

The background of the entire page is a reproduction of a painting by Claude Monet, depicting a pond with lily pads and flowers. The style is Impressionist, with visible brushstrokes and a vibrant, somewhat blurred color palette. The colors range from deep purples and blues to bright yellows and greens. The text is overlaid on this background.

Claude Monet
印象派大师·莫奈

Claude Monet

印象派大师·莫奈

图书在版编目 (CIP) 数据

印象派大师——莫奈 / 上海天协文化编. - 上海:

上海书画出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5479-0748-1

I. ①印… II. ①上… III. ①油画 - 作品集 - 法国

- 近代 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 030434 号

印象派大师·莫奈

上海天协文化 编

责任编辑 王 彬

审 读 朱莘莘

装帧设计 赵雷勇

技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海世纪出版集团

 上海书画出版社

地 址 上海市延安西路 593 号 200050

网 址 www.shshuhua.com

E-mail shcpph@online.sh.cn

印 刷 上海雅昌彩色印刷有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 635×965 1/8

印 张 26.5

版 次 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5479-0748-1

定 价 398.00 元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

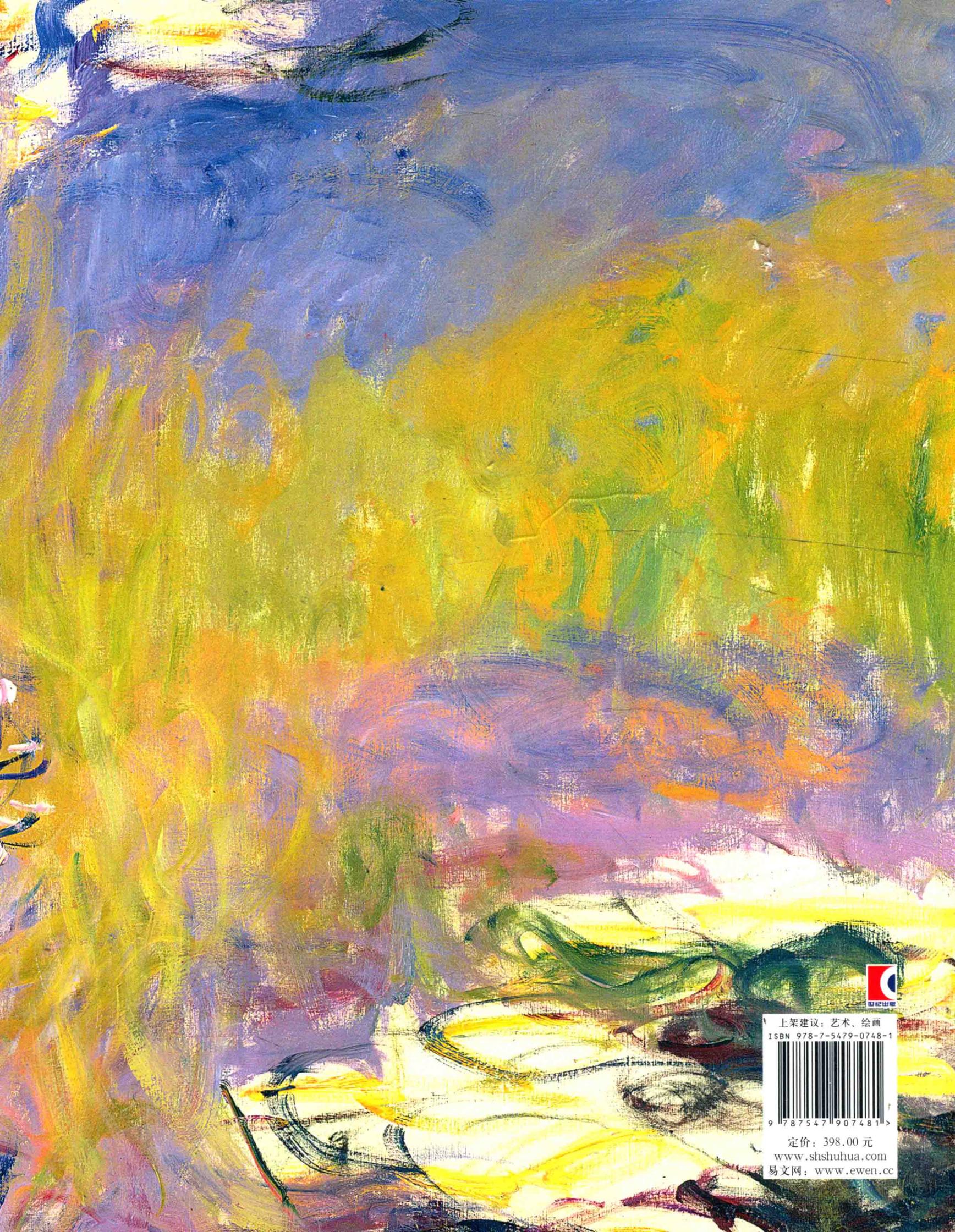
	序 / 白林 Préface / Sylvie Bermann	8
	序 / 巴德克·德·卡罗利 Préface / Patrick de Carolis	10
	序 / 郑志刚	12
	从毕加索到莫奈 / 谢定伟	13
	关于莫奈和马摩丹 - 莫奈美术馆 / 玛丽安娜·马提欧 Monet et Musée Marmottan Monet / Marianne Mathieu	18
1	朋友与肖像画 Monet et ses Amis	35
2	讽刺肖像画 Caricatures	75
3	光影诗篇 Monet et les Voyages	95
4	莫奈花园 Le Jardin de Monet	129
5	永恒莫奈 L'Oeuvre Ultime	165
	莫奈艺术年表 Chronologie	194
	图版索引 Index	200

The background of the entire page is a vibrant, impressionist-style painting of a pond. It features several lily pads in various shades of green, yellow, and purple, with some pink and red flowers blooming from them. The brushstrokes are visible and textured, creating a sense of light and movement. The overall color palette is rich and varied, with a mix of cool and warm tones.

Claude Monet
印象派大师·莫奈

©上海书画出版社

此为试读

上架建议：艺术、绘画
ISBN 978-7-5479-0748-1

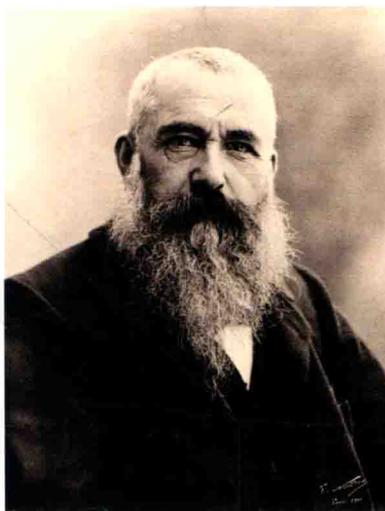

定价：398.00 元
www.shshuhua.com
易文网：www.ewen.cc

中国 FRANCE
1964 - 2014
CHINE 法国

庆祝中法建交五十周年

Claude Monet
克劳德·莫奈 (1840-1926)

Claude Monet
印象派大师·莫奈

序

作为中法建交五十周年文化庆典活动的重头戏，“印象派大师·莫奈特展”将见证两国间艺术交流的品质和活力。十年前来自奥赛美术馆的“法国印象派绘画珍品展”曾是中国法国年最成功的活动之一，中国观众对此次印象派艺术潮流的热情追捧，使得十年后上海的观众再次通过本次展览迎来克劳德·莫奈。

承蒙天协文化发展有限公司经理谢定伟先生的厚爱，在中国举办了前所未有的印象派大师精品展。我要特别感谢他的倾心付出，使得中国观众才有此良机欣赏到收藏在我们博物馆的杰作真迹。著名的巴黎马摩丹-莫奈美术馆的珍藏可谓丰富多样：在美术馆里的藏品不仅包括艺术家克劳德·莫奈的主要画作，同时还涵盖了艺术家的一些不为人知的鲜见作品以及记录他的一些生平文献。

通过精选的五十余幅作品，“印象派大师·莫奈特展”给观众提供了一个难得的机会，去探寻艺术家的真实生活，追溯其创作生涯，感受艺术家直至暮年的热情和疑惑。友谊同样也是这次“印象派大师·莫奈特展”的重要主题，主要通过其挚友皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿绘制的大量有关艺术家及其妻子的画像展现出来。特展作品的色彩的活力和多样，从讽刺漫画的夸张，到色粉笔画。水彩画的柔和，向人们展示了艺术家鲜为人知的人生和非凡经历。这是千载难逢的展览，值得我们为之庆贺。

在中法建交五十周年这样重要的一年里举办这次盛事，我感到欢欣鼓舞。这次画展是中法团队通力合作的结果，我相信这是对两国艺术史对话的永久延续的巨大贡献。

白林

法国驻中国大使

Préface

Premier temps fort à Shanghai de la saison culturelle célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, «Monet, Maître de l'impressionnisme» témoigne de la qualité et de la vitalité des échanges artistiques entre nos deux pays. Le public shanghaien retrouve ainsi Claude Monet, dix ans après l'exposition «Trésors impressionnistes des collections nationales françaises» qui avait été l'un des plus grands succès de l'Année de la France en Chine, preuve de l'immense ferveur du public chinois pour ce mouvement artistique.

Grâce à la passion de M. XIE Dingwei, directeur de la société Tix-Média, Shanghai accueille aujourd'hui un des plus beaux ensembles d'œuvres jamais présentés sur le territoire chinois du maître de l'impressionnisme. Je tiens à le remercier très chaleureusement pour son engagement, qui permet d'offrir au public chinois la formidable opportunité d'admirer des chefs d'œuvres originaux de nos musées. Ceux du célèbre Musée Marmottan-Monet de Paris sont exceptionnels à plus d'un titre: la plus riche collection d'œuvres de Claude Monet renferme non seulement des tableaux majeurs de l'artiste mais également des travaux moins connus et de nombreuses œuvres documentant sa vie.

Au travers de la cinquantaine d'œuvres sélectionnées, «Monet, Maître de l'impressionnisme» offre la chance unique de découvrir l'homme derrière l'artiste, de retracer son parcours créatif et percevoir les passions et les doutes de l'artiste jusqu'au crépuscule de sa vie. L'amitié est un thème important de ce voyage dans l'univers de Claude Monet, à travers de nombreux portraits de l'artiste et de sa femme, réalisés notamment par son complice Pierre-Auguste Renoir. La vitalité des couleurs et la diversité des œuvres exposées, de la caricature aux paysages, du pastel à l'aquarelle, servent ce parcours intime et étonnant. Une opportunité rare qu'il convient de saluer.

Je me réjouis tout particulièrement de la tenue de cet événement majeur en cette année si chère à nos deux pays. Cette manifestation, fruit d'une étroite collaboration entre équipes françaises et chinoises, contribuera amplement, j'en suis sûre, à perpétuer le dialogue entre nos histoires artistiques respectives.

Sylvie Bermann
Ambassadeur de France en Chine

序

巴黎马摩丹-莫奈美术馆是全球最大的克劳德·莫奈作品收藏馆，拥有莫奈儿子米歇尔的全部遗赠，现满怀愉悦来到中国上海，为这位印象派代表人物举办首次个人专场画展。此次画展有许多非凡之处，尤其是其作品数量庞大：约五十幅油画，将莫奈从勒阿弗尔的早年生活一直到勒普瑞索尔(莫奈在吉维尼的家)的晚年生活娓娓道来。这些作品为我们呈现了一位孜孜探索、不懈寻找绘画风景、勇于追求正确主题的画家：诺曼底，他的成长之地；布列塔尼、克勒兹，他首度开启系列画创作之旅；挪威、伦敦，他用画笔描绘工业雾霾下的变形风景。最后是吉维尼池塘的各种花——睡莲、萱草、鸢尾花、百子莲，这些作品创作于1900年之后，是莫奈稀有大幅画作的收官之作。此次画展的瞩目之处还在于作品的来源：每幅油画、每张素描、每幅蜡笔画均来自莫奈在吉维尼的家。在莫奈的卧室及客厅兼画室中挂着他创作的家人肖像画以及他收藏的布丹、戎金、卡罗勒斯·杜朗、雷诺阿、卡耶博特、贝尔特·莫里索等画家朋友的作品，这些画作以独特的视角呈现了这位大师的个人世界。

令我们颇为激动的是，此次画展将成为第十五届“中法文化艺术节”的开幕活动。其原因尤其在于，莫奈的作品本身就包含如此多的文化元素。莫奈绘画的主题是混杂性的，这首先体现在他根据当地及外来植物创作的睡莲系列画中。他在1914年之后创作的不朽画作吸收了西方和东方的绘画精髓。莫奈作品本身是多元文化融合的结果，现今，这些极具魅力的作品正推动着不同文化间的联系。它们是搭建东西方文化交流的桥梁，而今天则是中法文化交流的桥梁，这令我们为之欣喜。

巴德克·德·卡罗利

学院院士

马摩丹-莫奈美术馆馆长

Préface

Dépositaire du premier fonds mondial d'œuvres de Claude Monet et légataire universel de son fils Michel, le musée Marmottan Monet à Paris est heureux d'organiser, à Shanghai, la première exposition monographique jamais dédiée au chef de file de l'impressionnisme en Chine.

Cette manifestation d'exception se distingue à bien des égards. Par le nombre de pièces présentées tout d'abord. Plus d'une cinquantaine de peintures permettent de retracer la vie du peintre de Giverny, depuis sa jeunesse havraise jusqu'à ses derniers jours dans sa propriété du Pressoir. Elles dévoilent un homme longtemps en chemin, à la recherche d'un paysage à peindre, d'un bon motif : en Normandie où il a grandi, en Bretagne et dans la Creuse où il expérimente les premières séries pour les continuer en Norvège ou encore à Londres dont il offre des vues transfigurées par les brumes industrielles. Enfin, les fleurs du bassin, nymphéas, hémérocailles, iris, agapanthes, peintes après 1900, concluent à travers une rare sélection de grands formats le parcours. L'exposition se distingue également par la provenance œuvres présentées. Chaque peinture, chaque dessin, chaque pastel est issu de la maison de Claude Monet à Giverny. Accrochés dans sa chambre à coucher, dans son salon-atelier, les portraits de famille et les toiles qu'il collectionnait de ses amis : Boudin, Jongkind, Carolus-Duran, Renoir, Caillebotte, Berthe Morisot offrent un regard unique sur l'intimité du maître.

Nous sommes ravis que l'exposition « Claude Monet : maître de l'impressionnisme » inaugure le cinquantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. L'œuvre de Monet, nourrie elle-même d'Orient, incarne magistralement les liens qui unissent nos cultures. Elle devient, le temps de ces cérémonies anniversaires, le symbole de ces échanges, ce dont nous nous en réjouissons.

Patrick de Carolis

Membre de l'Institut
Directeur du musée Marmottan Monet

序

我们一直以推动中国当代艺术发展，及把其带到中国广大群众面前和国际舞台为使命。我们所累积的经验，与莫奈等大师们的理念均不断给予我们新的灵感。我们希望莫奈突破了 19 世纪沙龙艺术，引发印象派运动诞生的果敢和创新的精神，在我们的时代延续并超越地发展。

K11 Art Foundation 主席 郑志刚

Tout en œuvrant vers notre mission et vision d'avancer le développement de l'art contemporain Chinois et de le présenter à un plus grand public en Chine comme à l'étranger, nous sommes constamment inspirés par notre expérience passée et présente ainsi que par les expériences des Grands Maîtres tel Monet. Nous espérons que l'esprit innovateur et audacieux de Monet de vouloir en finir avec l'art de salon du 19ème siècle, dont le mouvement Impressionniste est né, stimulera les jeunes artistes chinois, les étudiants d'art et notre communauté à expérimenter et créer leur propre mouvement artistique.

Adrian Cheng

Fondateur et Président de la K11 Art Foundation (KAF)

从毕加索到莫奈

2011年，天协文化举办了“毕加索艺术大展”，来自法国巴黎国立毕加索美术馆的六十四件毕加索绘画和雕塑作品以及五十张珍贵的历史照片，向中国观众全面展现了艺术大师的创作和人生画卷。“毕加索艺术大展”在三个月的展期里，吸引了百万余位观众参观，展览获得了巨大的成功，也产生了优异的社会效益。

时隔两年，天协文化再度出击，隆重推出“印象派大师·莫奈特展”，来自法国马摩丹-莫奈美术馆的五十五件展品，在更为丰富的维度上为我们勾勒出莫奈和他的艺术。

在过去的一百多年里，在全世界的范围内，莫奈都是最受欢迎的艺术家之一。他花了七十年时间，两千张画布，捕捉自己所看见的世界。对于今天的观众来说，莫奈已成为一种审美趣味。以风景与花卉为主题的莫奈式画面，早已是经久不衰的装饰风格。至于莫奈之作品《日出·印象》与印象派名称之间的渊源，也已是妇孺皆知的美谈。莫奈的作品在艺术市场上创造出一个又一个的天价，堪称艺术硬通货。

每位艺术家的创作都带有其个人的某种情感、审美或是哲学诉求，莫奈的诉求，就是传达自然之美。作为印象派绘画大师，风景和花卉是莫奈毕生都在不断探索的创作主题。的确，说到风景，还有什么比莫奈笔下的日出更让人印象深刻？说到花卉，又有什么能比睡莲更吸引着莫奈孜孜不倦的画笔？

人们对于莫奈的印象，好像是他只喜欢围着自家的花园散步，不断在画布上描绘下风姿万干的睡莲。但显然，艺术家的兴趣都远不止于此。在本次“印象派大师·莫奈特展”中，有两个主题分别指向了莫奈的风景和花卉作品。和那个时代艺术家们的风气一样，旅行是艺术家的必修课之一，对于喜欢描绘风景的莫奈来说尤其如此。在“光影诗篇”中，你能跟随画家游历的脚步和画笔，体会每一处景观在不同光影下的形态各异的“印象”。

在莫奈的花卉作品中，有相当一部分创作于他自己兴建的吉维尼花园。一个有生命的花园不是一次一劳永逸的土木工程，莫奈花了半生营建吉维尼花园，像个老花匠一样伺弄各种植物，在名为“莫奈花园”的展览主题中，观众也可以看到一个画家和他亲手营建的花园之间那种亲密无间的关系。

这次展览中的五十五件作品聚拢在五个主题下，除了风景和花卉之外，还有莫奈成为印象派大师之前的青年时期的作品。那时的莫奈，热衷于夸张变形的讽刺肖像画，这些画与社会生活和时代潮流紧密相连。每一个艺术家，在进入创作成熟期之间，不都曾有过这样的一段探索吗？

“永恒莫奈”的主题下则是莫奈时间轴的另一端。进入晚年的艺术家在时间之矢的逼迫下，在眼