫奈创建的庭园水都

生平第一次被莫奈的画所吸引，是多年前看到一幅旗海飘扬的《圣德尼街的节日》，只见数不清的红、白、蓝线条，远远望去就像满街的国旗正随风飘动，虽然整幅画看不到一个面目清晰的行人，但我仿佛看见人山人海的街头，也听到欢声雷动的那股热闹，感觉真的好神奇。从此就一头栽入莫奈笔下的缤纷世界。

莫奈一生追求完美，早年他的风格不见容于主流艺术，但他宁可挨饿受冻，也不肯有一丝妥协，甚至连太太生病也没钱医治，这样的创作历程是多么艰苦、孤独。幸好晚年总算受到世人的肯定，成为备受尊崇的印象派宗师。当画作可以在短短几天就销售一空，他也不因此骄矜自满，宁可亲手毁去画坏的作品，也不肯把不够完美的作品随便呈现在世人面前。然而擅长捕捉光影变化的莫奈，也练就一手快笔快意的绝技，所以他一生留下丰富多彩的杰作，其中包括500件素描，2000件油画作品，还有一座缤纷美丽的大花园。

一心实践绘画理念的莫奈，行事风格有时也让人想不透，当他穷到三餐都

有问题，却能厚颜写信给朋友，请他们寄钱应急，顺便再寄几箱美酒解馋，这究竟是什么奇怪逻辑？他的感情世界也相当特立独行，先是不顾家人反对，坚持和怀孕的女友卡蜜儿结婚，之后他又爱上赞助人的太太艾莉丝，维持多年尴尬微妙的关系，但莫奈不在乎世人异样的眼光，照样背起画架，不时跑去户外写生，仿佛他天生就是要描绘光和色彩的魔幻世界，其余红尘俗事，他都觉得无所谓。

我有幸数度造访欧洲，看过不少莫奈的作品，也看过许多类似的实景，夏季的法国乡间确实有一整片红艳艳的罂粟花绽放芬芳，许多清澈的溪流，水里就长着随波浮沉的绿色水草，而雕工精细、外观雄伟的哥特式大教堂，确实会随着晨昏日照，时时变化不同面貌。亲自踏上那块土地，见证那些美景，让我更加佩服莫奈竟能如此贴切地抓住大自然的形与意，对他的绘画技巧也就更加赞叹不已。

如今莫奈的绘画广受世人喜爱，因为你不必懂得历史典故，也不必认识神话人物，秀丽的大自然是人人看得懂的好风景。欣赏莫奈的画作也很轻松，因为他一心捕捉瞬间的光彩印象，无暇注重主题意识，也无意借由画作批判社会现象，或是传达严肃的人文使命，所以看莫奈的画只有赏心悦目，只有惊喜赞叹，不会有沉重或激动的复杂心情。在莫奈笔下，四季分明的大自然就像一首活泼轻快的回旋曲，只要用画笔轻点，就能以相同主题，变化出一段段不同的趣味。且让我们从○开始进入莫奈的世界，从他的生平、作品，来一趟多姿多采的莫奈之旅。

第一部

认识莫奈

提起印象派，人们第一个想到的就是法国画家克劳德·莫奈。“印象派”这个名称不但由他而生，而他也是唯一自始至终坚持印象派风格，毕生追求光影和色彩的一位艺术家。莫奈很早就展露才华，却在踏上全职画家的道路上，因生活困顿险些投河自尽。晚年他虽然享受到功成名就的生活，却遭逢亲人离世、眼疾病痛之苦；他先是爱上自己的模特儿，然后又爱上赞助人的太太，如此微妙的感情生活颇让人好奇。莫奈走过不平凡的一生，却选择以最平凡的方式完成人生最后一场典礼。开始欣赏莫奈的作品之前，让我们先来了解一下这位印象派大师到底是怎样的一个人。

离开勒哈佛尔港的渔船 1874年

油彩·画布 60 cm × 101 cm

私人收藏

莫奈小时候就是在这个港口边长大。

勒哈佛尔港位于法国西北方诺曼底省，也是塞纳河的出河口，所以称为“巴黎外港”，地理位置相当重要，二次大战期间受创严重。

莫奈小档案

Monet's Brief File

姓名：克劳德·莫奈(Claude Oscar Monet)

生日：1840年11月14日

- 这一年莫奈出生于法国巴黎，5岁时随全家搬到西北方的港口大城勒哈佛尔，所以莫奈可以说是海边长大的小孩。

星座：射手座

- 果然是喜欢游山玩水，崇尚自由，不受传统拘泥的人物。

生肖：鼠

- 莫奈在清朝道光年间出生，是天性灵巧、勤奋、重感情、擅长社交的“米老鼠”。

画友：

- 莫奈和同时期的画家交好，经常相约一起去写生，他的画家朋友包括马奈、雷诺阿、沙金、希斯利、巴吉尔和毕沙罗等人。
- 同一个时期中国也有擅长风景写意的画家哦！像画作很有书法意境的吴昌硕(1844 ~ 1927)，以及喜欢画花卉虫草的齐白石(1864 ~ 1957)。