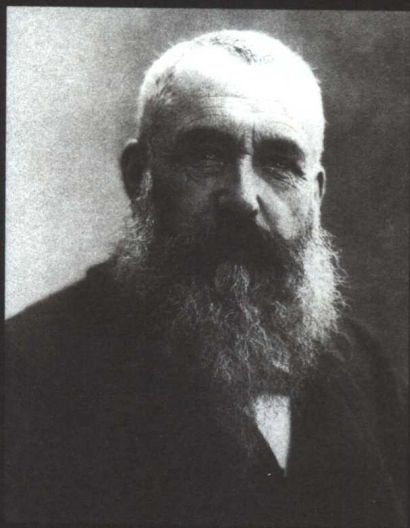

莫奈 | 画传 |

世界艺术大师图文馆

莫奈 | 画传 |

牧童之春 ● 特别企划

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莫奈画传 / 中流编著. — 长春: 时代文艺出版社,

2004.1

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 7-5387-1878-8

I. 莫... II. 中... III. ①莫奈(1840~1926)-传记

②莫奈(1840~1926)-绘画-艺术评论

IV. ①K835.655.72 ②J305.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 122306 号

莫奈画传

编 者: 中 流

责任编辑: 宋效全 张 明

装帧设计: 爱宝隆

出 版: 时代文艺出版社

(长春市人民大街 124 号 邮编: 130021 电话: 5638648)

发 行: 时代文艺出版社

经 销: 全国新华书店

印 刷: 吉林省委党校印刷厂

开 本: 787 × 1092 毫米 20 开

字 数: 40 千字

印 张: 7.3

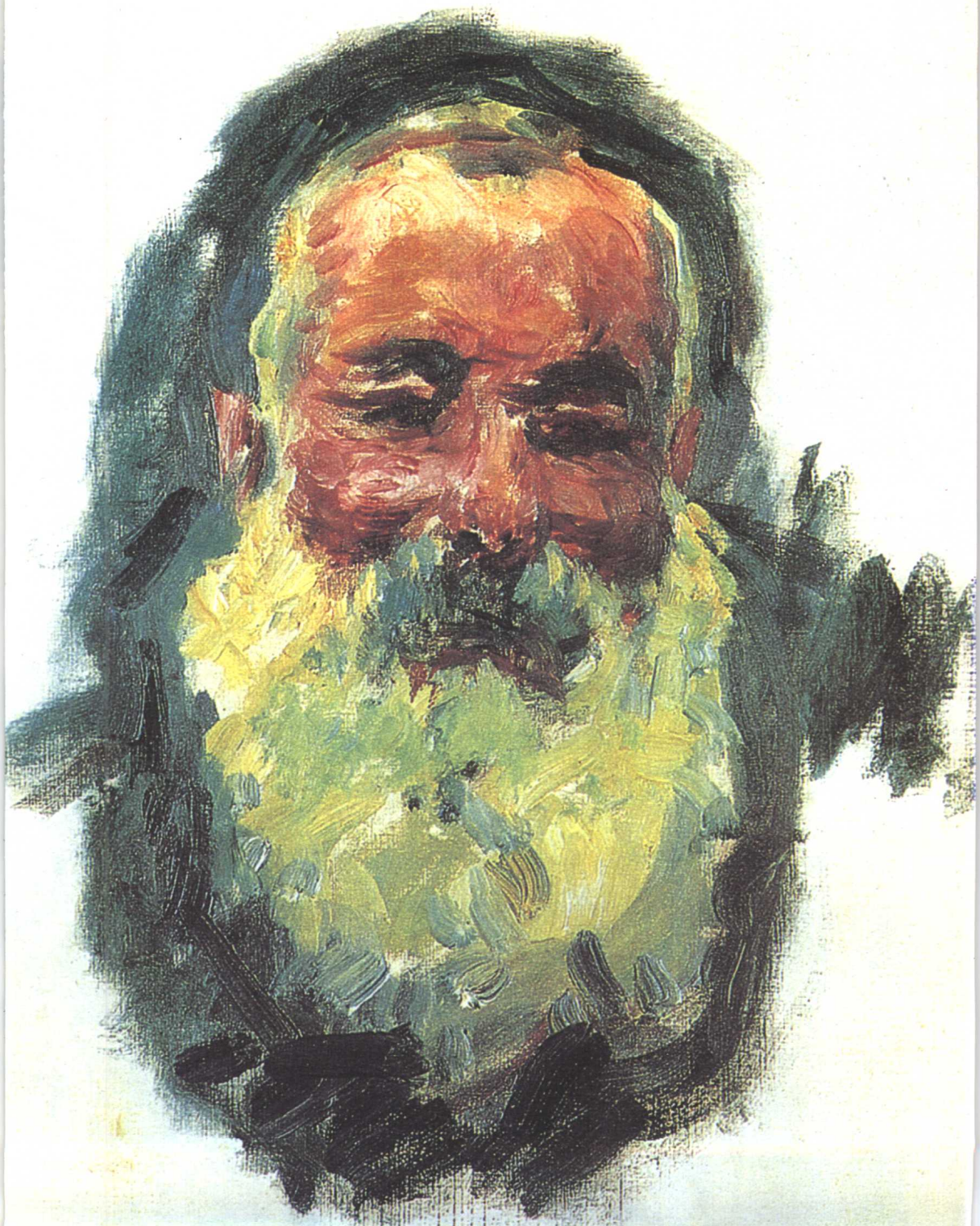
版 次: 2004 年 3 月第 1 版

印 次: 2004 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1-10000

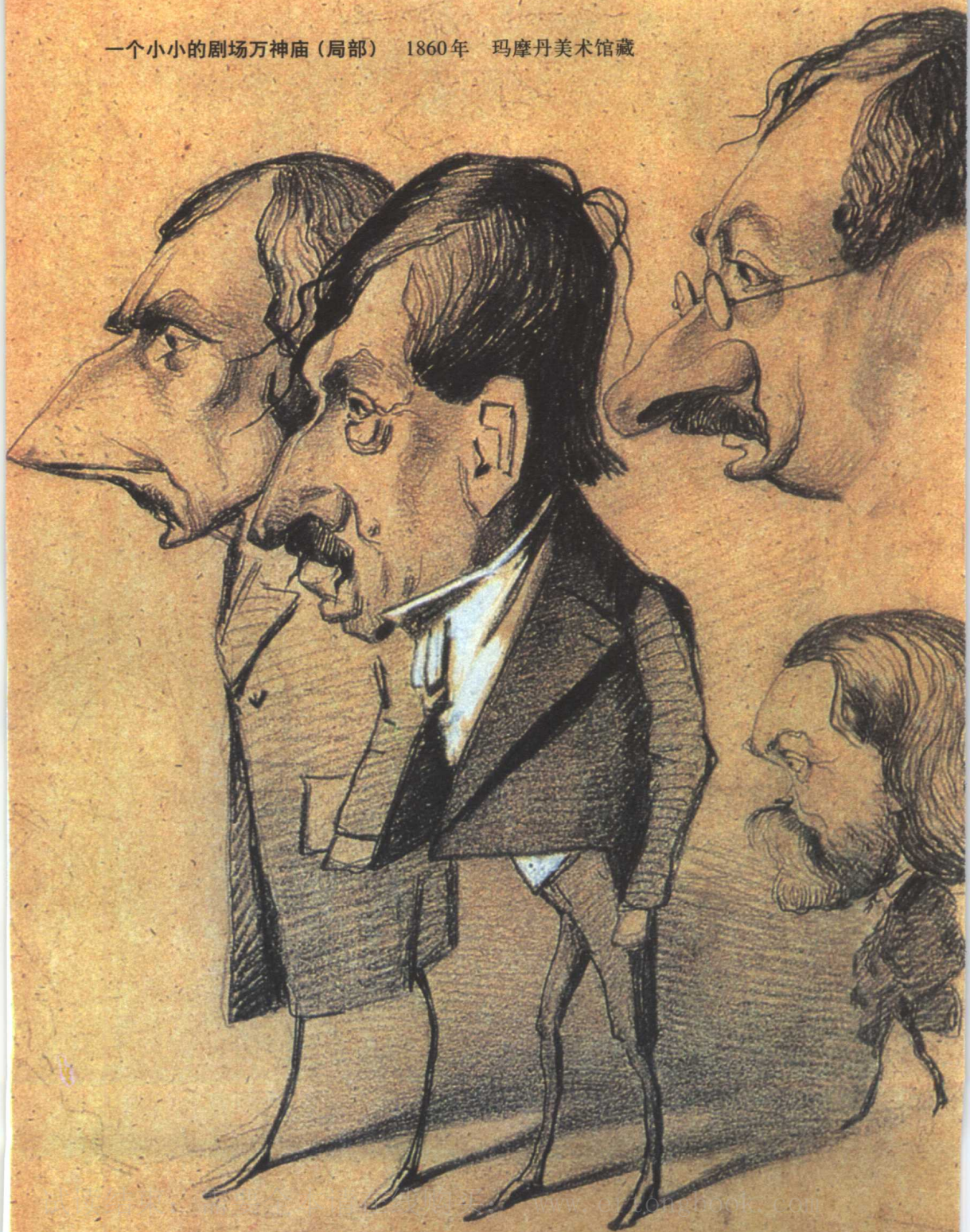
书 号: ISBN 7-5387-1878-8/J. 40

定 价: 20.00 元

自画像 1917年 油画 画布 70 × 55cm 奥赛美术馆藏

一个小小的剧场万神庙（局部） 1860年 玛摩丹美术馆藏

目 录

一、年轻的讽刺漫画家	001
二、动荡的年代	014
三、战争与叛乱	028
四、印象主义的诞生	036
五、新旅程	059
六、新感性	087
七、世纪结束	096
八、世纪的转折	108
九、成功与失望	118
十、最后的作品	127

—、

年轻的讽刺漫画家

1840年11月14日，克劳德·奥斯卡·莫奈于巴黎拉费德街45号诞生。莫奈的父亲是个商店老板，1845年带着全家迁往诺曼底海岸边上的一个繁华的港口小镇哈佛港。从那时起，莫奈的童年时光多半在乡村和海边度过，在变幻莫测的天光云影下徜徉。自学校毕业之后，莫奈马上就尝到了成功的滋味。年轻而充满自信的莫奈在1856到1858年之间，画了许多居民的漫画速写；这些速写一开始陈列在一间美术材料行中，卖得非常好。同时，他遇见了他的第一位精神导师尤金·布丹。经营美术材料行的尤金·布丹，是个不怎么出名的艺术家，莫奈在他的鼓励下，画出一系列以哈佛港风景为主题的小型写生画。布丹建议莫奈放弃漫画速写，而去研究学习和观察、去速写、去画、去创造出山水风景。莫奈晚年在提到布丹时，认为他“揭开了自己眼前的面纱”，帮助自己认识到大自然的风景。

在哈佛港工作的尤金·布丹

1857年 私人收藏

公登人里昂·马雄

1855-1856年 玛摩丹美术馆藏

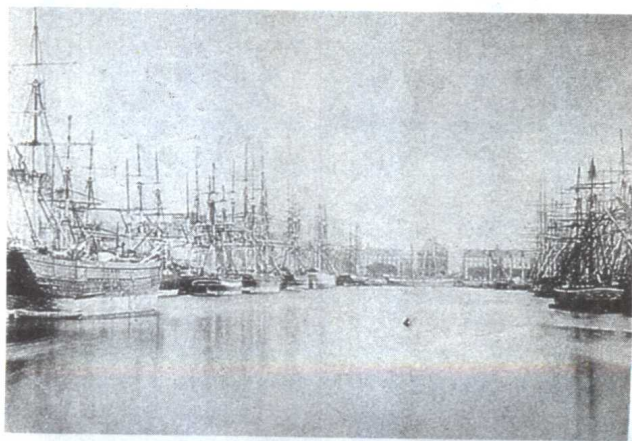
哈佛港郊外一景
1858年

日本私人收藏

这件景物清晰的作品，曾在哈佛港市民展览中展出，被称为莫奈正式出道的作品。

北方之光

这张照片呈现了哈佛港的景色。许多艺术家都为当地风光所吸引，布丹曾经形容过，游历哈佛港独特的海岸风景，就像是“在清澈的天空中游泳，触碰柔软的白云，倘佯在一望无际的远方。”在印象派画家之后，点描派画家以及野兽派画家也从诺曼底风光得到灵感，绘出一幅幅画作。

画室一角

1861年

奥塞美术馆

动人的静物画，风格近似库尔贝。

圣西蒙农场小径 1864年
油画 画布 81.6 × 46.4cm
日本东京国立西洋美术馆藏

莫奈在哈佛港的学生时期，画出许多讽刺漫画作品，目前还幸存下来数十件，这里举出其中几件代表作。这几件作品，综合运用了铅笔与水彩技法，目前保存在巴黎的玛摩丹美术馆。

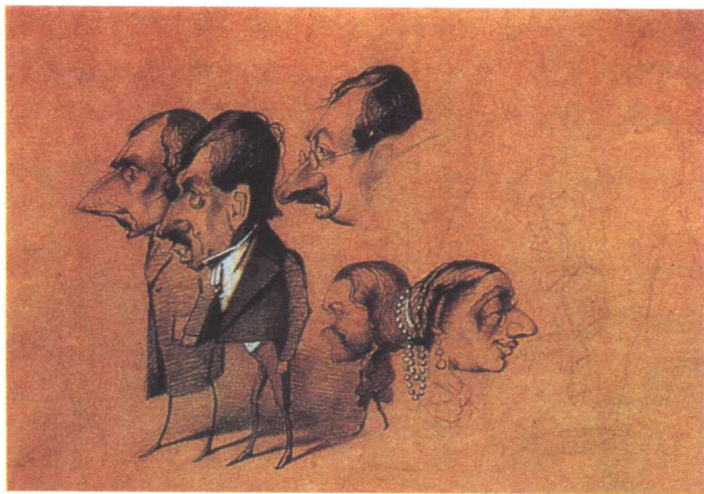

围着马德斯头巾的女人
1857年

不是所有人都注意到年轻的莫奈曾在他狭小的学校朋友圈子里，以讽刺漫画而闻名。在他和朋友取得成功之后，他便将对素描的热情变为赚钱的方法。

莫奈所要描绘的并不是单纯的肖像速写，而是人物泼辣、夸张、诙谐的特征。这类作品属于法国讽刺艺术发展中的一环，许多知名的艺术家都曾创作讽刺艺术，包括多米埃。

这幅丑女人素描中，马德斯头巾除了增添一些异国情调外，其实没什么真正用处，这个装扮也是哈佛港居民平常的装扮。

一个小小的剧场万神庙 1860年

演员格拉索、勒克莱、歌特与剧作家卢瑞尼、女演员布萝昂排列成一个引人发笑的组合。这些名人的照片常出现在报纸上，莫奈经常以此为蓝本来创作。

夏佛瑞里·雨松

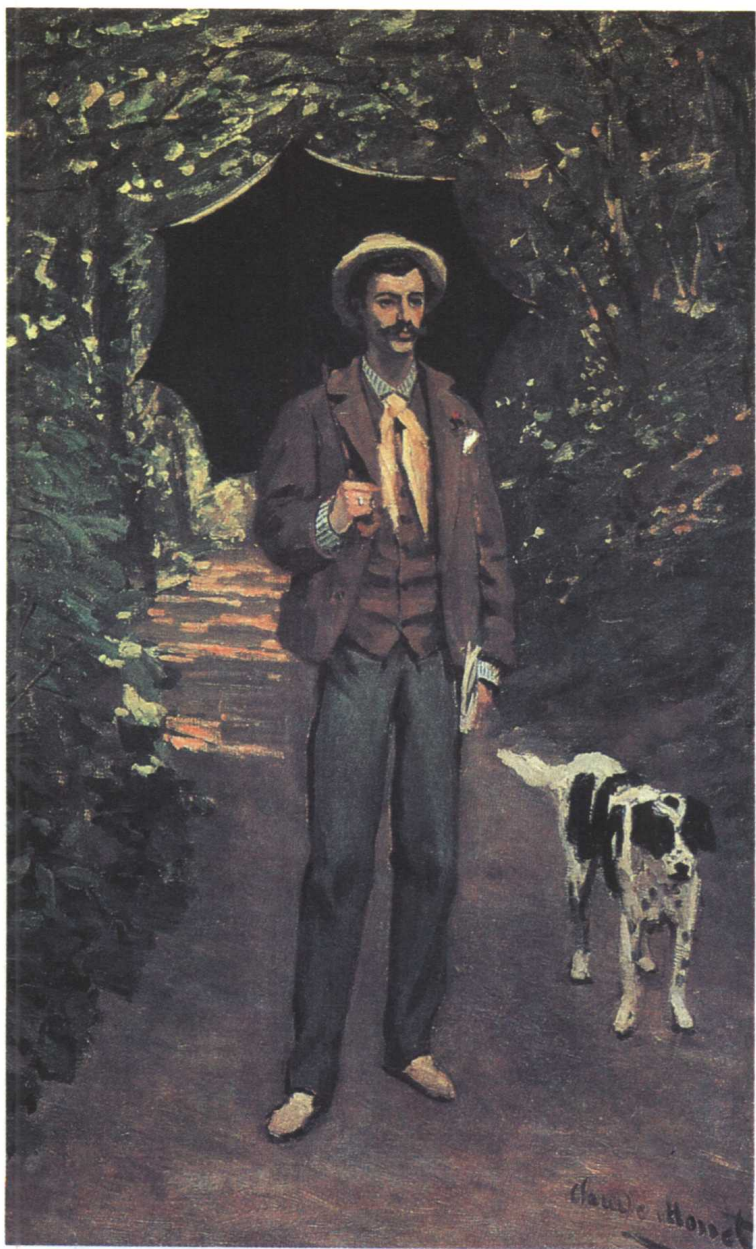
以《夏佛瑞里》闻名于世，他是当时知名的小说家与巴黎文化现况评论家。他是世纪中期的波西米亚人，倡导写实主义的先驱之一；对1846年沙龙展中的风景画家与德拉克洛瓦，以及1848年沙龙展中的多米埃，他都给予肯定的评价。他是库尔贝的朋友，曾写过一系列有关1865到1880年间讽刺漫画家的丛书。夏佛瑞里说，对日常生活和人类心理的敏锐观察，乃是文学的新目标。

戴硬草帽的男人 1857年

画中这个滑稽、打扮成巴黎人的人，似乎正准备到沙滩去散步，顺便看看最新的海滨流行什么服饰。这些有趣的漫画，证明了莫奈的确称得上是一位敏锐成熟的讽刺艺术家。

撑伞的贾克马先生

1865年

油画 帆布

105 × 61cm

苏黎士市立美术馆藏

莫奈的母亲于1857年1月去世，年轻的莫奈就此失去了家族中唯一与他分享艺术乐趣的人。从那时起，莫奈由他的姨妈珍妮·玛格丽特·勒卡德照顾，她也是一位业余画家。通过她的关系，莫奈认识了与库尔贝相熟的高提埃。虽然莫奈拒绝领受巴黎读书的奖学金，但他仍决定前往这个大城市。他参观巴黎的沙龙展，并带着作品去向高提埃和特洛雍求教。特洛雍建议他拜库莒赫为师；库莒赫是个具有影响力的学院派老师，马奈也曾向他学习过，但已受布丹影响的莫奈对此建议不感兴趣，他欣赏的画家是沙龙展中的自然主义者，如多比尼、卢梭与柯罗等人。莫奈曾

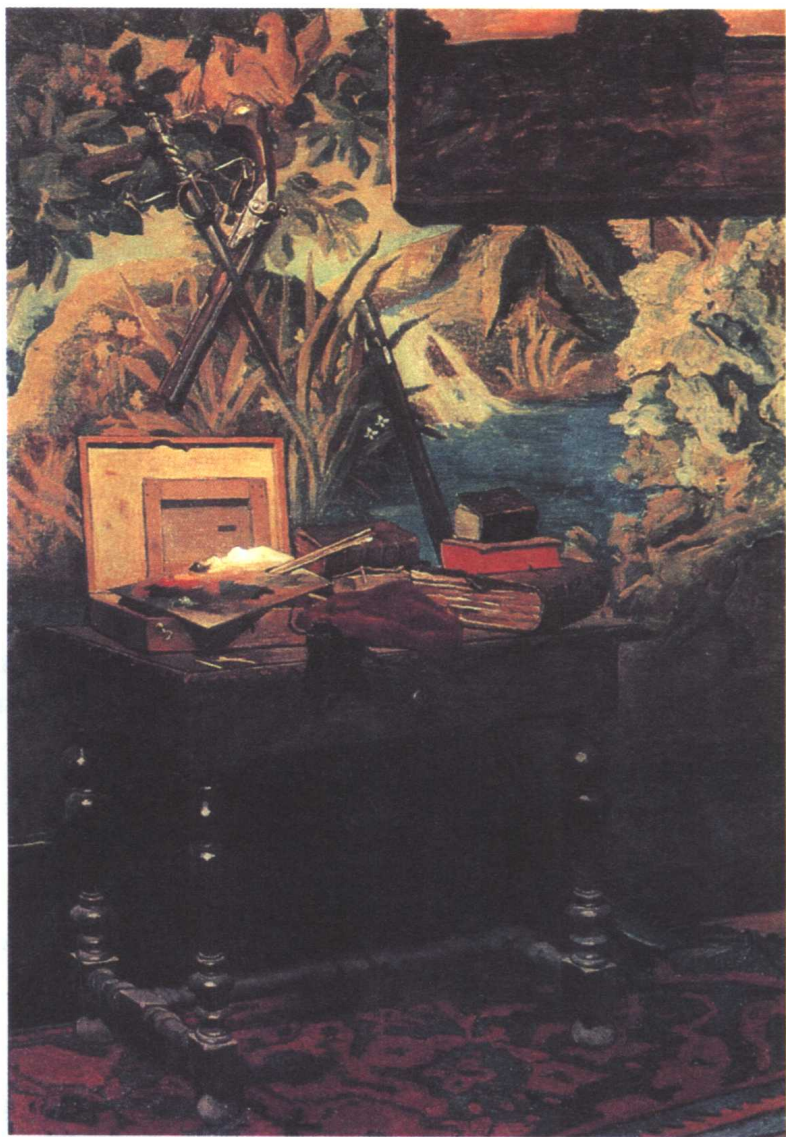

莫奈穿着非洲军服。楚勒尔所摄，玛摩丹美术馆藏。

风景 罗马私人收藏

从这件早期的乡村风景画中，可看出莫奈的用色反映出自然的光影，对比非常强烈。

画室一角

这幅 1861 年在巴黎完成的作品，现在收藏于巴黎的奥塞美术馆。这也是莫奈尝试法国写实主义风格的第一件成功范例。

批评德拉克洛瓦的画是“未完成”的作品。莫奈前往一个公共画室作画，在那儿结识了毕沙罗。他也光顾年轻艺术家与作家常去的聚会场所——殉道者啤酒屋。1861年1月10日，莫奈被派往阿尔及利亚当兵，数月后即因病返国。他日后回想起这段短暂时光时认为，他在北非所见所感的景色风光，似乎是为他日后成为印象派画家做了准备。

莫奈能够免于军役，得归功于珍妮·玛格丽特姨妈所付的一大笔赔偿金。后来，莫奈经风俗画家图慕许介绍，进入格烈尔的工作室研习。格烈尔是个知名的历史画画家，具有独特的个人风格，他因技巧精细而闻名。在他的工作室中，莫奈结识了巴齐勒、雷诺阿、希斯里。

1863年的春天，莫奈与友人到巴比松附近旅行，那也是以自然主义闻名的巴比松画派所在之地，莫奈在那儿停留到5月。

1864年年初，他与年轻的克里蒙梭结成好友，两人在日后都名声大噪。同年，格烈尔工作室关闭。莫奈与其他艺术家相继离开，他们反对葛烈尔的古典美的理念，追求对自然物体的真实表现。该年莫奈在翁弗尔的沙滩别墅待到秋天，常与布丹、荷兰画家戎金一同到户外写生。

莫奈决定要成为一个职业画家，这使父亲感到非常失望，父子俩的关系可以说是跌到了谷底。在5月的沙龙展之后，莫奈的名字开始出现在城市的报纸上；到1866年的沙龙展时，莫奈的知名度更大了，虽然他这时的经济状况已陷入困境。就是在此时，莫奈认识了他的第一个情人卡米尔。

卡米尔或称绿衣女子 1866年
不来梅美术馆

