

莫奈的艺术花园

Monet's Garden in Art

〔美〕黛布拉·之曼考夫 著

王晓龙 译

Monet

 广西美术出版社

Monet

Monet's Garden in Art

莫奈的艺术花园

[美] 黛布拉·N. 曼考夫 著
王晓龙 译

广西美术出版社

本书献给我的朋友比·汤普森

图书在版编目(CIP)数据

莫奈的艺术花园 / (美)黛布拉·N.曼考夫著; 王晓龙译. — 南宁: 广西美术出版社, 2019.1

书名原文: Monet's Garden in Art

ISBN 978-7-5494-1952-4

I. ①莫… II. ①黛… ②王… III. ①莫奈(Monet, Claude 1840-1926)—传记 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第219299号

本书由Quarto英国出版集团授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

莫奈的艺术花园

著 者 [美]黛布拉·N.曼考夫

译 者 王晓龙

策划编辑 冯 波

责任编辑 陈曼榕

责任校对 张瑞瑶

审 读 陈小英

装帧设计 陈 凌

排版制作 李 冰

版权编辑 韦丽华

责任印制 莫明杰

出版人 陈 明

终 审 冯 波

出版发行 广西美术出版社

地 址 南宁市望园路9号 530023

网 址 www.gxfinearts.com

市 场 部 (0771) 5701356

印 刷 深圳当纳利印刷有限公司

版 次 2019年1月第1版第1次印刷

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张 10.75

书 号 ISBN 978-7-5494-1952-4

定 价 88.00 元

目录

CONTENTS

序	7
第一章 家与花园	17
第二章 吉维尼的新家	35
第三章 水景花园	51
第四章 水上风景	71
第五章 朋友和追随者	89
第六章 花之圣境	113
第七章 宁静的池水	131
今日花园	156
重要人物简介	161
精选书目	166
致谢	168

Monet

Monet's Garden in Art

莫奈的艺术花园

[美] 黛布拉·N. 曼考夫 著
王晓龙 译

广西美术出版社

本书献给我的朋友比·汤普森

图书在版编目(CIP)数据

莫奈的艺术花园 / (美)黛布拉·N.曼考夫著; 王晓龙译. — 南宁: 广西美术出版社, 2019.1

书名原文: Monet's Garden in Art

ISBN 978-7-5494-1952-4

I. ①莫… II. ①黛… ②王… III. ①莫奈(Monet, Claude 1840-1926)—传记 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第219299号

本书由Quarto英国出版集团授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

莫奈的艺术花园

著 者 [美]黛布拉·N.曼考夫

译 者 王晓龙

策划编辑 冯 波

责任编辑 陈曼榕

责任校对 张瑞瑶

审 读 陈小英

装帧设计 陈 凌

排版制作 李 冰

版权编辑 韦丽华

责任印制 莫明杰

出版人 陈 明

终 审 冯 波

出版发行 广西美术出版社

地 址 南宁市望园路9号 530023

网 址 www.gxfinearts.com

市 场 部 (0771) 5701356

印 刷 深圳当纳利印刷有限公司

版 次 2019年1月第1版第1次印刷

开 本 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张 10.75

书 号 ISBN 978-7-5494-1952-4

定 价 88.00 元

目录

CONTENTS

序	7
第一章 家与花园	17
第二章 吉维尼的新家	35
第三章 水景花园	51
第四章 水上风景	71
第五章 朋友和追随者	89
第六章 花之圣境	113
第七章 宁静的池水	131
今日花园	156
重要人物简介	161
精选书目	166
致谢	168

序

《戴贝雷帽的自画像》

[Self-portrait with a Beret] (细部), 1886年, 私人藏品。

莫奈的创作生涯漫长,但绘制的自画像却寥寥无几,这一幅被认为是他创作的第一幅自画像。画中的莫奈穿着简单,一件厚毛衣,一件蓝色工人夹克,一顶朴素的贝雷帽。艺术家把颜料涂得又薄又快,但是画中人眉头紧锁,嘴唇紧紧抿着,传递出一种深沉专注之感。在这个阶段,莫奈多次到乡村远足,找寻绘画题材。可是处在一个创作量贫乏的十年间,莫奈把主要精力投入他的花园中去。

相较于其他人,莫奈更多地将他的花园,而不是他的话语,看作理解他的绘画的钥匙。1920年,莫奈80岁生日,著名的印象派收藏家特雷维斯公爵到了吉维尼,莫奈在家门口迎接了他。老画家看上去依旧精神矍铄,仿佛是“诗人眼中年迈的样子”。特雷维斯迫切地想要参观莫奈画室里的巨幅睡莲习作,而画家打招呼的第一句话就让他又惊又喜——莫奈提了个简单的建议:“今天天气不错,咱们去花园转转吧?”

莫奈谈及自己的艺术时总显得小心翼翼,而说到他的花园时,却又变得滔滔不绝。随着时间的推移,莫奈越来越喜欢侍花弄草。在阿让特伊租下第一座房子后,他张罗了一些花圃,为家园增色不少;搬到吉维尼后,他干脆修建了宏伟壮观的花园。凡到莫奈家中拜访的客人,必由主人陪同参观两个园子——缤纷的花园和宁静的水园。评论家和其他画家都说,莫奈一到花园里就仿佛换了一个人似的,一改严苛、谨慎、脾气差的公众形象,变得开朗友善、热情洋溢。他总是催促客人赶紧到花园里去,好花美丽不常开,切莫错过:春天盛开的鸢尾花,午后舒张的睡莲,炎炎夏日盛开的紫藤花……敏锐的客人察觉出,莫奈绝不仅仅是想跟他们分享花园中的良辰美景而已。莫奈的花园仿佛在无声地讲述他的艺术——美好而明晰,他无法用语言来传达。

当莫奈说起自己的艺术创作时,他变得措辞谨慎。他晚年曾对一位评论家坦言:“我很怕理论。”当对方非要他说明他对当代艺

术的贡献时，他简单说道：“我唯一的贡献就是写生，面对瞬息万变的光影效果，把我的印象用绘画传达出来。”莫奈的创作生涯漫长而硕果累累，他一直相信自己的艺术有一个特殊的目的：面对大自然的美景，用物质的形式把自己的感觉表达出来。

莫奈热爱自然与艺术。这两种热情交织在一起，为他提供灵感。莫奈凭借敏锐的观察力，用眼睛来引导画笔。从最初为他奠定印象派画家声誉的外光画法实验，到技艺登峰造极的《巨幅睡莲图》，莫奈力求在静态的画布上捕捉阳光和环境动态的效果。手握画笔，追踪一个多变的世界——日升日落，寒来暑往——莫奈让瞬间变成了永恒，他只是扫一眼，就发现了无尽的表达。

1840年11月14日，奥斯卡-克劳德·莫奈生于巴黎，青少年时期大部分时间在安谷韦尔度过。安谷韦尔是诺曼底海岸勒阿弗尔港口北边的一个小城镇。莫奈家境并不富裕，他的父亲是做什么生意的，现在已不得而知，但可以知晓的是，他的家庭还需要收些房客来补贴家用。

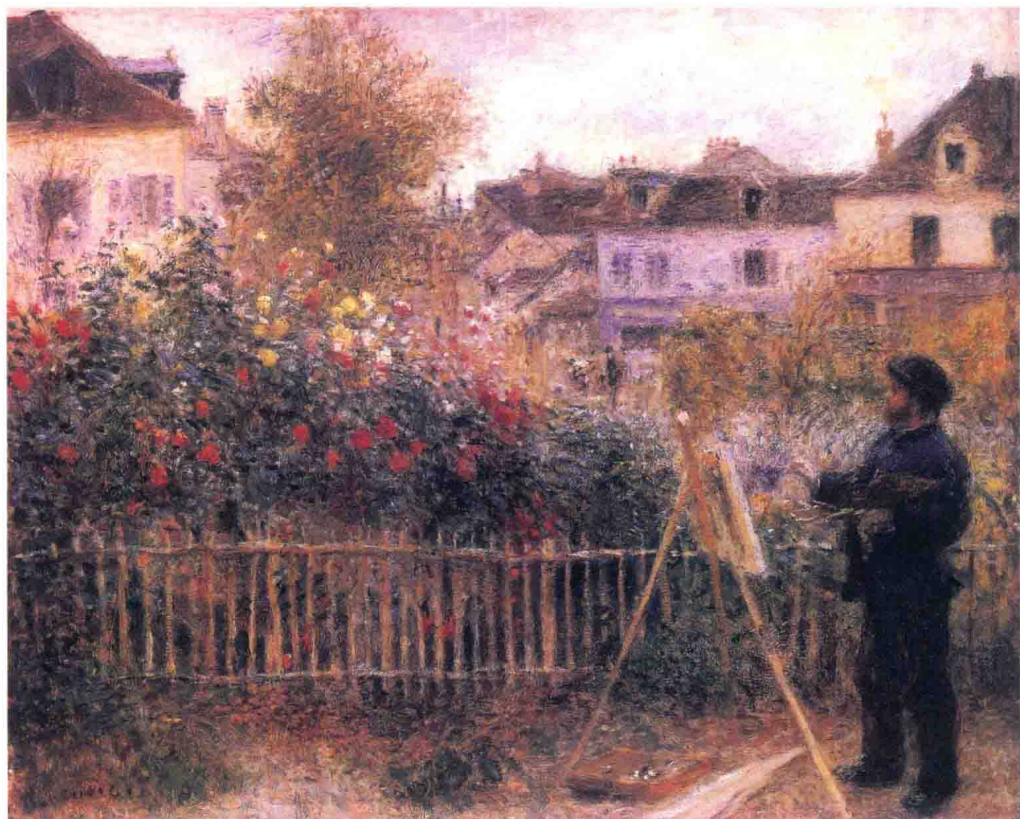
小莫奈在勒阿弗尔当地的学校念书，跟随素描老师雅克·弗朗索瓦·欧查学习。他早期的作品没有留存下来，后来莫奈回忆说，他不停地画，在课本上画满了人物漫画和装饰图案。莫奈最早保留下来的素描本展示了他超常的天赋以及对自然题材的兴趣。他画的内容除轮船和当地居民素描外，还包括勒阿弗尔周边乡村的美丽景象以及植物和岩层的习作。1858年左右，莫奈经人介绍认识了海景画家欧仁·布丹，他鼓励莫奈以一种自然的方式在室外现场作画，培养自己对绘画对象在自然光线下外观的敏感。回顾自己青少年时代的绘画经历，莫奈说，与布丹一起创作，“我的眼界终于开阔了，我真正理解了自然”。

早年经历

1859年春，莫奈到巴黎学画。5月中旬抵达，参观了年度沙龙画展，这是美术学院联合举办的当代画作的官方展览。吸引莫奈的是康斯坦·特鲁瓦翁、卡米耶·柯罗、夏尔-弗朗索瓦·多比尼等风

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿，《莫奈在阿让特伊的花园里作画》[Monet Painting in his Garden at Argenteuil], 1873年，康涅狄格州哈特福德市沃兹沃斯艺术博物馆。

巴黎的年轻艺术家莫奈以城市景观为题材的作品赢得了一些声誉。但1872年，住在阿让特伊的第一个夏天，莫奈发现了近在咫尺的风景：自己的花园之美。此后的创作生涯中，莫奈都会在他的花园里找寻慰藉与灵感。

景画家的作品，他们都是巴比松派画家。巴比松是紧挨着枫丹白露森林的小村庄，巴比松派画家在此居住、创作，因此得名。巴比松派跟布丹一样，采取自然主义的绘画方式，重视微妙的光影效果，专注于室外作画，或者叫外光画法。

莫奈加入了叙伊斯学院。这是一个曾经做过模特的人经营的独立画室，与美术学院的官方项目毫无关系，既不收学费，也没有严格的课程安排。在这里，每一个学习美术的人只需要支付一小笔费用就可以加入，可以画人体模特，还可以彼此切磋画技。莫奈跟画室里的另一个成员卡米耶·毕沙罗成了朋友，两人志趣相投，一起到巴黎周边的乡间写生。

1861年，莫奈应征入伍，在巴黎的绘画学习被迫中断。他加入了一个骑兵师——佐阿夫兵团，被派驻阿尔及尔。原本应该服役5年的莫奈，因感染伤寒，1862年8月份就回家养病了。病愈后，他不想

再回军队。慷慨的苏菲·勒卡德尔姑妈为莫奈付钱找人替他从军，并资助他到巴黎继续学习。为了向担忧自己前途的姑妈和父亲表示感激，莫奈同意加入更为传统的画室学习。1862年，他加入了新希腊画家夏尔·格莱尔的画室。格莱尔是一位宽容的老师，鼓励学生按照自己的兴趣来追求艺术。莫奈跟他的同学弗雷德里克·巴齐耶、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿、阿尔弗雷德·西斯莱一起，把时间分成两部分，一部分用于工作室室内人体画，另一部分用于室外风景画。

莫奈和朋友们痴迷于当代城市题材的创作。他们在巴黎市郊画了铁路栈桥和竖着高高烟囱的工厂，真实地记录下现代化的扩张，还有不断蚕食乡村土地的工业发展。在公园里，在可以眺望城市条条街道的阳台上，他们支起画架，捕捉城市生活的精髓。用绘画来把握当下，这一共同的想法把这些风格各异的年轻人集中起来，十年之后，他们就是第一批印象派画家。1864年下半年，格莱尔的视力越来越差，加之经济状况恶化，不得不关闭了画室。莫奈就这样结束了他的正式绘画培训。

次年春天，莫奈向1865年的沙龙递交了两张大幅海景画，均被选中并参展。1866年，他的另一幅海景画在沙龙展出。但是1867年，莫奈的画，还有巴齐耶、毕沙罗、雷诺阿和西斯莱的画，都纷纷遭拒。1868年，莫奈再试身手，又一幅海景画入选。前一年遭拒的作品《花园里的女士们》（见第16页）引起了小说家埃米尔·左拉的注意。左拉壮志在胸，眼光敏锐，他当时正在写艺术评论。左拉赞扬莫奈和他的朋友们，赞扬他们勇于打破传统，不再为古典美的理想标准所束缚，而是把亲眼所见的景物精确地描绘下来。左拉对莫奈敏锐的观察力印象深刻，他敬佩莫奈“特别钟情于经人类之手打扮过的、有现代风格的自然”，并呼吁沙龙评委们给予现代生活题材在当代绘画中应有的地位。但是，随后几年，莫奈等人的作品屡次被拒，他们决定放弃官方沙龙，找寻独立的展出地点。莫奈晚年被提名为著名的法兰西学院会员，但他拒绝了这份荣誉，说：“我过去一直保持独立，现在如此，将来也会如此。”

莫奈在花园中作画的兴趣，是跟他对当代生活的关注同时出

现的。巴黎的杜伊勒里花园修剪得平平整整，诺曼底度假小镇圣阿德列斯的露台植物栽种得井井有条（莫奈到圣阿德列斯去看望姑妈），这些为莫奈的创作题材提供了精致的背景。莫奈的创作题材十分现代化，常常以着装时尚的男男女女为特色。从这些展现城市生活高贵优雅的画像中，左拉看出莫奈是一位拥有“精确而坦诚的眼睛”的画家，探索一种“从他生活环境来看待事物的视角”。1871年，莫奈决定更换一下生活环境，离开了巴黎，搬到郊区的阿让特伊。在那里，莫奈找到了安宁的创作环境，家庭生活也让他很满意。他第一次照料起了自己的花园。莫奈租的房子周围是开花的灌木丛，屋后的露台上有许多五颜六色的花圃，莫奈在其中添加了盆盆鲜花。他在户外为妻儿作画。花园，作为莫奈绘画的背景，曾经用来展示都市生活的温文尔雅，现在他用来表达对温馨舒适家庭生活的感激之情。多年后，莫奈还会回忆说，在艰难困苦的日子里，花园给予他安慰，花园就像一个庇护所，在这里，他时而抚花弄草，时而在画架前精心描绘，他对自然之爱与对艺术之爱融合在一起。

移居吉维尼

1883年，莫奈搬到了吉维尼，下半生他一直住在那里。在40多年的时间里，莫奈把房子周围的土地改建成了一座花园，这座花园反映了他心目中人性化的自然。吉维尼位于塞纳河谷，一边是高耸的山崖，另一边是开满鲜花的草地，这里的地形和天气多种多样。清晨的薄雾，温柔的雨露，暖和的太阳，加之生长期长、气候适宜培育花园，莫奈永远都不缺绘画题材。

花园成为莫奈艺术创造的延伸。起初，花园由孩子们帮打理。但花园里的花越来越多，面积越来越大，他雇了几名园丁在他的指导下工作。莫奈阅读最新出版的园艺书籍，就像同时代其他热心园艺的人一样，从植物名录上订购各国奇花异草的种子和球茎。

1893年，莫奈在他房子大门口的路对面购买了一块地，在那里建造了他的水景花园。池塘上漂浮着睡莲，池塘周围湿润的土地

上，垂柳、竹子和花朵蓬勃生长。

莫奈通过培育花园，推进了自己的艺术。他刚到吉维尼不久，广泛旅行——到诺曼底海岸，到鲁昂，到里维拉，找寻适合作画的地点，以便在画布上捕捉同一个地点、不同时间和季节光影的瞬间变化。但是，莫奈的花园长至繁茂后，他发现自己寻觅之地不在别处，就在家里。他把花圃布置得像个大形的、有生命的静物画，按照植物的色彩和高度来分组，然后静待它们自然地生长、盛开。他在强烈的自然光线下观察自然的色调，描绘花朵时，眼中所见是片片新鲜的色彩，他以纯正的颜料来绘制。水园被设计成一块“飞地”，花草树木，郁郁葱葱，池塘岸边连绵起伏，条条小径弯弯曲曲。每当清晨来临，会有一个园丁把聚在一起的睡莲疏散开，好让水中不时有些倒影，之后他会清洗剩余豆荚里积累的灰尘，再把它们松松散散地排成圈。在那儿，水随意流淌，冲散了池面的睡莲，

《莫奈在吉维尼的花园里》

[*Monet in his Garden at Giverny*], 约1924年, 私人藏品。

莫奈在吉维尼建造花园之初，并没有过高的期待：“我只是想种些花草，这样在天气不好时，也不至于无物可画。”几年后，花园繁盛，花圃种得密集，按照颜色排列，仿佛调色盘上的颜料。莫奈热爱艺术，也钟情自然，他认为自己的绘画和花园之间，有深刻的相关性，二者相得益彰。

亨利·曼努埃尔,《莫奈在吉维尼的画室里》[*Monet in his Studio at Giverny*], 私人藏品。

莫奈用最简单的语言描述了水景花园：“我一直热爱天与水、叶与花，在我的小池塘里，它们随处可见。”池面如镜，艳丽的睡莲翩然起舞，莫奈望着，陷入了漫长的沉思中。经过这样的沉思，莫奈做出了最大胆的绘画创新，也发现了最持久的创作主题。“我花了很长时间才理解了我的睡莲”，他坦言，“经过漫长时间后，突然之间，我领悟了池塘的魅力所在，我便拿起了调色板”。

悬于池上的树，飘在空中的云，在水面投下斑驳的倒影。

法国作家马塞尔·普鲁斯特从未见过莫奈的花园，在他想象中，这是一幅“生机勃勃的素描……就像调色盘已巧妙地装上所有绘画所需的和谐色调”。在追求艺术的过程中，莫奈进入了一种与自然交融的深层自我状态，从建造自己的花园开始，无限的自然效果在他面前一一展现，他则观察和描绘下来。

莫奈晚年极富创作力，他只在花园里寻求灵感。莫奈的创作追随四季的轮转。他等待春天第一朵花朵的绽放，整个夏天都忙得筋疲力尽，到了冬天便在画室里根据记忆中的盛景来完善自己的习作。

敏锐的评论家发现，莫奈在园艺方面所做的种种尝试与努力，是他艺术家身份的重要组成部分，他的艺术眼光从他对艺术的热爱中汲取力量。可当这些评论家叙说莫奈的画中所绘为“仙境”，美