

蒋勋
艺术·美学·人生

蒋勋 莫奈之美 破解

蒋勋^著

M

O

N

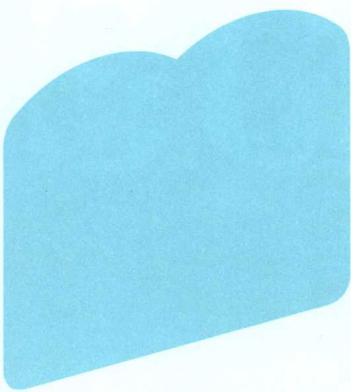
E

T

CLAUDE

蒋勋
艺术·美学·人生

蒋勋 破解
莫奈之美

CLAUDE
MONET

Claude Monet Rediscovered by
Chiang Hsun

蒋勋 著

北京联合出版公司

图书在版编目(CIP)数据

蒋勋破解莫奈之美 / 蒋勋著. -- 北京: 北京联合出版公司, 2015.7

ISBN 978-7-5502-4800-7

I. ①蒋… II. ①蒋… III. ①散文集 - 中国 - 当代
IV. ①I267

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第109552号

著作权合同登记号: 01-2014-7602

本书由作者授权出版

蒋勋破解莫奈之美

作 者: 蒋 勋

总 发 行: 北京时代华语图书股份有限公司

责任编辑: 李 伟

封面设计: 棱角视觉

版式设计: 子鹏语衣

责任校对: 许 罡 李晓丽 李 娜

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京中科印刷有限公司 新华书店经销

字数200千字 710毫米×960毫米 1/16 16.5印张

2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

ISBN: 978-7-5502-4800-7

定价: 49.80元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本社图书销售中心联系调换。电话: 010-63783806

目 录 CONTENTS

作者序

008 印象派的命名者——莫奈

第一部 蒋勋现场

018 圣拉扎尔火车站

020 干草堆

030 垂柳

032 睡莲

036 四季睡莲·垂柳

第二部 莫奈

042 莫奈童年

045 莫奈与漫画

049 莫奈与布丹

052 莫奈走向巴黎

- 056 圣亚德斯的庭院
- 066 最初的巴黎——马奈的影响
- 070 草地野餐
- 082 卡蜜儿——莫奈的第一个女性
- 090 一八七〇，莫奈在伦敦与荷兰
- 095 莫奈与巴齐耶
- 098 一八七二，《日出印象》
- 103 一八七五，哈佛港与阿让特港
- 110 光的跳跃
- 124 光与卡蜜儿
- 130 一八七七，圣拉扎尔火车站
- 136 卡蜜儿之死
- 138 一八七八，莫奈与世界博览会
- 142 爱丽丝——莫奈的第二个女性

- 144 一八七九，维特伊雪景
- 158 莫奈与吉维尼
- 161 干草堆——系列画作
- 175 鲁昂教堂
- 192 二十世纪——伦敦国会大厦
- 202 威尼斯——一次失败的旅程
- 207 第一次世界大战
- 209 白内障与战争
- 220 垂柳——垂泪之树
- 238 莫奈花园
- 248 最后的睡莲
- 253 后记
- 262 附录 重要作品列表

蒋勋
艺术·美学

蒋勋 破解
莫奈之美

CLAUDE
MONET

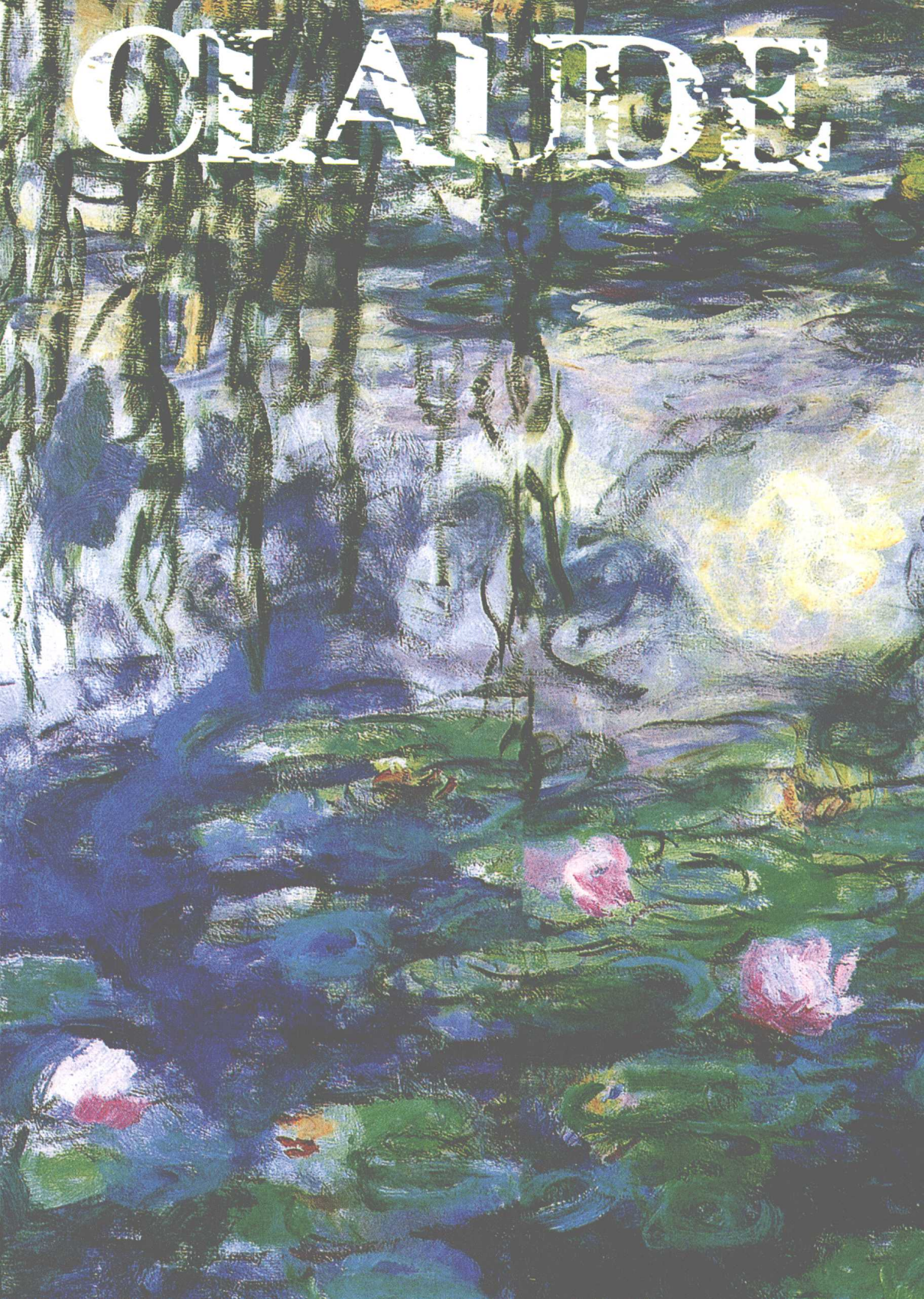
Claude Monet Rediscovered by
Chiang Hsun

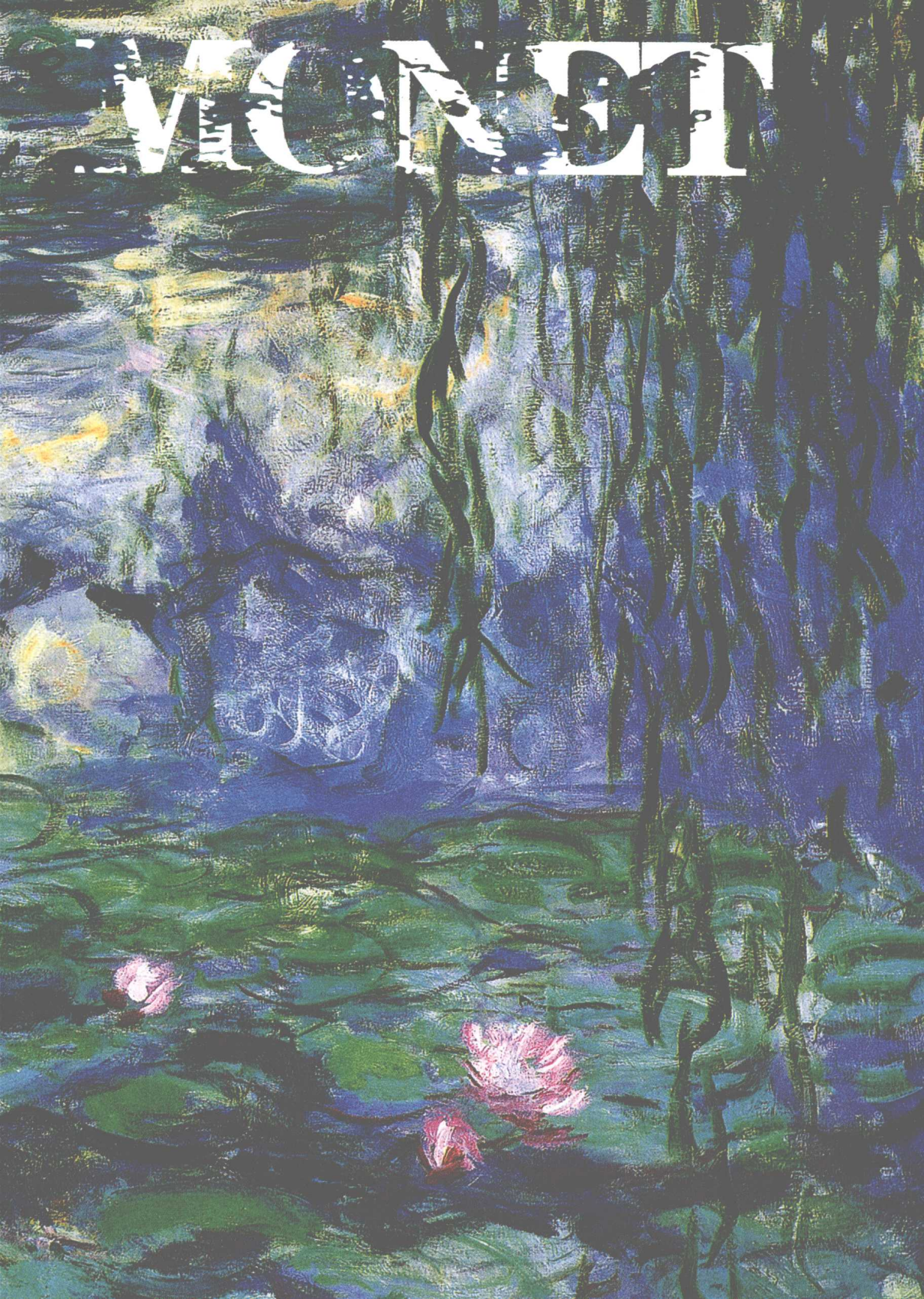
蒋勋^著

北京联合出版公司

CLAUDE

MAGNET

一切有为法，
如梦幻泡影，
如露亦如电，
应作如是观。
——《金刚经》

目 录 CONTENTS

作者序

008 印象派的命名者——莫奈

第一部 蒋勋现场

018 圣拉扎尔火车站

020 干草堆

030 垂柳

032 睡莲

036 四季睡莲·垂柳

第二部 莫奈

042 莫奈童年

045 莫奈与漫画

049 莫奈与布丹

052 莫奈走向巴黎

-
- 056 圣亚德斯的庭院
- 066 最初的巴黎——马奈的影响
- 070 草地野餐
- 082 卡蜜儿——莫奈的第一个女性
- 090 一八七〇，莫奈在伦敦与荷兰
- 095 莫奈与巴齐耶
- 098 一八七二，《日出印象》
- 103 一八七五，哈佛港与阿让特港
- 110 光的跳跃
- 124 光与卡蜜儿
- 130 一八七七，圣拉扎尔火车站
- 136 卡蜜儿之死
- 138 一八七八，莫奈与世界博览会
- 142 爱丽丝——莫奈的第二个女性

- 144 一八七九，维特伊雪景
- 158 莫奈与吉维尼
- 161 干草堆——系列画作
- 175 鲁昂教堂
- 192 二十世纪——伦敦国会大厦
- 202 威尼斯——一次失败的旅程
- 207 第一次世界大战
- 209 白内障与战争
- 220 垂柳——垂泪之树
- 238 莫奈花园
- 248 最后的睡莲
- 253 后记
- 262 附录 重要作品列表

作者序

印象派的命名者——莫奈

要在西方近代美术史上选一个大众最熟悉的画家，可能就是莫奈吧。

因此我也常常在思考：为什么是莫奈？

有什么原因使莫奈的绘画和大众有了这么密切的关系？

在巴黎读书的时候，常常会一个人，或约三两个朋友，坐火车到奥维（Auver），在梵高最后长眠的墓地旁静坐，看他在生命最后两个月画的教堂，以及麦田里飞起的乌鸦。

风景的沉静荒凉，像是画家留在空气中的回声，还在回荡呢喃。

我也去过吉维尼（Giverny）莫奈后半生居住与创作的地方，有他亲手经营的莲花池，有他设计的日本式拱桥，有开满缤纷璀璨花朵的花圃，有他大到吓人的厨房，墙上挂着一排一排大小不一的铜锅，比我看过的豪华餐厅的厨具还要齐全。在挤满各国游客的莫奈艺术品复制贩卖中心（他当年创作的画室）看到《莫奈食谱》，图文并茂，记录介绍当年莫奈招待宾客调制的餐肴料理，令人叹为观止。

如果梵高是艺术创作世界孤独、痛苦、绝望的典型；莫奈恰好相反，他的世界明亮、温暖，洋溢、流动着幸福愉悦的光彩。

因为这样的原因使我更偏执地愿意陪伴在梵高身旁吗？

也因为这样的原因使大众更热烈地拥护莫奈吗？

以上是动笔写《蒋勋破解莫奈之美》以前先写好的一篇短序。如今书写完了，觉得“破解”的功课做完，可以再一次回头去省视莫奈被如此多大众喜爱的原因，再多说一点话。

莫奈是华丽的，他一生追求灿烂华美的光。他的画里很少黯淡的颜色，很少用黑，很少用灰，很少用深重的颜色。

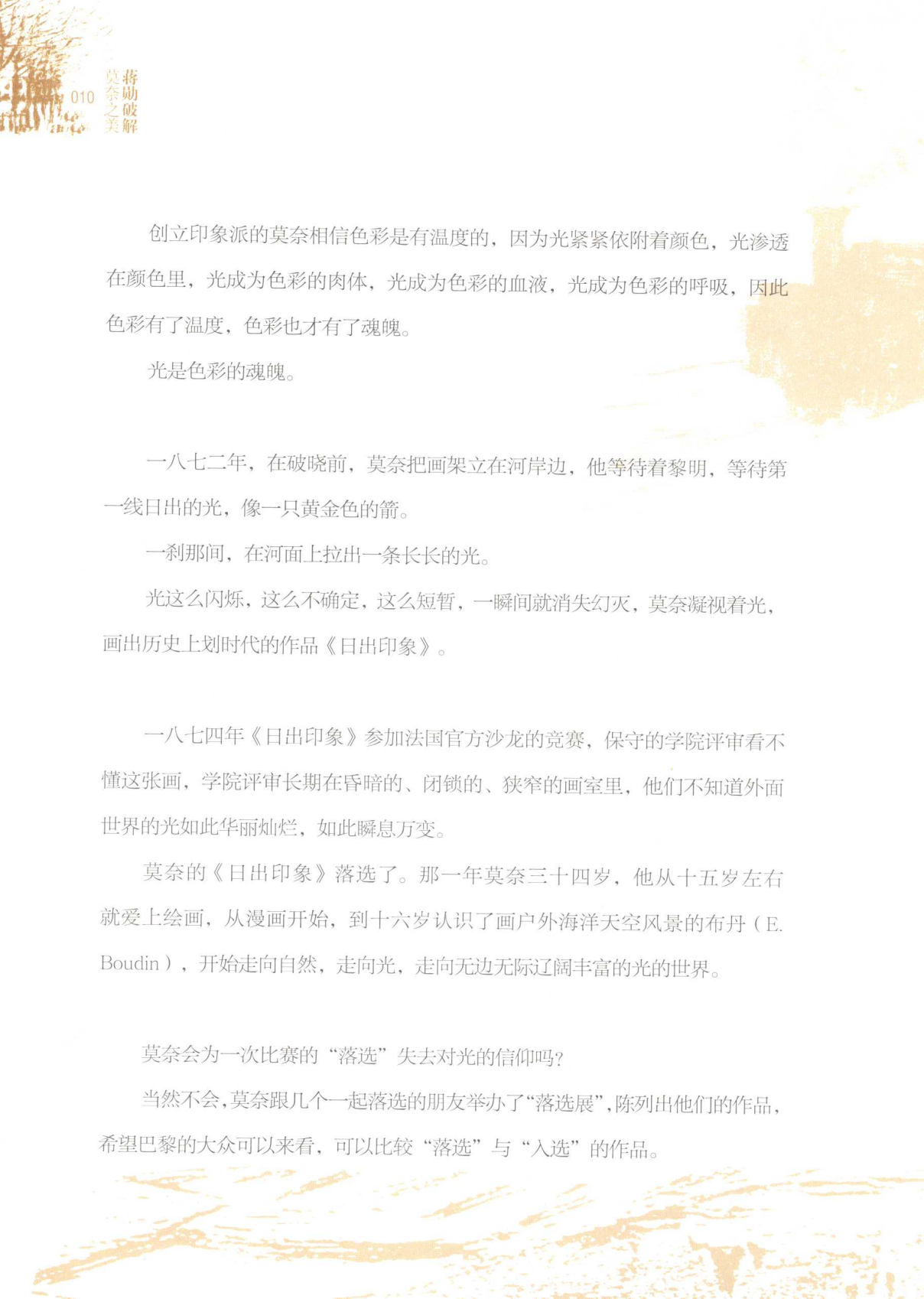
莫奈常常带领我们的视觉走在风和日丽的天空下，经历微风吹拂，经历阳光在皮肤上的温暖，经历一种空气里的芳香。

在莫奈的世界里，没有单纯的颜色，他的颜色是一种光。

因为光，所有的色彩都浮泛着一种瞬息万变的明度。我们称作“色温”——是色彩的温度。

然而，色彩真的有温度吗？

如果闭上眼睛，用手去触摸，可以依靠触觉感知红的热，蓝的冷，可以感知绿的介于冷色与暖色之间的复杂温度吗？

创立印象派的莫奈相信色彩是有温度的，因为光紧紧依附颜色，光渗透在颜色里，光成为色彩的肉体，光成为色彩的血液，光成为色彩的呼吸，因此色彩有了温度，色彩也才有了魂魄。

光是色彩的魂魄。

一八七二年，在破晓前，莫奈把画架立在河岸边，他等待着黎明，等待第一线日出的光，像一只黄金色的箭。

一刹那间，在河面上拉出一条长长的光。

光这么闪烁，这么不确定，这么短暂，一瞬间就消失幻灭，莫奈凝视着光，画出历史上划时代的作品《日出印象》。

一八七四年《日出印象》参加法国官方沙龙的竞赛，保守的学院评审看不懂这张画，学院评审长期在昏暗的、闭锁的、狭窄的画室里，他们不知道外面世界的光如此华丽灿烂，如此瞬息万变。

莫奈的《日出印象》落选了。那一年莫奈三十四岁，他从十五岁左右就爱上绘画，从漫画开始，到十六岁认识了画户外海洋天空风景的布丹（E. Boudin），开始走向自然，走向光，走向无边无际辽阔丰富的光的世界。

莫奈会为一次比赛的“落选”失去对光的信仰吗？

当然不会，莫奈跟几个一起落选的朋友举办了“落选展”，陈列出他们的作品，希望巴黎的大众可以来看，可以比较“落选”与“入选”的作品。

“入选”的作品都是对古代的回忆与怀旧，一个假想出来的不真实的世界。然而，“落选”的作品展现了当时巴黎现实的生活。火车通车已经有四十年，工业革命改变了一个城市的面貌，市民阶层乘坐火车到郊外度假，看着一片一片的阳光从车窗外闪烁而过，他们的视觉经历着前所未有的亢奋，速度、节奏都在改变，视觉也在改变。

像台北有了最早通兰阳平原的火车，火车穿行过一段一段隧道，感觉到工业节奏的人们就唱起了轻快愉悦的《丢丢铜》那样活泼带着新时代精神的快乐歌谣。

莫奈的《日出印象》是工业革命时期对光、对速度、对瞬间之美最早的礼赞。

《日出印象》展出，大众看懂了，知道这是他们时代的颂歌。然而媒体记者看不懂，自大与偏见使他们活在过去狭窄的框框里，无法自由思考。

一名自大的媒体记者大篇幅嘲讽莫奈，故意引用他画的名字中“印象”两个字，批评莫奈只会画“印象”。

恶意的嘲讽竟然变成大众争相讨论的话题，支持莫奈，和莫奈站在同一阵线的艺术家们因此大声宣称：是的，我们就是“印象派”！

莫奈的一张画诞生了一个画派，莫奈的一张画为历史上一个最重要的画派命名，现在收藏在巴黎玛摩丹美术馆的《日出印象》是历史上划时代的标志，莫奈是印象派的命名者。