

灌木文化 徐亚男 编著

莫奈

Claude Monet, 1840 - 1926

品味巨匠

读赏作品

带你读赏莫奈各个时期的作品

了解背景

带你了解莫奈每幅作品的创作背景

学习技法

带你学习大师的油画技法

Claude Monet

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Claude Monet, 1840–1926

品味巨匠

莫奈

Claude Monet

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

品味巨匠. 莫奈 / 徐亚男编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-115-43243-8

I. ①品… II. ①徐… III. ①油画—作品集—法国—近代②莫奈, C. (1840-1926)—油画技法 IV. ①J231②J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第175195号

内 容 提 要

莫奈, 全名奥斯卡·克劳德·莫奈, 法国印象派画家, 被誉为“印象派领导者”, 是印象派代表人物和创始人之一, 是印象主义大师中最有影响的一位。他最重要的贡献是改变了阴影和轮廓线的画法, 光和影的色彩描绘是莫奈绘画的最大特色。

在莫奈 86 年的漫长人生中, 他始终如一地将创作热情倾注在钻研印象派技法上。他观察景物细致入微, 对光线的变化十分敏锐。他可以对同一处场景画出一系列作品, 如《草垛》《睡莲》等。而这仅仅是为了表现同一场景的不同天气、光线下的不同表象, 这是其他画家很难做到的。

本书以“作品赏析+技法分享+局部大图欣赏”的结构, 介绍了莫奈艺术人生的四个时期的近百幅作品, 即初露锋芒的青年时期、迷恋印象派的中年时期、艺术升华的中晚年时期和后花园世界的晚年时期。通过学习本书, 读者可以全面地接触到艺术大师莫奈的绘画技法、作品的特色与内涵及创作背景等, 快速提高艺术鉴赏力和美术素养。

本书适合作为美术爱好者的自学用书, 也可作为相关专业院校的教材。

-
- ◆ 编 著 灌木文化 徐亚男
责任编辑 何建国
责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 14.75 2016 年 10 月第 1 版
字数: 773 千字 2016 年 10 月北京第 1 次印刷
-

定价: 158.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

本书使用说明

前言

奥斯卡·克劳德·莫奈 (Claude Monet, 1840—1926), 中文中常译为“莫奈”, 法国印象派画家。出生于巴黎, 被誉为“印象派领导者”, 印象主义大师中最有影响的一位。他将毕生精力奉献给了对西方画界产生了重要影响的印象主义。应该说, 莫奈是印象派画家中最先获得成功的人, 尽管后来的野兽派、立体派、超现实主义等艺术流派, 并未遵循印象派创立的一些原则, 但创立这些流派的艺术家的, 都从印象派那里汲取过营养。

莫奈 15 岁时, 用木炭创作肖像漫画, 并以此出名, 每幅作品的价格是 20 法郎左右。之后, 他遇到了艺术家欧仁·布丹 (Eugene Boudin), 布丹后来成为了莫奈的良师益友并教授他画油画。

1870 年, 莫奈与卡米尔结婚。1873 年, 他们搬进了塞纳河 (Seine River) 边阿让特伊 (Argenteuil) 的房子。1879 年, 卡米尔死于肺结核。

爱丽丝·奥修德夫人 (莫奈的第二任夫人) 决定帮助莫奈抚养他的两个孩子。1883 年 4 月, 他们搬到了上诺曼底大区厄尔省的吉维尼 (Giverny)。购买了一处房子和庭院, 并在这里度过了他以后的艺术生涯。

在 19 世纪 80 年代和 90 年代, 莫奈开始了系列绘画的创作, 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《卢昂大教堂》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迪朗德 - 吕埃尔 (Gurand-Ruel) 画廊展出。他还画了一个“稻草堆”系列。

莫奈非常喜欢画受约束的自然景观——他的花园、他的睡莲、他的水塘和他的小桥。他也画塞纳河岸的景色。

1911 年莫奈的第二任妻子去世, 白内障让莫奈在 1923 年接受了两次手术。讽刺的是, 莫奈到此时才算是成功画家, 作品开始受到国家收藏, 并有钱建了大型画室。他开始画大型的睡莲壁画。莫奈的晚年仍持续创作, 这个时期他的重心放在卢浮宫即将展出的他的睡莲作品, 他于 1926 年 12 月 5 日逝世, 终年 86 岁。

目录 Contents

Chapter 1

初露锋芒的青年时期

作品赏析 (1860—1869 年)

010	《月光下的航海图》	020	《圣·阿德雷斯海滩》
012	《圣·西缅农场之路》	022	《圣·阿德雷斯帆船赛》
014	《翁弗勒尔的街道》	024	《喜鹊》
016	《退潮后的勒阿弗尔海角》	026	《蛙塘》
018	《桃和罐子》	028	《花卉和水果静物》

Chapter 2

迷恋印象派的中年时期

作品赏析 (1870—1882 年)

032	《特鲁维尔毛里求斯酒店》	054	《日出下的海景》
034	《乡村火车》	056	《勒阿弗尔港》
036	《特鲁维尔沙滩上的卡米尔》	058	《阿姆斯特丹风光》
038	《赞丹附近的风车》	060	《阿让特伊大桥》
040	《吉恩·莫奈骑在他喜爱的木马上》	062	《阿让特伊的铁路桥》
042	《阿让特伊的帆船比赛》	064	《通往卡普西纳的大道》
044	《贝辛的阿让特伊》	066	《阿姆斯特丹的风车》
046	《春日时光》	068	《夏日》
048	《罂粟田》	070	《阿让特伊附近的罂粟田》
050	《春天(盛开的果树)》	072	《阿让特伊的雪景》
052	《坐在花园长椅上的卡米尔》	074	《花丛中的女人》

目录 Contents

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》	108	《维特伊的冰霜》
086	《圣·拉查尔火车站》	110	《罂粟田》
088	《圣·拉查尔火车站》	112	《维特伊的花圃》
090	《圣·拉查尔站》	114	《布维尔悬崖边的海上阴影》
092	《1878年6月30日节日中的巴黎蒙特戈依街道》	116	《布维尔的卡比小路》
094	《蒙索公园》	118	《布维尔的捕鱼网》
096	《维特伊之路》	120	《散步于布维尔悬崖》
098	《开花的李树》		

Chapter 3 艺术升华的中晚年时期

作品赏析 (1883—1903年)

124	《埃特尔塔的恶劣天气》	152	《雪后阳光下的干草垛》
126	《波地吉拉的别墅》	154	《雪中的干草垛》
128	《摩纳哥附近的滨海路》	156	《埃普特河岸的白杨树》
130	《埃特尔塔的阿瓦勒悬崖》	158	《阳光下的白杨树》
132	《吉维尼附近山谷里的罂粟田》	160	《白杨树系列：风中的白杨树》
134	《干草垛》	162	《早晨雪后的干草垛》
136	《三艘渔船》	164	《白杨树》
138	《游船》	166	《阴天的卢昂大教堂正门》
140	《贝里岛》	168	《班纳库尔附近的塞纳河浮冰》
142	《牡丹园》	170	《清晨的卢昂大教堂》
144	《吉维尼的杨树》	172	《阳光照耀下的卢昂大教堂》
146	《克勒兹峡谷（阴天）》	174	《卢昂大教堂》
148	《正午的干草垛》	176	《晨光中的卢昂大教堂正门》
150	《夏末的干草垛》	178	《阳光下的吉维尼年轻女士》

目录 Contents

180	《吉维尼的洪水》	194	《查林·克洛斯大桥》
182	《迪耶普附近的瓦尔·圣·尼古拉清晨》	196	《伦敦的查林·克洛斯大桥》
184	《布维尔的大风浪》	198	《伦敦的滑铁卢大桥》
186	《早晨的塞纳河》	200	《滑铁卢大桥》
188	《睡莲和日本桥》	202	《阳光下的国会大厦》
190	《吉维尼的日本步行桥和睡莲》	204	《维特伊》
192	《查林·克洛斯大桥》		

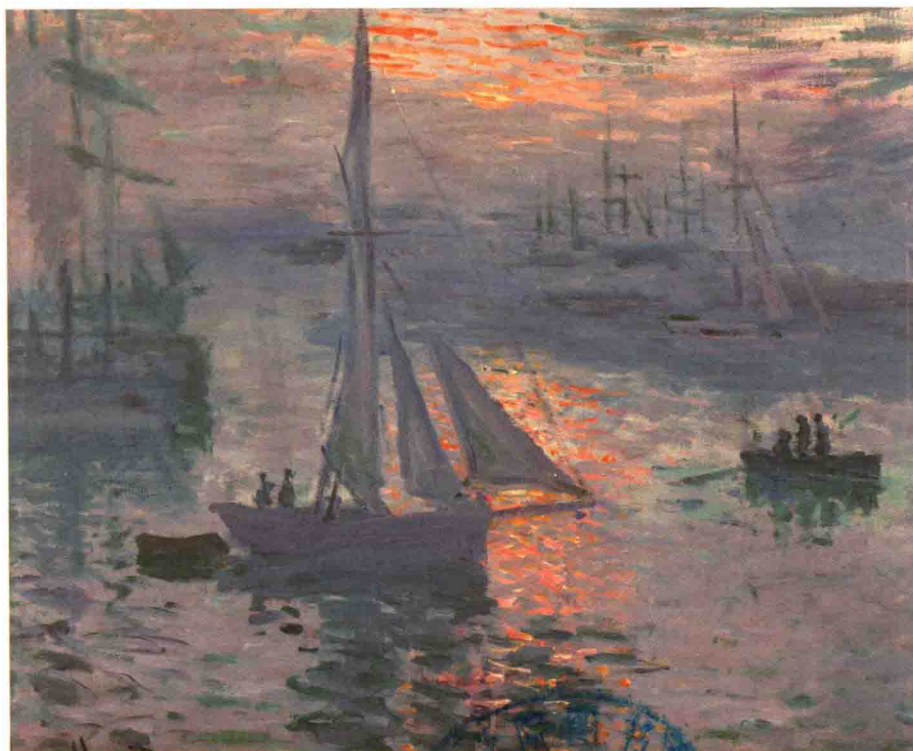

Chapter 4 后花园世界的晚年时期

作品赏析（1904—1926年）

208	《威尼斯的圣·乔治教堂》	222	《池中睡莲》
210	《总督府》	224	《睡莲》
212	《黄色鸢尾花》	226	《睡莲》
214	《紫藤》	228	《蓝色睡莲》
216	《垂柳》	230	《睡莲》
218	《睡莲》	232	《睡莲》
220	《睡莲池》	234	《黄色与淡紫色的鸢尾花》

1570464

莫奈

Claude Monet, 1840 - 1926

品味巨匠

Claude Monet

贵阳学院图书馆

GYXY1570464

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

品味巨匠. 莫奈 / 徐亚男编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-115-43243-8

I. ①品… II. ①徐… III. ①油画—作品集—法国—近代②莫奈, C. (1840-1926)—油画技法 IV. ①J231②J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第175195号

内 容 提 要

莫奈, 全名奥斯卡·克劳德·莫奈, 法国印象派画家, 被誉为“印象派领导者”, 是印象派代表人物和创始人之一, 是印象主义大师中最有影响的一位。他最重要的贡献是改变了阴影和轮廓线的画法, 光和影的色彩描绘是莫奈绘画的最大特色。

在莫奈 86 年的漫长人生中, 他始终如一地将创作热情倾注在钻研印象派技法上。他观察景物细致入微, 对光线的变化十分敏锐。他可以对同一处场景画出一系列作品, 如《草垛》《睡莲》等。而这仅仅是为了表现同一场景的不同天气、光线下的不同表象, 这是其他画家很难做到的。

本书以“作品赏析+技法分享+局部大图欣赏”的结构, 介绍了莫奈艺术人生的四个时期的近百幅作品, 即初露锋芒的青年时期、迷恋印象派的中年时期、艺术升华的中晚年时期和后花园世界的晚年时期。通过学习本书, 读者可以全面地接触到艺术大师莫奈的绘画技法、作品的特色与内涵及创作背景等, 快速提高艺术鉴赏力和美术素养。

本书适合作为美术爱好者的自学用书, 也可作为相关专业院校的教材。

-
- ◆ 编 著 灌木文化 徐亚男
责任编辑 何建国
责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 14.75 2016 年 10 月第 1 版
字数: 773 千字 2016 年 10 月北京第 1 次印刷
-

定价: 158.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

本书使用说明

前言

奥斯卡·克劳德·莫奈 (Claude Monet, 1840—1926), 中文中常译为“莫奈”, 法国印象派画家。出生于巴黎, 被誉为“印象派领导者”, 印象主义大师中最有影响的一位。他将毕生精力奉献给了对西方画界产生了重要影响的印象主义。应该说, 莫奈是印象派画家中最先获得成功的人, 尽管后来的野兽派、立体派、超现实主义等艺术流派, 并未遵循印象派创立的一些原则, 但创立这些流派的艺术家的, 都从印象派那里汲取过营养。

莫奈 15 岁时, 用木炭创作肖像漫画, 并以此出名, 每幅作品的价格是 20 法郎左右。之后, 他遇到了艺术家欧仁·布丹 (Eugene Boudin), 布丹后来成为了莫奈的良师益友并教授他画油画。

1870 年, 莫奈与卡米尔结婚。1873 年, 他们搬进了塞纳河 (Seine River) 边阿让特伊 (Argenteuil) 的房子。1879 年, 卡米尔死于肺结核。

爱丽丝·奥修德夫人 (莫奈的第二任夫人) 决定帮助莫奈抚养他的两个孩子。1883 年 4 月, 他们搬到了上诺曼底大区厄尔省的吉维尼 (Giverny)。购买了一处房子和庭院, 并在这里度过了他以后的艺术生涯。

在 19 世纪 80 年代和 90 年代, 莫奈开始了系列绘画的创作, 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《卢昂大教堂》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迪朗德 - 吕埃尔 (Gurand-Rue) 画廊展出。他还画了一个“稻草堆”系列。

莫奈非常喜欢画受约束的自然景观——他的花园、他的睡莲、他的水塘和他的小桥。他也画塞纳河岸的景色。

1911 年莫奈的第二任妻子去世, 白内障让莫奈在 1923 年接受了两次手术。讽刺的是, 莫奈到此时才算是成功画家, 作品开始受到国家收藏, 并有钱建了大型画室。他开始画大型的睡莲壁画。莫奈的晚年仍持续创作, 这个时期他的重心放在卢浮宫即将展出的他的睡莲作品, 他于 1926 年 12 月 5 日逝世, 终年 86 岁。

目录 Contents

Chapter 1

初露锋芒的青年时期

作品赏析 (1860—1869 年)

010	《月光下的航海图》	020	《圣·阿德雷斯海滩》
012	《圣·西缪农场之路》	022	《圣·阿德雷斯帆船赛》
014	《翁弗勒尔的街道》	024	《喜鹊》
016	《退潮后的勒阿弗尔海角》	026	《蛙塘》
018	《桃和罐子》	028	《花卉和水果静物》

Chapter 2

迷恋印象派的中年时期

作品赏析 (1870—1882 年)

032	《特鲁维尔毛里求斯酒店》	054	《日出下的海景》
034	《乡村火车》	056	《勒阿弗尔港》
036	《特鲁维尔沙滩上的卡米尔》	058	《阿姆斯特丹风光》
038	《赞丹附近的风车》	060	《阿让特伊大桥》
040	《吉恩·莫奈骑在他喜爱的木马上》	062	《阿让特伊的铁路桥》
042	《阿让特伊的帆船比赛》	064	《通往卡普西纳的大道》
044	《贝辛的阿让特伊》	066	《阿姆斯特丹的风车》
046	《春日时光》	068	《夏日》
048	《罂粟田》	070	《阿让特伊附近的罂粟田》
050	《春天(盛开的果树)》	072	《阿让特伊的雪景》
052	《坐在花园长椅上的卡米尔》	074	《花丛中的女人》

目录 Contents

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》	108	《维特伊的冰霜》
086	《圣·拉查尔火车站》	110	《罂粟田》
088	《圣·拉查尔火车站》	112	《维特伊的花圃》
090	《圣·拉查尔站》	114	《布维尔悬崖边的海上阴影》
092	《1878年6月30日节日中的巴黎蒙特戈依街道》	116	《布维尔的卡比小路》
094	《蒙索公园》	118	《布维尔的捕鱼网》
096	《维特伊之路》	120	《散步于布维尔悬崖》
098	《开花的李树》		

Chapter 3

艺术升华的中晚年时期

作品赏析 (1883—1903年)

124	《埃特尔塔的恶劣天气》	152	《雪后阳光下的干草垛》
126	《波地吉拉的别墅》	154	《雪中的干草垛》
128	《摩纳哥附近的滨海路》	156	《埃普特河岸的白杨树》
130	《埃特尔塔的阿瓦勒悬崖》	158	《阳光下的白杨树》
132	《吉维尼附近山谷里的罂粟田》	160	《白杨树系列：风中的白杨树》
134	《干草垛》	162	《早晨雪后的干草垛》
136	《三艘渔船》	164	《白杨树》
138	《游船上的》	166	《阴天的卢昂大教堂正门》
140	《贝里岛》	168	《班纳库尔附近的塞纳河浮冰》
142	《牡丹园》	170	《清晨的卢昂大教堂》
144	《吉维尼的杨树》	172	《阳光照耀下的卢昂大教堂》
146	《克勒兹峡谷（阴天）》	174	《卢昂大教堂》
148	《正午的干草垛》	176	《晨光中的卢昂大教堂正门》
150	《夏末的干草垛》	178	《阳光下的吉维尼年轻女士》

目录 Contents

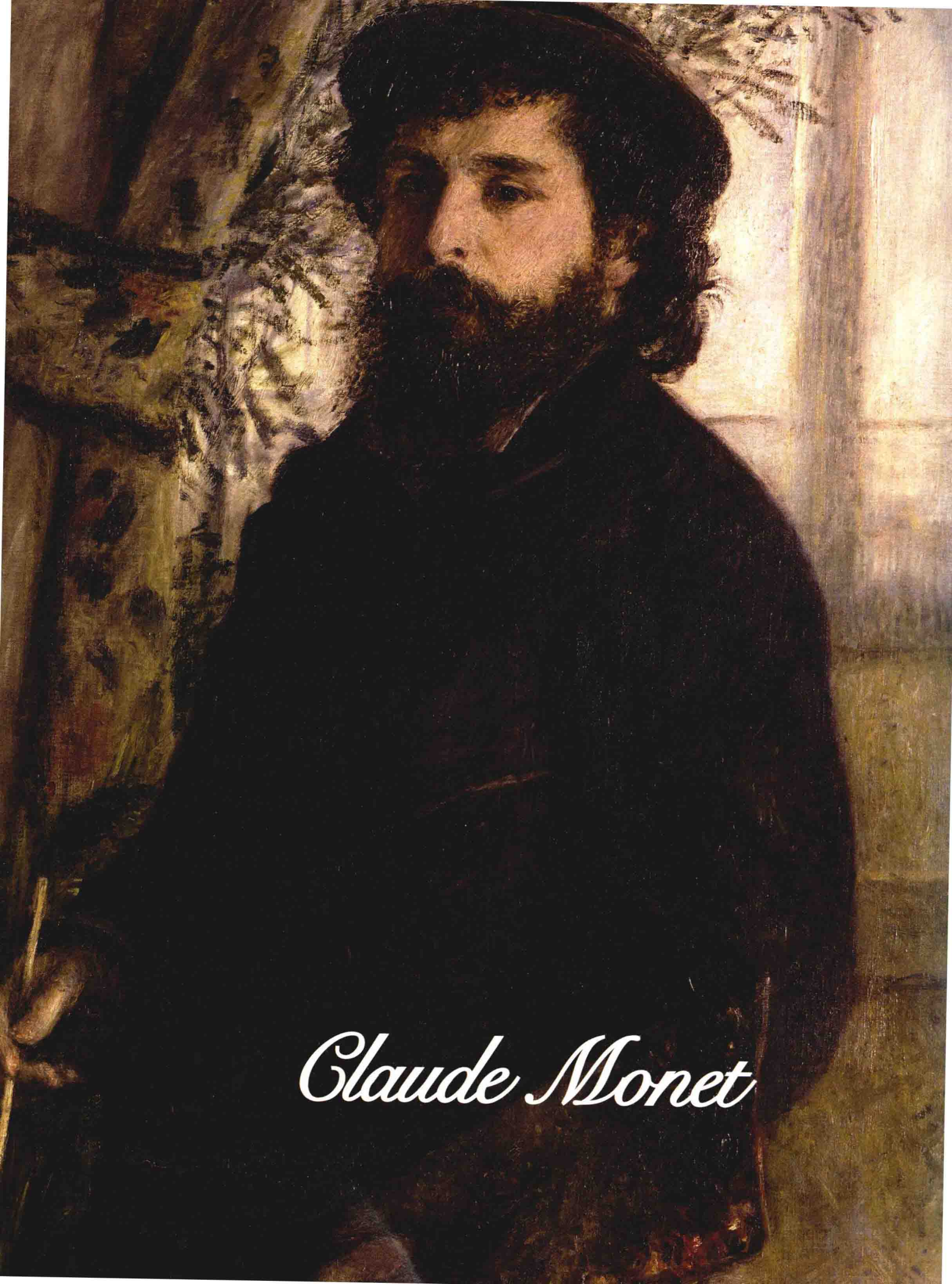
180	《吉维尼的洪水》	194	《查林·克洛斯大桥》
182	《迪耶普附近的瓦尔·圣·尼古拉清晨》	196	《伦敦的查林·克洛斯大桥》
184	《布维尔的大风浪》	198	《伦敦的滑铁卢大桥》
186	《早晨的塞纳河》	200	《滑铁卢大桥》
188	《睡莲和日本桥》	202	《阳光下的国会大厦》
190	《吉维尼的日本步行桥和睡莲》	204	《维特伊》
192	《查林·克洛斯大桥》		

后花园世界的晚年时期

作品赏析（1904—1926年）

208	《威尼斯的圣·乔治教堂》	222	《池中睡莲》
210	《总督府》	224	《睡莲》
212	《黄色鸢尾花》	226	《睡莲》
214	《紫藤》	228	《蓝色睡莲》
216	《垂柳》	230	《睡莲》
218	《睡莲》	232	《睡莲》
220	《睡莲池》	234	《黄色与淡紫色的鸢尾花》

Claude Monet

Chapter 1

初露锋芒的青年时期

作品赏析

(1860—1869 年)