

The background of the entire cover is a reproduction of an Impressionist painting, likely by J.M.W. Turner, showing a harbor scene with ships and a bright, hazy sky. The brushstrokes are visible and textured, with a rich palette of blues, greens, yellows, and reds.

Monet

西方绘画大师经典佳作

莫奈

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目录·Contents

Chapter 1

莫奈生平概述（1840年-1926年）

Chapter 2

初露锋芒的青年时期作品赏析（1860年-1869年）

012	月光下的航海图	024	圣·阿德雷斯海滩
014	圣·西缅农场之路	026	圣·阿德雷斯帆船赛
016	翁弗勒尔的街道	029	喜鹊
018	退潮后的勒阿弗尔海角	030	蛙塘
022	桃和罐子	032	花卉和水果静物

Chapter 3

迷恋印象派的中年时期作品赏析（1870年-1882年）

035	特鲁维尔毛里求斯酒店	055	日出下的海景
036	乡村火车	056	勒阿弗尔港
038	沙滩上的特鲁维尔	060	阿姆斯特丹风光
040	赞丹附近的风车	062	阿让特伊大桥
042	吉恩·莫奈骑在他喜爱的木马上	064	阿让特伊的铁路桥
044	阿让特伊的帆船比赛	066	通往卡普西纳的大道
046	贝辛的阿让特伊	067	阿姆斯特丹的风车
048	春日时光	068	夏日
050	罂粟田	070	阿让特伊附近的罂粟田
052	春天（盛开的果树）	072	阿让特伊的雪景
054	坐在花园长椅上的卡米尔	074	花丛中的女人

076	公寓一角	100	维特伊
078	煤炭装卸工	102	拉·罗什·居永之路
080	撑洋伞的女人: 莫奈夫人和她的儿子	104	一束向日葵
082	卡米尔在阿让特伊的花园中	106	维特伊风光
084	来自诺曼底的列车到达圣·拉查尔火车站	109	维特伊的冰霜
086	圣·拉查尔火车站	112	罂粟田
088	圣·拉查尔火车站	114	维特伊的花圃
090	圣·拉查尔站	116	布维尔悬崖边的海上阴影
092	巴黎蒙特戈依街道, 1878 年 6 月 30 日节日	118	布维尔的卡比小路
094	蒙索公园	120	布维尔的捕鱼网
096	维特伊之路	122	散步于布维尔悬崖
098	开花的李树		

Chapter 4

艺术升华的中晚年时期作品赏析 (1883 年 -1903 年)

124	埃特尔塔的恶劣天气	166	阴天的卢昂大教堂正门
126	波地吉拉的别墅	168	班纳库尔附近的塞纳河浮冰
128	摩纳哥附近的滨海路	170	清晨的卢昂大教堂
130	阿佛的悬崖, 埃特尔塔	172	阳光照耀下的卢昂大教堂
132	吉维尼附近山谷里的罂粟田	174	卢昂大教堂
134	干草垛	176	晨光中的卢昂大教堂正门
136	三艘渔船	178	阳光下的吉维尼年轻女士
138	游船上	180	吉维尼的洪水
140	贝里岛	182	迪耶普附近的瓦尔·圣·尼古拉清晨
142	牡丹园	184	布维尔的大风浪
144	杨树在吉维尼	186	早晨的塞纳河
146	克勒兹峡谷 (阴天)	188	睡莲和日本桥
148	正午的干草垛	190	日本步行桥和睡莲池, 吉维尼
150	夏末的干草垛	192	查林·克洛斯大桥
152	雪后阳光下的干草垛	194	查林·克洛斯大桥
154	雪中的干草垛	196	伦敦的查林·克洛斯大桥
156	埃普特河岸的白杨树	198	伦敦的滑铁卢大桥
158	阳光下的白杨树	200	滑铁卢大桥
160	风中的白杨树组画	202	阳光下的国会大厦
162	早晨雪后的干草垛	204	维特伊
164	白杨树		

Chapter 5

后花园世界的晚年时期作品赏析 (1904 年 - 1926 年)

207	威尼斯的圣·乔治教堂	230	睡莲
208	总督府	232	睡莲 - 两棵柳树
210	黄色鸢尾花	234	睡莲 - 清晨杨柳
212	紫藤	236	睡莲 - 早晨
214	垂柳	238	睡莲 - 云朵
216	日本桥	240	睡莲 - 树木倒影
217	日本步行桥, 吉维尼	242	睡莲 - 绿色倒影
218	睡莲	244	睡莲 - 日落
220	睡莲池	246	睡莲
222	池中睡莲	248	睡莲池
224	睡莲	250	睡莲
226	睡莲	253	淡紫色的鸢尾花
228	蓝色睡莲	256	玫瑰中的房子

西方绘画大师
经典佳作

莫 奈

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师经典佳作：高清细节版. 莫奈 / 牛雪彤, 唐一帆编著. -- 北京：人民邮电出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-115-37965-8

I. ①西… II. ①牛… ②唐… III. ①油画—作品集—法国—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第292691号

内 容 提 要

克洛德·莫奈既是印象主义画派的代表人物及创始人之一，也是法国历史上最重要的画家之一。他不关心造型、轮廓和阴影，而是把重心放在了笔触上，以此力图对色彩和自然光线进行细腻而完美的表达。

本书图文并茂地叙述了莫奈的生平与艺术创作经历，共收录莫奈超过100幅最具代表性的作品。这些作品的创作贯穿了他的一生，从初露锋芒的青年时期，到迷恋印象派的中年时期，再到后来艺术升华的中老年时期，以及后花园世界的晚年时期，包括其永垂不朽的《睡莲》、《日本桥》等系列作品。

本书对莫奈及其作品进行了系统性的介绍，阅读本书读者可以领略莫奈画作的无限魅力。书中的图片极其精美，极具观赏性，对读者来说是一场难得的视觉盛宴。本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的学生阅读。

◆ 编 著 牛雪彤 唐一帆

责任编辑 董雪南

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

◆ 开本：889×1194 1/16

印张：16

2015年2月第1版

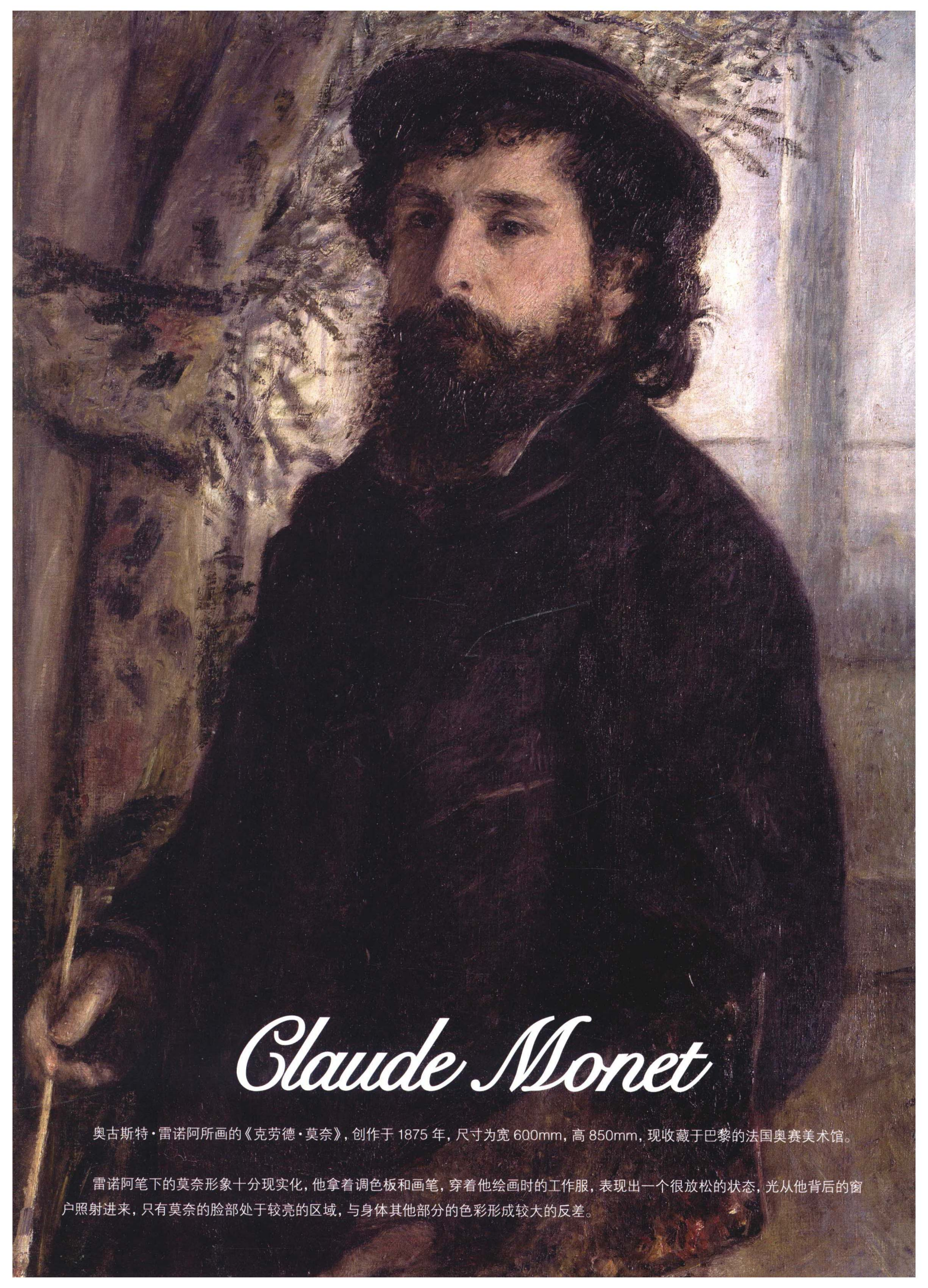
字数：537千字

2015年2月北京第1次印刷

定价：98.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

A portrait painting of Claude Monet by Auguste Renoir. Monet is depicted from the chest up, wearing a dark, heavy coat. He has a full, dark beard and mustache, and his hair is dark and wavy. He is looking slightly to the left of the viewer. The background is a soft, out-of-focus interior space with light coming from a window behind him, creating a gentle glow on his face and hair. The brushwork is visible, particularly in the background and the texture of his coat.

Claude Monet

奥古斯特·雷诺阿所画的《克劳德·莫奈》，创作于 1875 年，尺寸为宽 600mm，高 850mm，现收藏于巴黎的法国奥赛美术馆。

雷诺阿笔下的莫奈形象十分现实化，他拿着调色板和画笔，穿着他绘画时的工作服，表现出一个很放松的状态，光从他背后的窗户照射进来，只有莫奈的脸部处于较亮的区域，与身体其他部分的色彩形成较大的反差。

目录·Contents

Chapter 1

莫奈生平概述（1840年-1926年）

Chapter 2

初露锋芒的青年时期作品赏析（1860年-1869年）

012	月光下的航海图	024	圣·阿德雷斯海滩
014	圣·西缅农场之路	026	圣·阿德雷斯帆船赛
016	翁弗勒尔的街道	029	喜鹊
018	退潮后的勒阿弗尔海角	030	蛙塘
022	桃和罐子	032	花卉和水果静物

Chapter 3

迷恋印象派的中年时期作品赏析（1870年-1882年）

035	特鲁维尔毛里求斯酒店	055	日出下的海景
036	乡村火车	056	勒阿弗尔港
038	沙滩上的特鲁维尔	060	阿姆斯特丹风光
040	赞丹附近的风车	062	阿让特伊大桥
042	吉恩·莫奈骑在他喜爱的木马上	064	阿让特伊的铁路桥
044	阿让特伊的帆船比赛	066	通往卡普西纳的大道
046	贝辛的阿让特伊	067	阿姆斯特丹的风车
048	春日时光	068	夏日
050	罂粟田	070	阿让特伊附近的罂粟田
052	春天（盛开的果树）	072	阿让特伊的雪景
054	坐在花园长椅上的卡米尔	074	花丛中的女人

076	公寓一角	100	维特伊
078	煤炭装卸工	102	拉·罗什·居永之路
080	撑洋伞的女人: 莫奈夫人和她的儿子	104	一束向日葵
082	卡米尔在阿让特伊的花园中	106	维特伊风光
084	来自诺曼底的列车到达圣·拉查尔火车站	109	维特伊的冰霜
086	圣·拉查尔火车站	112	罂粟田
088	圣·拉查尔火车站	114	维特伊的花圃
090	圣·拉查尔站	116	布维尔悬崖边的海上阴影
092	巴黎蒙特戈依街道, 1878 年 6 月 30 日节日	118	布维尔的卡比小路
094	蒙索公园	120	布维尔的捕鱼网
096	维特伊之路	122	散步于布维尔悬崖
098	开花的李树		

Chapter 4

艺术升华的中晚年时期作品赏析 (1883 年 -1903 年)

124	埃特尔塔的恶劣天气	166	阴天的卢昂大教堂正门
126	波地吉拉的别墅	168	班纳库尔附近的塞纳河浮冰
128	摩纳哥附近的滨海路	170	清晨的卢昂大教堂
130	阿佛的悬崖, 埃特尔塔	172	阳光照耀下的卢昂大教堂
132	吉维尼附近山谷里的罂粟田	174	卢昂大教堂
134	干草垛	176	晨光中的卢昂大教堂正门
136	三艘渔船	178	阳光下的吉维尼年轻女士
138	游船上	180	吉维尼的洪水
140	贝里岛	182	迪耶普附近的瓦尔·圣·尼古拉清晨
142	牡丹园	184	布维尔的大风浪
144	杨树在吉维尼	186	早晨的塞纳河
146	克勒兹峡谷 (阴天)	188	睡莲和日本桥
148	正午的干草垛	190	日本步行桥和睡莲池, 吉维尼
150	夏末的干草垛	192	查林·克洛斯大桥
152	雪后阳光下的干草垛	194	查林·克洛斯大桥
154	雪中的干草垛	196	伦敦的查林·克洛斯大桥
156	埃普特河岸的白杨树	198	伦敦的滑铁卢大桥
158	阳光下的白杨树	200	滑铁卢大桥
160	风中的白杨树组画	202	阳光下的国会大厦
162	早晨雪后的干草垛	204	维特伊
164	白杨树		

Chapter 5

后花园世界的晚年时期作品赏析（1904年-1926年）

207	威尼斯的圣·乔治教堂	230	睡莲
208	总督府	232	睡莲 - 两棵柳树
210	黄色鸢尾花	234	睡莲 - 清晨杨柳
212	紫藤	236	睡莲 - 早晨
214	垂柳	238	睡莲 - 云朵
216	日本桥	240	睡莲 - 树木倒影
217	日本步行桥, 吉维尼	242	睡莲 - 绿色倒影
218	睡莲	244	睡莲 - 日落
220	睡莲池	246	睡莲
222	池中睡莲	248	睡莲池
224	睡莲	250	睡莲
226	睡莲	253	淡紫色的鸢尾花
228	蓝色睡莲	256	玫瑰中的房子

Chapter 1

莫奈生平概述 (1840 年 - 1926 年)

——莫奈 1921 年拍摄于吉维尼家中的庭院

1840 年

十一月十四日克劳德·奥斯卡·莫奈出生于法国巴黎，父亲克劳德·奥古斯特是一位经营食品生意的商人，母亲名叫路易斯·奥博莱。父母终日忙于生意，这使得莫奈能够自由地成长，并且很小的时候就表现出具有绘画的天赋。

1855 年

莫奈小小年纪便以画肖像漫画而出名。他的作品在一家小画框店的橱窗展出，吸引了众多前来预定，莫奈也因此赚到了自己的第一笔钱：每幅作品收入约二十法郎。

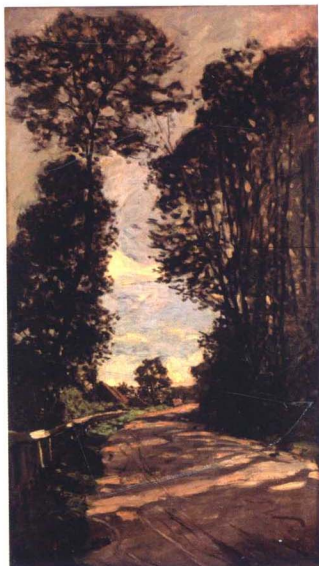
1860 年

年初，一个私人的大规模现代画展开幕，莫奈被这些作品深深吸引，不久后他进入斯维赛画院学习，这里既不考试也没有规定课程，环境十分自由，莫奈在这里先后结识了库尔贝、毕沙罗等画家。秋季莫奈应召入伍，去往阿尔及利亚服兵役，虽然家人都很反对，但他却渴望去往异乡认识新的事物并将所见画下来。

1863 年

被马奈的画展深深震撼并为之倾倒，将其画风运用在风景画中。复活节与巴齐耶在舍依度过，这里紧挨着枫丹白露森林，优美的森林风景吸引他们经常去往户外作画，之后雷诺阿和西斯莱也来到这里，四个好朋友共同研究艺术和绘画。

1864 年

去往圣·西缅农场和圣·阿德雷斯写生。由于父母的不理解，经济来源被切断，生活陷入困境，但在朋友的帮助下，他的创作热情不断高涨。

圣·西缅农场之路

1864 年

退潮后的勒阿弗尔海角

1865 年

1865 年

莫奈和巴齐耶回到舍依，莫奈为了向马奈的作品《草地上的午餐》表示致敬和支持，开始创作同名作品。在官方沙龙展出了两幅塞纳河口的风景画，并获得极大关注。

1866 年

莫奈与卡米尔相恋，并以她为模特创作了《卡米尔》。这幅作品和风景画《枫丹白露森林之路》一起入选当年的官方沙龙，受到左拉的赞赏和众人的好评。

圣·阿德雷斯帆船赛

1867 年

1868 年

贫困的生活让莫奈感觉前途黑暗，但勒阿弗尔的主顾柯迪贝尔的帮助让他暂时度过了难关并重新燃烧起创作的火焰，画出了《塞纳河上的阿让特伊》。

1870 年

六月与卡米尔正式结婚，七月普法战争爆发，九月莫奈逃亡到英国伦敦，通过杜比依介绍认识画商保罗·杜兰德·鲁埃尔，参加伦敦画展。

1871 年

一月父亲去世，莫奈在回国途中被杜比依邀请至荷兰。在那里描绘了红色风车磨坊、辽阔的草原天空、水上航行的船只等变化多样的风景。

乡村火车

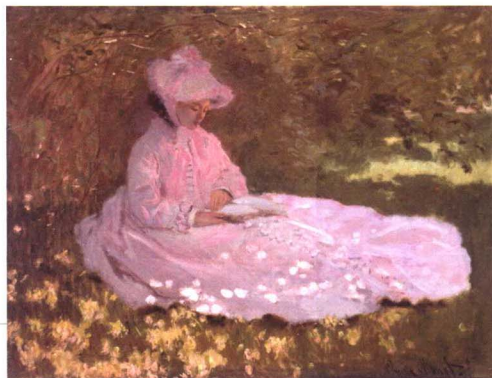
1870 年

1872 年

和妻子、儿子定居于阿让特伊，创作了大量关于田野、天空、河流、船只和桥梁的作品，令他声名鹊起的《印象·日出》就是创作于这一时期。

春日时光

1872 年

1874 年

三月二十五日第一届印象派画展开幕，地点在巴黎市中心卡普西纳大道上的摄影家纳达尔的工作室。《印象·日出》展出并被观众嘲笑也被官方评论所抨击，同时还成为“印象主义”这一名称的来由。

1876 年

依然挣扎在贫困线上，举办第二届印象派画展，莫奈送去十八幅作品参展，其中一幅《穿日式和服的卡米尔》受到众人关注，表现出画家受到日本浮世绘风格的影响。

1877 年

在巴黎创作“圣·拉查尔火车站”系列组画，参加第三届印象派画展，展出三十幅画作，其中七幅主题是与“圣·拉查尔火车站”有关。

来自诺曼底的列车到达圣·拉查尔火车站

1877 年

1879 年

四月十日第四届印象派画展开幕，莫奈和二十九幅作品参展，取得了一定的成绩。九月卡米尔因病去世，莫奈的心灵产生了巨大的创伤，甚至从此以后几乎都不再画肖像和人物画。

1882 年

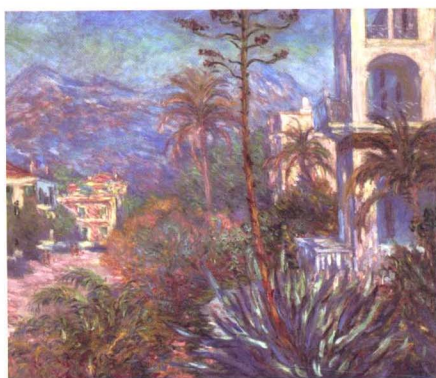
布维尔的捕鱼网

1882 年

于上一年拒绝参加第六届印象派画展之后，这一年送去三十五幅作品参加第七届印象派画展，并与第二任妻子爱丽丝和孩子搬到布维尔居住。

1883 年

三月在里埃举办个人画展，四月携家人定居吉维尼，同时去往各个地方写生。

波地吉拉的别墅

1884 年

1889 年

六月乔治·帕蒂艺术馆组织了莫奈和罗丹的联合展览，这次展览征服了法国的公众，成为莫奈艺术事业的一大转折。

1890 年

买下吉维尼居住的房子和庭院，并在这里度过了他今后的艺术生涯，他逐步对这里进行改造，终于建成了他心目中的“后花园世界”。同年创作“干草垛”系列组画。

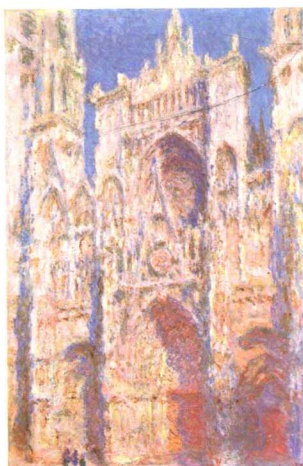
夏末的干草垛

1891 年

1891 年

创作“白杨树”系列组画。

1892 年

创作“卢昂大教堂”系列组画。

阳光照耀下的卢昂大教堂

1894 年

1899 年

开始创作“睡莲”系列组画，同时仍然热衷于去各地写生。

1912 年

右眼被诊断为退化性白内障。

1914 年

开始创作“睡莲”大幅连作，这一系列作品最终被赠与国家并安置在橘园美术馆中。

睡莲 - 两棵柳树

1914 年 - 1926 年

1926 年

十二月六日逝世于吉维尼家中。

Chapter 2

初露锋芒的青年时期作品赏析
(1860年-1869年)

《月光下的航海图》 **A Seascape, Shipping by Moonlight** 1864 年 苏格兰国家美术馆 爱丁堡 布面油画
宽 738mm 高 600mm

作品说明：

《月光下的航海图》描绘的是翁弗勒尔海港的夜景，翁弗勒尔是诺曼底地区的一个主要城市。画家采用了对比强烈的光线效果，联系到诺曼底的战争背景，使得画面产生了戏剧性的效果。大片的乌云遮盖了月亮，月光在乌云边缘形成明亮的光效，光线被大海反射后与天空相呼应，和灯塔的光束共同成为画面中最亮的部分。海面上的蒸汽船和帆船只能看到模糊的轮廓和黑暗的阴影，与周围的光影形成鲜明的对比。这幅作品是莫奈早期的创作，是使用画笔和调色刀共同完成的。后来谈及这幅作品时，莫奈既表达对于月光下场景的迷恋，也提到描绘大自然的夜晚是一件十分困难的事情。

局部细节展示

