

1415676

世界艺术大师图文馆

莫奈

画传

Claude Monet

华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

莫奈画传 / 华语编写. —北京: 华夏出版社, 2010. 6
(世界艺术大师图文馆)
ISBN 978 - 7 - 5080 - 5548 - 0

I. ①莫… II. ①华… III. ①莫奈, C. (1840 ~ 1926) —传记
—画册 IV. ①K835.655.72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 208607 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中印联印务有限公司

版 次: 2010 年 6 月北京第 1 版

2010 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本: 720 × 1030 1/16 开

字 数: 148 千字

印 张: 8

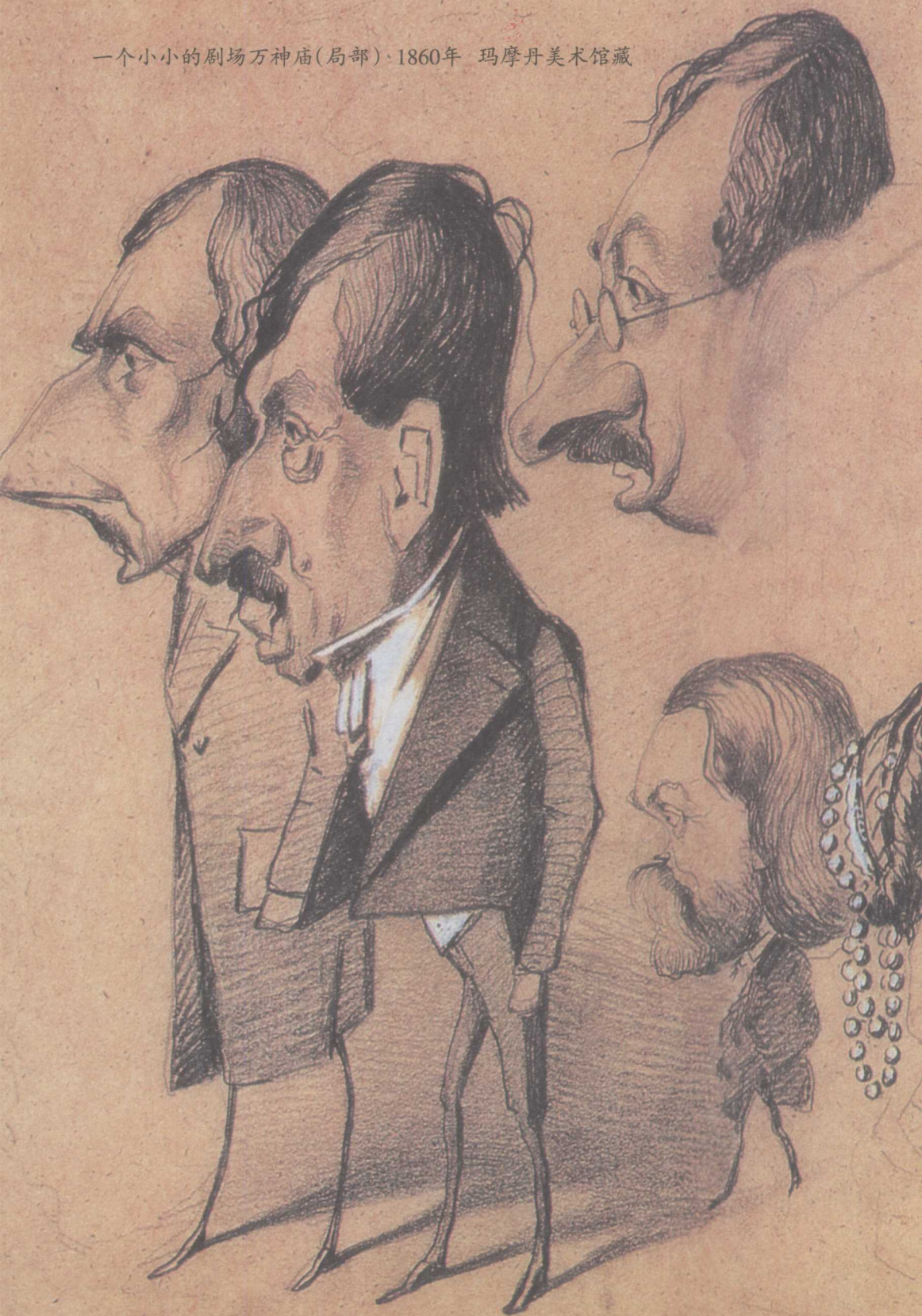
定 价: 19.80 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

本书部分文字和图片因无法与原作者取得联系, 稿费未能及时送达, 敬请谅解,
请作者见书后及时与我们联系。

邮箱: 1521962917@qq.com

一个小小的剧场万神庙(局部)·1860年 玛摩丹美术馆藏

目
录

年轻的讽刺漫画家	001
动荡的年代	011
战争与叛乱	025
印象主义的诞生	032
新旅程	053
新感性	077
世纪结束	085
世纪的转折	095
成功与失望	104
最后的作品	112

年
轻
的
讽
刺
漫
画
家

Eugène Ionesco

1840年11月14日,克劳德·奥斯卡·莫奈诞生于巴黎拉费德街45号。莫奈的父亲是个商店老板,1845年带着全家迁往诺曼底海岸边上的一个繁华的港口小镇哈佛港。莫奈的童年时光多半在乡村和海边度过,在变幻莫测的天光云影下徜徉。从学校毕业之后,莫奈马上就尝到了成功的滋味。年轻而充满自信的莫奈在1856到1858年之间,画了许多居民的漫画速写。这些速写一开始陈列在一间美术材料行中,卖得非常好。同时,他遇见了他的第一位精神导师尤金·布丹。经营美术材料行的尤金·布丹,是个不怎么出名的艺术家,他建议莫奈放弃漫画速写,去创作山水风景画。在他的鼓励下,莫奈画出一系列以哈佛港风景为主题的小型写生画。莫奈晚年在提到布丹时,认为他“揭开了自己眼前的面纱”,帮助自己认识到大自然的风景。

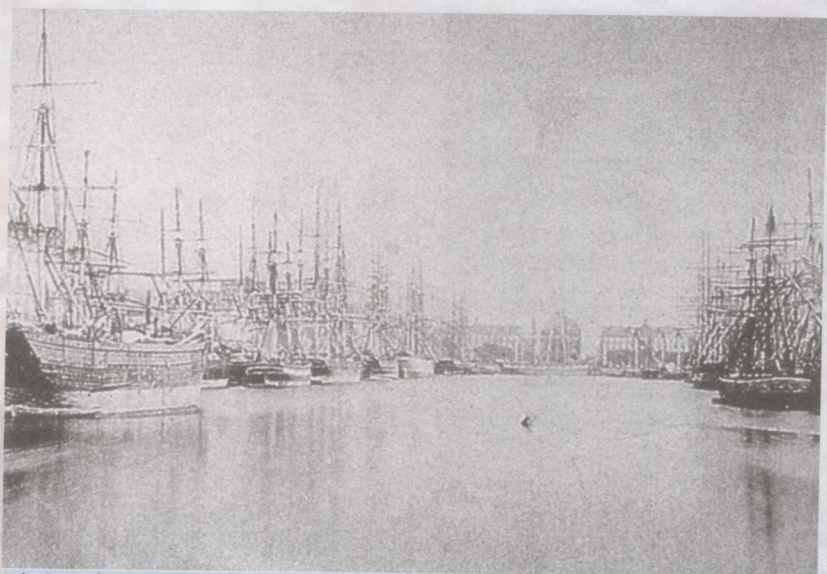
莫奈学生时期画的讽刺漫画作品,目前还幸存下来数十件,其中有部分保存在巴黎的玛摩丹美术馆。

莫奈的母亲于1857年1月去世,年轻的莫奈就此失去了家族中唯一与他分享艺术乐趣的人。从那时起,莫奈由他的姨妈珍妮·玛格丽特·勒卡德照顾,她也是一位业余画家,通过她的关系,莫奈认识了与库尔贝相熟的高提埃。虽然莫奈拒绝领受去巴黎读书的奖学金,但他仍决定前往这个大城市。他参观巴黎的沙龙展,并带着作品去向高提埃和特洛雍求教。特洛雍建议他拜库莒赫为师。库莒赫是个具有影响力的学院派老师,马奈也曾向他学习过,但已受布丹影响的莫奈对此建议不感兴趣,他欣赏的画家是沙龙展中的自然主义者,如多比尼、卢梭与柯罗等。莫奈曾批评德拉克洛瓦的画是“未完成”的作品。1860年,莫奈前往一个公共画室作画,在那儿结识了毕沙罗。他也光顾年轻艺术家与作家常去的聚会场所——殉道者啤酒屋。

在哈佛港工作的尤金·布丹 1857年 私人收藏

公登人里昂·马雄 1855—1856年 玛摩丹美术馆藏

北方之光

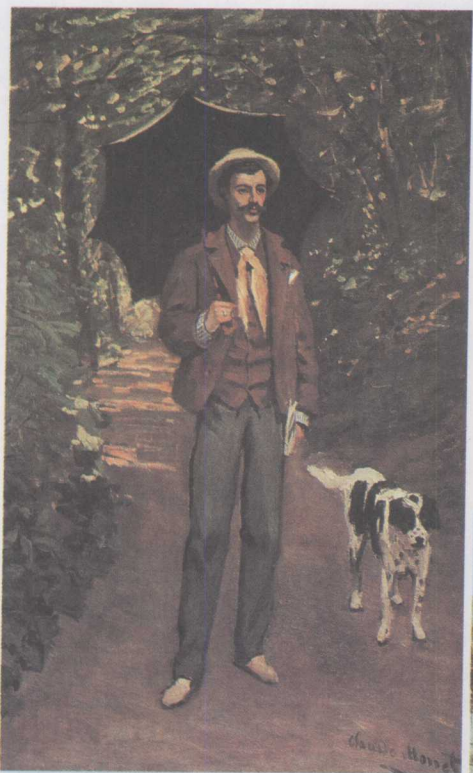
这张照片呈现了哈佛港的景色。许多艺术家都为当地风光所吸引，布丹曾经形容过，游历哈佛港独特的海岸风景，就像是“在清澈的天空中游泳，触碰柔软的白云，徜徉在一望无际的远方”。在印象派画家之后，点描派画家和野兽派画家也从诺曼底风光中得到灵感，绘出一幅幅画作。

哈佛港郊外一景 1858年 日本私人收藏

这件景物清晰的作品，曾在哈佛港市民展览中展出，被称为莫奈正式出道的作品。

撑伞的贾克马先生 1865年 布上油画
105×61cm 苏黎世市立美术馆藏

圣西蒙农场小径 1864年 布上油画
81.6×46.4cm 日本东京国立西洋美术馆藏

卡米尔(或称绿衣女子) 1866年 不来梅美术馆藏

围着马德斯头巾的女人 1871年

不是所有人都注意到年轻的莫奈曾在学校这个小圈子里，以画讽刺漫画而闻名。他所描绘的并不是单纯的人物形象，而是将人物泼辣、诙谐的特征夸张化。这类作品属于法国讽刺艺术发展中的一环，许多知名的艺术家都曾创作讽刺艺术，包括多米埃。

这幅丑女人素描中，马德斯的头巾除了增添一些异国情调外，其实没什么真正用处，这个装扮也是哈佛港居民平常的装扮。

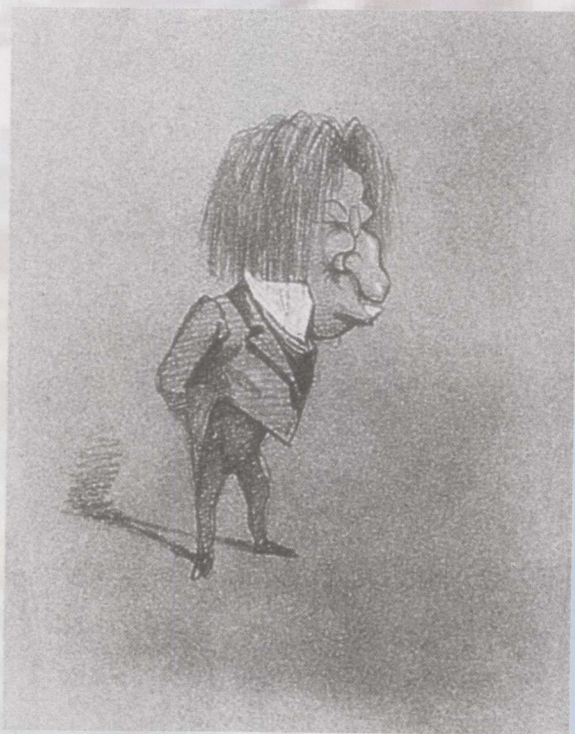
戴硬草帽的男人 1877年

画中这个滑稽、打扮成巴黎人的人，似乎正准备到沙滩上去散步，顺便看看最新的海滨流行什么服饰。这些有趣的漫画，证明莫奈的确称得上是一位敏锐成熟的讽刺艺术家。

夏佛瑞里·雨松

以《夏佛瑞里》闻名于世，他是当时知名的小说家与巴黎文化现状评论家，倡导写实主义。对1855年沙龙展中的风景画家与德拉克洛瓦，以及1858年沙龙展中的多米埃，他都给予肯定的评价。他是库尔贝的朋友，曾写过一系列有关1865到1880年间讽刺漫画家的丛书。夏佛瑞里说，对日常生活和人类心理的敏锐观察，乃是文学的新目标。

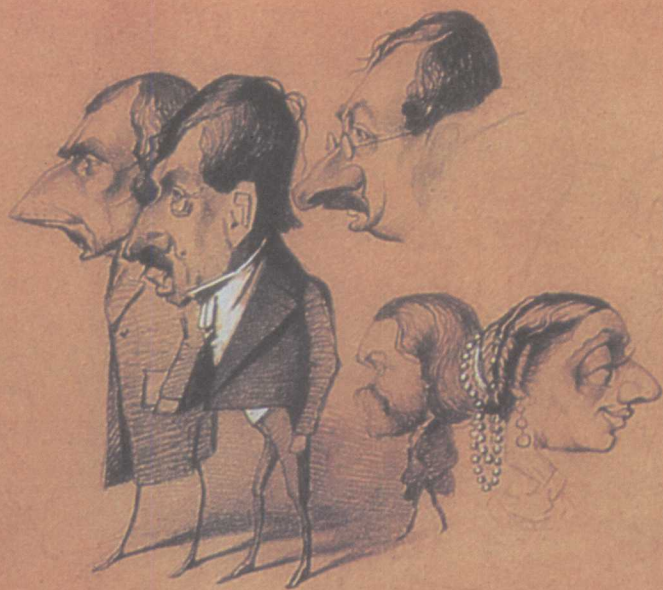

画室一角 1861年 奥赛美术馆藏
动人的静物画，风格近似库尔贝。

一个小小的剧场万神庙 1860年

演员格拉索、勒克莱、歌特与剧作家卢瑞尼、女演员布萝昂排列成一个引人发笑的组合。这些名人的照片常出现在报纸上，莫奈经常以此为蓝本来创作。

1861年1月10日，莫奈被派往阿尔及利亚当兵，几个月后因病返国。他日后回想起这段短暂时光时认为，他在北非所见所感的景色风光，为他日后成为印象派画家做了准备。

莫奈能够免于军役，得归功于珍妮·玛格丽特姨妈所付的一大笔赔偿金。后来，莫奈经风俗画家图慕许介绍，进入格烈尔的工作室研习。格烈尔是个知名的历史画家，具有独特的个人风格，他因技巧精细而闻名。在他的工作室中，莫奈结识了巴齐勒、雷诺阿、希斯里。

1863年的春天，莫奈与友人到巴比松附近旅行，那也是以自然主义闻名的巴比松画派所在地，莫奈在那儿停留到5月。

1864年初，他与年轻的克里蒙梭结成好友，两人在日后都声名大噪。同年，格烈尔工作室关闭，莫奈与其他艺术家相继离开，他们反对格烈尔的古典美的理念，追求对自然物体的真实表现。该年莫奈在翁弗尔沙滩别墅待到秋天，常与布丹、荷兰画家戎金一同到户外写生。

莫奈决定要成为一个职业画家，这使父亲感到非常失望，父子俩的关系可以说是跌到了谷底。1865年，莫奈的两幅描绘塞纳河风景的画被选入官方沙龙，沙龙展之后，莫奈的名字开始出现在城市的报纸上；到1866年的沙龙展时，莫奈的知名度更大了，虽然他这时的经济状况已陷入困境。就在此时，莫奈认识了他的第一个情人卡米尔。

穿着非洲军服的莫奈
楚勒尔所摄
玛摩丹美术馆藏

风景 罗马私人收藏
从这件早期的乡村风景画中，可看出莫奈的用色反映出自然的光影，对比非常强烈。

莫奈照片 1864年

卡瑞特摄影。这张快照中的莫奈,展现了他自傲坚毅的一面。

画室一角

这幅1867年在巴黎完成的作品,现在收藏于巴黎的奥赛美术馆。这也是莫奈尝试法国写实主义风格的第一件成功画作。

近哈佛港的小造船场
1864年 布上油画 55×81cm 私人收藏

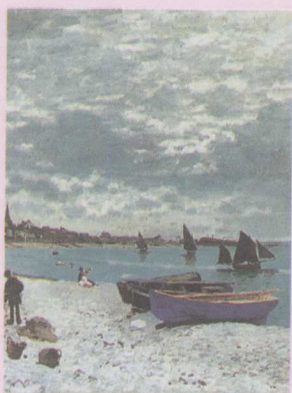
哈佛港海边 1864年 布上油画
60×81cm 美国洛杉矶市立美术馆藏

静物：一片牛肉 1864年 奥赛美术馆藏

动
荡
的
年
代

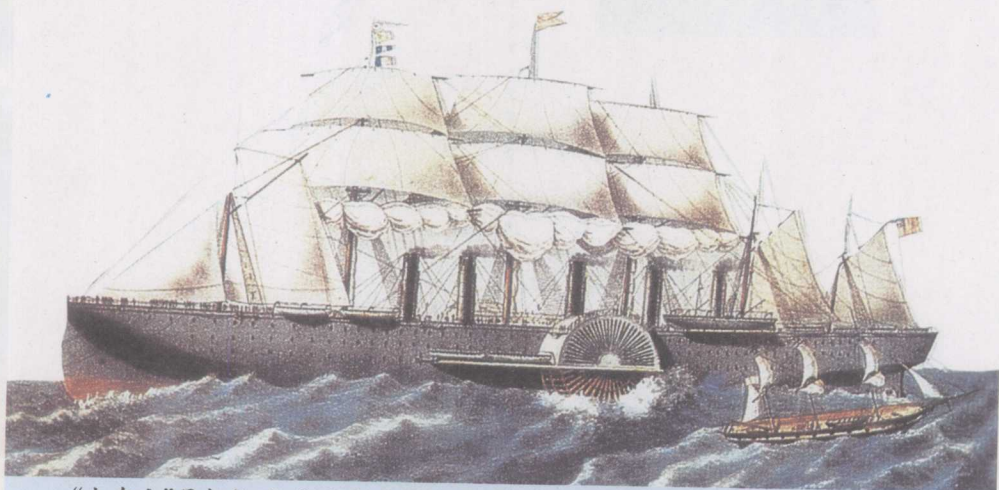
Jean-François Millet

在世界历史中,19世纪60年代是影响深远的十年。美国内战爆发,共和党的林肯当选为美国总统,大力推动两项政策:改善社会福利制度与解放黑奴。美国南方各州认为解放黑奴将会带来经济恐慌,因为他们经济的基础就是这批饱受剥削的奴隶,因此南方便想争取自治,以维持现状。同一时期,欧洲也发生数起动乱,虽非暴力革命,却也相当激烈。其中之一是米兰的一群艺术家,1858年之后与意大利艺术协会决裂。1861年,意大利统一,佛罗伦萨是当年的临时首都,在这里诞生了多本文学巨著:狄更斯的《我们共同的朋友》(1864-1865)、陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》(1866)、左拉的《黛莱丝·拉甘》(1867)。

在莫奈的艺术生涯中,19世纪60年代也影响深远。1866年,以情人卡米尔为模特儿的肖像画《绿衣女子》在同年的沙龙展出,这幅画像引起了争论,但总的说来是成功的。同年秋天,为了逃避想扣押他作品的债权人,莫奈毁掉了200张油画。雪上加霜的是,《花园中的女人》被1867年的沙龙展拒绝。莫奈把怀孕的卡米尔留在巴黎,动身前往可确保收入的圣塔黛丝镇,继续风景画的创作。在那儿,莫奈染上了严重的眼疾,医生劝他最好不要在户外待太久。8月,莫奈的儿子尚·莫奈出生后,全家便搬回哈佛港。然而,不稳定的财务状况仍然使莫奈绝望。他事后曾向朋友巴齐勒透露,他曾经想要投河自杀。为了生活,他拼命地画画。此时,收藏家戈狄贝委托他绘制一系列家族肖像。在哈佛港国际军事博览会中,《艺术家》杂志买下了他的画作《绿衣女子》。在展览结束时,四件画作被债权人扣押,但马上被莫奈的友人戈狄贝买下了。之后,莫奈搬到库尔贝曾居住过的伊翠特镇,经济收入依然不稳定,但莫奈仍全心投入创作。

“大东方”号起航时,它是当时世界上最大的一艘船。该船铺设了大西洋两岸间最早的电缆线。