

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

光与影之舞

莫奈作品赏析

[意] 西莫娜·巴托勒纳 著
黎茂全 译

53 北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

光与影之舞

莫奈作品赏析

【意】西奥多·巴特勒纳 著 黎茂全 译

图书在版编目 (CIP) 数据

光与影之舞：莫奈作品赏析 / (意) 西莫娜·巴托勒纳著；黎茂全译. -- 北京：北京时代华文书局，2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文：Monet

ISBN 978-7-5699-2193-9

I. ①光… II. ①西… ②黎… III. ①莫奈 (Monet, Claude 1840-1926) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J213.055.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 000955 号

影响世界艺术史的艺术大师

光与影之舞：莫奈作品赏析

GUANG YU YING ZHI WU: MONAI ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 西莫娜·巴特勒纳
译者 | 黎茂全

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编：100011 电话：010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字

版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2193-9

定价 | 68.00 元

版权所有，侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近莫奈
150	评论文选集
154	作品收藏
156	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

光与影之舞

莫奈作品赏析

[意] 西莫娜·巴托勒纳 著
黎茂全 译

北京时代华文书局

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

艺术大师

| 佛罗伦萨权威学者专著——聚焦艺术史上最具有影响力的艺术大师。

生平

| 人物传记——在其生活年代的历史、社会和文化背景下窥探艺术家的生活。

作品

| 50余件艺术经典全幅再现——直面震撼放大的细节、清晰直接的评论。

艺术家与凡人

| 一部世界文物的艺术批评史和年代史——有深度、多角度地领略世界博物馆中艺术家的旷世佳作。

上架建议：艺术/经典

ISBN 978-7-5699-2193-9

9 787569 921939 >

定价：68.00元

影响世界艺术史的艺术大师

光与影之舞

莫奈作品赏析

[意] 西莫娜·巴特勒纳 著 黎茂全 译

图书在版编目 (CIP) 数据

光与影之舞：莫奈作品赏析 / (意) 西莫娜·巴托勒纳著；黎茂全译. -- 北京：北京时代华文书局，2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文：Monet

ISBN 978-7-5699-2193-9

I. ①光… II. ①西… ②黎… III. ①莫奈 (Monet, Claude 1840-1926) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J213.055.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 000955 号

影响世界艺术史的艺术大师

光与影之舞：莫奈作品赏析

GUANG YU YING ZHI WU: MONAI ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 西莫娜·巴特勒纳
译者 | 黎茂全

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编：100011 电话：010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字

版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2193-9

定价 | 68.00 元

版权所有，侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近莫奈
150	评论文选集
154	作品收藏
156	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

提及莫奈，通常都能引人会心一笑。这并非没来由，因为我们立刻想到他笔下光线缜密、色彩缤纷，以及洋溢生活喜悦的印象派绘画。他的一幅同名画作，无疑开启了文化史上最著名且盛行的一项艺术运动——该画描绘法国东北角勒阿弗尔港湾上空的日出“印象”：随着温暖的太阳升起，清晨的薄雾也渐渐消散。

姹紫嫣红的花园中，衣着亮丽的女孩撑着阳伞漫步；和风吹拂下，纤细树枝微微颤动；巴黎宽广林荫大道，人群川流不息。

因为莫奈，我们才能欣赏到如此欢愉的景象——一幅幅晴朗和煦的户外写生，舍弃待在艺术学院的老旧画室——画面带有一股唤起快乐时光的奇特魔力。随风飘扬的旗帜、航越地平线的船帆，坐在阳光普照的海边露台，有谁不会感到欣喜？女孩衣裳轻舞、窸窣作响，有谁不想加入草地上的午餐？莫奈笔触轻灵流畅，没有半点夸饰，成功将绘画带入一个崭新里程碑，创造出表面看似粗浅的“简易”风格。毫无疑问，这种表现形式不仅令人愉悦、容易复制及模仿，甚至保证展览大排长龙，票房屡创佳绩。

然而，这位印象派初期擅长描绘宁静生活的开朗画家，背后的真实人生却也同样值得关注。莫奈曾是一名沮丧、孤独的艺术家的，心里十分清楚印象派的全盛时期很快就会结束；不过，他依旧坚持自己的志向，选择参加当时备受质疑的印象派集体联展。离开巴黎，他永无歇止地在采收后的玉米田和干草堆间漫游，沿着海风鼓啸的诺曼底悬崖和水雾弥漫的泰晤士河畔信步而行，或如痴如醉地伫立在鲁昂大教堂前。生活上，他必须面对许多严酷考验。由于流行趋势的快速改变，作品不时受到艺术市场的排拒。最后，他几乎没有任何朋友。70多岁时，隐居在吉维尼的花园宅院，过着与世隔绝的生活；该处满布植栽和水泉，可说是充满魔幻的迷人世界。乍看之下，这个退隐似乎是一种逃离，试图躲开而不愿面对接二连三的艺术运动。但实际上，他索居吉维尼期间却是现代艺术最蓬勃发展和

令人激赏的时期之一。

现代主义兴起，莫奈便聚集一群艺术家，带领他们进行一场创新运动；相较于其他人，他更乐于和同行分享自己的经验、概念和方法。年轻时，他就已深切感受到风景的无限美好与大自然的绚丽多彩；引退后，他将目光转为发自内心的探求。

他因视力退化而活在自己的艺术世界，因此与前卫主义断了联系，未曾亲身碰触抽象艺术实验。尽管如此，莫奈仍旧独自创造出新的绘画境界：时间不再具有意义，空间变成封闭的循环。眼里所见，只剩花园池塘中曼舞荡漾的睡莲。

“印象”画下句号，“冥想”取而代之。印象派绘画可谓一场集体的庆祝盛典，已然带来空前的视觉飨宴。此后，不断描摹睡莲成了一种心灵实践，却也成为私密的个人创作。我们尤其钟爱巴黎时期的莫奈，那是朝气蓬勃的一段青春岁月，他总是散发着大自然与生命的光辉。但我们同时也应记住他晚年时在自己花园小径留下的足迹，斜倚着日式古桥栏杆、轻踏着摇晃的铺板闲步。当欧洲饱受第一次世界大战蹂躏，年迈且寡言的莫奈正探索着生命的奥妙，他撇开了战争，优游在荷叶田田、彩莲朵朵，水波荡漾、树影婆娑的奇妙氛围里，时间仿佛静止在那一刻，因为他让世人永远沉溺在他彩笔下的璀璨与美好。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

印象派的欢愉

奥斯卡 - 克劳德·莫奈于 1840 年 11 月 14 日在巴黎的拉菲特街出生，他是克劳德 - 阿道夫·莫奈和妻子路易丝 - 朱斯蒂娜·奥布雷的第二个儿子。莫奈的母亲是一位音乐家，但没有确实的数据告诉我们，他的父亲从事何种职业。有些记载提到，阿道夫是名“房地产主”。或许因为父亲的生意清淡，1845 年莫奈一家人从巴黎搬到法国西北海岸的勒阿弗尔；由于阿道夫同父异母（或同母异父）的妹妹玛丽 - 让娜·加亚尔，嫁给当地经营杂货店的莱卡德烈，因此在妹婿那儿找到一份差事。莫奈曾多次提及玛丽，且以“姑妈”称呼她。

勒阿弗尔的早年生活

莫奈在勒阿弗尔度过童年时光。在此期间，他养成用双眼仔细观察景物，并快速地将它们绘进画里的习惯，内容涵盖城市的港口到圣阿德雷斯的花园。而他姑丈的莱卡德烈家族，在圣阿德雷斯拥有一栋乡间别墅。

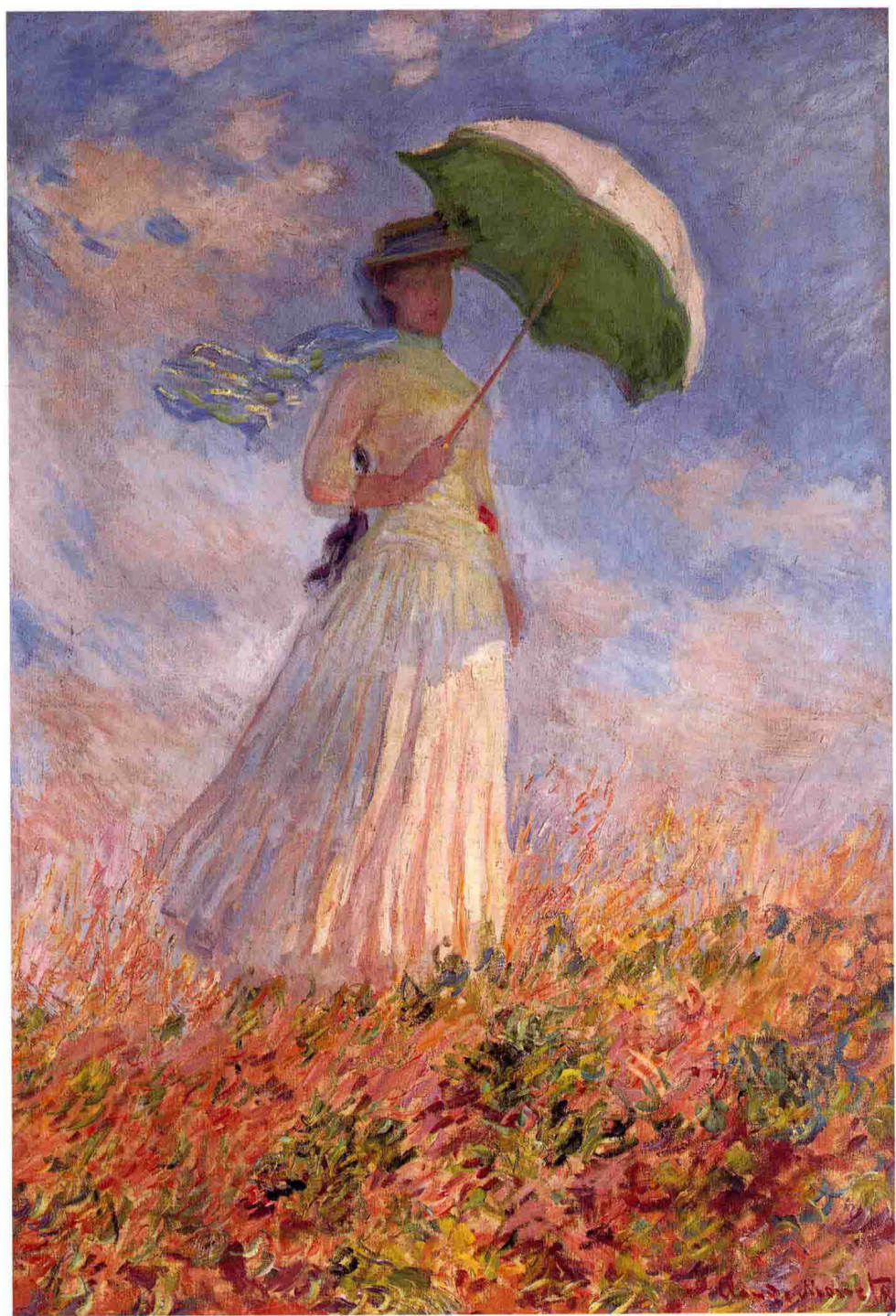
就读市立职业学校期间，莫奈即已崭露绘画天分。他以纯熟的技艺加上敏锐的机智，创作了许多与周遭有

关的讽刺画。最初，他绘制这些图像只是出于好玩；不过，很快便在当地市集小有名气，成功售出部分画作。母亲注意到他的特出才华，于是为他登记了雅克 - 弗朗索瓦·欧沙尔（Jacques-François Ochart）的绘画课程。这位老师曾是知名画家雅克·路易·戴维（Jacques-Louis David）的学生。尽管父亲反对他选择这项职业技能，莫奈却得到“莱卡德烈姑妈”的支持。在母亲于 1857 年去世后，姑妈仍继续照应和资助他。

不过，年轻莫奈真正决定踏上艺术这条路，并非因为欧沙尔的指导，而是与擅长以海为题材的画家欧仁·布丹（Eugène Boudin）的结识。莫奈曾在一家裱框店橱窗展出讽刺画，同时间，布丹也有海景作品在该店公开陈列，两人因此相遇。布丹非常重视绘画营造出来的质感，于是鼓励年纪较轻的同行尝试自己正着手进行的实验。克服了最初的不情愿之后，莫奈敞开心胸接受布丹的建议，陪同这位新朋友一起在户外的自然光线下探索。与技艺精湛的艺术家肩并肩作画，莫奈肯定多少获得了一些启发。

“我凝神专注地看着他，”许多年后莫奈回忆道，“突然间仿佛一层面纱被掀开。我懂了，我终于明白什么是绘画。”

《撑阳伞的女人，面朝左方》，1886年，巴黎，奥塞美术馆

《绿色波浪》，1865年，纽约，大都会博物馆

一小帮风景画家

由于对自己的进步愈来愈有信心，当勒阿弗尔市拒绝他的一项奖学金申请时，莫奈并未感到气馁。前往巴黎的计划太重要，不能就这么放弃，因此他带着家里有限的支持和自己卖讽刺画存的钱，动身出发。

画家特鲁瓦永（Troyon）看了几幅他的作品后，建议他跟随学院派画家库蒂尔（Couture）习艺。但莫奈从布丹身上学到的自由画风，可能不为库蒂尔所接受，于是他转而进

入瑞士美术学院就读。这里不像正式的艺术学院那么严谨，艺术家们一同创作，相互切磋并传授有用的素材，而且初学者能够认识到更多经验丰富的艺术家。在瑞士美术学院里——以及在殉道者小酒馆的餐桌上——莫奈认识了好几位已经成名的艺术家，包括德拉克洛瓦（Delacroix）、杜比尼（Daubigny），远近皆知的“写实主义之父”库尔贝（Courbet），还有当时的文豪，譬如波德莱尔（Baudelaire）和杜朗蒂（Duranty）。

然而，随着1861年受到征召入伍，

莫奈在巴黎无忧无虑的生活也被中断。或许因为朋友的鼓吹，莫奈选择了在阿尔及利亚驻军的非洲猎骑兵第一军团，他形容自己服役期间是一段美好的时光。由于过去的训练，双眼对大气现象、微妙光影和瞬间变化相当敏锐，而北非的军旅生活给他留下了无数新奇、鲜明的印象。当地的炽烈阳光和浓重色彩，尤其令他感到着迷，这个经验对他后来的艺术发展具有关键性的影响。

不过，莫奈仅在那里短暂停留，因为感染斑疹伤寒，不久就解除兵役并被送回祖国。正当逐渐康复时，莫奈在勒阿弗尔另有因缘际会，而且显然对他的艺术创作极其重要。在偶然的机遇下，他认识了巴托特·戎金（Barthold Jongkind），两人很快结为亲密好友。1900年的一次访谈中，莫奈特别说明了这位荷兰艺术家在自己职业生涯的角色：“他的作品还太新奇……以致当时（1862年）并未受到赞赏。他看了我的素描，邀请我和他一同创作，解释自己技术的方法及原理，我也因此完成从布丹开始的训练。从那时起，他便是我真正的老师；这一生，因为有他扩展我的视界，我由衷地感激他。”

回到巴黎后，莫奈继续他在夏尔·格莱尔（Charles Gleyre）画室的正规学习，并结识了弗雷德里克·巴齐耶（Frédéric Bazille），以及皮耶·奥古斯特·雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）。他时常与这个自己后来称之为

为“一小帮风景画家”的团体，一起到枫丹白露森林进行外光写生。在那里，他勤加练习并将布丹的理念付诸实践，同时满腔热情地与新朋友分享创作技法。

显而易见，他向格莱尔学到的与第一位老师教他的完全不同。尽管格莱尔在某种程度上准许学生采用自由画风，实际上他仍是不折不扣的学院派艺术家。如同莫奈曾回忆道：“因此，当时我在这位知名艺术家所开办的学校画室，竖起自己的画架。前面几周，我展现无比热忱，全神贯注并勤奋认真地描绘裸体模特儿。然后，格莱尔先生会在礼拜一进行改正。当他下星期过来画室时，先在我的椅子上坐下，调整好稳当舒服的姿势，接着仔细观看我的作品。我现在仿佛仍能看见他侧身，带有威严的头部倾向一边，仿佛仍能听见他面露微笑地说：‘不错！画得相当不错，不过还是太接近模特儿的性格特征。你眼前是一名粗犷的男子，你也画了粗犷的形体。他有一双大脚，而你如实地画下它们。但是，整体看起来有点不太美观！记住我说的话，年轻人！当你描绘人物时，务必时时刻刻想到古代典范。大自然提供了精彩的研习对象，但它们一点都不有趣。你瞧，风格才是最重要的课题。’”

莫奈语带诙谐地戏谑学院绘画的严谨，即使他仍然跟随格莱尔学画，那也只是为了不想惹恼父亲。事实上，他的父亲并非十分赞成他从事艺术工