

儿童艺术启蒙亲子读本

大师名画全知道

白兔兔 编著

亲子阅读

趣味游戏

提升能力

莫奈

CLAUDE MONET

为梦想的翅膀添彩！

感受大师的艺术世界

赏析大师的经典名作

让孩子学会发现美 创造美

化学工业出版社

北京市绿色印刷工程
优秀青少年读物绿色印刷示范项目

儿童艺术启蒙 亲子读本

大师名画全知道

莫奈

白兔 编著

化学工业出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

大师名画全知道. 莫奈 / 白白兔编著. — 北京 :
化学工业出版社, 2015. 8

(儿童艺术启蒙亲子读本)

ISBN 978-7-122-24128-3

I. ①大… II. ①白… III. ①莫奈, C. (1840~
1926) — 绘画评论—儿童读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第112570号

责任编辑: 谢婕妤

装帧设计: 张杏林

责任校对: 王 静

封面设计: 张学桂

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/16 印张 4

字数 100 千字 2015 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

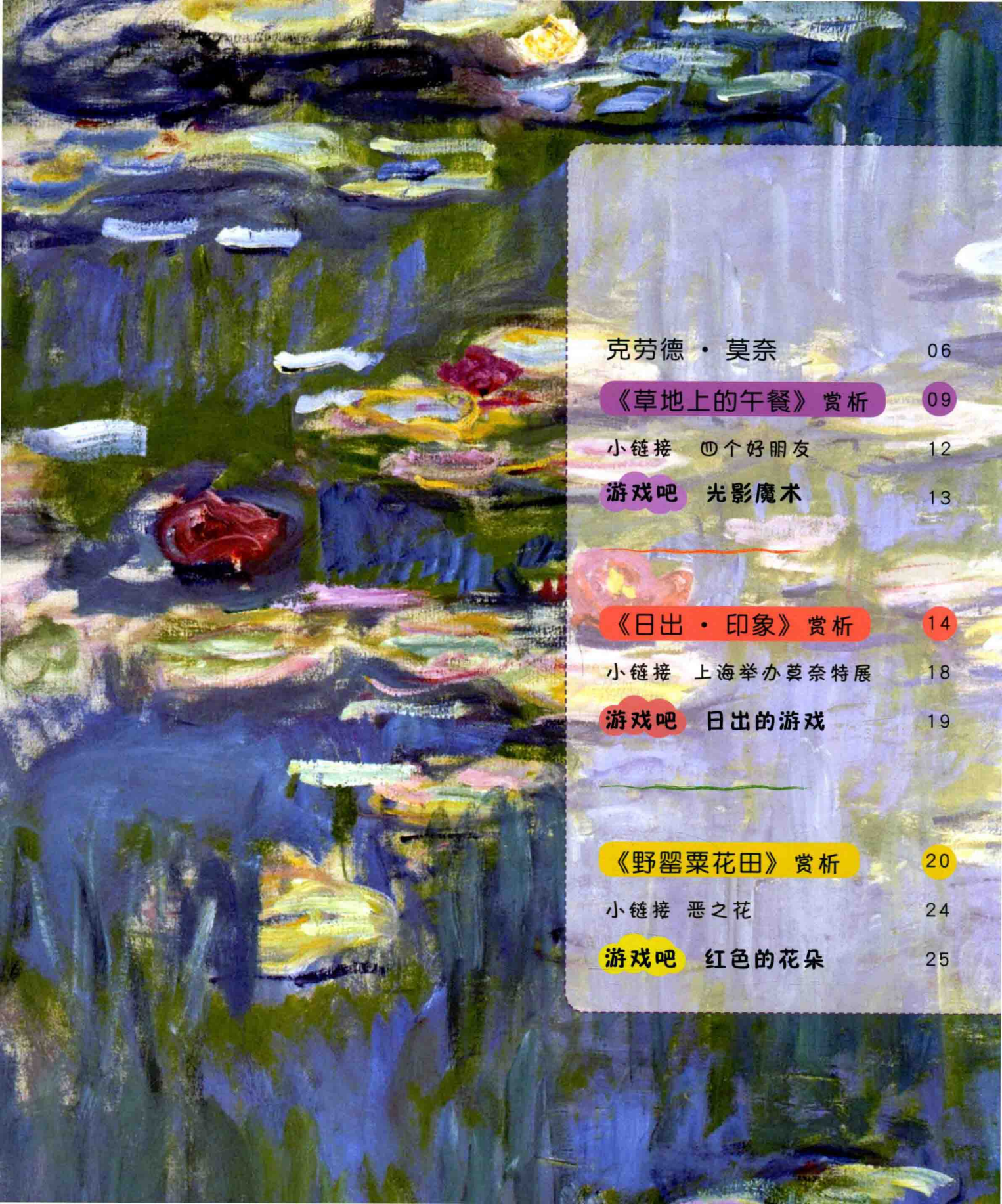
购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80 元

版权所有 违者必究

克劳德·莫奈 06

《草地上的午餐》赏析 09

小链接 四个好朋友 12

游戏吧 光影魔术 13

《日出·印象》赏析 14

小链接 上海举办莫奈特展 18

游戏吧 日出的游戏 19

《野罌粟花田》赏析 20

小链接 恶之花 24

游戏吧 红色的花朵 25

目 录

《撑阳伞的女人》赏析

27

小链接 凯米莉的美丽一生

游戏吧 小雨伞

31

《夕阳下的干草垛》赏析

44

小链接 《白杨树》系列

游戏吧 不同颜色的树

49

《火车到站》赏析

32

小链接 莫奈和火车站经理的对话

游戏吧 小火车

37

《棕色的和谐》赏析

51

小链接 卢昂大教堂

游戏吧 时钟

55

《圣丹尼斯大街》赏析

39

小链接 还画过类似的大街

游戏吧 五颜六色的旗子

43

《睡莲》赏析

57

小链接 两座花园

游戏吧 漂亮的纸花

61

儿童艺术启蒙 亲子读本

大师名画全知道

莫奈

白兔 编著

 化学工业出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

大师名画全知道. 莫奈 / 白白兔编著. — 北京 :
化学工业出版社, 2015. 8

(儿童艺术启蒙亲子读本)

ISBN 978-7-122-24128-3

I. ①大… II. ①白… III. ①莫奈, C. (1840~
1926) — 绘画评论—儿童读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第112570号

责任编辑: 谢婕妤

装帧设计: 张杏林

责任校对: 王 静

封面设计: 张学桂

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/16 印张 4

字数 100 千字 2015 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80 元

版权所有 违者必究

前言

从小培育孩子的艺术修养，让他们的心灵在美的节奏中和谐共鸣，那么，就让他们走近艺术大师、走近名画吧！

不知道大师的生平和故事？我来告诉你！ 大师的生平事迹、创作背景、创作特色、主要成就……书中都有答案。

不知道怎么看名画？我来告诉你！ 书中优美的原创诗歌，有各种天真可爱的问题，以问答的形式来理解名画的内涵，能唤醒孩子最真实、朴素的审美感受，让孩子对名画形成完整而鲜明的第一印象。

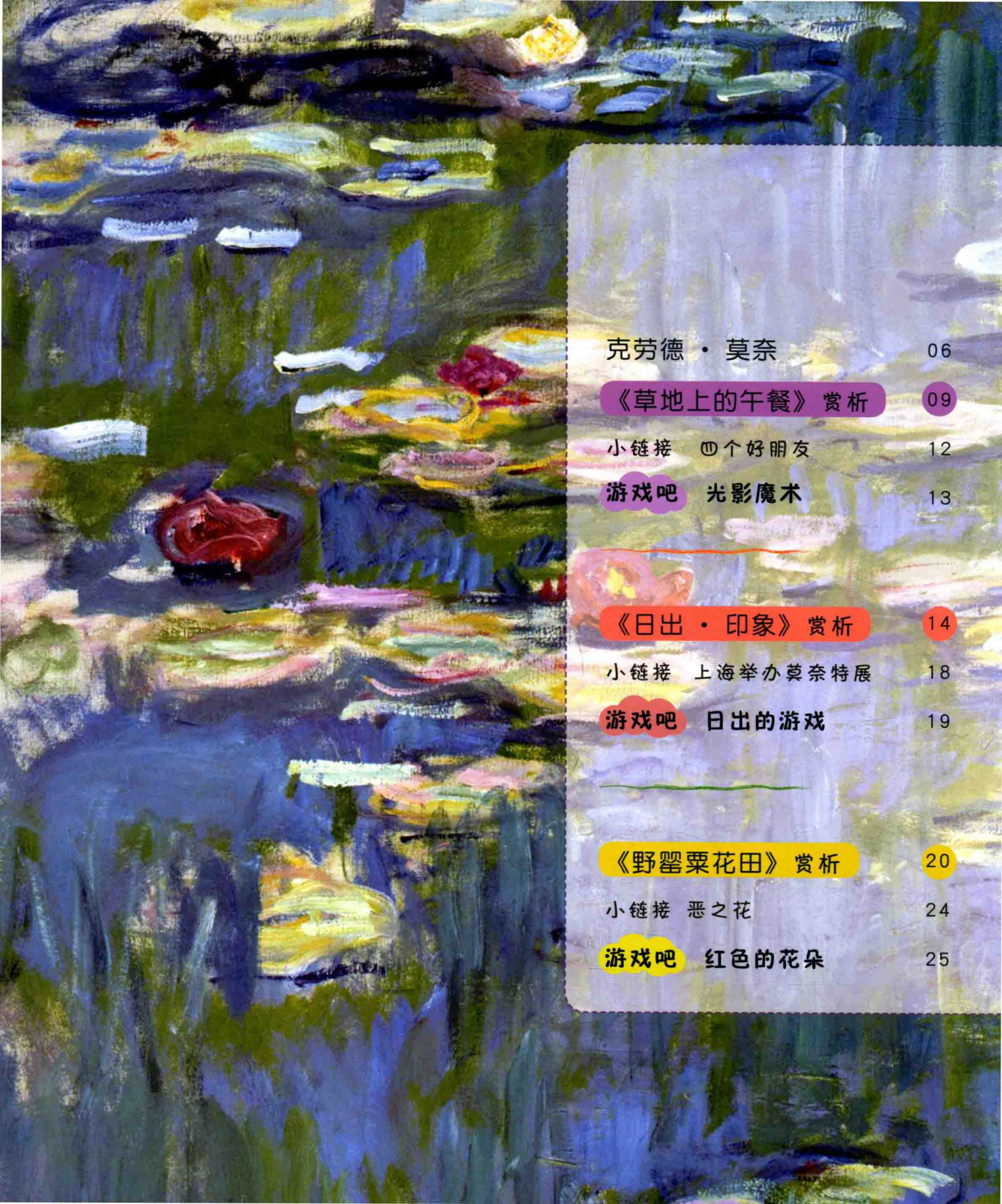
不知道名画背后的故事？我来告诉你！ 本书的趣味“小链接”是由大师或名画引申出的各种小知识、小故事、小趣闻，对作品进行全方位呈现，让孩子们进一步加深对大师及名画的印象。

不知道怎么跟大师一样挥洒想象力和创造力？我来告诉你！ 让孩子有兴趣行动起来，用拼贴、泥塑、涂色、剪纸、手工等方式，把名画的特色、重点、技巧表现在一项艺术制作中。用自己的方式表达对名画的理解，在愉快的游戏中挥洒无尽的创造力！

全书集艺术性、趣味性、实践性为一体，培养孩子们的艺术品位、审美能力，使他们能轻松走近艺术殿堂，轻启艺术之门。

愿我们的孩子都拥有感受美的心灵、发现美的眼睛、创造美的双手，从小热爱生活、热爱艺术、热爱一切美好的事物。

克劳德·莫奈 06

《草地上的午餐》赏析 09

小链接 四个好朋友 12

游戏吧 光影魔术 13

《日出·印象》赏析 14

小链接 上海举办莫奈特展 18

游戏吧 日出的游戏 19

《野罌粟花田》赏析 20

小链接 恶之花 24

游戏吧 红色的花朵 25

目录

《撑阳伞的女人》赏析

27

小链接 凯米莉的美丽一生

游戏吧 小雨伞

31

《夕阳下的干草垛》赏析

44

小链接 《白杨树》系列

游戏吧 不同颜色的树

49

《火车到站》赏析

32

小链接 莫奈和火车站经理的对话

游戏吧 小火车

37

《棕色的和谐》赏析

51

小链接 卢昂大教堂

游戏吧 时钟

55

《圣丹尼斯大街》赏析

39

小链接 还画过类似的大街

游戏吧 五颜六色的旗子

43

《睡莲》赏析

57

小链接 两座花园

游戏吧 漂亮的纸花

61

克劳德·莫奈

(1840 - 1926)

莫奈是19世纪法国印象主义画派的创始人之一。莫奈小时候非常热爱画漫画，18岁时受到画家布丹的指导，跟他学习“用油画和素描来画风景”，正式踏上绘画之路。莫奈擅长光与色的实验与表现技法，《睡莲》组画让这一特色发挥到极致。

在巴黎学画

1862年，再次来到巴黎的莫奈选择了进入古典画派格莱尔的画室学习，在画室认识了雷诺阿、巴齐耶和西斯莱等好朋友。结束了画室的生活，他与同伴们来到巴黎郊外一个小村庄进行户外写生。1864年莫奈描绘的两幅塞纳河的风景画在第二年被选入了官方沙龙。他1866年画的《绿衣女人》模特是第一任妻子凯米莉，此作品也被选入沙龙。

1840年

出生在巴黎。

1859年

到巴黎学习绘画。

1874年

《印象·日出》被记者讽刺，“印象主义”画派由此而来。

1883年

43岁到吉维尼定居，从此结束了漂泊的生活。

● 印象主义的诞生

在1870年莫奈到了英国伦敦，英国风景画家透纳和康斯泰勃尔的作品对其产生了影响。在1871年因父亲病逝回国途径荷兰的途中，发现并买下日本浮世绘。1872年在家乡勒阿弗尔港创作的《印象·日出》，在1874年第一届印象主义画展上被记者借用讽刺，成为印象主义画派名称的由来。

● 最后的吉维尼

1883年，43岁的莫奈到吉维尼定居，从此结束了漂泊的生活，这里也成了他最后的故乡。晚年的莫奈热衷于对同一场景下不同季节或不同气候下的光线变化进行组画创作。在此期间创作了《干草垛》系列组画、《鲁昂大教堂》系列组画以及闻名于世的《睡莲》组画等。

● 最美的“光与色”

莫奈一生坚持印象主义绘画，擅长光与色的表现技法，找到了最适于表现光与色的明度差别变化的形式，改变了阴影和轮廓线的画法。他有一双天才般的眼睛，即使晚年患了白内障，仍然坚持作画，在风格上更加简洁、抽象，呈现给我们的是永恒的、跳跃的笔触和闪烁的色彩。

● 1926年

逝世，安葬在日韦尔尼。

● 1916年

开始创作巨作《垂柳与睡莲池塘》。

《草地上的午餐》赏析

1865 ~ 1866年 布面油画 248cm x 150cm

私人收藏

斑斓之光

降落在草地上的午餐上

又降落在人们闲憩的

时光上

那松林间的阵阵美丽高歌

是鸟儿们带来的灵魂之光

它们穿过风 穿过森林

穿过人们的耳旁

是用青春在唱

朋友们啊

让我们一起来品尝那新鲜的蔬果

和那流淌在岁月里

红酒的醇香

(作者：黄婧)

这幅是《草地上的午餐》的全图吗？

不是，原作尺幅非常巨大，有4.6m×6m。当时的莫奈交不起房租，把它抵押给旅店老板，由于保管不善，作品受潮，后来回到莫奈的手里，把可用的画面分割成几部分，被不同的藏家获得。下图是原作的草稿图。

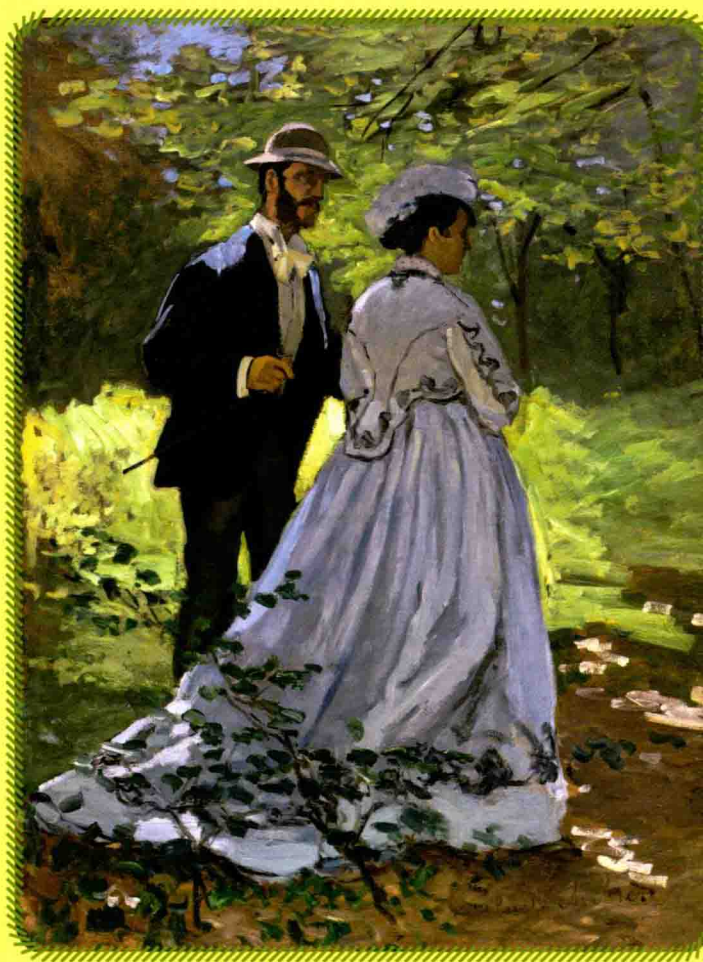
画的是瞬间的情景？

中间长发的女子婉约而立，她身旁的男子伸出一只邀请的手，带着渴慕。坐在地上穿白裙的女子，正把手伸向盘子，这一瞬间的动作被坐在她左边的男子凝视。莫奈没有刻意地去让模特儿们摆出正襟危坐的样子，而是随意地画下生活中的一瞬间，那才是最自然的。

光与影很逼真啊!

画家是在户外对景画的，当时阳光明媚，光线穿过树叶间的缝隙洒落在人们的身上和草地上，透明灿烂，令人耳目一新。

前景中的水果以纯度不高的黄色和绿色为主，为了体现色块的亮度对比，水果的造型比较抽象。在中景中，以大面积的白裙和白餐布为主，在水果的旁边投下一块大光斑，是画面的最亮处，光影肆无忌惮地跳跃在餐布中，就像岁月爬过的辰光。亮白与彩色的水果形成鲜明对比。而人们头上的树叶用的是鲜绿和鲜黄，斑斑驳驳，展现着青春的气息。

画上画的是谁呢?

他们是画家的朋友巴齐耶和恋人凯米莉。上面这幅画名叫《草地上的午餐之习作》或《散步者：巴齐耶和凯米莉》，看上去是《草地上的午餐》画面的左侧部分，说明这幅画和《草地上的午餐》有密切的关系。

背景好像和前面连在一起?

背景中的蓝色调和站着的男士的衣服颜色为同色系，同时画面下方的餐布是带点蓝的冷白色，这样打破了传统绘画中强烈的透视景深，使画面呈现出平面的状态。

四个好朋友

莫奈在 1862 年到格莱尔画室学画，认识了雷诺阿、巴齐耶、西斯莱，他们常被称为“四好友集团”。

包廂 雷诺阿

雷诺阿 是莫奈的终生挚友，他的创作题材主要是以描绘青年妇女为主，其中人体创作占了很大的比例。在他走投无路的时候还投奔了莫奈，跟随去户外写生。

鲁弗申的雪 西斯莱

夏伊的风景 巴齐耶

西斯莱 是印象主义画派中最优雅的一位画家，主要是画风景画。他对色彩非常敏锐，善于表现光线色彩变化下富有诗意的自然景色。

巴齐耶 就是《草地上的午餐》里的那位男士。他非常勤奋地创作，并且对光、色彩和空气变化更为醉心。巴齐耶是一位热心的人，虽然他自己在经济上也不是非常的富裕，但是常常帮助莫奈他们解决生活困难，做他们的模特儿或者买他们的画。