

中外名人传记故事丛书



# 莫 奈



中国和平出版社

CHINA PEACE PUBLISHING HOUSE

● 中外名人传记故事丛书 ●

# 莫 奈

徐庆平 编著

中国和平出版社

# 《中外名人传记故事丛书》编委会

(按姓氏笔画排列)

主 编：侯 健

编 委：王砚波 任梦熊 华玉佳

伏 琥 杨 光 骆桂明

## 中外名人传记故事丛书—莫 奈

编委会 编

\*

中国和平出版社出版发行

(北京市西城区百万庄大街8号 100037)

北京二二〇七印刷厂印刷 新华书店经销

1996年4月第1版 1996年9月第2次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：5

字数：100千字

ISBN 7-80101-368-9/Z·10 定价：5.20元

---

## 引 言

少年时代留下的印象总是那么清晰真切，好像永远不会磨灭消失似的。

我始终记得，在渴望了很久之后，我终于第一次拿起油画笔，在一块三合板上，用笨拙的手临摹一本画册的封面，在父亲不可数计的藏书之中，它是最令我倾心神往的。画上阳光普照，三只落了帆的小船在泛着金光的河上飘悠，远景是被阳光染成桔红色的树木和桥梁。河面是那样开阔，空气是那样清新，白色的小船是那样耀眼。岸上的树，水中的船，高耸的桥头堡一起倒映在水中，仿佛在我的眼前荡漾，发出轻轻的声音。

等到进了美术学校之后，我才知道这本画册叫《印象派》，这幅封面画

---

的作者就是被称为“用阳光歌唱的画家”克洛德·莫奈。

25年之后，我作为巴黎大学美术史学院的研究生，再次久久地伫立在这幅画前，画上的塞纳河依旧沐浴着耀眼的阳光，河水继续在深情地歌唱。我对它实在太熟悉了，可以说它从来就没有离开过我。它真正感动了，并且始终在感动着我。它具有作为杰作的迷人魅力，使你的心灵产生强烈共鸣，并且进入对悲伤往事或美好时光的追思遐想。但这时，我对画家的了解已使我能在画中发现和思考更多的东西。在水光云影的徘徊之中，我看到了画家赋予大自然的深情，他对优秀绘画传统的珍视，因独辟蹊径而遭受的屈辱和奚落，充满崎岖坎坷的执著求索……

莫奈，这位“新派中的巨人”，逝世已近70年了，他使之诞生的印象派作为19世纪末法国艺术的主流和现代艺术的开始，应该得到我们的研究，为我们提供宝贵的经验。往往被人忽视的倒是，这一派的画家们由于所受教育、熏陶和文学艺术修养上的差异，以及生活条件经历遭遇的不同，在艺术上的成就也就相去甚远，不加区别地一概而论，无疑是最不花功夫的办法。但是，忽而统统打入地狱，忽而又全部捧上天堂，难道不正是金钱决定一切，画商操纵艺术所造成的怪现象吗？它绝对不应被用来取代认真分析的科学态度。

对于有关印象派的武断结论和似是而非的人云亦云，最好的回答办法大概莫过于在介绍印象派作品的同时比较详细地介绍一下堪称画家典型的莫奈的漫长一生。这就是我在卢浮宫印象派馆观画的时候，在大宫博物院印象派回顾展门前排着长龙一样的队购票的时候，在马穆堂美术馆和桔园美术馆被引为法国骄傲的巨幅《睡莲》面前沉思的时候所想到的。

# 目 录

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| 引言 .....               | 1  |
| 勒阿弗尔的小漫画家 .....        | 1  |
| 在大自然中变得明亮的眼睛 .....     | 8  |
| 格雷尔画室和瑞士画院 .....       | 12 |
| 巴比松画派的启迪 .....         | 17 |
| 莫奈眼中的库尔贝 .....         | 23 |
| 莫奈和马奈,两幅《草地上的午餐》 ..... | 29 |
| 《绿女》 .....             | 35 |
| 《花园中的女郎》 .....         | 39 |
| 沙龙落选和巴齐依的慷慨相助 .....    | 43 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 画家的艰难岁月·····         | 46 |
| 对色彩的顽强探索·····        | 49 |
| 孕育印象派的阿让德依小镇·····    | 54 |
| 结识杜比尼·····           | 59 |
| 独具慧眼的卢埃尔和纳塔尔·····    | 63 |
| 印象派的诞生·····          | 66 |
| 特鲁奥拍卖行和第二届印象派画展····· | 73 |
| 奇丽的圣拉萨尔车站·····       | 77 |
| 迁居威德依·····           | 82 |
| 卡米耶之死·····           | 86 |
| 《塞纳河冬天的落日》·····      | 89 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 埃特尔塔荒岸 .....        | 94  |
| 走遍祖国大地 .....        | 98  |
| 印象派画家的分道扬镳 .....    | 103 |
| 冲开国家美术馆的大门 .....    | 107 |
| 现代绘画和雕塑的两位巨匠 .....  | 113 |
| 放射出奇光异彩的草垛和白杨 ..... | 117 |
| 逐小时变化着的卢昂教堂 .....   | 124 |
| 挪威—伦敦—威尼斯之行 .....   | 129 |
| 睡莲——献给祖国的花束 .....   | 134 |

---

## 勒阿弗尔的小漫画家

1840年11月14日，莫奈生于巴黎拉菲特街45号。他的父亲奥斯卡·克洛德·莫奈是位受人尊敬的杂货批发商，母亲是位颇有声乐天才的艺术爱好者。他们在莫奈5岁的时候，决定举家迁往英吉利海峡边上的勒阿弗尔。

勒阿弗尔在法国是仅次于马赛的第二大港，坐落在塞纳河入海口的右岸。在海上运输变得愈来愈发达的时代，其地位也日益重要起来。由于它是连接巴黎和英、美的主要港口，因此，航运、造船、机械、木材加工等工业都很发达。往来不断的巨轮，终日不停地装卸，使它缺乏在法国其他地方到处可见的古老文化遗迹，反而颇似一座

大洋彼岸的新兴城市。大概由于它远在北部海边，或者，因为生活在那里的人们实在无暇去深入观察自己生活的自然环境之美，直到莫奈随双亲移居那里的时候，它还没有能在法国漫长的艺术史上留下什么重要的痕迹。

尽管生活的环境没有任何注定他要成为画家的因素，幼小的莫奈却对绘画有着异乎寻常的兴趣。他喜欢用笔在纸上勾画所见，绘画天才很早便显露出来。

像许多顽皮的孩子一样，莫奈最先是以老师作为自己讽刺的对象，他用自己在图画课上学到的一点素描知识，把他们画了个遍。这些人物极其肖似，而且神情毕现，令人实在难以想象是出自一个孩子的手笔。老师们对他捕捉人物特点和表情的本领惊讶不已。于是，一传十，十传百，莫奈便开始在勒阿弗尔有了些小名气。

受到最初的成功鼓舞，他描绘的对象便不只限于老师了，他用漫画记下自己见到的所有的人。父母、亲朋、好友、街坊，直至勒阿弗尔的市府要员和各界名流，无不被他刻画得神气活现。该市巴黎路一家画具店的老板格拉维耶感到这些漫画十分精致，便把它们挂在橱窗里，标上 20 法郎一幅的价格，竟然颇为畅销。这些作品都是铅笔素描，用强劲的线条勾勒轮廓，然后略施明暗。人物大头小身，以像为主，画中人物的职业特征明显，动作亦十分幽默，其简练，精到足以证明莫奈是像米开朗基罗、大卫那样的神童，他们从小便以对绘画的酷爱和非凡的才能令人刮目相看，并且注定迟早要走上这条曲折而光荣的道路。他们可以毫不费力地驾驭别人需要长年累月才能掌握的技巧。而且，在某种意义上来讲，他们在最初的戏笔中表现出来的才能，甚至比成名以后的某

些作品还要突出。米开朗基罗在晚年见到一幅自己当学徒时画的素描，曾高兴地叫道，他对这幅画记得清清楚楚，而且他那时对画中人的了解要比这时深刻得多。莫奈在1920年接受采访时，也为自己少年时期这段有趣的经历哈哈大笑：“我那时真为这些漫画而趾高气扬得了不得。”这些漫画现在还有不少保存在各博物馆里，看过它们的人大概都会感到他那孩童时的趾高气扬，其实不无道理，因为它们的确不比任何一位漫画大师的作品逊色。

莫奈那时尚未成年，还在中学校里读书，加上母亲已经去世，漫画出售所得的稿酬便由姑姑勒卡德尔代为保管。尽管每幅售价不算太高，卖的多了，也是一笔相当可观的收入。不过，出身富裕之家的莫奈却绝对料想不到，有朝一日他会落魄到需要依靠这笔积蓄才免成饿殍的地步。

莫奈此时虽然还只会画素描漫画，又从未有幸目睹任何一位大师作画，但已把勒阿弗尔的画家统统视为无能之辈。年轻人的目空一切，有时既十分可笑，也十分可爱。他常喜欢从出售自己作品的格拉维耶商店门前经过，沾沾自喜地听听过路人对人物漫画的赞扬之词。不料，有一天正得意洋洋地路经该店时，他却发现自己作品上方挂了一幅风景油画，售价竟比自己的杰作高出许多。这一莫大侮辱，使他怒火中烧。再看看油画上的题名，是自己并不放在眼中的勒阿弗尔城风景画家布丹。他当即进店去找老板，想要好好质问一番。上楼时，恰巧遇见老板陪着一位客人下来。老板为他介绍说，这位就是我的好友，本城著名画家布丹先生。莫奈悻悻然，但不便当面发作。布丹却对少年画家勉励有加。他对莫奈说道：“啊！年轻人，这些小画就是你画的呀，其中不乏优点。不过



你要是停留在这上面，那可实在太遗憾了。你为什么不作油画呢？”他当即提出带莫奈到港口附近去进行风景油画写生。

欧仁·布丹的画风稳健精练，朴实自然，充满真气而毫无矫揉造作。他本出生于海员家庭，自幼对海阔天空具有强烈感受。这使他终生以自然为师，与大海为伴，一往情深地描绘自己的故乡——法国北部的诺曼底海岸。他最喜爱的题材是在海滩上观景的人群：在银灰色的朦胧之中，身着五颜六色服装的观景者们像花朵一样点缀着辽阔的、略显荒凉的海滩，使画面生出无限情趣。看他的画，我们不禁会有“身临其境”之感。他的画多是宽宽的横幅，以表现大海的浩渺。天空往往占有整个画面的三分之二，时而晴空万里，时而阴霾雾障，时而白云朵朵，时而彩霞满天。故而被世界最大风景画家柯罗誉为“天空之王”。这位画家又独具慧眼，他从画商橱窗的漫画之中，既发现了莫奈的过人天赋，又看出了他的最大欠缺，从而成为他的第一位老师。这实在是莫奈的极大幸运。无数画家的历史证明，在艺术求索的漫长道路上，第一位老师往往至关重要，他会给学生的作品留下终身不能摆脱的痕迹。而对于天才人物来说，启蒙者则尤其神圣，因为需要他做的事可能只不过是一句建议，一次示范，而这便足以使昏睡中的天才之火得以熊熊燃烧起来。

莫奈的确不可能找到比布丹更好的老师了。布丹的高明在于并不要学生亦步亦趋，而是要他学会用自己的眼睛去观察世界。他给莫奈的教导有句精彩的话：“在外光下写生三笔，胜过在画室中苦画两天。”这位老师没有讲任何高深的理论，只是把莫奈带到一望无际的大海面前，让他看到真正伟大的画家是怎样观察自然和怎样把它们概括地放入画面。莫奈看

到自己眼前的海浪、沙滩、树木、天空一步步地出现在布丹的画布上。真实生动的颜色，使他仿佛听到了席卷一切的海风在呼啸，听到了滚滚而来的波涛在拍击海滩，听到了岸边的树木被吹得沙沙作响。他的天分已经被唤醒。“就像突然之间，云开雾散了。我懂得了，我抓住了油画需要给予人们的東西。”莫奈后来这样写道。如同作曲家听到音乐在耳边奏响。从这一时刻起，他已经成为油画家了。

如果说莫奈从布丹那里学到了什么的话，那就是无比忠实于自然，坚持在外光下追踪造化之奇。从此，他背起了画箱，在诺曼底海边支起了画架。千变万化的海洋将构成他生活的背景，广阔无垠的水天将成为他艺术的核心，他就这样进入了漫长而艰巨的绘画生涯，开始了求真求实的探索。

莫奈和布丹都有大海一般的胸怀，偶然的相识使他们结下终身不渝的友谊。对于把自己引上艺术之路的老师，莫奈始终铭记在心。他多次对人讲过：“多亏了布丹，我才成为画家的。”在52年之后，在这位青出于蓝而胜于蓝的印象派画家享有盛名之时，他在给布丹的信中仍满怀尊敬地写道：“我从未忘记，是您第一个教会我观察和理解的。”

在莫奈的早期作品，例如《卢埃尔风景》之中，我们似乎可以隐约地看到布丹的影子。但布丹所发现和引导的是由大自然赋予了机智的天才，如果说他对老师也曾模仿一二，那无非是要借助这一必要手段去萌发完全属于自己的艺术，去发现和处理生活提供给自己的素材，而绝非用同老师一般无二的办法去作画。这正是布丹和当时学院主义教师相去不啻天壤之处。对此，布丹曾十分谦虚地说道：“就是这一点微薄贡献，使我得以和目前的伟大天才们站在一起。尽管我不配

列在他们之中，但在使绘画走向对强烈阳光、外光和真挚的天空效果进行研究的运动当中，我可能起过些许影响。如果说他们之中有几位，如克洛德·莫奈，是我荣幸地引上这条道路，并由于他们个人的气质，走得更远的话，他们对我有着某种感谢，那就像我自己曾对指导过我，并让我看到学习榜样的那些画家充满感激一样。”

---

## 在大自然中变得明亮的眼睛

命运好像有意要和天才人物开开玩笑。就在莫奈雄心勃勃地开始艺术探索之时，他和父亲的关系却愈来愈紧张了。由于天分之高和从小丧母而造成的桀骜不驯，他成为父亲眼中的不肖之子。恰恰也在这时，莫奈被国家征服兵役。对这位画家来说它意味着在画艺精进之时的整整4年辍笔。但对莫奈的父亲来说，却是教训自己儿子的极好机会。他拒绝出钱找人顶替莫奈服役，而年青气盛的儿子也不愿意对严厉的父亲作出任何让步。于是，年轻人便穿上非洲军团的制服，来到当时作为法国海外一省的阿尔及利亚。

在开始时，年青人对这一惩罚并

不感到痛苦，而且还有某种得其所哉的感觉。事实上，坐落在地中海之滨的阿尔及利亚以它热带的异国风光吸引过无数法国画家。高大葱绿的棕榈，在金色沙漠中行进的骆驼商队，金银器闪闪发光的阿拉伯市场，身着白色长裙、皮肤黧黑的君王和窈窕秀丽、服饰华美的宫女，让看腻了圣经和希腊神话题材的观者受到多么强烈的刺激，让那些期望着享乐的心儿尝到多么神秘的味道。这正是当时在法国艺术界风靡一时的东方主义。德拉克罗瓦那幅《阿尔及利亚的女人》让阳光射入阿拉伯妇女的漂亮闺房，照在金丝银线绣出的五彩缤纷的裙服之上，又曾使多少画家神魂颠倒。所以，亲眼领略一下神奇的色彩，难道不正是年青人求之不得的吗？

似火骄阳下的万顷碧波和金黄沙灘，使久已习惯于暗绿色海水和灰蒙蒙天空的眼睛顿时闪亮起来。这里到处是热带的奇花异果，天空永远是湛蓝的，它们在敦促画家调色板上的颜色跳动起来。按照莫奈自己的话讲，他已经“被这一美丽的国家所陶醉”，从此，他的脑子里“除了画画，再无其他了”。他的眼睛变得不知满足，甚至无限苛求，他的手再也离不开沾满颜色的画笔。色彩的闸门一经打开，便不可能再把它关上。在东方的这段生活，已使莫奈对未来的艺术迸发出持续终身的热情。

尽管莫奈十分喜爱阿尔及利亚，但在一年之后，他却不能不离开那里：他的身体适应不了炎热的气候。在重病不愈的情况下，他不无遗憾地被送回法国休养。不肖之子已得到老天的报应，莫奈的父亲认为教训他的目的已经达到，于是，出钱为他买了一个替补者，去服余下的兵役。

莫奈回到勒阿弗尔，身体很快便康复了。那双在阿尔及