

世界

十大名画家

画集

莫奈

北京工艺美术出版社

J233
39

达·芬奇 米开朗基罗 鲁本斯 伦勃朗
世界十大名画家画集
安格尔 塞尚 莫奈 凡·高 毕加索 达利

ISBN 7-80526-473-2

9 787805 264738 >

ISBN 7-80526-473-2/J·30
(全十卷) 定价: 880.00 元

世界十大名画家画集

莫奈

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

莫奈 / 莫奈绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I. 莫… II. 莫… III. 油画—作品集—法国—近
代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101135 号

责任编辑: 黄道京

贾德江

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

孙利

世界十大名画家画集 莫奈

SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI MO NAI

杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J·300 定价: 880.00 元 (全十卷)

莫奈的艺术生涯

克劳德·莫奈(1840—1926)是印象画派代表人物。19世纪末到20世纪初流行于欧洲各国的印象派,注重人对生活的感觉和印象,主张到大自然中去,尊重自然和人的感觉印象,其影响力极为深远。莫奈的名字与印象派的历史密切相连。莫奈对这一艺术环境的形成和描绘现实的新手法的贡献,比其他任何人都多。这一点是毋庸置疑的。印象派的创始人虽说是马奈,但真正使其发扬光大的却是莫奈。他对光色的专注远远超越物体的形象,使得物体在画布上的表现消失在光色之中。他让世人重新体悟到光与自然的结构。所以,这一视野的嬗变所散发出的光线、色彩、运动和充沛的活力,取代了以往绘画中僵死的构图和不敢有丝毫创新的学院派。在莫奈看来,发现自然是真正印象派画家的革新。但这一容易令人误解的简单解释却是一场使现代绘画进程发生革命的激进运动的关键所在,标志着莫奈之前与莫奈之后绘画艺术的一个转折点。

莫奈生于巴黎,少年时代在港口城市哈佛卢度过。他以画漫画起家,在漫画方面有了一些名声后受到布丹的注意。布丹对他说:“当场画下的任何东西,总是有一种以后在画室里所不可能取得的活力、真实感和笔法的生动性。”莫奈在他以后的绘画生涯中也是按布丹说的话去做的,因为在他的内心里充满了对大自然的热爱。莫奈19岁时来到巴黎,他的叛逆性使他拒绝学院派教育而流连于各种画展,并和一些反学院派的青年画家聚在一起谈论艺术。在战争期间,莫奈没有逃避兵役,他被编入非洲军团,在阿尔及利亚度过了虽极为艰苦但对青年画家来说是美好的两年。后因病被父亲赎回法国,又在家乡哈佛卢海滩作画,在这里结识了热爱大自然的画家琼康。莫奈说:“从那时候起,他成为我真正的老师,他完成我眼睛观察事物的教育。”22岁的莫奈再次来到巴黎求学,入古典主义学院派画家格莱尔的画室,在这里结识了同学巴齐依、雷诺阿和西斯莱,他们结成“四好友集团”,一道开始倾向于走出画室向卢浮宫和大自然学习。1864年,莫奈与这些画友离开了格莱尔的画室。1911年5月,继1879年莫奈夫人卡缪去世后,他的第二位妻子阿里斯又先他而去,画家深陷于悲痛之中。1914年,47岁的长子在长期患病后不幸亡故,已是高龄的莫奈更是形单影孤。1926年2月6日,这位印象派大师永远地告别了人间。

莫奈的画描绘了从大自然中得到的稍纵即逝的瞬间印象。散涂的笔触急躁地涌上画布,给画面上即便是最暗的阴影区也带来色彩。莫奈是第一位以他的绘画深入探讨这种视觉现象的艺术家。他并不想按照我们已知而习惯的状态去描绘物体,他要尽可能准确地按照我们所见的状态去表现它们。莫奈逐渐形成了新的画风,包括呈斑块和旋涡状的散涂笔法。

1864年,莫奈完成了《塞纳河畔》,此画在1865年的官方沙龙上展出,并受到热烈的欢迎。画面表现了丰富的中间调子和那种暗淡、沉着的色阶。向深处展开的空间,通过河岸线而处理得十分成功。按照传统,河岸线标志着中景和远景。在这幅画上,出于莫奈自己的东西,就是表现在前景水的笔触和云的笔触上的“颇能吸引观众的大胆感觉”。这些笔触加强了

820

画面的传统效果。

1866年，莫奈完成并展出了他未来夫人的肖像《绿衣女子》。这幅肖像引起了争论，但总的来说是成功的，有人甚至把它同马奈的肖像画相媲美。画面充分显示出了莫奈的个性：他对造型的淡漠态度，以及这个女人的动势和她的裙子上颤动的光都赋予整幅画特殊的说服力，由此而产生了一种动力感和生动性。同年，莫奈展出了《圣吉曼·罗克赛洛瓦教堂》一画，这幅画对于他未来风格的发展具有更大的意义。这幅画是他在卢浮宫的一个阳台上画的，这是要表现树叶上的反光。并排的笔触生动地表现了空气的振动，依靠这些笔触的结合而取得了绿黄色的光和绿黑色的影的生动效果。这里的用笔已经是印象主义方法，但色彩还不够透明，甚至蓝色的阴影也还是浑浊的，教堂和房子在颤动的树叶相比之下显得过于密集了。画中没有整体的形象，但树叶的画法却给我们透露出一点莫奈的色彩理想来。

1872年，莫奈创作了扬名于世的《印象·日出》。这幅油画描绘的是透过薄雾观望哈佛卢港口日出的景象。直接戳点的绘画笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，多种色彩赋予了水面无限的光辉，并非准确地描绘使那些小船依稀可见。这幅画在1874年3月25日开幕的印象派画家第一次联合展览会上展出，是莫奈画作中最典型的一幅。创作于1872年的《圣阿特勒斯的赛船》，中间调子代替了色彩对比，但不是借了色彩的混合，而是通过形成一种光的综合作用的色彩分解或组合。黑色已不再出现于画家的调色板，剩下的只是造成明与暗的光谱色彩，它们形成了形的实体。统一的色彩风格很自然地遍及整个画面：远景和近景，物体、水和天空，把这一切改造成成为一种美妙动人的景象，而浑然一片、不分层次的空间透视，则把这远景和近景联成一个整体。这时是莫奈创作中的丰收时期，是他创作了色彩的传奇。

绘于1877年的《圣·拉扎尔火车站》，是一幅表现巴黎火车站的画，这是一个日常生活场面的实际“印象”。莫奈相信光线和空气的神奇效果是最为重要的，他巧妙地平衡了画面的调子和色彩，出色地表现了力量、空间、对比和运动。

晚年的莫奈在自己的宅邸中种植了许多睡莲。他因为风湿病已不能在画架前作画，便在家里客厅的墙壁上，用绑着长杆子的油画笔作睡莲的写生，水光花影，斑驳闪耀，虽然已经不像青年时代那样严谨、认真，但其敏锐而独到的色彩观察力，却丝毫不减当年。此时的代表作为组画《睡莲》。

莫奈将毕生精力献给了对西方画界产生重要影响的印象主义，他为掀开西方现代绘画史新的一页做出了重要贡献，为后人留下了宝贵的艺术财富。应该说莫奈是印象派画家中最先获得成功的人，尽管后来的野兽派、立体派、超现实主义等艺术流派并未遵循印象派创立的一些原则，但它们都从印象派那里汲取过营养。

通往农场的大道

草地上的午餐

女皇公园

喜鹊

目录

狩猎后的战利品	2
一块牛肉	2
牵引着小船	2
通往农场的大道	3
圣西蒙农场小径	4
哈佛卢的巴奥尔街道	5
退潮的哈佛卢港	5
近哈佛卢港的小造船场	6
哈佛卢港口	6
夏伊的石子路	7
冬天的哈佛卢大道	7
绿衣女子	8
草地上的午餐	9
草地上的午餐	11
庭园中的女人	12
圣阿特勒斯的阳台	12
庭园内的女人们	13
哈佛卢港的帆船	14
夜晚的海景	14
圣阿特勒斯的赛船	15
圣吉曼·罗克赛洛瓦教堂	15
巴黎卢浮宫河边的马路	16
圣阿特勒斯海滩	18
塞纳河畔	18
女皇公园	19
瓶罐中的桃子	20
春天的鲜花	21
午餐	22
高迪伯特夫人画像	23
喜鹊	24
布格弗尔的桥	24
游艇	25
格勒努耶尔的水边	25
普威尔的海边	26
赞丹小船	26

丽春花

通往嘉普辛斯的林荫大道

穿日本和服的莫奈夫人

火鸡

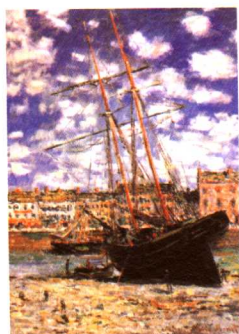
泰晤士河与国会大厦	27
普威尔海滩	27
一壶茶	28
有瓜的静物	28
普威尔的海边旅馆	29
赞丹河上的风光	30
里昂风光	30
游艇	31
亚嘉杜的帆影	31
赞丹的港口	32
木桥	32
寒冬的可伦比斯平原	33
亚嘉杜河堤风光	33
读书的少女	34
莫奈的童年	34
亚嘉杜的码头	35
亚嘉杜的家前花园	35
日出·印象	36
日出·海	36
丽春花	37
午餐	37
窗前的卡米尔	38
通往嘉普辛斯的林荫大道	39
嘉普辛斯林荫大道	40
亚嘉杜的铁道桥	40
亚嘉杜之桥	41
亚嘉杜之桥	41
画船	42
塞纳河日落	42
亚嘉杜的红帆船	43
赛舟	43
穿日本和服的莫奈夫人	44
撑伞的女人	45
公寓内景	46
莫奈夫人与其子	46
远眺普威尔	47
花园中的女人	47
火鸡	48
打猎者	49
雪中的火车	50
欧洲火车站的桥梁	50
圣·拉扎尔火车站	51
圣·拉扎尔火车站	51

维特尼的教会

花瓶中的鲜花

海边之船

艾特达的峭壁和尖顶岩石

1878年8月30日圣丹尼的节日庆典	52
维特尼的教堂	53
维特尼的冬天	54
冬天的维特尼道路	54
通往罗奇固耶之路	55
维特尼的教会	55
维特尼附近的塞纳河	56
维特尼之夏	56
花瓶中的鲜花	57
菊花	58
精致的烤饼	58
野鸡与小鸡	59
苹果和葡萄	59
冬日塞纳河上的日落风光	60
夏天的维特尼	60
在维特尼莫奈家中的花园	61
坐在草地上的女孩	62
花	63
落潮时普威尔的岩石	64
海边的鱼网	64
融化的雪	65
费康海峡	65
白杨树下的女子	66
在普威尔的悬崖上散步	66
海边之船	67
瓦朗吉维的教堂	68
瓦朗吉维的渔夫小屋	68
伊特拉塔特的怒海	69
岩石间	69
波地吉拉风光	70
波地吉拉的棕榈树林	70
吉维尼的柳树	71
波地吉拉的花园	71
贝尼里的暴风雨	72
艾特达冬日的渔船	72
贝尼里岬角岩岸	73
艾特达的峭壁和尖顶岩石	73
一叶轻舟	74
小舟	74
泛舟	75
吉维尼的船	75
麦草堆(清晨)	76
麦草堆(冬晨)	76

麦草堆(夏末)

里昂大教堂(白天)

睡莲池与日本桥

睡莲

麦草堆(夏末)	77
麦草堆(日落时的雪景)	77
麦草堆(正午)	78
麦草堆(早晨)	78
麦草堆(秋色)	78
麦草堆(夏末)	79
麦草堆(冬雪)	79
沐浴于粉红色光中的白杨树	80
日落时的白杨树	81
里昂大教堂(清晨)	82
里昂大教堂(白天)	83
里昂大教堂(暮色中)	84
里昂大教堂(正午)	85
里昂大教堂(傍晚)	86
威尼斯道奇宫风光	87
威尼斯道奇宫风光	87
沐浴在玫瑰色中的伦敦国会大厦	88
穿出浓雾走出阳光中的伦敦国会大厦	88
威尼斯大运河	89
泰晤士河上的桥	89
晨间中的塞纳河	90
曙光中的塞纳河	90
浮冰	91
挪威风光	91
日本桥与莲花池	92
睡莲池与日本桥	92
水莲池塘	93
睡莲	94
睡莲	94
睡莲	95
睡莲池	95
睡莲	96
睡莲	97
睡莲	97
非洲爱情花	98
睡莲	99
睡莲(四连幅)	100
二株垂柳(四连幅)	100
睡莲(三连幅)	100
鸢尾花	102
垂柳	102
睡莲	103
花园中的小屋	104
日本桥	104

图版

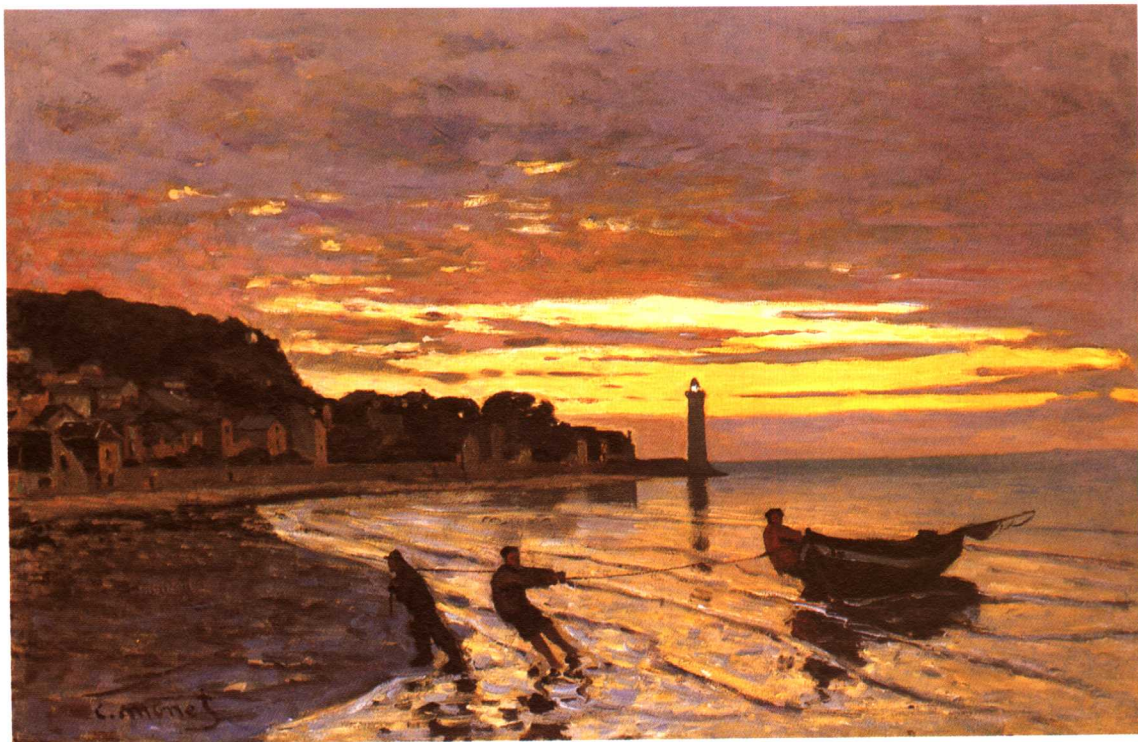
狩猎后的战利品

布上油画 104 厘米 × 75 厘米
巴黎奥赛博物馆藏

一块牛肉

布上油画 24 厘米 × 33 厘米
私人藏

牵引着小船

布上油画 55.5厘米×82厘米
罗彻斯特大学纪念画廊藏

通往农场的大道

布上油画 98厘米×103厘米
私人藏

圣西蒙农场小径

布上油画 81.6厘米×46.4厘米
东京国立西洋美术馆藏

哈佛卢的巴奥尔街道

布上油画 56厘米×61厘米
波士顿艺术博物馆藏

退潮的哈佛卢港

布上油画 90.2厘米×150.5厘米
德克萨斯金贝尔艺术博物馆藏

近哈佛卢港的小造船场

布上油画 55厘米×81厘米

私人藏

哈佛卢港口

布上油画 63厘米×97厘米

加利福尼亚诺顿·西蒙博物馆藏

夏伊的石子路

布上油画 42厘米×59厘米
巴黎奥赛博物馆藏

冬天的哈佛卢大道

布上油画 65厘米×92厘米
巴黎奥赛博物馆藏