

TODAY ART MUSEUM

今日美术馆

丛书

世界名画家经典

World Master
of Classical Art

莫奈

Claude Monet

世界名画家经典

World Master of Classical Art

莫奈

Claude Monet

今日美术馆 主编
盛静 著

中信出版社 · CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名画家经典, 莫奈 / 盛静著. -- 北京: 中信出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5086-4487-5
I. ①世… II. ①盛… III. ①莫奈, C. (1840 - 1926) - 绘画评论②油画 - 作品集 - 法国 - 现代 IV. ① J205.1 ② J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 050001 号

世界名画家经典

World Master of Classical Art

莫奈

Claude Monet

监 制: 今日美术馆
出 品 人: 曾孜荣 赵小平
责任编辑: 肖新明
特约编辑: 王 琳
设计总监: 赵 妍
装帧设计: 牛 刚
出版发行: 中信出版集团股份有限公司
(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)
(CITIC Publishing Group)
制 版: 北京今日新雅彩印制版技术有限公司
承 印 者: 北京永诚印刷有限公司

开 本: 787 × 1092mm 1/8	印 张: 34
字 数: 26 千字	图 片: 260
版 次: 2014 年 4 月第 1 版	印 次: 2014 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5086-4487-5/G.1096	广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号
定 价: 160.00 元	

版权所有·侵权必究
凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。
服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000
投稿邮箱: author@citicpub.com

目 录

艺术历程 · · · · ·	4
童年 · · · · ·	5
巴黎学画 · · · · ·	9
沙龙参展 · · · · ·	22
圣阿德斯的海角 · · · · ·	36
旅行的意义 · · · · ·	43
阿让特伊时期 · · · · ·	48
圣拉扎尔车站 · · · · ·	95
维特尼时期 · · · · ·	100
保罗·杜兰－鲁伊 · · · · ·	142
《谷堆》系列 · · · · ·	184
鲁昂大教堂 · · · · ·	225
吉维尼的日本桥 · · · · ·	232
伦敦的雾 · · · · ·	237
莫奈的吉维尼 · · · · ·	244
年表 · · · · ·	270

世界名画家经典

World Master of Classical Art

莫奈

Claude Monet

今日美术馆 主编
盛静 著

中信出版社 CHINA CITIC PRESS

目 录

艺术历程 · · · · ·	4
童年 · · · · ·	5
巴黎学画 · · · · ·	9
沙龙参展 · · · · ·	22
圣阿德斯的海角 · · · · ·	36
旅行的意义 · · · · ·	43
阿让特伊时期 · · · · ·	48
圣拉扎尔车站 · · · · ·	95
维特尼时期 · · · · ·	100
保罗·杜兰－鲁伊 · · · · ·	142
《谷堆》系列 · · · · ·	184
鲁昂大教堂 · · · · ·	225
吉维尼的日本桥 · · · · ·	232
伦敦的雾 · · · · ·	237
莫奈的吉维尼 · · · · ·	244
年表 · · · · ·	270

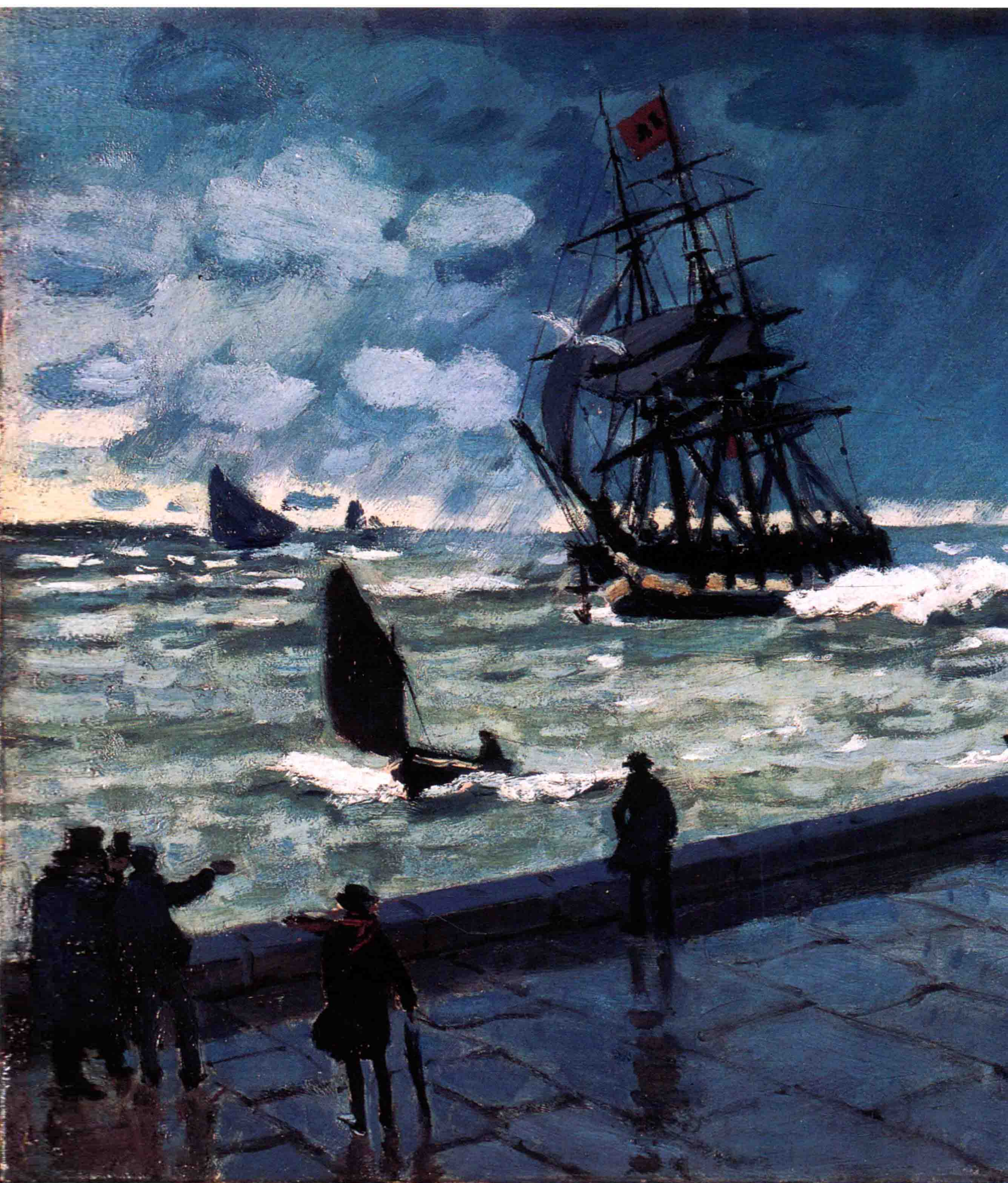
艺术历程

康德说，“天才是赋予艺术以规则的一种才能。既然才能作为艺术家内在的创造能力属于本性，我们就可以这样表述：天才是内在的精神品行，自然通过它赋予艺术以规则。”克劳德·莫奈对于中国的艺术爱好者来说非常熟悉，他终其一生执着于以个人的方式传达自然之美，从幼年到1926年去世，在七十余年的时间里，两千多块画布、独一无二的色彩和时代的节奏成就了他的传奇人生。

童年

奥斯卡·克劳德·莫奈 1840 年出生于巴黎，自从祖父母辈在巴黎定居，莫奈一家已经在这里生活了近半个世纪。莫奈的母亲是音乐家，美妙的歌声伴随了莫奈的整个童年时期，也给他心里埋下了艺术的种子。大约五岁的时候，由于父亲生意的缘故，迁居到勒阿弗尔，和勒卡德阿姨居住在一起，这位女性也成为莫奈的人生中最重要的女性角色之一。莫奈从小就不是循规蹈矩的孩子，他曾回忆说：“我从不遵守规则，学校之于我犹如囚牢一般，我无法顺从，哪怕是一天中的四个小时。”小莫奈大部分时间都待在户外，初升的阳光、坚硬的岩石、水面的闪光就是陪伴他最好的朋友。莫奈的家庭氛围十分融洽，曾在 1853 年夏天到访他家的一个亲戚回忆说，白天散步或海水浴，夜晚总是有音乐会或舞会，全家人都聚在一起，充满欢笑。家庭的和睦深刻影响了莫奈，他一辈子都和家人待在一起，即使是后来经常出去外光作业，他也会经常给妻子写信，诉说想念之情。

莫奈十几岁的时候已展现出惊人的绘画天赋，以漫画形象出名。他早年作品通常以铅笔或钢笔完成，以人物为主，也绘制一些风景，技术上相当传统，多在 1857 年完成。很快，莫奈的漫画就得到了大家的喜爱，并很快能借此谋生。就在这一年，莫奈的母亲去世，家庭的欢乐戛然而止，父亲希望儿子继承自己的事业，而不是成为艺术家。姨妈成为莫奈的坚定支持者，她在丈夫去世后寄情于艺术，为莫奈的职业选择提供了帮助。每个人要走的道路也许在冥冥中早已注定，与欧仁·布丹相遇改变了莫奈对艺术的理解，“我从未忘记你是第一个教我去看，去理解的人。”^①布丹教他去欣赏海洋和天空，教他更好地去描绘，了解自然，热爱自然，奠定了莫奈艺术的基调。

恶劣天气下勒阿弗尔的码头

1870 年

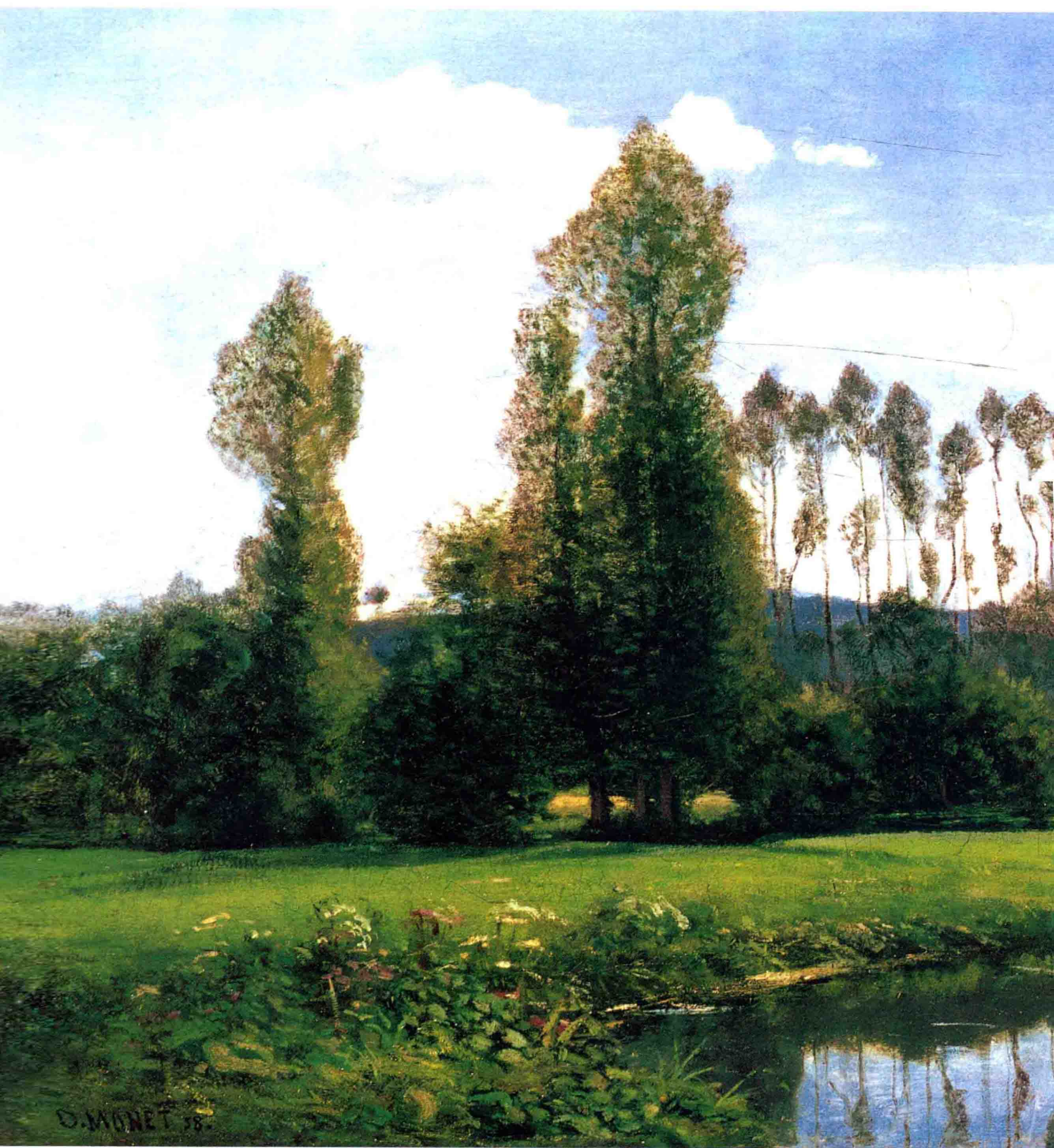
布面油画

50 × 60cm

巴黎学画

19世纪上半叶的法国正处在社会转折时期，一方面工业飞速发展，铁路里程不断增加，金融业空前发达，新的社会阶层正在形成，都市生活景象已经开始展现；另一方面，皇室仍以壮美、辉煌来要求城市规划，以奢华的宫殿来印证繁荣盛世。风起云涌的社会现实为艺术的革新创造了机会，莫奈就是在此时来到了巴黎。1859年，怀揣着2000法郎，莫奈从勒阿弗尔到巴黎参观沙龙，但从他给布丹的信件来看，这次行程最重要的收获是和几位艺术家的交流。他拜访了阿曼德·戈蒂耶，受到热情款待；在和鲁里耶的交谈中，他了解了其艺术市场情况，鲁里耶刚刚以6000法郎的价格售出了沙龙展出的作品，订件纷至沓来；莫奈还携带着两幅静物求教于托依翁。托氏肯定了莫奈的用色和作品效果，建议他进行一些更为严谨的习作，并推荐了康特的工作室。因为在托依翁看来，素描绝不是终点，色彩更应该得到重视，他鼓励莫奈去卢浮宫临摹，进而走到自然中去，体会造物之美。由于和康特交流并不顺畅，在巴黎逗留期间，莫奈在斯维赛学院继续学习。斯维赛学院实际上是一个创立者命名的私人工作室，德拉克罗瓦、柯罗、库尔贝都曾在这里的学员，库尔贝还曾在1861年绘制过斯维赛本人的肖像。工作室在一座临街建筑的二层，早上六点开门，晚上从七点到十点都安排有课程，一个月安排三周男模特，最后一周安排女模特。这里的氛围十分自由，学员们可以按个人方式发展自己，他的艺术曾影响了同学毕沙罗。

巴黎之行开阔了莫奈的眼界，也增强了他与传统的联系。虽然我们把印象主义者看作是革新者，代表了一种新的观看世界的方式，但应该认识到，这种风格并非无源之水，就莫奈本人来说，城市生活、参观展览和艺术家

哈佛港的风景

1858 年

布面油画

46 × 65cm