

外国名家精读

克劳德·莫奈

娜塔利娅·布罗茨卡娅 尼娜·卡利蒂娜
赵晖 曹子雄 译

人民美术出版社

在日中艺术交流

克劳德·莫奈

娜塔利娅·布罗茨卡娅 尼娜·卡利蒂娜

赵晖 曹子雄 译

人民艺术出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精读·克劳德·莫奈 / (俄罗斯) 娜塔莉亚·布罗茨卡娅, (俄罗斯) 尼娜·卡利蒂娜著; 赵晖, 曹子雄译. -- 北京: 人民美术出版社, 2016.12

ISBN 978-7-102-07596-9

I. ①外… II. ①娜… ②尼… ③赵… ④曹… III.

①莫奈 (Monet, Claude 1840-1926) - 绘画评论 IV.

① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 273130 号

著作权合同登记号 图字: 01-2016-8252

外国名家精读 克劳德·莫奈

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 010-67517601 010-67517602
邮购部: 010-67517797
撰 文 娜塔利娅·布罗茨卡娅
尼娜·卡利蒂娜
翻 译 赵 晖 曹子雄
责任编辑 张 侠 夏 婧
责任校对 马晓婷
责任印制 赵 丹
制版印刷 影天印业有限公司
经 销 全国新华书店

版次 2016年12月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 32

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-07596-9

定价: 198.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Authors:

Natalia Brodskaja and Nina Kalitina

Layout:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street 4th Floor

District 3, Ho Chi Minh City Vietnam

© 2014 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2014 Parkstone Press International, New York, USA

Image-Bar www.image-bar.com

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers, artists, heirs or estates. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

目录

前言	7
莫奈其人	9
印象主义画家与学院绘画	15
生平：童年和青少年时期	103
生平：最重要的第一步	127
生平：与传统交锋	183
生平：顶峰与危机	251
生平：莫奈的系列组画	295
重要的作品	355
印象主义之后	377
莫奈在艺术史上的地位	473
生平年表	490
图版目录	495

外国名家精读

克劳德·莫奈

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精读·克劳德·莫奈 / (俄罗斯) 娜塔莉亚·布罗茨卡娅, (俄罗斯) 尼娜·卡利蒂娜著; 赵晖, 曹子雄译. -- 北京: 人民美术出版社, 2016.12

ISBN 978-7-102-07596-9

I. ①外… II. ①娜… ②尼… ③赵… ④曹… III.

①莫奈 (Monet, Claude 1840-1926) - 绘画评论 IV.

① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 273130 号

著作权合同登记号 图字: 01-2016-8252

外国名家精读

克劳德·莫奈

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 010-67517601 010-67517602
邮购部: 010-67517797

撰 文 娜塔利娅·布罗茨卡娅
尼娜·卡利蒂娜

翻 译 赵 晖 曹子雄

责任编辑 张 侠 夏 婧

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版次 2016年12月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 32

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-07596-9

定价: 198.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Authors:

Natalia Brodskářa and Nina Kalitina

Layout:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street 4th Floor

District 3, Ho Chi Minh City Vietnam

© 2014 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2014 Parkstone Press International, New York, USA

Image-Bar www.image-bar.com

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers, artists, heirs or estates. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

在自白中醒来

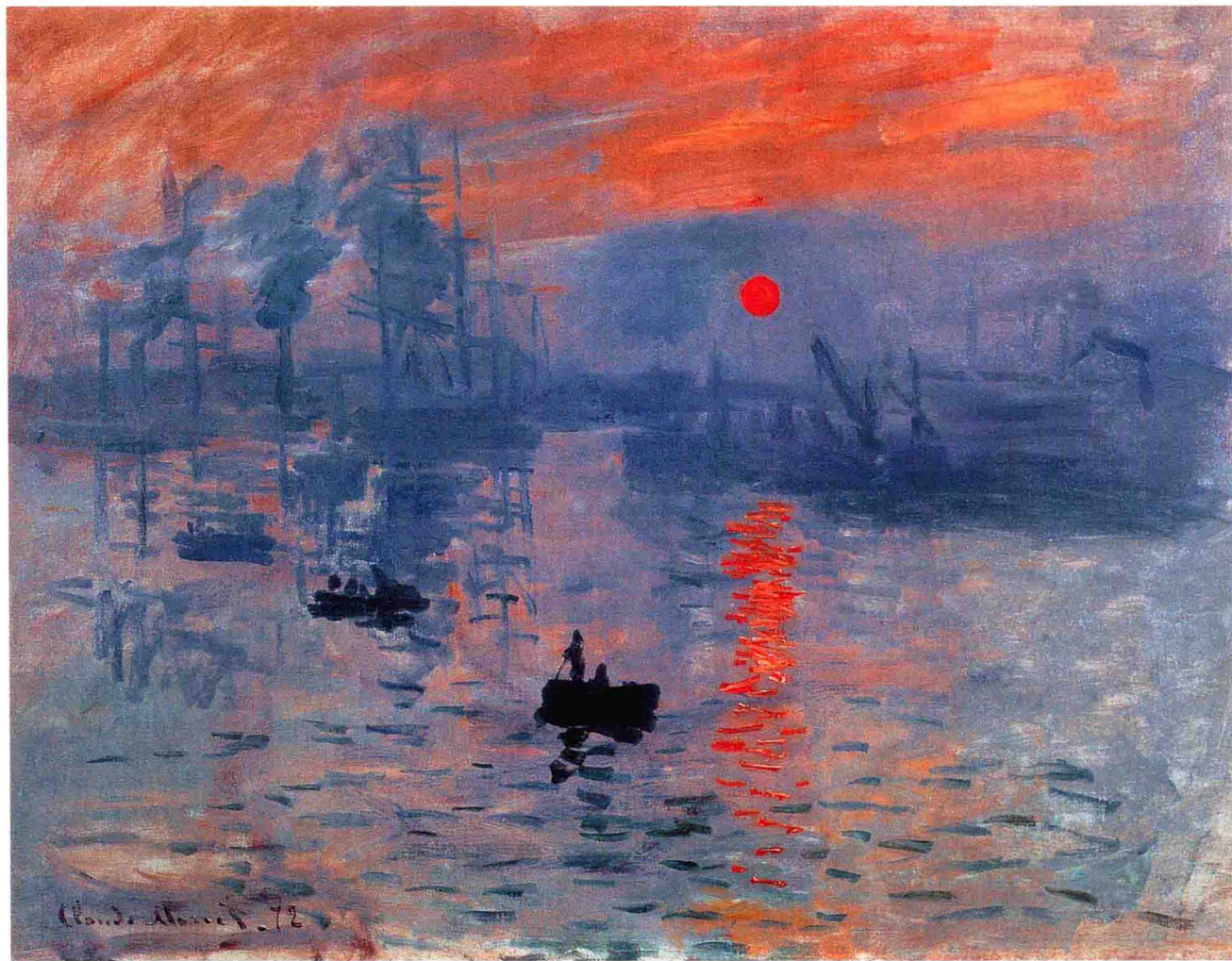
克劳德·莫奈

娜塔利娅·布罗茨卡娅 尼娜·卡利蒂娜

赵晖 曹子雄 译

人民美术出版社

北京

印象·日出，1873年
布面油画，48cm×63cm
马尔摩当莫奈博物馆，巴黎

目录

前言	7
莫奈其人	9
印象主义画家与学院绘画	15
生平：童年和青少年时期	103
生平：最重要的第一步	127
生平：与传统交锋	183
生平：顶峰与危机	251
生平：莫奈的系列组画	295
重要的作品	355
印象主义之后	377
莫奈在艺术史上的地位	473
生平年表	490
图版目录	495

前言

《印象

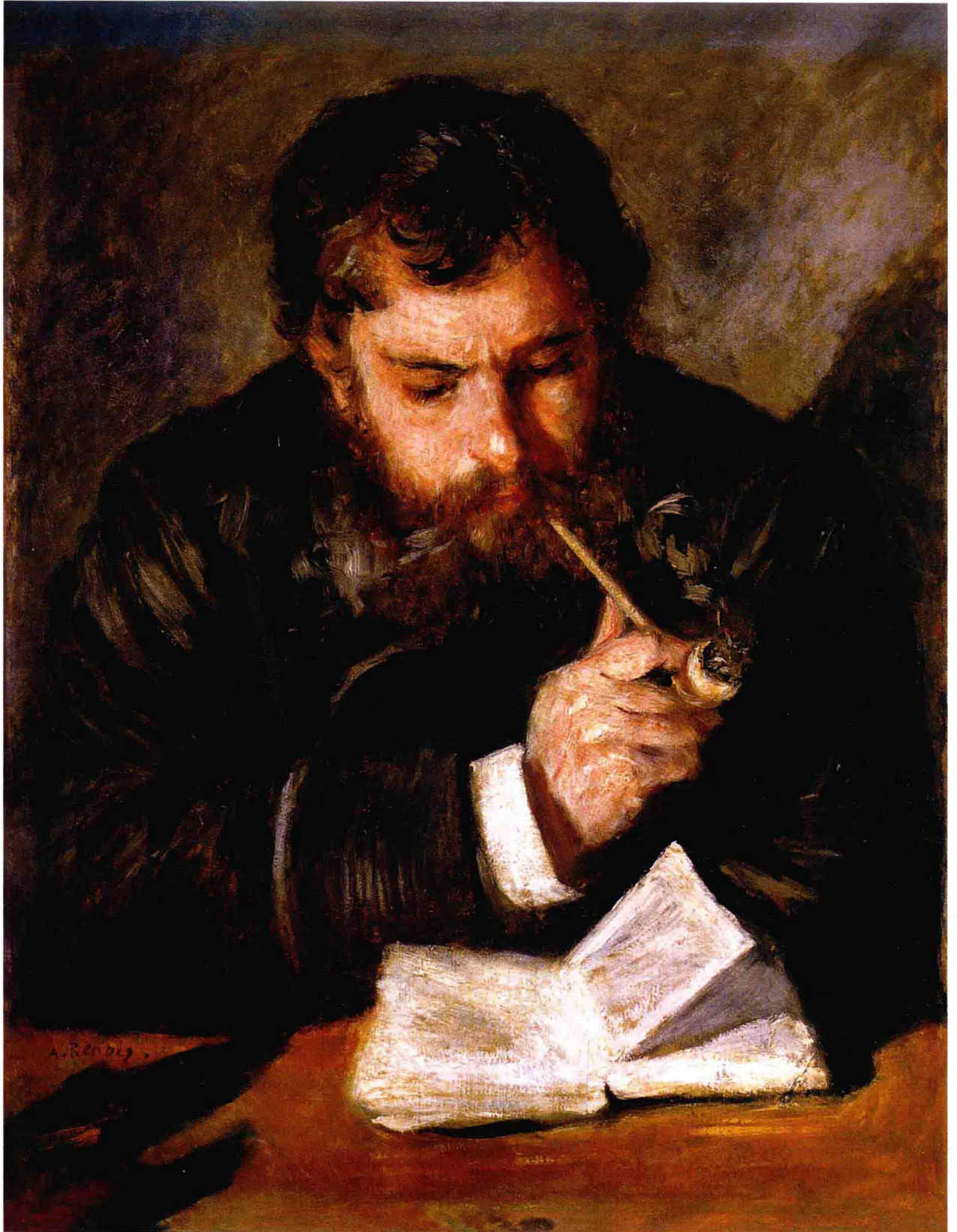
象·日出》是1874年印象主义第一次画展中莫奈的一幅作品的名称，当时他们还不叫印象主义，而是自称为“无名艺术家、画家、雕塑家和版画家协会”。为了准备这次展览，莫奈回到童年的故乡勒阿弗尔去画画。负责编写画册目录的是画家雷诺阿的弟弟埃德蒙·雷诺阿。他是一名记者。他批评莫奈的作品名称过于单一，因为莫奈竟然想不出任何一个比“勒阿弗尔风景”更有意思的名字。在这些勒阿弗尔风景画中，有一幅画于清晨的布面油画。画面描绘了蓝色的雾霭，它将帆船变成了幽灵般的魅影；同时还刻画了水面上轻轻划过的小船黑色的轮廓，以及地平线上方那轮扁平的橘色太阳。第一缕阳光洒落下来，在海面上形成一条橘色的小路。它更像一幅速写而不是油画，以油画颜料即兴挥洒——还有什么方法能更好地捕捉耀眼白昼来临前倏忽即逝的海天一色呢？莫奈对埃德蒙·雷诺阿说：“就叫它‘印象’吧。”从这一刻起，印象主义就开始了。

1874年4月25日，艺术评论家路易·勒鲁瓦在《喧嘩》（*Charivari*）杂志上发表了一篇讽刺文章，文中描写了一位学院派艺术家看展的情形。这位艺术家在展厅中从一幅画走向下一幅，慢慢地，他几乎要疯了。卡米耶·毕沙罗的油画画的是犁过的耕地，让他误以为是不小心打翻调色盘而弄脏的画布。看这幅画的时候，他无法分辨上下左右。他被莫奈那幅名为《加布西纳大道》的风景画吓到了。事实上，在勒鲁瓦的讽文中，正是莫奈的作品让学院派画家忍无可忍。他驻足于一幅勒阿弗尔风景画前问：“《印象·日出》究竟画了些什么？”这位学院派画家咕哝道：“印象，没错。我自己也这么说，因为它让我印象深刻，所以在其中肯定有某种印象……多自由啊！多么轻松的技术！”说到这里，他开始在这幅画前跳起舞来，嘴里喊道：“嗨！吼！我是一个行走的印象！我是一把复仇的调色刀！”勒鲁瓦将这篇文章命名为《印象主义画展》。他以典型的法国式文学手法，巧妙地用一幅作品的名称杜撰了一个新词汇。这个词是如此贴切，因而注定会在艺术史的词汇表中永远流传下去。1880年，回答记者的提问时，莫奈说：“是我想出这个词的，或者说，至少是我的一幅参展作品，让某位《费加罗报》（*Le Figaro*）的记者有机会写出那篇尖刻的批评文章。正如您所知，它获得了巨大成功。”

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿
克劳德·莫奈肖像，1875年
布面油画，84cm×60.5cm
奥赛博物馆，巴黎（6页）

莫奈其人

古

斯塔夫·热弗鲁瓦是克劳德·莫奈的朋友，也是他的传记作者。他在自己的专著中附上了两幅莫奈的肖像。第一幅是不知名画家的作品，当时莫奈才18岁。画中的莫奈是一位深色头发的年轻人，穿着条纹衬衫，两腿分开跨坐在椅子上，双臂交叉抱着椅背。

他的姿势暗示了冲动活泼的个性。在他那由齐肩的长发勾勒出的脸庞上，有着不安的眼神，但与此同时，嘴与下巴的轮廓线却蕴含着一种坚强的意志。

热弗鲁瓦以一幅莫奈82岁时的摄影肖像作为他那本传记第二部分的开篇。

在这幅摄影作品中，莫奈是一位健壮的老者，蓄着浓密的白色络腮胡，自信地站立着，双脚分得很开。他平静而睿智，懂得各种事物的价值，并且笃信艺术的不朽力量。他选择手持调色板站在“睡莲”系列的一幅作品前拍照，这并非偶然。目前留存下来不少莫奈的肖像，有自画像、朋友们为他画的肖像（其中包括马奈和雷诺阿）以及卡尔雅和纳达尔的摄影肖像。所有这些再现了这位艺术家生命不同阶段的容貌。

还有很多关于描述莫奈外貌的文字也流传了下来，特别是在他成名之后，深受艺术评论家和记者追捧的时期。那么莫奈到底长什么样呢？来看一张19世纪70年代的照片。他不再年轻，而是一个成熟的男人，蓄着浓密的深色络腮胡和八字胡，剃得较短的头发盖住了前额的顶部。

莫奈那双棕色眼睛的眼神显然非常生动，面容整体上流露出一种自信和活力。这个时期的莫奈正在为新的美学理念进行毫不妥协的斗争。现在再来看看1886年那幅戴着贝雷帽的自画像，就在那一年，热弗鲁瓦在布列塔尼南海岸线外的贝勒岛上与莫奈邂逅。

热弗鲁瓦回忆道：“第一眼看到莫奈，我差点把他当成水手，因为他穿着夹克和靴子，戴着一顶很像水手们戴的那种帽子。他可能是为了抵御海风和雨水才穿成那样。”

隔了几行之后，热弗鲁瓦写道：“他是一个健壮的男人，穿着件毛衣，戴着顶贝雷帽，他有一把乱蓬蓬的胡子和一双明亮的眼睛，瞬间看穿了我的内心。”1919年，莫奈几乎像隐士般住在吉维尼小镇，它距离塞纳河畔的韦尔农不远。莱热曾来拜访他。在莱热的眼中，莫奈是“一位矮小的绅士，戴着巴拿马凉帽，穿着优雅的浅灰色英式西服套装。他有一大把白胡子，粉色的脸颊，一对小眼睛，眼神明亮而快乐，但或许还带有一丝不信任。”

绘画和文字都将莫奈描绘成一个不安定的、多变的人。他既能给人一种鲁莽大胆的印象，也能让人觉得他自信而平和——尤其是晚年，更加如此。那些认为莫奈平静克制的人只是被他的外表误导了。无论是他青年时代的朋友（巴齐耶、雷诺阿、塞尚和马奈），还是那些与他走得很近的吉维尼的客人（首先也是最重要的一位就是古斯塔夫·热弗鲁瓦，还有奥克塔夫·米尔博和乔治·克莱芒素），都很清楚他经常因为对自己不满而感到痛苦，而且他容易生疑，这也让他常常不得安宁。

莫奈日渐增加的烦恼和对自己的不满经常会以放肆的行为和猛烈的怒火发泄出来。这种时候，他会毁掉成打成打的画作，将颜料刮掉，将作品剪成碎片，有时候甚至将它们烧掉。

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿

克劳德·莫奈，1872年
布面油画，65cm×50cm
美国国家美术馆，华盛顿（10页）

和莫奈有代理合约的画商保罗·迪朗-吕埃尔就曾收到过大量莫奈要求推迟画展时间的信件。在信中，莫奈会说他“不仅刮掉，而且干脆撕掉了”之前开始的那些习作，或是为了让自已满意必须做一些修改，或是他现有的结果“与付出不匹配”，或是他“情绪很差”“什么都做不了”。

莫奈能够表现出相当的公民勇气，但他偶尔也会为自己的懦弱和善变而感到愧疚。1872年，莫奈与画家欧仁·布丹一起去狱中拜访了他青年时代的偶像古斯塔夫·库尔贝——这一事件本身可能并不那么重要，但是鉴于当时作为巴黎公社社员的库尔贝是当局通缉的对象，这一行为则显得既高贵又勇敢。[译者注：1871年，巴黎公社失败后，遭到血腥的报复，数千人被起诉，其中包括库尔贝，他被判监禁6个月，后来被流放瑞士，1873年客死异乡。]

至于纪念爱德华·马奈这件事，当1889年从美国艺术家约翰·辛格·萨金特那里得知马奈的杰作《奥林匹亚》可能会被卖到美国去的时候，在这位巴蒂尼奥勒画家团体的前领导人身边的圈子中，莫奈是唯一采取行动的人。[译者注：巴蒂尼奥勒是巴黎南部的地区，19世纪这一片区域文化生活极为活跃，成为马奈和他身边的画家朋友的聚集场所，而他们也被称为巴蒂尼奥勒画家团体（Batignolles group）]。莫奈号召法国民众集资为卢浮宫买下这幅作品。再有，19世纪90年代德雷福斯事件期间，莫奈站在德雷福斯的支持者一边，并对埃米尔·左拉的勇气表达了钦佩。[译者注：德雷福斯事件（Dreyfus affair），是19世纪末发生在法国的一起政治事件，事件起于阿尔弗雷德·德雷福斯，一名法国犹太裔军官被误判为叛国，法国社会因此爆发严重的冲突和争议。著名作家埃米尔·左拉在《极光》报中发表了写给法国总统菲利·福尔的《我控诉》（*J'accuse*）来声明德雷福斯的冤枉。此后经过重审以及政治环境的变化，1906年7月12日获得平反，德雷福斯也成为国家的英雄。]

