

●拜师巨匠丛书

拜师

莫奈

■浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拜师莫奈 / 木子, 黄晓霞编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2003.1

(拜师巨匠丛书)

ISBN 7-5340-1574-X

I. ①拜... II. ①木... ②黄... III. ①莫奈, C. (1840-1926) —油画—风格 (文艺) ②莫奈, C. (1840-1926) —油画—技法 (美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 098582 号

拜师巨匠丛书——拜师莫奈

编 著: 木 子 黄晓霞

责任编辑: 黄晓峰 程 勤

版式设计: 欣 然

封面设计: 张 峰

责任出版: 胡国林

地 址: 中国·杭州市体育场路 347 号

邮 编: 310006

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次: 2003 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 1

印 数: 0001-5000

ISBN 7-5340-1574-X/J.1380

定 价: 10.00 元

(如发现印刷质量问题, 影响阅读, 请与本社发行部联系调换)

睡莲池 莫奈 布面油画 1873年 30 x 69cm

莫奈 Claude Monet

艺术人生

莫奈 (Claude Monet), 1840年出生在繁华的巴黎。5岁时, 他与家人来到了法国西部诺曼底地区的港口城市勒阿弗尔。在海边度过了14年的时光。从这时起, 他就与“水”结下了深厚的情结。海面的万千景象使他的心灵丰富多彩。他热爱海, 更希望描绘阳光普照下蔚蓝的大海, 上天也赋予了他这种才能。在16岁时他就可以卖画赚钱了。

1859年, 莫奈回到巴黎。在瑞士籍画家格莱尔的画室进修。与其他印象派的年轻人一样莫奈受到库尔贝现实主义的感召。他的志向与学院艺术的兴趣难以契合。两年后就走出了画室, 开始探索如实地再现大自然。1863年, 在一次沙龙展上, 莫奈的作品《草地上的午餐》将莫奈深深地感动了。尽管此画在当时受到强烈的批判, 但他却从中体会到梦寐以求的自然光的魅力。情察“光”与“色”是他一生追求的取向。从马奈这里他找到了希望。1865年与1866年, 莫奈的两幅作品《荷弗勒尔的塞纳河口》、《绿衣女人》入选沙龙, 这更增强了他的信心。

随着思想的成熟, 莫奈绘画中的“反叛精神”逐渐实现。1868年沙龙拒绝了他的画。生活开始走向下坡。他在巴黎的近郊找到一个十

分宁静的地方——阿尔让特伊。虽然生活拮据, 但这个美丽的小镇给他提供很好的创作环境, 并在这里生活了六年。在这里莫奈有一只带篷的小船作为他的画室, 经常漂流在塞纳河的水面上, 完成了他一幅幅绚丽耀眼的作品。《阿尔让特伊的家》、《阿尔让特伊的帆影》、《阿尔让特伊的游船》、《阿尔让特伊之桥》。他的“水波印光”法在这些作品中应用得得心应手。1874年, 莫奈与毕沙罗、西斯莱、雷诺阿借用摄影家纳达尔的工作室作为展厅, 组织了一次独立的沙龙, 展示自己的作品, 展览取名为“无名艺术家、画家、雕塑家和版画家协会”。莫奈展出了他震撼画坛的习作《日出·印象》, “印象派”的称谓也由此而得。印象派并没有明确的主张, 每一个艺术家都有各自的专长, 画风也不相同。莫奈应该是唯一纯粹的印象派画家。他称自己为印象主义者。

印象派前三次画展的失败, 使得他们的队伍成员也越来越少。莫奈一直坚持着自己道路, 但他的生活变得一筹莫展, 只能靠土豆充饥。更不幸的是, 1879年他失去了心爱的妻子, 不仅失去了生活与情感的支柱, 也失去了一位很好的模特。这个对光着迷的人画起了《塞纳河的落日》。

J213/14

艰苦的日子持续了几年后,1883年莫奈移居吉维尼。他的绘画开始打开了销路,并结识了画家杜兰罗叶。1888年他与罗丹一起举办联展,在国际画坛有了声誉。生活逐渐富裕。他在吉维尼为自己设计了“水上花园”,在这里度过晚年的生活,进入艺术上的成熟阶段。创作了《草垛》系列、《卢昂大教堂》系列、《泰晤士河》系列、《睡莲》系列等最为经典的作品。1926年,莫奈以86岁的高龄病逝于吉维尼家中。

艺术风格

与莫奈的生活联系最为紧密的是水。他的作品中水表现更多的也是水。水中映出的世界,色彩比想象的更具有魅力,更有助于莫奈发挥他对光与色的敏锐。对他来说,“光线是绘画的主宰,他是光的画家”。光线给予他的画面以耀耀的效果。他更关心物体上的色彩而不是物体本身。直接由色彩描绘大自然,把瞬间的微妙光影固定在画面上。在《日出·印象》中,我们可以感受到太阳在一个多雾的早晨悄悄而升起时那暂时的朦胧与娇柔;海在晨曦的笼罩下,呈现出橙黄或淡紫色,天空的微红被各种色块所渲染,长短不一、大胆而零乱的笔触展现出雾气交融的景象。

莫奈在视觉观察方面无疑是一个富有创造力的天才。他善于从光与色的相互关系中发现前人从未发现的现象,从而找到最适合于表现光与色的明度差别。他把物体、水和天空组成由近景、中景组成的浑然一体的画面效果,几何的透视让位于空气的流动、色彩的跳跃,同样给人以清晰的物象。但他仍然是写实的,如同所有的印象派画家一样。他忠实于自然景象中的一切,注重户外写生。在他的画中更强调自然光。否定固有色的。物体的色彩依赖于光的反射,因而色彩随光线的变化而变化。所以在莫奈后期的作品中我们看到大量以某一物象为题材的系列作品,都是追求瞬间变化的自然

效果。他创作了20幅不同色调、不同情绪的《卢昂大教堂》。壮观的建筑完全被强烈的光线给冲淡了。建筑物本身的结构似乎被一层厚厚的光线所包裹,令人目眩。这种给人以奇幻感的色彩在他晚年所创作的《睡莲》中给人一种虚幻的真实,是那样的迷人。《睡莲》系列作品被安置在巴黎奥朗吉利美术馆的椭圆形房间的墙壁上,当观众置身于此,使仿佛被无边无际的池水和睡莲所包围,沉浸在一种宁静而悠然的意境中,被莫奈所征服。

附：人生简历

- 1840年出生在巴黎。
- 1859年进入格莱尔画室。
- 1865年作品开始入选沙龙。
- 1870年与卡美伊正式结婚。
- 1874年举办第一届印象派画展。
- 1876年参加第二届印象派画展。
- 1877年第三届印象派画展。
- 1879年第四届印象派画展。
- 1882年第七届印象派画展。
- 1889年与罗丹举办联展。
- 1892年与艾丽丝·奥博结婚,开始创作系列作品。
- 1898年此后的27年主要以睡莲为题材作画。
- 1926年在吉维尼去世。

睡莲 1870年

庄园 1884年

蓝色睡莲 约1910—1919年

野罂粟花田 莫奈 布面油画 1873年 50 × 65cm

不要把轮廓线画得太完整，应用明暗、色彩及恰如其分的笔触来表现素描关系。只要刻画出景物的主要特征，用任何适当的表现手段都可以，绝对不要拘泥于固有的技法。

■ 《野罂粟花田》

莫奈第一次参加印象派展览的作品，就是这幅以爱妻卡美伊及儿子尚在阿尔让特依草地里散步的情景为主题的。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，更增添了这画面的魅力。

画中土堤处还画有另一对母子（依然是卡美伊及尚为模特儿），使得这幅画呈现出一种移动状态。画上有似无的小路，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《野罂粟花田》，虽然是一幅描写自然的小品，但构图相当的巧妙，不只是相同两组人物的重复登场。画面左下部颜色鲜明的野罂粟花，顺着两对人物的运动线路，而被安排在对角线上的两头，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，恰好与右上方的静态形成对比，而小屋的红褐色屋顶，从视觉上将前、后景巧妙地连成一体。

《野罂粟花田》步骤及分析

- 1 直接用稀释的褐色及轻快的笔法勾勒出物体的形状。通过用笔的轻重和调色油的浓淡，来确立天空、草地、人物以及各物体之间的关系和它们的位置。

③ 以厚重的钴兰色来表现天空深邃的部分，白云中透出淡淡的绿色和紫色，并以蓝底带出云朵的飘流感。最大树木以镉黄混合淡黄褐，繁茂的树叶及草地以钴绿色为主，混合白色及深赭色。

莫奈和透纳一样具有对景物的高度概括及组织能力，但那位英国大师对自然界更不客气，有时会把树画得很高，有时把建筑物集中到一处，决不按固定的构图程式，而是凭借他那瞬间的洞察力，去确定怎样画才能突出某一个地方的真正特点。

② 用略大号的画笔铺大体色，并从整体出发，把最初的感受用大体的色块和明暗直观地画出。如果一开始就拘泥于细节，往往会失去生动的整体效果。

在创作过程中，莫奈不断地发现天然景色中的韵律，各类因素相互的联系和节奏，因为在任何描绘的主题中都会存在比我们原先设想得更多的所谓“天然布局”。

4 接下来开始画整幅画的主题野罂粟花,不起眼的小黄花(镉黄加白色)及小白花(仅用极少钴绿混合白色)。罂粟花可用镉红加镉黄及白色,花心部分以暗红加镉红来表现,草地的色调则以柔和笔触表现出由近至远的朦胧色泽,小男孩的上衣再以此色添加少许钴绿色,帽子上的缎带则使用镉红,肌肤的颜色以镉红色加白色及少许钴绿色。妇女的衣服和伞用钴蓝加白,隐身于草丛中的部分裙子再加上钴绿色,帽子缎带和披肩则用普蓝和深赭色。

这幅画中的颜色是莫奈他那种特有的“随意技巧”,用抹、擦、抵等手段,一笔一笔地堆砌上去的,有时他把一大笔笔触抹在已干了的颜色上,使已干颜色的粗糙纹理上形成一种发裂的“玻璃”的效果。

为了使天空达到空旷、遥远的感觉,冷色彩上应作细微处理,尤其是对笔触的控排,应注意它的虚实和节奏关系。

用稠厚油彩以及柔和的笔触(多层画法)来表现草场由远而近的关系。

5 最后阶段应从画面的整体出发作全面的调整。如对天空和草地的色彩关系、人物和环境的关系等作全面的调整。另外，局部与整体的关系再作一次调整。即根据画面的需要对某些局部进行更深入细致的刻画。并对画面的前后、虚实关系作最后的处理。

泉州师范学院图书馆
藏 12

走在苍郁深草丛中的男孩，以白色、粉红色、黑色以及乳白色来表现，站在一旁的女性服装颜色则是莫奈不常使用的黑色。

尚的脸部五官由三个点构成，帽子上的缎带颜色与野菊花相同。卡美伊手举的阳伞可以说是整幅画的焦点，优雅的乳白色勾勒出伞形。蓝紫及苦艾绿所构成的伞，张开于淡色草丛中。

在地平线上简洁勾勒的房子，虽然很小却极具魅力。红褐色的屋顶与画面前景的花相呼应；白色的墙壁则使辽阔原野和天空的深色树林有了变化。因为有意子，所以我们可以知道，这不是田园牧歌，而是郊外的住宅区。天空部分是用利落的笔法上色，有一部分则保留了画布原来的颜色。

莫奈在整个绘画创作中，一直坚持这样一种观点：“当你出去画画时，要设法忘掉你面前的物体。一棵树，一片田野……只是想，这是一小块蓝。这是一条柔和红色。这是一条黄色。然后准确地画下你所观察到的颜色和形状，直到它达到你最佳的印象时为止。”

莫奈被红花与绿草的对比深深吸引。这两个互补色彼此靠近时，无论红色或绿色，看起来都更加鲜艳。莫奈省略了野蔷薇花的细节描绘，而用逐渐变小的红点来表现，但依然成功地捕捉到了补色对比的本质。

■ 精典作品选

日出·印象 莫奈 1872年 布面油画 48 × 63cm

睡莲 莫奈 1904年—1905年 布面油画 89 × 92cm

阿尔让特的塞纳河，秋 莫奈 1873年 布面油画 56 × 75cm

向日葵

莫奈 1861年

布面油画 101 × 81.3cm

日本桥 莫奈 1899年 布面油画 89 × 93cm

阿尔让特伊之桥 莫奈 1874年 布面油画 60 × 80cm

■ 油画的基本工具和材料

油画的工具和材料一般都能在市场上买到,如果买来的不称心也可自己再作些加工,或者干脆自己制作。

画笔:一般使用扁形的硬毫画笔为宜。因为油画颜料较厚,只有通过硬的毛笔才能把颜料蘸起来。软毫笔可以用来画柔和的东西,适合薄画试。另外还有圆形画笔,可用来画条状的物体,如树枝等。

刮刀和刮刀:刮刀又叫调色刀,刀口薄而富有弹性,可以用来调颜色,也可以像画笔那样把颜料堆到画布上作画。可造成一种画笔达不到的效果。它还可用来刮去画面上不满意的地方。刮刀比较厚,弹性少,主要用来铲去调色板上不用的颜色,不宜作画。

调色板:调色板可以用三夹板制作,表面磨平后,涂上一层胶或清漆便可使用。颜色在调色板上的排列,可按各人的习惯,但也要有一定的次序,不能乱排。应从暖色到冷色,从浅色到深色依次排列。

画架:市场上画架的品种很多,选择实用即可。当然自己也可用木料做简易的画架。

油画内框通用尺寸规格

法国油画内框通用尺寸							
号数	人物 I			风景 II	半身 III	号数	人物 I
0	18 ×	14	12	70	15	65 ×	54
1	22 ×	16	14	12	20	73 ×	60
2	24 ×	19	16	14	23	81 ×	65
3	27 ×	22	19	16	30	92 ×	73
4	33 ×	24	22	19	40	100 ×	81
5	35 ×	27	24	22	50	110 ×	89
6	41 ×	33	27	24	60	130 ×	91
8	46 ×	38	33	27	80	146 ×	114
10	55 ×	46	38	33	100	162 ×	130
12	61 ×	50	46	38	120	195 ×	130

英国油画内框通用尺寸			
(单位: cm)			
全身像	70 × 106	半身像	40 × 50
全身像	58 × 84	小型半身像	34 × 44
小型全身像	52 × 88	小手像	28 × 36
半身像	44 × 56	西方之肖像	25 × 30
风景画	30 × 50	36 × 54	40 × 60

意大利油画内框通用尺寸			
(单位: cm)			
18 ×	24	35 ×	40
20 ×	25	40 ×	50
24 ×	30	45 ×	55
25 ×	35	50 ×	60
30 ×	40	50 ×	60
60 ×	60	70	80
80 ×	100	100	120
80 ×	100	120	150

德国油画内框通用尺寸			
(单位: cm)			
18 ×	14	32 ×	24
21 ×	16	35 ×	27
24 ×	18	41 ×	32
27 ×	21	46 ×	38
		54 ×	46
		61 ×	50
		65 ×	54
		73 ×	60
		80 ×	110

内框和画布:内框多用木料制成,制作很简单,但要注意每个边内侧做一个斜面,使绷上去的画布和边框留有空隙。这样画布可绷得更平整。绷画布还需要准备钢钉和钉枪。当然,现存做好底子的油画布也有卖。讲究一点的话可买亚麻布自己绷布自己做底子。

油画颜料:颜料的品种很多,目前国内产的颜料质量也不错,不同的颜色系列应有尽有,均可选用。作画时不需要把所有的颜料全挤到调色板上,可根据对象选用颜色。

调色油:松节油、上光油:调色油是作画时用来稀释颜料的。(现在还有一种称为“三合一调色油”使用效果比较好)松节油挥发性较强,一般用来起稿子。用松节油画画干得快,有时会连同颜料里的油份一起挥发掉,使画面吸油而变灰。但也可根据各人喜好来选择用什么油。有些画家只用松节油。上光油需要等画面完成并干透(六个月)后再用。古典画法一般都用上光油,而近代许多画家则很少使用甚至不用。

以上所列的画油的基本工具、材料和运用方法,对初学者来说,更重要的是多实践,只有这样才能了解和掌握更多的运用工具、材料的经验。