

100 CASES CLASSIC SELECTIONS

MONET

世界大师经典作品

精选

100例

克劳德·莫奈

主编 杨建飞

中国书店

经典全集
Classic Corpus

Monet

世界大师经典作品
精选100例 克劳德·莫奈

主编 杨建飞

图书在版编目(CIP)数据

世界大师经典作品精选 100 例·克劳德·莫奈 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店, 2016.10
ISBN 978-7-5149-1585-3

I. ①世… II. ①杨… III. ①油画—作品集—法国—现代 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 241695 号

经典全集系列丛书

世界大师经典作品精选 100 例 克劳德·莫奈
主编 杨建飞

责任编辑 木 洛
策 划 杭州书豪图书有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889mmx1194mm 1/8
版 次 2016 年 11 月第 1 版 2017 年 12 月第 2 次印刷
印 张 12
书 号 ISBN 978-7-5149-1585-3
定 价 78.00 元

敬告读者
本版书凡印装质量不合格者由本社调换, 当地新华书店售缺者由本社邮购。

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!
联系电话: 13515815145
网站: <http://shop34050280.taobao.com>
QQ: 14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

Claude Monet

1840-1926

世界大师经典作品 精选 100 例

- 克劳德·莫奈 ☒
- 文森特·凡·高 ☐
- 皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 ☐
- 卡米耶·毕沙罗 ☐
- 保罗·塞尚 ☐
- 古斯塔夫·克里姆特 ☐
- 约翰·辛格·萨金特 ☐
- 卢西恩·佛洛伊德 ☐
- 阿尔弗雷德·西斯莱 ☐
- 埃德加·德加 ☐
- 阿尔道夫·门采尔 ☐
- 奥古斯特·安格尔 ☐

克勞德·莫奈站在吉維尼自家花園的池塘邊

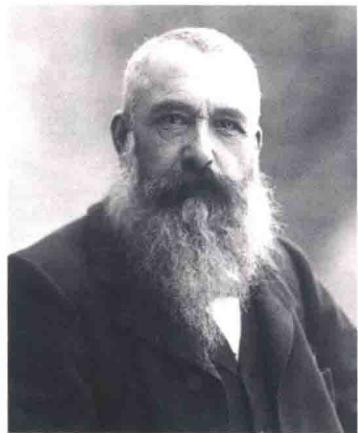
目录 CONTENTS

02	阳光中的滑铁卢大桥 1903 年	35	埃特尔塔日落 1883 年	71	阴天河边的三棵白杨树 1891 年
03	滑铁卢大桥的日落 1904 年	36	黄昏中的埃特尔塔悬崖 1885 年	71	白杨树 1891 年
04	黄昏时的伦敦滑铁卢大桥 1904 年	36	埃特尔塔日落 1883 年	72	埃普特河畔的白杨树 1891 年
04	伦敦滑铁卢大桥 1902 年	37	普维尔海边的帆船 1882 年	73	太阳下的白杨树 1891 年
05	鲁昂大教堂 1894 年	38	普维尔崖壁下的帆船 1882 年	74	埃普特河畔的白杨树 1891 年
06	阴天的鲁昂大教堂 1894 年	39	崖壁下的海浪 1886 年	75	向日葵花束 1881 年
06	阳光下的鲁昂大教堂 1894 年	40	费康的海浪 1881 年	76	一组盆栽 1878 年
07	鲁昂大教堂的西外墙 1894 年	41	瓦朗日维尔海岸警卫队小屋 1882 年	77	桌子上的鲜花和水果 1869 年
08	阳光中鲁昂大教堂的西外墙 1894 年	42	佩蒂特阿伊悬崖 1896 年	78	菊花 1882 年
09	在雾中阳光下的滑铁卢大桥 1903 年	43	从悬崖上看费康海景 1881 年	79	有甜瓜的静物 1872 年
10	查令十字桥 1899 年	43	风和日丽的费康海景 1881 年	80	桃子罐 1882 年
10	阳光下泰晤士河上的查令十字桥 1903 年	44	费康的海景 1882 年	81	花盆中的海葵 1885 年
11	阳光下的草垛 1891 年	45	普维尔悬崖 1882 年	82	火鸡 1877 年
11	太阳下雾中的草垛 1891 年	46	普维尔退潮时的海岸 1882 年	83	淡紫色鸢尾花 1917 年
12	雪地里草垛的阴影 1891 年	47	夕阳下的普维尔大海 1882 年	84	玫瑰花园里的房子 1925 年
12	早上雪地里的草垛 1891 年	48	波浪 1881 年	85	傍晚的松树林 1888 年
13	夏末的草垛 1891 年	49	阴天的瓦朗日维尔教堂 1882 年	86	瓦朗日维尔教堂 1882 年
14	夏末早晨的干草垛 1891 年	50	阳光下的瓦朗日维尔教堂 1882 年	87	在维特依的露台上 1881 年
14	吉维尼的草垛 1885 年	51	克勒兹峡谷的日落 1889 年	88	普瓦西石灰厂前的果园 1881 年
15	撑阳伞的莫奈夫人和她的儿子 1875 年	52	克勒兹峡谷 1889 年	89	积雪覆盖的拉瓦柯特 1881 年
16	撑着阳伞的女人 1886 年	52	阴天的克勒兹峡谷 1889 年	90	阿让特依的雪景 1875 年
17	户外习作：撑阳伞的女人 1887 年	53	维特依的早晨 1901 年	91	维特依的景色 1881 年
18	在树林里画画和阅读的女人 1887 年	54	维特依 1902 年	92	莱茵斯堡郁金香田野里的风车 1886 年
19	睡莲 1906 年	55	阿让特依的罂粟花 1873 年	93	坐在柳树下的女子 1880 年
20	睡莲 1907 年	56	吉维尼的罂粟田 1890 年		
21	睡莲 1917 年	57	海滨日出 1873 年		
21	睡莲池 1916 年	58	阿涅尔的船 1873 年		
22	红色睡莲 1914 年	59	三艘渔船 1885 年		
23	睡莲 1916 年	59	两个垂钓者 1882 年		
24	睡莲 1916 年	60	海滩上的船 1885 年		
25	睡莲 1922 年	61	绿色的日本桥 1899 年		
26	睡莲 1916 年	62	绿色的日本桥 1899 年		
27	睡莲 1904 年	63	弗特伊的花园 1880 年		
28	睡莲 1917 年	64	阿让特依的塞纳河畔 1875 年		
28	睡莲池 1917 年	65	吉维尼风景 1884 年		
29	阿让特依大桥 1874 年	65	维特依春天 1881 年		
30	阿让特依大桥 1874 年	66	吉维尼的冬天 1886 年		
31	阳光穿过国会大厦 1904 年	67	维特依附近的景观 1881 年		
32	国会大厦——泰晤士河上的沉思 1903 年	68	通往圣马丁路边的罂粟田 1880 年		
33	冬季日落时的国会大厦 1903 年	69	摩纳哥的滨海 1884 年		
34	阳光下的国会大厦 1903 年	70	湖边柳树 1885 年		

克劳德·莫奈——追太阳的画家

Claude Monet, 1840—1926
The Painter Chasing the Sun

莫奈努力去描画“空气的美”，他毕生致力于绘画那些不能画的东西，他的精品绘画中有许多是一瞬即逝的美丽景物。他试图让草地、山峦、谷堆、教堂、池子、阳光、空气都成为一个整体。他试图用色彩、光线和质感，给予你一种完整的、呼之欲出的强烈体验。批评家布劳内尔写道：“莫奈的艺术，已经成为自然本身。”

中文名 克劳德·莫奈
外文名 Claude Monet
国 籍 法国
出生地 巴黎
出生日期 1840年11月14日
逝世日期 1926年12月5日
主要成就 印象派代表人物和创始人之一
代表作品 《日出·印象》
《鲁昂大教堂》
《圣拉查尔火车站》
《翁费勒的塞纳河口》
《圣日耳曼·俄塞罗瓦教堂》
《维特尼附近的罂粟花田》

克劳德·莫奈 (Claude Monet, 1840—1926) 出生于巴黎，年轻时，就将画放在绘画材料商店里展出。后来，户外作画的经历使他成为一个风景画家。尽管他的家人并不反对他从事绘画，但是他的独立想法、对学院艺术的批评以及对正规艺术学院学习的抗拒却和家人时有冲突。他服役 (1860—1861) 后回到巴黎，结识了毕沙罗、塞尚、雷诺阿、西斯莱和马奈等。他和毕沙罗一起被认为是印象主义画派的开拓者，而在所有的印象主义的画家中，莫奈又无疑是最令人信服和一以贯之的实践家。从艺术生涯的最早期起，他就激励自己对所见坚信不疑，而且任何苦难都无法阻碍他对光和影的执着追求。

莫奈是天生要成为画家的人。他十几岁时就画得一手精妙的漫画，他笔下的勒阿弗尔市民形象幽默又诙谐，引得不少人向他求画，他亦以此来换得金钱。但是与亲戚合开杂货店的父亲，从来就不把当艺术家看作什么正当的职业，因而对少年莫奈的绘画天赋不以为意。只有莫奈自己也喜欢作画的姑母，才是莫奈坚定的支持者。

当然做父亲的也自有其开明之处。几年之后，当见到儿子一心学画，自己已无法阻挠儿子对绘画的喜爱、对艺术的向往时，他也就同意 19 岁的莫奈去巴黎学画了。

然而，因生活贫困而显得艰难的学习并没有延续太长的时间。不久，莫奈被征召为轻骑兵，派到阿尔及利亚服役。

虽然从军令习画生涯被迫中断，但是也并非全然没有益处。非洲明媚的阳光和阳光下艳丽的景物是如此诱人，这些在年轻人敏于感受的心灵中留下了鲜明的印记：“我在阿尔及利亚度过了很美好的两年。我不断地见到一些新事物；在有空的时候，我很想把我所见的画下来。你不能想象我的知识已增加到什么程度、我从那里得到多少见闻。开始我不能十分理解它。直到后来我才对那里的光与影进行分类，这也孕育了我之后的艺术人生。”

少年时代的莫奈曾经跟从画家欧仁·布丹学画，布丹鼓励莫奈多到户外写生，培养了莫奈辨认阳光下景色的锐利感觉。莫奈后来不无深情地回忆道：“我的眼睛终于打开了，我真正地认识了自然。同时我也学会了爱自然。”

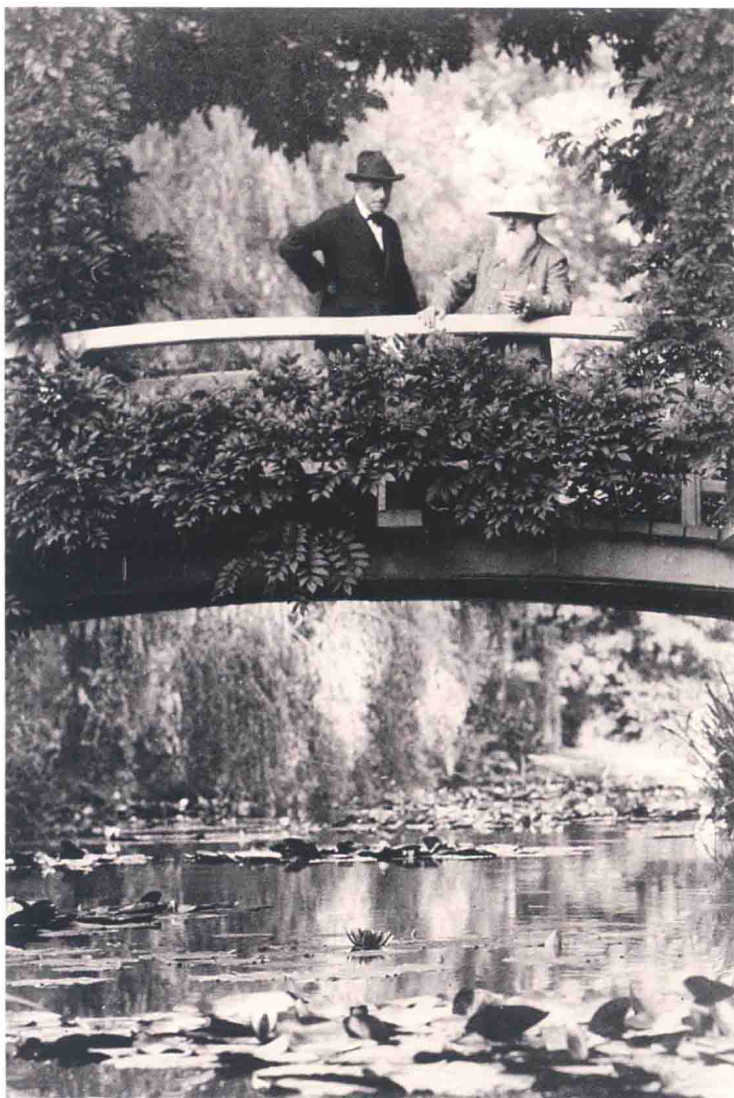
从军生涯不到两年，因为身患重病，莫奈从非洲退役回国。1862 年莫奈再度回到巴黎，成为画家格莱尔 (Charles Gleyre, 1808—1874) 画室的学生。

格莱尔的画室开办于 1843 年。那一年，格莱尔以一幅神话题材的作品获得了沙龙的奖章，之后就设馆授徒。出身贫苦的格莱尔是瑞士人，他很能理解青年们学画的艰辛，在其他画家向学生收取巨额学费的情况下，他每月只向学画的人收 10 法郎的房租和模特费。在格莱尔画室，除了星期日，学生们每天上午都有四个小时可以画真人模特，除星期六以外，每天下午也有两个小时画模特的时间。男女模特是每周一换。

虽然如此，但画室的学习并不十分正规，有时甚至显得混乱和胡闹。莫奈生活上窘迫的状况也仍未改善，但在这里，莫奈与日后是“印象派”同道的巴齐依、雷诺阿和西斯莱等人结为好友。富家公子巴齐依与莫奈的关系最为密切，他经常在经济上接济莫奈，还买下了多幅莫奈的作品，后来还做了莫奈长子的教父。

1864 年，莫奈与巴齐依等朋友一道去勒阿弗尔附近的翁弗勒画画。这儿的一切都是那么入画：草地、树木、悠闲自在的马和牛、开阔的塞纳河、美丽的悬崖，甚至当地人奇特的服装……太令人兴奋了！朋友们在这儿租房子住下，整日沉迷在写生、创作中。后来，莫奈在一封写给有事先行离开的巴齐依的信中说：“每天我都发现愈来愈多美丽的东西，这够让一个人发疯了，我有去画每样东西的渴望……”莫奈在另一封信中表达了对朋友不在身边的遗憾：“你不在这里，我很引以爲憾，因为在这样一些同伴当中可以学到许多东西，而大自然开始美丽起来；草木都变黄了，更加多变了。总之，很美妙……”

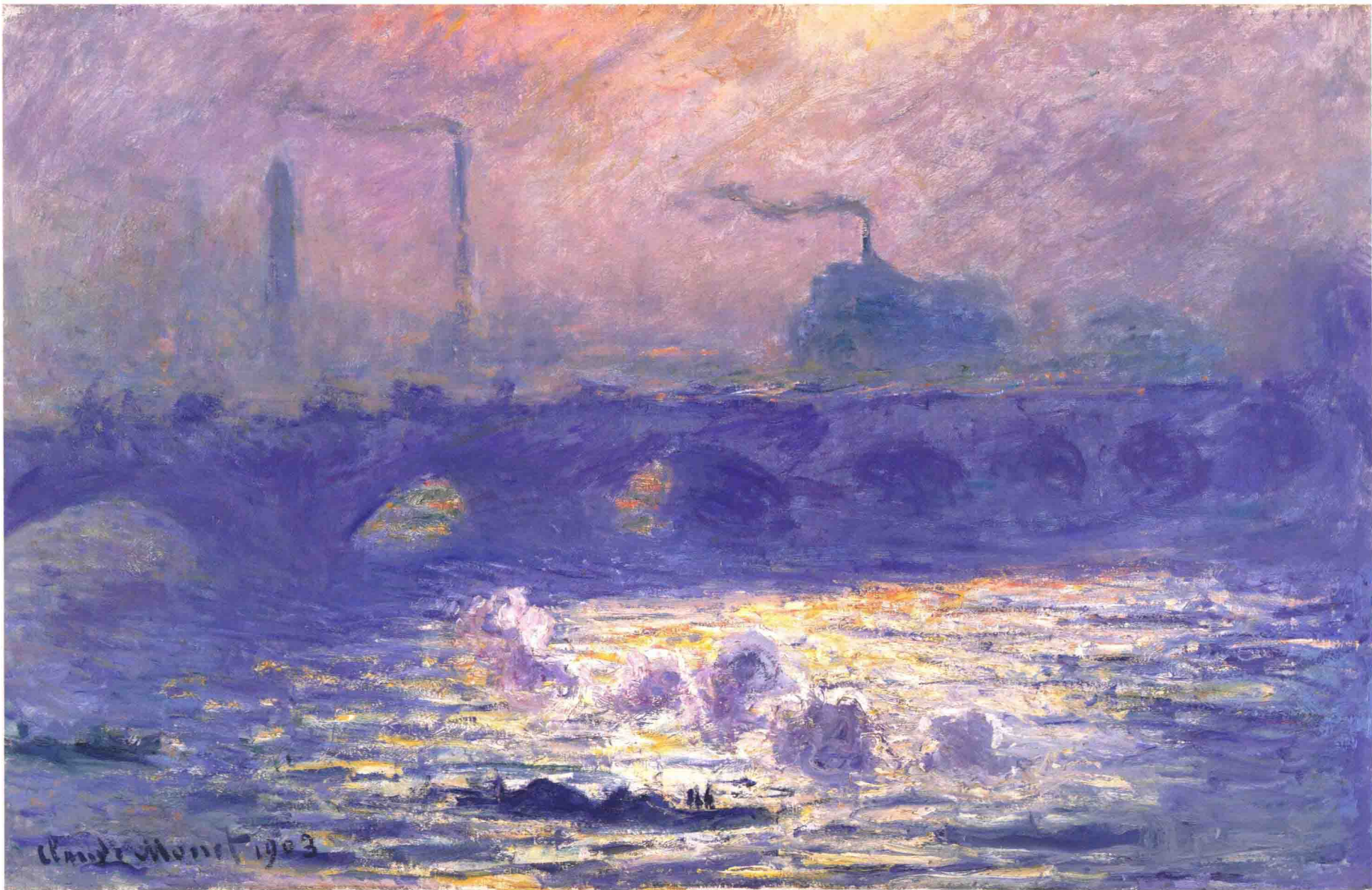
追逐着阳光、追逐着美景，第一年，莫奈在翁弗勒画的两幅塞

克劳德·莫奈和同伴站在拱桥上，如今这座建于 19 世纪 90 年代的日式拱桥已成为标志性的建筑。

1890 年代，克劳德莫奈兴修了创建了一所包含天窗的宽敞建筑，作为一所温室和第二个工作室。

阳光中的滑铁卢大桥

克劳德·莫奈 法国
油画 863.6mmx1212.85mm 1903年

纳河风景入选了官方的沙龙，他和朋友们都受到鼓舞。以后他们又多次到翁弗勒作画，冬天，还画了一些漂亮的雪景。

冬天的雪景是印象派画家们所珍爱的，不仅因为积雪晶莹剔透的美丽，还在于雪景能够让他们在画布上探究阴影的问题。他们发现，阴影下的物体并不是没有颜色，也并非比处于亮处的部分黑一点那么简单，只是没有那么亮而已。因此投在雪上的阴影由阻隔着光的物体和周围的环境所决定。

《翁弗勒雪地上的马车》(1867)是描绘翁弗勒冬天景致的作品。积雪覆盖着路面，一驾马车在雪路上行走，路边同样被厚厚的积雪覆盖的房屋是圣西门农场的农舍。圣西门农场是艺术家们作画和消磨时光的好地方，布丹和库尔贝都曾经在这里逗留，这里的农舍盛载了艺术家们多少温馨的记忆。青灰带黄色调的阴云和正在行走的马车为画面增添了一丝暖意，景物中曳动的树木减弱了寒冬的肃杀之感。在这幅作品中，天空的色彩主宰了画面，有雪霁初晴的气韵。

在户外创作，是贯穿莫奈一生的艺术理念和作画宗旨。这位天庭广阔、双眼凹陷、留着一把大胡子的艺术家，矢志不渝地追寻着大自然中光线瞬息的变化。有时画布太大，他就地上挖一条沟以便安放画框；有时遇上刮风，他也会用重物稳住画架，挥动画笔描绘风云突变的戏剧性场面。

其实，艺术史上对景写生并非印象派画家的发明。早在19世纪初，英国风景画大师康斯太勃尔就是勤于写生的画家，他的风景画在题材上也多数是远离戏剧性情节、平淡无奇的；19世纪40年代在枫丹白露的巴比松作画的法国画家群体，亦为“忠实描绘自然”的一派；伟大的风景画家柯罗更是户外写生的信奉者；还有布丹，那位引领莫奈在户外作画的画家。

莫奈从前辈画家的经验和自身的实践中体味着户外作画带来的新鲜感和给作品灌注的生命力，他曾对一位年轻的美国艺术家朋友说：“户外作画时，要尽量忘掉你面前的对象，一棵树、一座房屋，一片田地或什么的。要忘掉这些。你只需想，这里是个小正方形的蓝色块，那里是一个粉红色的长方形，这里是一片黄色。你就这样画，好像对象原本就是这样的色彩和形体，直到画面使你对于面前的景致获得一种自己的纯真印象。”

读懂了莫奈的这段话，再来看他的《蒙特戈伊大街》(1878)就不难了解什么是景物给予画家的“纯真印象”。这幅作品的副标题是“6月30日的节日”。节日里街道上的人流、两旁的建筑物和飘扬着的国旗，画家都是以不同的色块、点状或条状的笔触来刻

画的，这也是特定的场景给人带来的视觉冲击，与纯正的“自然主义”不可同日而语。人们在斑斓的画面，很容易捕捉画家灵动飞扬的笔触和才思，从而获得新鲜刺激的读画体验。

《花园中的女子》(1866—1867)据说是印象派画作中尺度最大的作品。莫奈在作画时，亦不同于马奈画《草地上的午餐》在室内创作的方法。这幅尺幅巨大(255cm×205cm)的画作，仍然是在室外完成的。这是莫奈早年的画作，人物轮廓还比较清晰。莫奈让他心爱的未婚妻卡米尔不时变换发型和换上各色衣裙，为图中几个不同动态的女子做模特。

画面上是四位美艳如蝴蝶的年轻女子，翩然出没在花园茂密的林木间。太阳从林荫间直泻下来，女子的衣裙白得耀眼，光和影切分出的景象真切、奇妙，单纯的色调让春日的明媚扑面而来。

莫奈执着于辨认光线下色彩的变化，的习惯常不易为人理解。在画《花园中的女子》时，写实主义画家库尔贝常来看莫奈作画，有一次他觉得很奇怪，莫奈为什么整天待着，并不作画，莫奈解释说在等太阳，库尔贝觉得这太不可思议了：“你可以先画背景嘛。”

物体本身没有颜色，只是因为有了光照，是光的反射才让物体产生色彩。印象派画家们都知道这一点，因而莫奈坚持即使在背阴处也要捕捉光的变化。正如《花园中的女子》这幅绿荫浓密的图画，虽然太阳只是射进了一角，但是那光照下的路径和裙子、阳伞，却令观者能够真切地感受到骄阳的明亮和灼目。

《花园中的女子》被1867年沙龙的评委会拒绝了。莫奈的生活此时更为困窘：同居的未婚妻卡米尔怀孕了，但莫奈的父亲不愿让一位给人当模特的姑娘做自己的儿媳，拒绝给儿子资助，并且还让莫奈立即离开卡米尔，住到能给他提供饭食的姑母家去。

在格莱尔画室时的同学巴齐依为了帮助好友，同意出2500法郎的高价买下《花园中的女子》，但是他无法一次付清款项，只能从生活费中每月拿出50法郎给莫奈。

1868年对于莫奈真是一段艰苦岁月。联想莫奈晚年获得的成功和充裕的生活，令人无法想象他青年时代经历的一次次困顿。没有钱，他被赶出小旅店，只得在乡下找了一所房子安置卡米尔和出生不久的婴儿；在一封给巴齐依的信中，他谈到自己甚至曾经投水自杀。当然，莫奈是否真的走投无路到这种地步，还是他为了博取生性善良的巴齐依的同情而夸大其词，人们已无从考证了，然而有人指出，莫奈是一位游泳好手则是确定无疑的。

天无绝人之路。莫奈这时收到了一个绘制肖像画的委托，结果就有了《戈迪拜尔夫人》(1868)。戈迪拜尔先生是莫奈故乡勒

阿弗尔一位富有的船主，当时他找到莫奈，请他为自己画两幅肖像，为自己年轻的妻子玛格丽特画幅肖像。这个委托人真是莫奈的救星啊！画这些画的酬金使莫奈获得暂时的安宁和继续工作的勇气。

肖像中的戈迪拜尔夫人看上去比她当时 24 岁的实际年龄显得要大一些，站在蓝色帐幔前的她盛装打扮，正在整理右手的手套，像是准备出门的样子。肖像画在莫奈的创作中不占重要地位，在他早年的画作里虽然也有许多人物出现，但常常是点缀在景色中，而且莫奈不去表达他们的喜怒哀乐。这幅夫人肖像，莫奈以阔大的笔法塑造人物形体，着力摹写了夫人那华贵的绸缎长裙和羊毛披肩，身材姣好的夫人亭亭玉立，但她留给观众的只有脸部的大半个侧面。尽管画家应用了平涂的大色块，但是仍然将衣物、地毯、帐幔、玻璃桌、瓶花的质感表现得十分出色。画面上的灰色调子令原本俗艳的红绿相间变得优雅。而莫奈在描绘光感方面的才能，只需看夫人绿色绸缎裙子上闪耀的光芒足矣。

戈迪拜尔先生不单请莫奈为自己和家人画像，他还收藏了一些莫奈的其他作品。他的两幅肖像后来不知所终，而戈迪拜尔夫人的肖像现在收藏在奥塞美术馆。

莫奈与卡米尔也在 1870 年终成眷属。

1870 年，普法战争爆发，马奈和巴齐依、雷诺阿都参加了国民自卫军；年仅 29 岁的巴齐依在战斗中阵亡。

战争中，许多画家朋友都逃离了巴黎，莫奈为了逃避兵役，和毕沙罗也设法到了伦敦。莫奈在伦敦的生活仍然穷困，巴比松画家杜比尼介绍画商保尔·杜朗—吕尔给莫奈认识。杜朗—吕尔继承了其父亲从事艺术积下的财产，是一位有眼光的画商，他是“巴比松画派”的支持者，现在又从莫奈等人的作品中看出价值所在。然而尽管杜朗—吕尔很卖力地推介莫奈等人的作品，他们也试图将作品送往皇家美术学院展出，但是这些都没有获得成功。在伦敦，莫奈等人仍然不受公众的欢迎。

不过，在伦敦也并非尽是不愉快，令人欣慰的是大家仍然可以画画，还可以去博物馆欣赏英国绘画大师的作品。毕沙罗后来回忆他们的伦敦岁月时有详细的记述：“莫奈和我都很喜欢伦敦的风景。莫奈在公园里画画，而我研究雾、雪和春天的效果。我们写生，也去参观博物馆。透纳和康斯太勃尔的水彩画和油画以及老克罗姆的油画深深地影响了我们。我们赞赏庚斯博罗、劳伦斯、雷诺兹等，但是我们主要是被风景画家迷住，在研究‘外光’、光和瞬间即逝的效果方面，他们跟我们有更多共同之处。”

毕沙罗在伦敦画的风景，确实能见到英国画家的影响，而莫奈却不喜欢透纳，他曾大不敬地对英国人说：“这种褐色的东西——你们的透纳难道就是这个样子吗？”当然，画家自己的说法很多时候是不可相信的。到了 20 世纪初年莫奈再访伦敦，他画的泰晤士河远眺，他画的英国国会大厦，与透纳那些充满彩色雾气的作品何其接近。

1871 年底，战争结束，巴黎公社运动也平息了，莫奈回到巴黎，在巴黎郊外的阿让特依住了下来。阿让特依是一个美丽的小镇，塞纳河从这里流过，莫奈在这里一直住到 1878 年。

美丽的地方有宽阔的河流，河水流经的地方有桥梁，还有那些在河里航行的船只。阿让特依的一草一木、丽日蓝天下的流水、围绕着小镇周围的田园风光，都给了莫奈创作的灵感，都为莫奈提供了作画的好题材。

还有哪儿比阿让特依这个地方让喜爱描绘外光的画家更加感到亲和力的呢？即使是在周围走走，四处坐坐，或者对着景物发呆，也是美好的享受啊！这里同样也吸引了莫奈的朋友们，马奈、雷诺阿、西斯莱他们也经常来这里造访，他们每个人都画了一些以这地方的风景为题材的作品。有时候，他们对着同一片风景、以同样的角度作画，同样的赏心悦目中留下了他们各具特色的绘画技巧，同样的浓艳色彩表达了他们对题材不同的理解。

考究一下印象派画家们的作品目录，“阿让特依”是出现频率较高的一个词。

《阿让特依的水域》(1872)、《阿让特依码头》(1873)，人们通过莫奈的这些画作，认识了阿让特依植物丛生的湿地，认识了这儿塞纳河流经之处的桥梁、岸边的青草地和精巧的码头，认识了阿让特依的小教堂和在河边漫步的青年男女。

法国艺术史家皮埃尔·弗朗卡斯泰尔认为莫奈在阿让特依时期的作品是他的艺术生涯中最美好、最平衡的，“这时，他的笔触雄浑有力，很自然地形成厚实、凝重的特色。形与反光也都画得很坚实，使他的同时代人感到迷惑不解的，正是他竟能把形和反光这两种因素都画得那样真实的本领”。

在印象派的历史上，那些一如既往的支持者的名字是不应该被人忘记的。画商杜朗—吕尔、热心帮助雷诺阿的税务官员维克托·肖凯，还有卡耶伯特。

卡耶伯特也算得上是一位不错的画家，他后来多次参加过印象派画展，他的《橘子树》(1878)是典型的印象派风格作品：他还画了《欧洲桥》(1876)、《巴黎街景：雨天》(1877)等，这些作品无意间为今天的人们留下了巴黎当年的景象，让人产生历史的怀想。

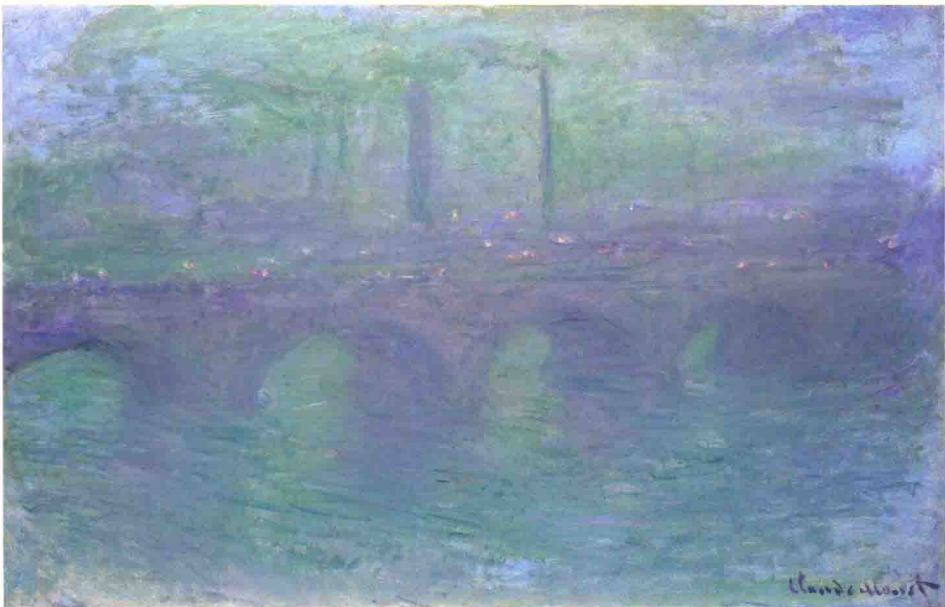
1876 年 11 月，这个当时还只有 27 岁的年轻人卡耶伯特，就郑重其事地立下了遗嘱：愿意把自己收藏的作品全部献给国家，条件是这些作品必须在卢浮宫展出。他还明确地表示了对印象派画家们办展览出资的意向：“在 1878 年，我愿从我的财产中取出三万或四万法郎，或甚至更多些必要的款项作为那些被称为‘不妥协者’或‘印象主义者’的画家们的展览会之用。”他还提出了一个展览的名单，但是又宣布：“我提名这些人，却并不拒绝另外的人。”

而目前最需要做的事之一，就是向莫奈伸出援助之手。卡耶伯特不仅购买了一些莫奈的画作，还热心地帮助莫奈造了一条小船。

滑铁卢大桥的日落

克劳德·莫奈 法国
油画 655mmx927mm 1904 年

黄昏时的伦敦滑铁卢大桥

克劳德·莫奈 法国 油画 650mmx1000mm 1904 年

喜欢在户外作画的杜比尼拥有过一条用作画室的小船，莫奈此举无疑受其启发。

在河流里游弋的大小小船只中，莫奈的小船十分显眼。它有着漂亮的蓝色船舱，船舱外的甲板上，支着彩色条纹帆布做的船篷。莫奈在船篷下安好画架，就成了船上的工作室，这只可爱的小船成了莫奈的流动画室。莫奈常常随波逐流，细心地观察着水中波光的变化，探寻着“从一个薄暮到另一个薄暮的效果”。有一次，莫奈还用这只小船，带着家人顺流而下到了鲁昂。

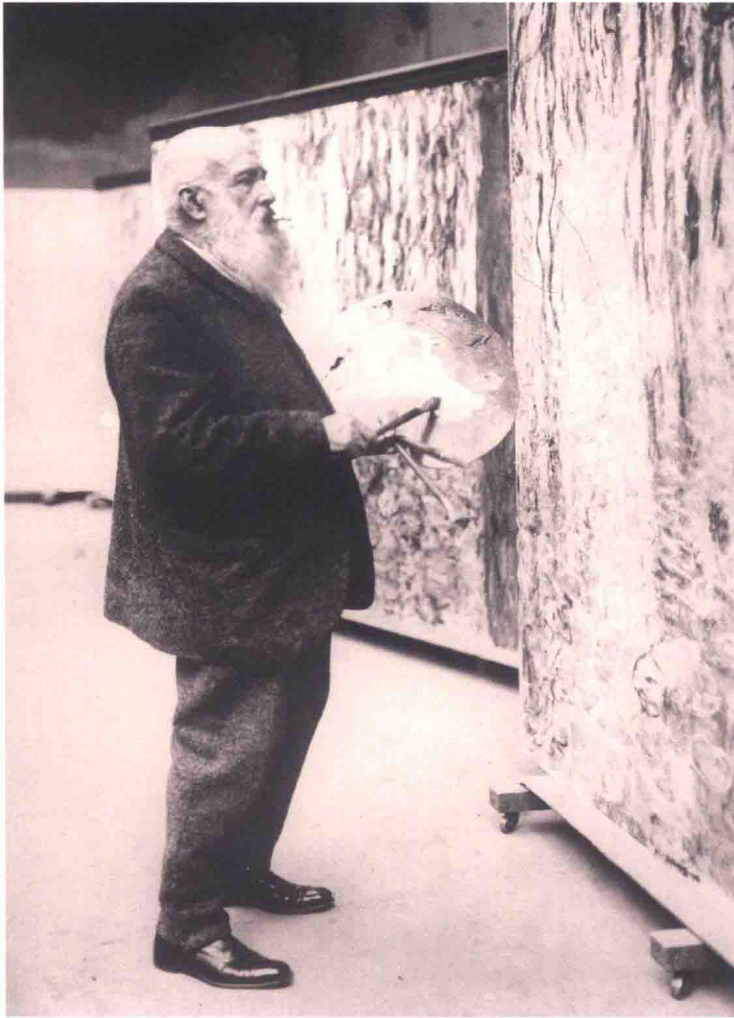
1874 年，“独立沙龙”闭幕之后，莫奈的经济状况并没有得到改善，他又一次陷入交不起房租的困境中。此时是马奈向他伸出了援助之手，为他寻到一个新的住处。

莫奈的小船画室一定给马奈留下了深刻的印象，马奈在这段时间，画了两幅以莫奈的小船为主题的作品。画面上，小船停泊在水边，河岸上的房屋、树木清晰可辨，远处有烟囱、帆影；留着连鬓胡子的莫奈头戴草帽专注地作画，妻子卡米尔坐在他对面。

和那些从历史、神话、宗教主题寻找题材的学院派画家不同，印象派画家乐于从日常生活中选取入画的场景。人们在莫奈的作品中经常见到伴随着他生活地点的平凡的景致和熟悉的朋友、家人，他的许多画作甚至可以看作是他和家人日常生活的记录。《午餐》(1873)、《屋中一角》(1875)，都是温馨家庭生活的剪影。

一位与莫奈谈论过绘画的艺术家总结了莫奈的绘画哲学：画真正见到的东西，不要画认为应当看到的东西；不要把对象画得好像在试管里似的各个分离，对象是被阳光和大气包围着的，蓝天在阴影部分也应呈现。

观赏莫奈画作的同时读莫奈的生平，除了惊异于他对绘画的热

创作中的克劳德·莫奈

伦敦滑铁卢大桥

克劳德·莫奈 法国 油画 657mmx1005mm 1902 年

情和多产，有时会产生对人的道德价值判断上的困惑：艺术家对艺术的热爱会影响到他对人的情感吗？还是他的内心强大到可以忽略情感的因素仅仅关注对客观场景的刻画？

莫奈有一幅很有名的画作《圣阿德雷斯的阳台》，画于勒阿弗尔的海边：丽日蓝天下阔大的海边平台上姹紫嫣红开遍，几位衣冠楚楚的绅士和淑女享受着海风和阳光。船帆点点，旗帜飘扬，美丽的景色为人的平庸世俗生活增添了些许诗意。在绘画技法上，对人和物体的深重的阴影描绘，使用了他不常用的黑色，特别能凸现露天下强烈的光照，使观众似乎亲身感受到浴日的幸福。在色彩的运用上，他把不加混合的颜色用短而小的笔触点在画布上，那些绿叶上的红花犹如跳跃的精灵，在明亮中获得显著突出的效果。

1877 年底，莫奈请求马奈为他找一些愿意出 100 法郎的价钱收购他一幅作品的买主。马奈知道一时做不到，但是他要“对一位有才能的人干一件好事”。于是马奈以别人的名义，以每幅 500 法郎的价钱向莫奈买了几幅画，使莫奈用这笔钱得以在维特依安家。

当朋友们举办第四届画展的时候，莫奈已然心灰意冷。他不愿意离开维特依到巴黎来张罗画展，但是送来了作品。1880 年，倦于在困顿的生活中漂泊的莫奈，同时受到雷诺阿作品在沙龙获取成功的刺激，决定把自己的作品送往沙龙评委会，结果有一幅入选。

作为印象主义的坚持者和印象派画展的实际创始人之一，莫奈的行为自然地被朋友们认为是一种“背叛”。但是莫奈却不这样看，他于同一年办了个人作品展览，并且在回答一位记者时表示决不会中止印象主义的信念，“我打算永远做一个印象主义者”。事实也确实是这样，从此以后，莫奈再没有把作品送往沙龙。

也许不应简单地把莫奈当作“变节者”，为生活的窘迫而焦虑，因而导致的成名欲望，就像一把双刃剑刺痛了朋友，亦割伤了自己。

沙龙的残酷是人所共知的。评委会的决定既能让鸡犬升天，也能使一位画家名誉扫地。曾有一个时期，凡是被评委会拒绝的作品都要打上“落选”的印章，如此一来，这些作品再无人问津。而且有时一位艺术家已经卖出了作品，但他后来在沙龙中落选了，过去的主顾竟然退回已买的画，莫奈的朋友画家容金德就有过此遭遇。相反，如果某人在沙龙获得了成功，那么道路就通坦多了。

其实莫奈从来就没有丢弃印象主义的信念和理想。在艺术上，即使在印象派集团已经分裂的情况下，他仍然“顽强地”以光和色彩谱写属于印象派的诗篇。这次重新投向沙龙的怀抱，姑且看作莫奈对生活的低头吧。

1883 年，莫奈一家搬到了吉维尼的一所大宅子里，和他在一起的是与他相恋多年的爱丽丝，他们共同抚养着他们两人的八个孩子。爱丽丝原来是一位富有的企业家艾尔奈斯德奥希德的夫人，她和莫奈到 1892 年才正式结婚。

吉维尼位于巴黎沿塞纳河到鲁昂的中途，这里的河道和郊野景色十分入画。七年后，莫奈终于有钱把房屋买了下来，当作自己永久的居所来经营。1893 年，莫奈又买下了邻近一块有水塘的土地，建造了一个带有莲池的花园，莲池上有一架小小的日式拱桥。后来这儿亦成为美术史的一个胜迹。

多年苦斗，莫奈到底时来运转了。随着印象派的宗旨逐渐为人所认识，经常性的展出也确实培养出了一批印象派的爱好者，莫奈等人画作的行情也逐渐上涨，甚至当年在伦敦与莫奈相识的画商杜朗—吕尔有一个时期想要莫奈的作品，也得从莫奈签约的画店进货。当然，能卖出这么多作品，亦与杜朗—吕尔多年的推介有关，画商的确功不可没。

（左图）《睡莲》系列是克劳德·莫奈晚年最重要的宏伟史诗，作品中将水与空气富有意境的结合，同时利用树的倒影，衬托出花朵的层次，是十分有创造性的构思。

（右图）1920年，克劳德·莫奈在他工作室里的油画前面。

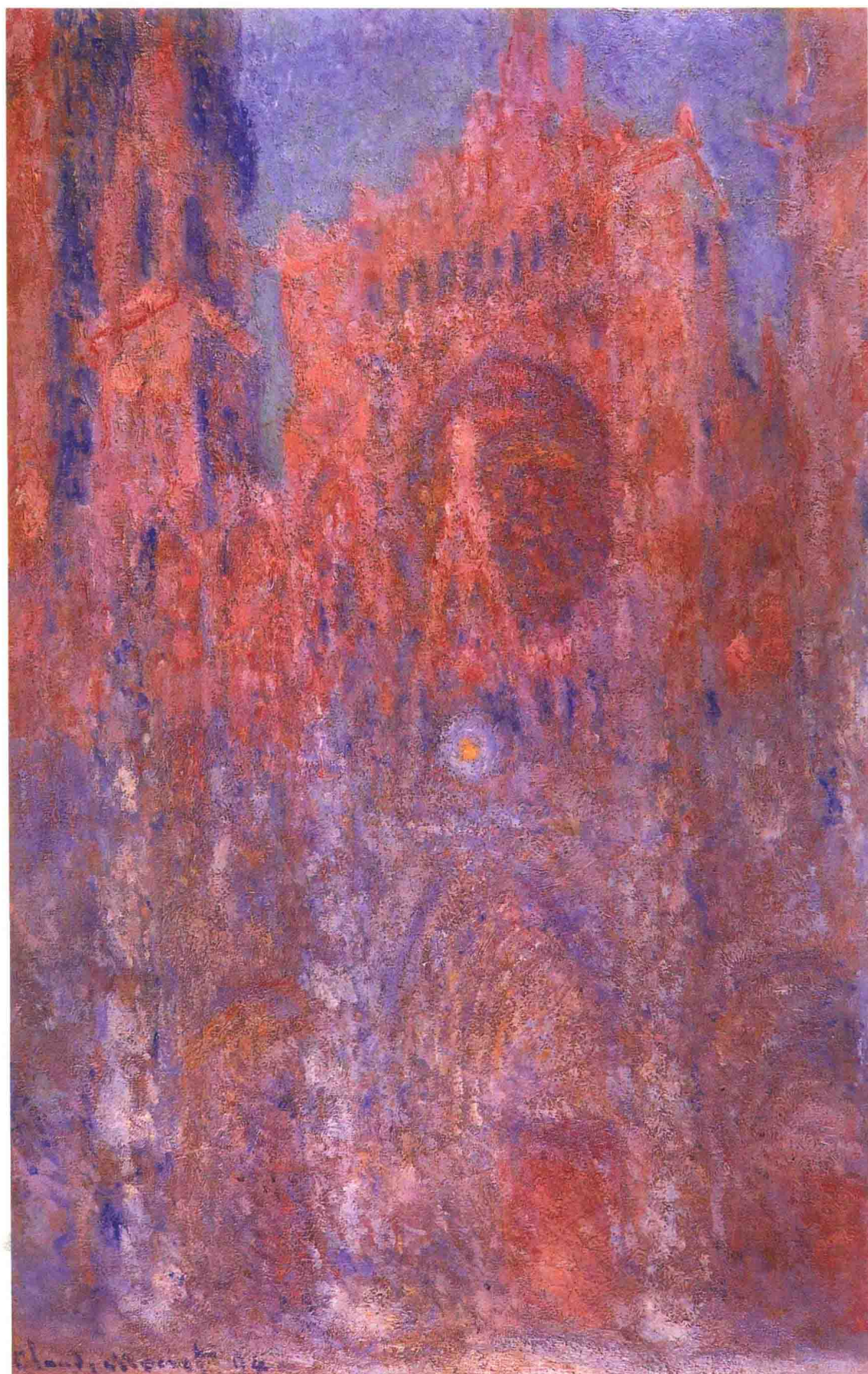
那一批有名的《干草垛》也是画于此时。

按莫奈原先的设想，他只想就这个题材画两幅，一幅阴天，一幅晴天。然而画着画着，他觉得对于瞬息万变的光线，两幅画绝对不够。于是他画了一系列的《干草垛》，每一幅表现一种特定光线的效果，“这样就可以获得自然的某一方面的真实印象，而不是一幅由人工组成的图画”。

1891年，杜朗—吕尔的画廊展出了15幅莫奈的《干草垛》。干草垛，那不是收割过的田地里毫不引人注意的事物吗？熟见的题

鲁昂大教堂

克劳德·莫奈 法国
油画 384mmx600mm 1894年

材竟能有如许美妙的色彩，真让人大开眼界。观众们热情追捧着这些奇妙的作品，在三天的时间里，15幅画全部卖光，每一幅的价钱高达3000到4000法郎。

类似的系列画还有《白杨树》。在吉维尼附近塞纳河支流的小河边，莫奈在船上画下了河岸上那一排排白杨树的倩影。他的小船改装得非常适合于作画：船底很宽，船上还装有许多可放画框的槽；他可以在船上观察水波荡起的细浪，也能在船上聆听微风吹拂下树叶的婆娑。他爱白杨，他画白杨。他画白杨被艳阳染红的树梢，他画白杨在水中的倒影，他画白杨高直的树干和灿若云霞的叶片……有时，他所要捕捉的外光效果只持续了七分钟；有时，他要等到只剩下一抹残阳，才开始在画布上落笔……莫奈曾经对一位青年艺术家说，一个画家最重要的，是能注意到什么时候外界在发生变化，只有这样才能获得对大自然某一特定方面的真实印象，而不是在拼凑一张图画。也正因为如此，莫奈对自己的要求很苛刻，他不在乎别人责备他完成的作品太少。他总是反复修改画作，直到认为再无法强化效果了才罢休。

教堂是莫奈喜爱的题材，他画过许多地方的小教堂，但他只是被教堂那独特的建筑形式所吸引，喜爱它们在各种光线下的效果。住在维特依的时候，他画了《维特依教堂》（1878），他从河的对岸望过去，带尖塔的教堂犹如水中仙境，而周围房屋的红屋顶、绿草地和水里的船与人，又使人慨叹于世俗世界的美好。一年后，他取同样的角度画了《雾中的维特依》，整幅画被灰蓝色笼罩，乍一看难以明白画作的主题，只有将它与上一幅画放在一起，才能辨认出隐隐约约的教堂轮廓。另一幅《夏日的维特依》（1879），河岸上像是有地下的烈焰喷涌而出，山包上的建筑和水中的倒影在火焰中融会成弥漫的金黄，只有远山喷吐着蓝紫色的光。莫奈后来说，正是画维特依教堂的这一段经历，启发了他的干草垛系列。

从1892年起，莫奈的眼光被鲁昂大教堂吸引，这座中世纪的哥特式教堂从此成为他艺术实践新的载体。莫奈大概画了20幅鲁昂大教堂，他很少画教堂的全景，而是截取立面的某一部分来画，特别是西立面。这有点像人们用照相机把建筑物拉近了来看，然而拉近了又不是为了看清楚墙面上那繁复的细部，反而以色彩弱化了教堂的轮廓。如此一来，大教堂在光线的包裹下，呈现出完全异于一般人观念中固有的色彩，成为绚丽多彩的辉煌载体，具有扑朔迷离的特质，给人的视觉带来巨大的冲击。

在莫奈的笔下，鲁昂大教堂这一实体变得丰富多彩：在晨曦中，大教堂呈现出带灰色调的白，大教堂沐浴在灿烂的阳光下，即在蓝天下映衬出黄色；灰暗的天气里，大教堂有阴霾的笼罩；日出时分，朝霞把橙红与和谐的蓝色洒在大教堂石头的墙面上。而大教堂所呈现出来的棕色调，大概属于较为常见的和谐色彩，此时的轮廓亦比较清晰。巨大的石块在耀动的光线和大气中失去了坚固的特质，演化成行云流水般的瞬息万变。

1901年，莫奈重访伦敦。功成名就之后的造访和当年为了躲避兵役的逃亡又很不同，唯有一样不变，就是对绘画的热爱。当时伦敦还是有名的“雾都”，云障雾霾正好由印象派画家一展身手。他在泰晤士河边画了一系列写生，阳光穿破浓雾的奇幻景色令人惊艳。

奇妙莫测的色彩和光线，狂舞、栖居在莫奈的艺术世界里。在他绚烂瑰丽的画幅中，无论是天空还是大地，无论是河流还是草场，抑或是城市的现代景观，满幅流布的是大气光耀的无限王国。

莫奈一生都爱花。“我会成为画家，也许是拜花所赐”，从中可以读出花卉在他生活中的意义。在那些贫困的日子里，他的居所也没有缺少花的环绕。

晚年的莫奈，在自己的寓所经营了一个大花园，并且按照自己的设计在花园中建造了一个大画室。他是把多少心血投注到花园的建造上去了啊！而花园中的莲池亦成了莫奈艺术追求的最后寄托，

阴天的鲁昂大教堂

克劳德·莫奈 法国 油画 650mmx1000mm 1894 年

他以极度的热情绘制着《睡莲》组画，《睡莲》组画印证了莫奈顽强的生命力。在这片由浓烈的色彩构成的缤纷世界里，睡莲成为色彩的魔幻载体，那些短暂的生命获得了永恒。

莫奈从青年时代起就常为眼疾所苦，长年累月地在日光下作画更是对他本来就不健康的眼睛造成极大的伤害。上帝真是不公啊！越是需要用眼的人眼睛越不好，这痛苦犹如“乐圣”贝多芬被剥夺了听力一样。然而天才与普通人的区别，就在于化“不能”为“可能”，而且还要做到最好。贝多芬在完全失聪的际遇下写出了音乐中代表人类理想境界的《第九交响曲》；与贝多芬相似的是，莫奈晚年在患了严重的白内障、眼睛接近失明的情况下也没有放弃作画，并且画出气势磅礴的《睡莲》组画，用画笔谱写其《天鹅之歌》。

伟大艺术家的意义，不仅在于他们以杰作揭示人类精神生活的丰富性，而且在于他们以自己的作品教给我们某种新的观看世界的方式，让我们对习以为常的世界产生惊异与敬畏。

莫奈的《睡莲》组画挑战了人的视觉经验，他每幅作品运用的色彩和笔法都不尽相同，因而可以说每一幅《睡莲》都有独特的生命。如果说那一池的浓绿还属于“有法可依”的话，而那些飘浮在蓝绿色之上的鲜艳的黄色、紫色、红色就绝对是超验的结晶。

有研究者认为是莫奈的眼病改变了他的色彩感觉。手术并没有让他恢复原有的视力，以致他作画时头要和画面凑得很近，常常要靠辨认颜料的标签来调色，尽管如此，某几幅《睡莲》画面上还是出现了“怪异”的色彩。但这让人宁愿相信这些不拘成法、汪洋恣肆的色彩和笔法来自于自由的心灵，艺术家一辈子的历练至此已达到随心所欲的化境，哪里还能有什么特定的规范、尺度可以束缚住他的手脚！这是物我相融的境界使然，这就是一团璀璨的焰火——一团永远不会熄灭的焰火。

当他睁着浑浊的双眼，久久地坐在水边观看那一池心爱的植物，他已然获得了这些水上精灵的整体“印象”。

1926 年，莫奈以 86 岁高龄逝世。他是亲眼看到印象派胜利并享受到印象派成果的人；同时，他一定也感受到某种痛苦，那就

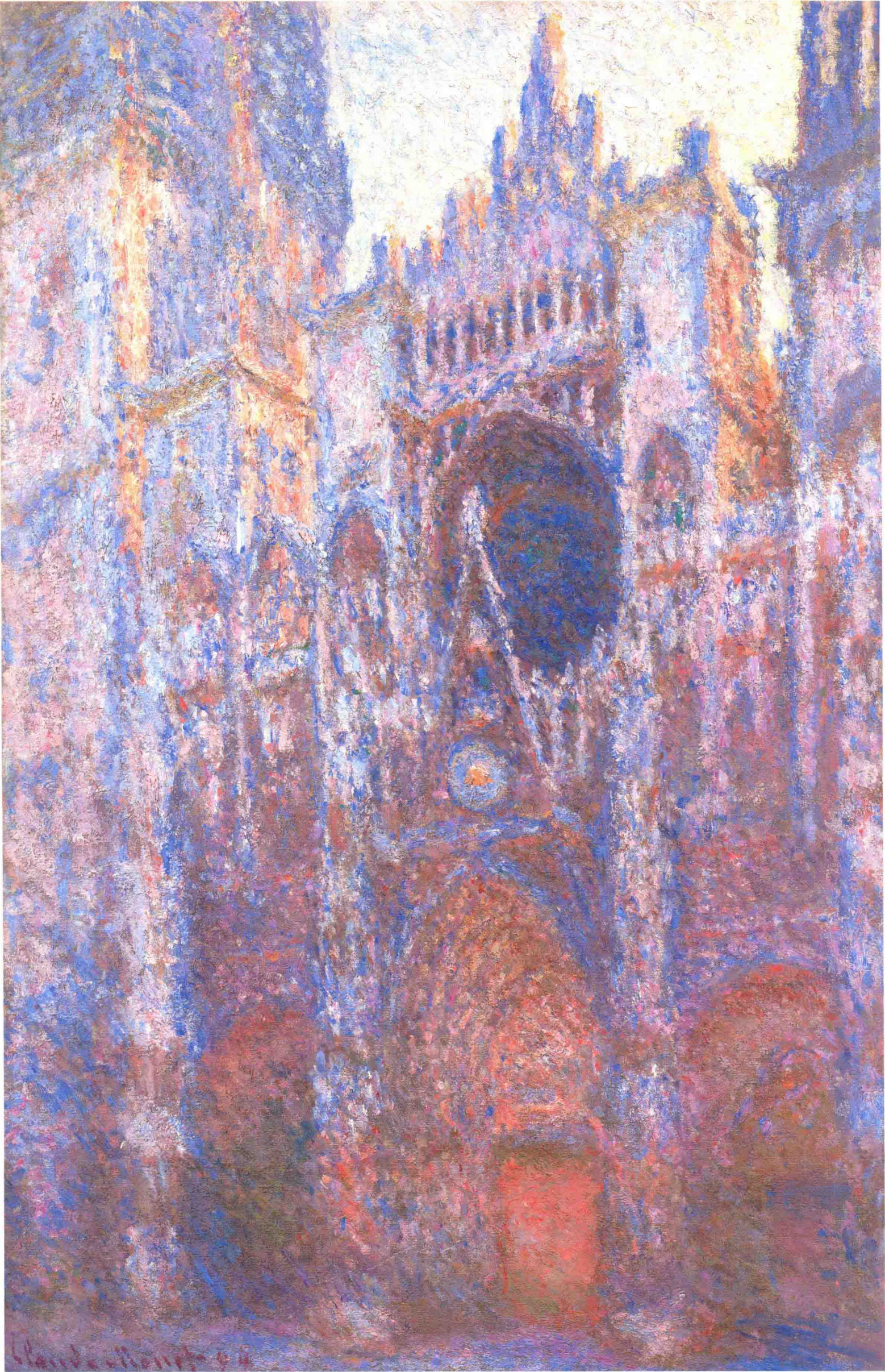
阳光下的鲁昂大教堂

克劳德·莫奈 法国 油画 559mmx874mm 1894 年

是印象派画家经过多年奋斗才得到社会承认的艺术理想，在他有生之年已然被年轻一代艺术家所抛弃。

1926 年莫奈在自家花园中，这是他生命中的最后一年

鲁昂大教堂的西外墙（上图）

克劳德·莫奈 法国
油画 657mmx997mm 1894 年

阳光中鲁昂大教堂的西外墙（右图）

克劳德·莫奈 法国
油画 657mmx997mm 1894 年

在 19 世纪 80 年代和 90 年代，莫奈开始了系列绘画创作，即在不同的光线和角度连续画同一个物体。他的第一个系列作品《鲁昂大教堂》就是在不同的角度和一天中不同的时间来画。1895 年，从 20 个不同角度对大教堂所作的画在杜朗—吕尔画廊展出。

我们从画面上可以看到莫奈对光和色彩的执着探索；在光照下教堂的轮廓被冲淡了，显得很微弱，随着光的变化引起色彩的改变，教堂形态也发生了变化。画家注意捕捉每一瞬间表面色彩之幻影与长久不变的形体结构的对比关系。画家运用浑厚的笔触层层叠加画法，形成大片的碎块厚涂，使教堂具有分量和体积感，给观者缥缈而又神秘

的感觉。

毕沙罗在看到这些大教堂的作品时赞美道：“这种不平凡的技巧使我失去了自制力。它是深思熟虑的作品，是经过长期考虑的，追求瞬间细微差别的效果，我没有见到别的艺术家达到这种效果。”

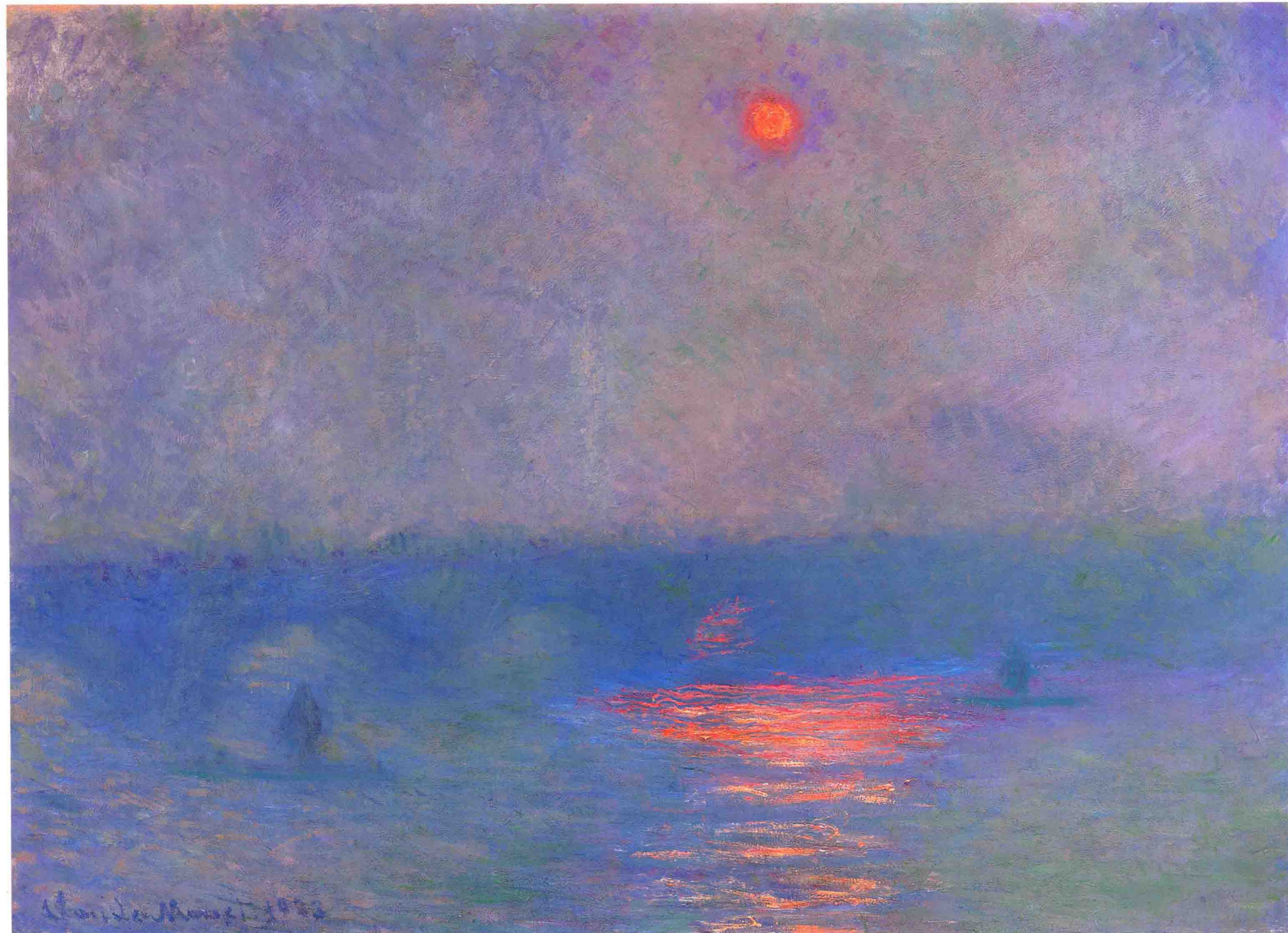
1892 年，克劳德·莫奈在其生前的最后居住地吉维尼安定下来后，便动身去了鲁昂，处理一件家事。这古老的城市已实现工业化，港口呈现出一派欣欣向荣的勃勃生机。画家在此捕捉到了他在其绘画生涯中所见过的最美的图景之一——鲁昂大教堂。此大教堂是献给基督的母亲圣母的，是法国最为雄伟的一座哥特式建筑。教堂于 12 世

纪开始建造，13世纪因遇大火而重建，到16世纪才建成今天这个样子。

1892年2月至4月中旬及1893年，莫奈分两次为此教堂绘制了三十余幅油画。他是从三个不同的位置画的。第一个位置差不多选在教堂的正对面，即一家衬衫店。商店内的人来来往往，使得他无法工作。于是他又在一家时装店二楼的试衣间安顿下来；由于顾客的埋怨不绝于耳，画家只得用一扇屏风把自己同外界隔开。到了1893年，他又选了第三个地方，这一次，他经常从两个不同的角度同时作画，最多时候同时画14幅画，随着光线和时间的转换而不停地奔波于各

帧画幅之间，努力捕捉色调和明暗的变化，树立起其色彩的构架。对色彩斑斓的开阔视野情有独钟的莫奈，如今是第一次直接面对这巨大的、乍一看去几乎是单一色调的石头建筑。画家从距哥特式教堂不到50米的窗户望去，所看到的只是教堂的中央大门，大门左侧是圣罗曼塔楼，右侧为波尔塔楼，二者的气派和风格全然不同。塔楼、中央大门、三角楣、拱形曲线、小连拱廊、尖形拱肋、大门三角楣以及雕刻精细的长廊，时而淹没于明亮的光线下，时而又处于暗影的笼罩之下，有时因诺曼底天空不断变幻的大气而在色调上造成难以言喻的微妙变化。

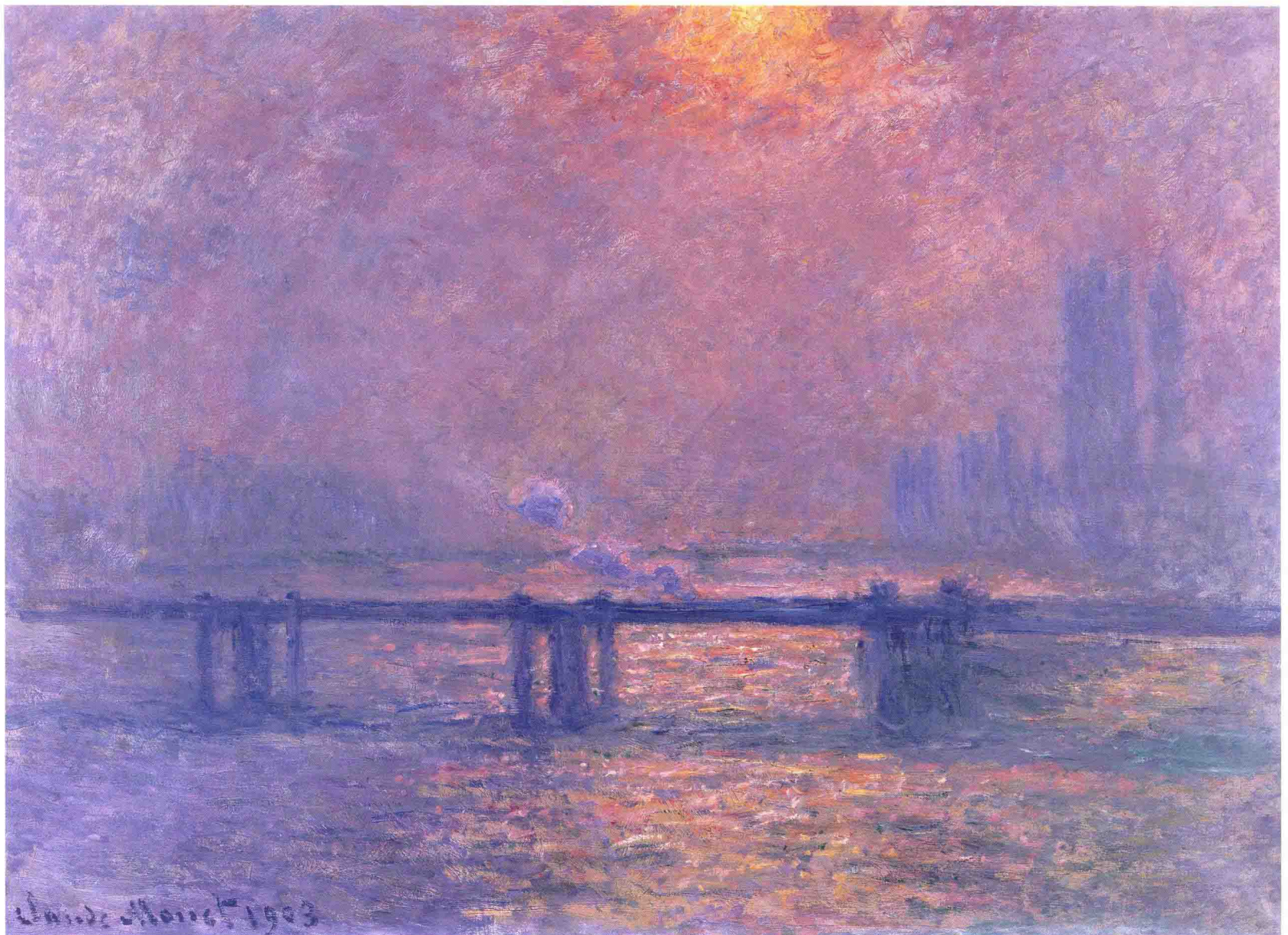
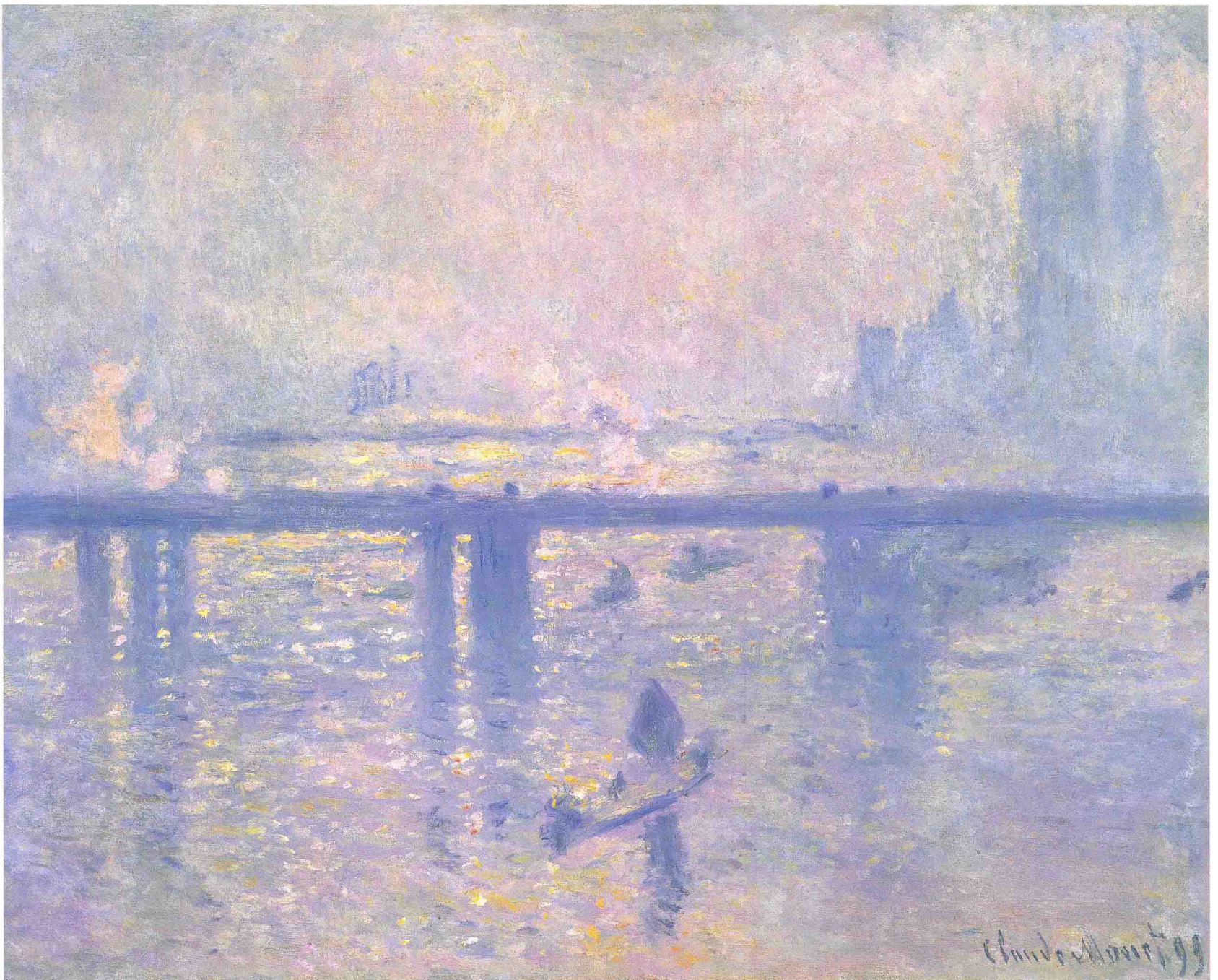
在雾中阳光下的滑铁卢大桥

克劳德·莫奈 法国 油画 737mmx1003mm 1903 年

伦敦雾霾“将人类的咽喉变成病怏怏的烟囱”，1853 年的《泰晤士报》曾经如是写道。直至 1952 年 12 月 4 日至 9 日，发生了著名的“伦敦雾霾事件”，据官方统计，在大雾持续的 5 天中，有 5000 人丧生，此后 2 个月，又有 8000 人因相关问题陆续丧生。

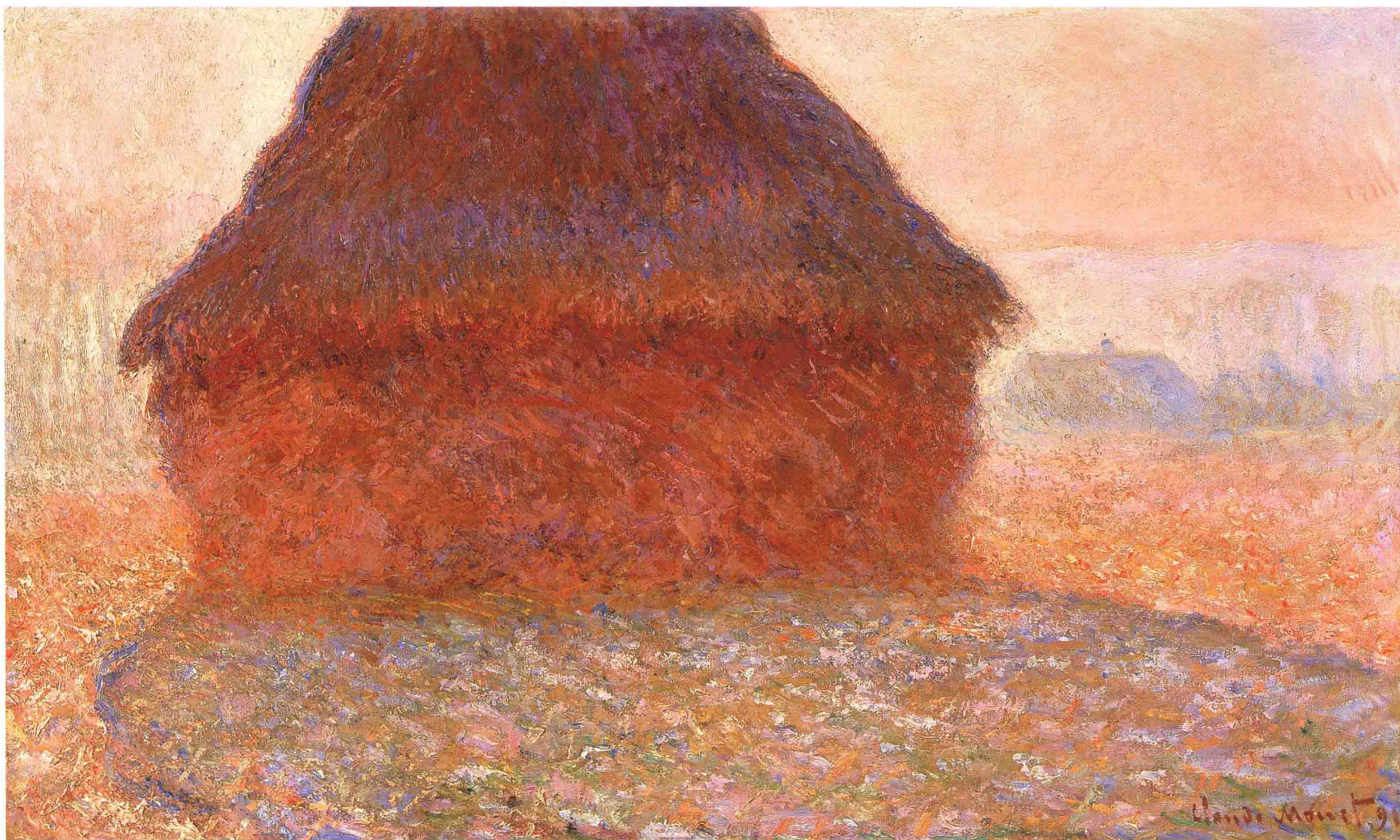
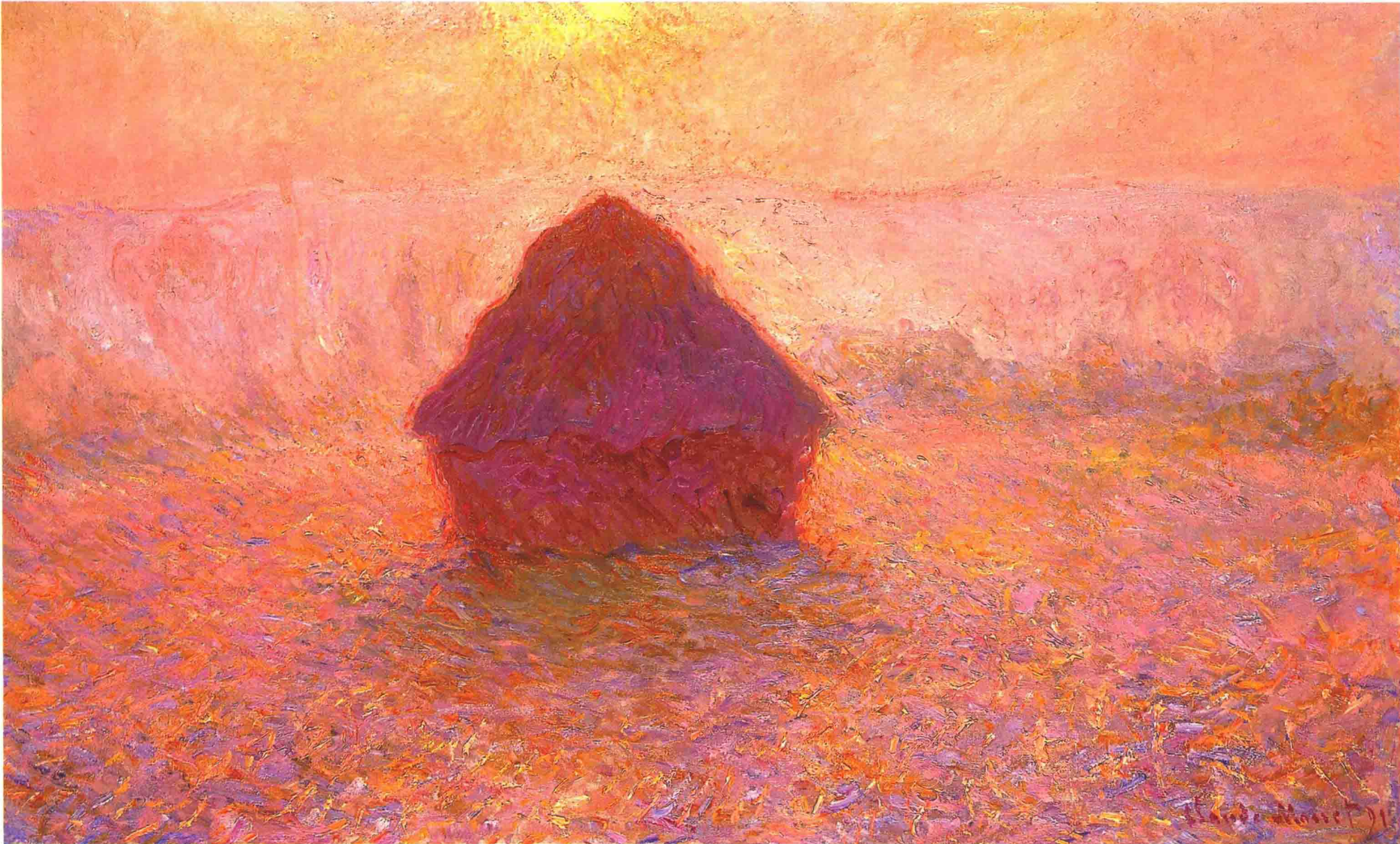
伦敦雾对于很多人来说是一场噩梦，对于艺术家莫奈来说却是他创作的灵感之源。在雾气之中，光与空气仿佛都现出了真面目，而这两者正是印象派画家梦寐以求的。据说，他在 1870 年左右还特地跑到伦敦看雾，如果哪天天气明朗，莫奈就会特别失望：“我所有的画布都好像要空白一片了。”

除了伦敦国会大厦，另一个让他迷恋的伦敦地标是查令十字桥。据说，他在同一时期，画了 37 幅雾中的查令十字桥。

查令十字桥（上图）
克劳德·莫奈 法国
油画 648mmx806mm 1899 年

阳光下泰晤士河上的查令十字桥（下图）
克劳德·莫奈 法国
油画 730mmx1000mm 1903 年

阳光下的草垛（上图）
克劳德·莫奈 法国
油画 600mmx1000mm 1891年

太阳下雾中的草垛（下图）
克劳德·莫奈 法国
油画 200mmx427mm 1891年

印象派认为真实是转瞬即逝的视觉印象，冲破了以往的绘画成见，直接用色彩来表达视觉。《干草垛》用的就是莫奈所擅长的纯色色点并置的技术，使观者获得色彩混合和震荡的独特视觉感受。《干草垛》是莫奈的主题绘画系列之一，它记录了干草垛在一天不同时间光照下的色彩变化。印象派画家强调瞬间的视觉印象，其绘画表现的是一瞥的印象，一反以往那种追求精确逼真的绘画观念。倘若想在印象派绘画中寻找逼真的一面，那么就要远看。但印象派绘画吸引人的正是它的朦胧和色彩变化的微妙。干草垛，它的光影

效果做得非常漂亮，实际上它是一个色彩印象，乍看上去，这仿佛是一个五岁小孩儿的信笔涂鸦。没有细部，不代表那真的是涂鸦。莫奈不只满足于能够画他所看到的事物和按照他所看见的那种方式来作画；他想要创造一种独特的效果，达到一种在绘画上似乎是不可能达到的目的。