

世界艺术珍品收藏与品鉴大系·世界艺术巨匠

色彩与光的完美表达

莫奈 作品欣赏

莫奈艺术理念的系统梳理
近300幅莫奈最具代表性的艺术作品

玲 珑 / 选编

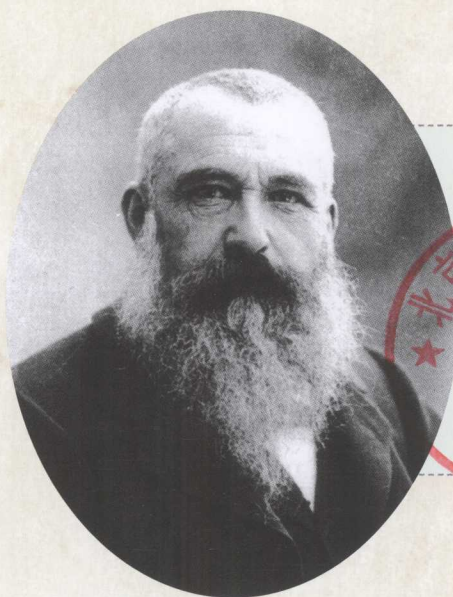
Claude Monet

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

013055394

J205. 565
07

色彩与光的完美表达
莫奈作品欣赏
Claude Monet

玲珑 / 选编

新世界出版社

北航

C1663620

J205.565

07

图书在版编目(CIP)数据

色彩与光的完美表达:莫奈作品欣赏/玲珑选编

—北京:新世界出版社,2013.7

ISBN 978-7-5104-4379-4

I. ①色… II. ①玲… III. ①莫奈,

C. (1840~1926) — 油画 — 鉴赏 IV. ①J205.565

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第152790号

色彩与光的完美表达:莫奈作品欣赏

选 编:玲 珑

责任编辑:杜 力

责任印制:李一鸣 王丙杰

出版发行:新世界出版社

社 址:北京西城区百万庄大街24号(100037)

发 行 部:(010) 6899 5968 (010) 6899 8733 (传真)

总 编 室:(010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

<http://www.nwp.cn>

<http://www.newworld-press.com>

版 权 部:+8610 6899 6306

版权部电子信箱:frank@nwp.com.cn

印 刷:山东淄博汇文商务印刷有限公司

经 销:新华书店

开 本:787×1092 1/16

字 数:70千字

印 张:18

版 次:2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5104-4379-4

定 价:100.00元

版权所有,侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页等印装错误,可随时退换。

客服电话:(010) 6899 8638

Foreword

前言

莫奈
Claude Monet

1874年,《日出·印象》的展出引起法国艺术界一片哗然。这幅画的作者受到了当时一位尖刻批评家的嘲讽。这不仅没有使这幅画受到冷遇,反而使得它的名声更大,震撼了当时的画坛,从而引发了一场绘画革命。印象主义绘画的诞生,其灿烂夺目的光彩照耀着整个欧洲和世界画坛,掀开了西方现代绘画史上崭新的一页。即使经过100多年,现代艺术流派纷呈,印象派绘画仍然对我们今天的艺术创作产生着不小的影响。

作为印象派最具代表性的奠基人,莫奈当之无愧,他辛勤耕耘、不倦探索70年,为印象派的产生和发展奉献了毕生的精力。莫奈是一位“光”的讴歌者,印象派的理论和实践大部分都和他有关系。他不断在探索描绘明亮阳光照耀下的自然景物,以调和优雅的色彩描绘出充满新鲜感的事物。他是印象主义绘画果敢的实践者,也被誉为这种理念最纯粹的体现者。莫奈之名与“印象主义”一语有着不可分离的关联。

Foreword

莫奈
Claude Monet

莫奈擅长光与影的实验和表现技法。他注重人对生活的感觉和印象，主张到大自然中去探索，尊重自然和人的感觉印象，影响力极为深远。他的绘画以微妙、绚烂的色彩表现谱写了光与色的诗篇，甚至可以说改变了人们观看世界的方式。莫奈最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在他的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂式的轮廓线。除此之外，莫奈对于色彩的运用相当细腻。他反复对同一主题在一天中的不同时间进行写生描绘，画出不同的光景与气氛，显出光与色的鲜明感，从自然的光色变幻中抒发瞬间的感觉，交织成光与色彩的华丽交响乐，实现色彩与光完美的表达。研究和欣赏他的作品，能够启发并提高我们观察自然、感受色彩、表现色彩的能力。

本书精选了莫奈的经典名作，以作者作画时间为主线，向读者们呈现艺术大师莫奈的艺术风貌和人生历程。编写此书的目的，是想让读者拉近与这位印象主义大师的距离，轻松、快乐地学习到一些具体的绘画技巧和知识。对莫奈的作品有一定程度了解的同时，还可以提高自身的艺术欣赏能力。你只要相信自己，相信每一个人都天生具有独特的色彩感受与表现力就行了。让我们在欣赏画作的过程中，直观地感受莫奈的艺术世界。

莫奈
Claude Monet

目录 Contents

作者生平 /001

艺术风格 /007

印象主义 /008

创作经历 /010

莫奈作品欣赏 /017

作者生平

克劳德·莫奈，1840年11月14日生于法国巴黎，父亲库路多·阿多洛夫·莫奈是位商人。在莫奈5岁的时候，全家搬到了诺曼底的勒阿弗尔。他在当地就学，却一点儿也不爱学习，将学校视同牢狱，在悬崖和海边嬉戏的时光多于听课，因此他的学习成绩并不是很好，在班上总是排在倒数几名的位置上。这个孩子唯一的爱好是绘画。他常常在笔记本上作素描，以教师和同学们为对象画漫画，日积月累，倒也掌握了一些绘画技巧。然而，他的父亲并不喜欢他当个艺术家，而是希望他继承家里的杂货店。

莫奈15岁的时候，已在当地小有名气，尤其是他的木炭漫画，每幅画以20法郎的售价售卖。一次，在诺曼底的海滩上，他结识了当时的艺术家欧仁·布丹（Eugene Boudin）。布丹鼓励他学习用油画和素描来画风景，但是莫奈开始并未在意，甚至礼貌地拒绝了布丹的建议。但是布丹一片诚心，最终让这位少年深受感动，并接受了布丹的建议。自学成才的布丹，习惯于在露天作画，他主张：“一定要去寻找自然的纯朴的美。”“要顽强地保留最初的印象。”对此，莫奈也很赞同，这源于他内心深处充满了对大自然的热爱。从1858年起，莫奈开始从布丹那里接受不同于学院派的绘画思想，学习并动笔画外光画。布丹成了莫奈的良师益友，经常教授他画油画的知识。莫奈来到位于巴黎的卢浮宫，他在那里看到了特罗容、杜比尼、柯罗等人的作品之后，极为赞赏。于是莫奈在一扇窗户下坐了下来，用随身携带的颜料和工具将他所看到的東西都画了下来。

1860年，莫奈进了斯维赛学院，练习人体写生。这个学院其实就是间画室，是一位叫斯维赛的人开设的，在这里没有人讲课，也没有考试之类，就是交上一笔钱，在这里画人体模特。他在这里接触了后来成为印象派同人的一些画家，如毕沙罗等。

同年秋天，经抽签决定莫奈须服兵役，他的父亲表示，如果他服从父母的意愿，安心在家做生意，那么就会出上一笔钱雇人替他参军。莫奈对此表示毫不动心，毅然参军，入伍后被编入法国的非洲军团。没过多久，随军到了阿尔及利亚。非洲的景色与光线异常美丽，得到部队领导的允许，他有了作画的时间。其间，他曾为队长的夫人画了肖像。然而他并没有服满7年的兵役，1862年，莫奈在部队得了伤寒，莫奈的姑妈将他从部队解脱出来。因此，他只当了两年兵，离开部队后继续完成大学的艺术课程。

1863年，莫奈在参观沙龙落选画展中看到了马奈的作品，马奈的作品给了莫奈很大的震动和启示。莫奈趁着复活节的休假时间，与好友一起到了巴黎南郊巴比松村，那里有枫丹白露森林，很适合他们进行创作。在外光下，他画出了很多具有巴比松画派风格的作品。

1864年，莫奈离开了格莱尔的画室，来到翁弗勒作画。莫奈的作品《潮水退去后的埃沃角》《翁弗勒的塞纳河口》由于迥异于学院派的创作手法，被选入1865年观念有所革新的官方沙龙。1865年，他在枫丹白露开始进行《草地上的午餐》的创作，这是一幅大幅作品。

1866年，莫奈让自己的恋人卡缪当模特，画了一幅全身的大幅肖像画，命名为《绿衣女》，在沙龙上展出。这幅画得到了当时的评论家左拉的认可；一位著名的诗人也为这幅作品写了诗，并在

《艺术家》杂志上发表；甚至还有一位画商看中了这幅画，要求莫奈再画一幅一模一样的画，他要送到美国去。这幅画的成功，也使其工作得到了家里的认可，家里给予他经济方面的支持。1966年夏，莫奈创作了《庭院里的女人们》，然而却在第二年的沙龙中落选。这一年的秋天，被那些讨债的人逼迫得走投无路的莫奈毁掉了自己大约200多幅作品后，回到阿弗尔。家里因为他和恋人卡缪的关系，不再给他经济上的支持，而莫奈的作品还没有销路，这使他陷入了经济困扰之中。为了能够继续作画，莫奈不得不将已画好油画上的油彩一点一点刮掉，重复使用。

1867年，莫奈的父亲不容怀孕的卡缪留在自己家中，卡缪只得留在了巴黎，而莫奈则住在姑母家。7月份，卡缪为莫奈生下了第一个孩子，但是他们没有办法抚养孩子，只得请在巴黎的巴齐依做教父代为照顾。接下来的几年中，莫奈和几位画友经常在阿弗尔及其附近作画。这期间，他和父亲的关系很紧张，经济来源受到限制，生活很拮据。为此，莫奈也曾产生轻生的念头。他的穷困程度，从他写给巴齐依的信中可以看出，他在信中说：如果不是雷诺阿及时送来面包，我早就饿死了。炉火已经灭了一个星期，没有一点儿光。月底因为颜料用光了，不得不停止了作画。但是这时候的巴齐依和雷诺阿也都很穷，巴齐依为了生活，连自己的表也典当了，雷诺阿甚至都凑不齐寄信的邮费。他们都无法对莫奈伸出援手。

1870年6月，莫奈才正式和卡缪结婚。9月，莫奈请求布丹代为照顾卡缪和孩子，自己前往伦敦。在伦敦，莫奈与杜比尼、毕沙罗相会，并经常与毕沙罗一起在泰晤士河及公园中作画。杜比尼为了让莫奈的作品能够销售出去，将他介绍给画商丢朗·吕厄。丢朗·吕厄是个很有同情心的商人，给了穷画家们很大的经济帮助。

1871年初，莫奈因父亲去世，离开了英国。同年，他在杜比尼的动员下来到荷兰，并待到了年底。荷兰的港湾、运河、教堂、人家、风车……都让他着迷不已，为此他创作了很多优秀作品。回国后，在马奈的帮助下，莫奈得以在阿让特依定居。

《日出·印象》是莫奈于1872年开始创作的，这幅画后来扬名于世，是莫奈画作中最经典的一幅，于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。这幅油画描绘的是透过薄雾观望阿弗尔港口日出的景象。画中采用直接戳点的笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，非准确的描画使几只小船依稀可见。因为他突破了传统画法的束缚，当时有位好讥诮别人、名叫勒鲁阿的评论家就借用此画的标题，嘲讽以莫奈为代表的一批要求革新的青年画家为“印象主义”，并在当年4月25日的《喧闹》杂志上发表了一篇题为《印象主义的展览》的文章，却使得这幅画声名鹊起。虽然当时很多画家对这幅画持有反面意见，但是印象主义、印象派的称号已经不胫而走。而莫奈这种新绘风的画自此有了名。

在1874年的联展中，莫奈提议并和朋友们组织了一个独立画展，参展的画家有30多人，包括德加、毕沙罗、塞尚、雷诺阿、西斯莱、摩里索等人。在所展出的165件作品中，有12件是莫奈的作品。这次展览其实是确定了莫奈在印象派画家中的领袖地位，他利用光、色的变化，捕捉瞬间的印象，创作出一种新的画风。其中，莫奈的参展油画《卡普辛大街》就是这种画风的典型作品。

1875年，莫奈再次陷入经济窘境，不得不再次向朋友们求援。6月份，他给马奈写了封信，信上有这么段话：早在两天之前，我就没有一分钱了，肉铺和面包房现在都不肯再赊账给我。你可以寄给我20法郎吗？

1878年3月，卡缪为他生下第二个孩子，然而莫奈的经济再次陷入困境。他在给左拉的信中说：家里无法生火，卡缪又生着病，我昨天跑了一整天，依然没有借到一分钱。在另一封信中说：要是我明天晚上拿不出600法郎，我们将露宿街头。

进入19世纪80年代，大海成了莫奈的创作源泉。连续几年，莫奈在英法海峡的海岸、埃特勒塔等地，多次捕捉光与影的瞬间效果，创作出更具冲击力的作品，有人称这一时期是莫奈的“埃特勒塔时代”，《埃特勒塔的崖》《埃特勒塔附近的玛那波特海崖》就是他在这个时期创作的。

1882年3月1日，第七次联合展览会开幕。莫奈说，在这里，他“发现了印象主义的全部光辉作品”。莫奈在这次展会上共展出35件作品。

自从1883年起，莫奈在吉维尔尼定居，此后再没有迁居。吉维尔尼是个环境优美的地方，莫奈晚年的很多作品都是在这里完成的。

1889年6月，时值法国大革命一百周年，莫奈与罗丹联合举办了作品展。莫奈展出了66件作品，并博得了好评。

进入19世纪90年代，组画成了莫奈晚年作品中的一个特色。所谓组画，就是不同时间，在不同的光照下，对同一物体画多幅画作。比如1890年至1891年间，莫奈对麦草垛，在不同的季节里，在早上、下午、傍晚的阳光下，作了多次的描绘，《雪天的麦草垛》等就是在这一时期完成的。在1891年至1892年间，他采用同样的方式画了“白杨组画”。尤为出名的是他在19世纪末创作的组画《睡莲》，获得了很大的成功。1900年11月，莫奈在丢朗·吕厄的画廊展出自己的《池中睡莲》组画26件，获得好评。

1908年9月至12月，莫奈与第二任妻子艾丽丝一起去威尼斯

旅行。威尼斯的美丽风光，温暖宜人的气候，湿润的空气，映在水面上的蓝天、白云、绿树、建筑物，再次激起了莫奈的创作欲望。他在这里创作了 30 多幅名画。

莫奈的第一任妻子卡缪于 1879 年去世，1911 年 5 月，他的第二任妻子艾丽丝也先他而去。这让他痛苦不已，他的视力也下降得很厉害。1914 年，莫奈 47 岁的长子不幸病故，年老的莫奈更加孤独了。他的老朋友，曾任法国总理的克雷孟梭为了让他不至于孤单，建议他建起自己的画室。莫奈听取了 this 建议。很快，莫奈在自己的庭院中建了长 23 米、宽 20 米、高 15 米的大画室，并用大型画作《睡莲》系列装饰。1922 年 3 月，他将完成的大型装饰画捐给自己的祖国。随后不久，白内障使得这位画家几乎丧失了视力。1922 年 9 月，医生禁止他继续作画。第二年，医生为他做了手术，视力有些好转。1925 年，85 岁的莫奈再次投入了大型壁画的创作之中。在人们期待的眼光中，这件足以反映出画家对光与色认识的深度，描绘技巧娴熟的大型壁画《睡莲》完成了，然而这也耗尽了他全部的心力。在这幅画完成的第二天，1926 年 12 月 5 日，这位印象派大师永远地离开了人世。他的最后一幅巨作，按照既定计划被安置于卢浮宫旁、原法王亨利二世王后的土伊勒里宫中桔园的椭圆形大厅，成为永久性陈列品。

遵循老人的生前愿望，人们在他去世的第二天上午，为他举办了简单的送别仪式，将他安葬在莫奈夫人的墓旁。为他送葬的人除了当时的诸多艺术家，还有很多当地的群众。大家默默地送走了这位大师。

艺术风格

莫奈的作画风格不同于以往古板、落俗的绘画风格，而是以瞬间的印象作画。通常，印象派的画家都是抓住某一事物的具有特点的瞬间印象来作画，因此，这就要求他们必须疾走画笔将颜色直接涂在画布上，这样，他们就很难顾及细节部分，而只考虑总体效果。与古典绘画相比，印象派绘画风格是以粗放的笔法作画，很少精心修饰，似乎显得草率。印象主义艺术家通常会在户外阳光下进行景物描绘，追求在光色变化中表现对象的整体感和气氛。印象画派的画法取景比较广泛，不管是在淳朴的乡下还是繁华的城市，艺术家们都会试图捕捉瞬间的印象，然后快速地将这瞬间的印象画下来。而在这一领域中，做得最好的就属莫奈了。

改变阴影和轮廓线的画法是莫奈最重要的风格。莫奈初从布丹学习，并受容金和柯罗的影响；后转向外光的描写，马奈和透纳的作品给了他很大的启发。在莫奈的画作中很难看到明确的阴影，甚至很难看到突显或平涂式的轮廓线。

莫奈对于色彩的运用相当细腻，他善于用许多相同主题的画作来实验色彩与光的完美表达。莫奈曾长期探索光色与空气的表现效果，常对同一对象在不同的时间和光线下进行多次描绘。他的创作目的主要是探索表现大自然的方法，记录瞬间的感觉印象和他所看到的充满生命力、运动感的东西，而不注重对象的明晰的立体的形状。

莫奈的绘画作品在当时就以灿烂夺目的光彩照耀着整个欧洲和世界画坛，揭开了西方绘画史上崭新的一页。直至现在，莫奈的绘

画技巧仍影响着人们，他是当之无愧的印象派奠基人。莫奈为后世留下了 2000 多幅油画、500 多件素描，其艺术成就，为后人对艺术的探索开拓了更宽广的空间。

印象主义

印象派运动可以看做是 19 世纪自然主义倾向的巅峰，也可以看做是现代艺术的起点。从印象主义的产生和发展看，创始人是马奈，但真正完全实现印象主义的理念和技法，并且一以贯之的当推莫奈，他与印象派的历史是紧密相连的，他是印象主义绘画运动坚定不移的执行者。可以说，莫奈对这一艺术环境的形成和他描绘现实的新手法，比其他任何人的贡献都多。莫奈虽然不是印象派的创始人，但是真正将印象派发扬光大的却是莫奈。他推广了很多印象派的理论和实践，将毕生的精力献给了西方的画界，在艺术领域产生了很大影响。以他为首的一批艺术家经过不断的努力，打破了以往学院派的保守思想，极大地冲击了 19 世纪后半叶占据西方画坛统治地位的官方艺术，为揭开新时代绘画史上的新篇章作出了伟大的贡献，为后人留下宝贵的财产。虽然后来的野兽派、立体派、超现实主义等绘画流派并没有遵循印象派创立的一些原则，但是创立这些流派的艺术家都多多少少从印象派中汲取了营养。

莫奈曾说：在作画的时候，不要总是在意你所看到的是什么，而是看到那个物体时，首先想到的是一小方蓝色，一小块长方形的粉红色，一丝黄色。即画家作画的时候注意力不要集中在事物的表

面，而是放在事物周围的空间环境、光线、烟雾、气流等因素所产生的效果上，或者在某一特定条件下，光线洒在景物上留给画家的瞬间印象上。

从艺术的观点来看，印象主义与当时古典学院派是相冲突的。印象派画家反对占正统地位的官方艺术，浪漫主义绘画正日渐落入俗套，遭到印象派的反对，柯罗、巴比松画派和库尔贝等人在写实的基础上，吸收中国、荷兰、英国、西班牙、日本等国的绘画精髓，同时受光学的启发，认为光是产生一切颜色的根本，他们根据光谱用赤橙黄绿青蓝紫来调配颜色。光是瞬息万变的，印象派的艺术家们认为：要想揭示自然界的奥妙，只有在瞬息间捕捉光的照耀。因此，为了能在绘画中抓住外光的瞬息表现，他们经常会到户外去写生，由此印象主义绘画在阴影的处理上，一反传统绘画的黑色而改用有亮度的青、紫等色。印象派绘画不是采用传统的线与面的绘画方式，而是采用了点的绘画方式，这一做法达到了传统绘画所无法达到的对光的描绘。确切地说，当我们从近处欣赏印象派画作时，看到的是不同颜色的点，显得很凌乱，而当我们站在远处观察时，这些点就好像变成了七色光，汇聚在一起，给人以视觉冲击，达到以往绘画无法比拟的效果。

由于每个人的兴趣有所不同，印象主义艺术家又分为重光和色彩、重造型和素描两种类型，重光和色彩的主要代表人物是莫奈、雷诺阿，重造型和素描的主要代表是德加，而毕沙罗则在二者之间。

印象派艺术家由于要追求外光和色彩的表现，因此他们通常是以身边的生活琐事和直接见闻作为题材，来描绘现实中的人、事、物。在构图上打破了写生与创作的界限，而多以截取客观物象的一些片段或场景来处理画面。

印象主义画家共举办了 8 次展览，第一次和第二次不被当时舆论界所接受，都受到了抨击，但是渐渐地成为了影响巨大的美术流派，而且很快就扩展到其他艺术领域。

印象主义绘画作为一种美术思潮，在美术史上有着很高的地位，对后世产生了很大的影响，推动了美术技法的革新与观念的转变，对英国、法国、日本乃至中国的画家都产生了不小的影响。

创作经历

早期创作

莫奈自幼喜爱绘画，在他还只有 15 岁的时候，他的漫画作品就有些名声了。18 岁的时候，莫奈有幸结识了当时的大画家布丹，并跟随他学习绘画。布丹的教导对莫奈的影响不容忽视，他对莫奈说过这样一段话：“你所画下的任何东西，都应该具有一种在画室里所不可能取得的力量。要有真实感，笔法也要生动灵活。当别人看到这幅画时，第一感觉不是要看到一个整体，而应该是物体的某一个片面，要将最初的印象很好地保留下来。”这段话让莫奈受益终身，对他以后的绘画风格产生了不小的影响。

巴黎

1859 年 5 月，莫奈来到巴黎。莫奈在这里结识了诸多当时的艺术家，如库尔贝、柯罗、马奈、毕沙罗等。在与这些艺术家交往的过程中，他了解了他们的绘画艺术，开阔了眼界，也坚定了自己走艺术之路的信心。

1862年，莫奈进入格莱尔画室学习绘画。格莱尔讲授绘画时喜欢以希腊和罗马的艺术作为教材，比较死板，莫奈不喜欢这样的教学方式，就与同学巴齐依、雷诺阿、西斯莱经常去户外写生，他们四人情投意合，号称“四友集团”。他们经常去枫丹白露附近作画，面对户外的风景，探求新的艺术方法，一起研究别的艺术家的作品。受到马奈《草地上的午餐》的启示，莫奈也画了一幅《草地上的午餐》，这是一幅将户外用餐的情境描绘得活灵活现的巨作。画中外光色彩厚堆、明快，将人们的神情一一体现出来。从画中可以看到阳光透过树枝间的缝隙洒落下来，给人一种色彩鲜明、光影斑斓的跳跃效果，让人感觉如临其境。莫奈此时已经很好地掌握了对阴影里丰富的色彩和反光效果的描绘。

1866年，莫奈完成了一幅很有争议的肖像画《卡缪》，有人认为这幅肖像画能够媲美马奈的肖像画，也有人认为这幅画受到了库尔贝的影响，不管怎样，这幅画都体现了莫奈的绘画风格。虽然造型冷漠，但是莫奈用色彩和反光效果赋予这个女人动态感以及她裙子上的光的颤动，带给人心灵的震撼。

伦敦

1870年，莫奈离别妻子，只身来到伦敦。由于他的新观念还不被世俗所接受，作品很难销售，这导致他的生活很窘迫，温饱都成问题。这期间，他经常与毕沙罗到泰晤士河及海德公园作画。他在这里画出了很多作品，其中，很多画都能体现隐藏在烟雾中间的散漫光。他仔细研究了透纳的作品，其外光作品让他产生了很大的兴趣。自此，他致力于光的研究。