

英国 GE Eglemoss 独家授权中文版

Great Painters of the Western World 3

艺术之旅

——走近西方绘画名家名作

莫奈
Monet

中国和平出版社

艺术之旅

——走近西方绘画名家名作

克劳德·莫奈

目录

克劳德·莫奈

3

作品

8

草地上的午餐 (1866)

8

圣达特勒斯的阳台 (1867)

10

日出·印象 (1873)

12

圣·拉塞火车站 (1877)

14

埃托塔附近的岩门 (1883)

16

打阳伞的女人 (1886)

18

干草垛 (1891)

20

鲁林大教堂 (1892 ~ 1893)

22

伦敦泰晤士河上的风景 (1903)

24

睡莲 (1914 ~ 1926)

26

莫奈：印象主义之父

28

莫奈作品的陈列处

31

第四辑精彩呈现

约瑟夫·特纳 (1775 ~ 1851)

特纳，最著名的风景画家。他创造了象征自然力量的幻想！旋涡和雾景画法。他的作品是印象主义的先驱。

内容

特纳的生活

作品

埃塞兰·斯科特·史密斯的早餐 (1798)

迦太基废墟的日落 (1817)

皮尼格 (1835)

罗马广场 (1826)

爱维多的风景 (1828)

杰西卡 (1850)

燃烧的罗马 (1839)

遥远的阿比斯 (1835 ~ 1840)

平路·塞耳 (1842)

道上的暴风雪 (1842)

雨·蒸气·速度 (1844)

特纳：艺术家和他的时代

特纳艺术博物馆所在地

艺术之旅——走近西方绘画名家名作③

【英】GE Eagonless 出版公司提供版权

责任编辑：杨 勇

特约编辑：罗晓宁 周婷婷

美术制作：谢沐含 蔡 焱

中国和平出版社出版

(北京市西城区鼓楼大街154号 100009)

北京新光线图书发行有限公司全国总经销

电话：010-65695959

北京日邦印刷有限公司 承印

2005年11月第1版 2005年11月第1次印刷

开本：210毫米×275毫米 1/16 印张：2

ISBN 7-80301-331-3/D·013

图书在版编目(CIP)数据

艺术之旅：走近西方绘画名家名作 / 英国 GE Eagonless 出版公司编

南京：江苏美术出版社，2005.11

(南京金陵国际图书城)

ISBN 7-80301-331-3

I. 艺... II. 英... III. 艺术—名家—作品集 IV. J612.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第124335号

© 2005 中文版专有出版权属于中国和平出版社

未经许可擅自翻印、复制或传播

将导致法律上的严重后果

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

本作品所有权利保留

“我画的风景不是要大家都理解，只希望让人们知道它本来的样子，我让船员们把我捆到桅杆上观察，一直在上面待了4个小时……我不想逃跑，我只想要记录下观察到的这一切。”

——特纳《暴风雨》

封面图：▶

战斗的“塞佛

莫尔号”

THE BATTLE OF TRAFALGAR

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

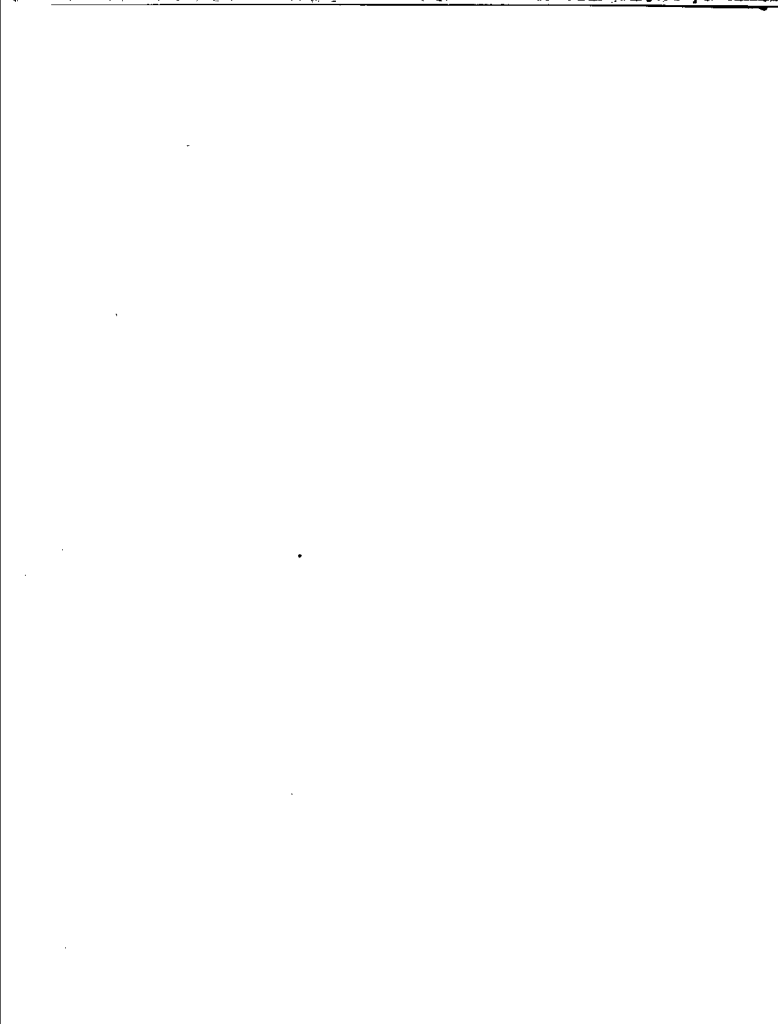
1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

1805 10月21日

克劳德·莫奈

克劳德·莫奈很早就表现出了绘画天赋。在他14岁时，就在勒阿佛尔为人们画漫画。他早年的画作有些还被官方沙龙接纳。但是后来，他的一些骇人听闻的事情被人们视为丑闻，并且在作为一名印象派大师被承认之前，他有好多年都一直陷于贫困之中。

克 劳德·莫奈1840年出生于巴黎，在勒阿佛尔度过了他的青少年时期。他的父亲是一名专门为海员提供商品的杂货店店员。1856年是莫奈绘画事业的决定性时刻，他遇到了诺曼底画家布丹，布丹教他如何画水彩画，以及在户外作画——这在当时受到学院派传统画家的轻视。莫奈这样说布丹：“他非常独立地献身于他的事业，以他为榜样，我作为一名画家的命运由此开始。”布丹还远走在他的时代之前。他在自己创作的一幅作品中说：“我反反复复画了20次，只为了获得这种微妙的效果，这些无处不在的迷人的光……还有流动的物体。”这句话来自任何一位伟大的印象派画家之口的宣言，却在距巴黎首届印象派画展前的20年，就由布丹说了出来。

1859年，莫奈的姑姑为他提供了一份资助，尽管他的父亲反对，因为他不想让自己的儿子成为一名画家。多亏姑姑的资助，莫奈才能够前往巴黎学习绘画。

巴黎的生活

在巴黎，莫奈首次结识了卡米尔·毕沙罗，后来在巴黎的咖啡馆里，又认识了许多其他的画家，如库贝尔、马奈、雷诺阿、西斯莱和德加。1861年，莫奈离开巴黎前往阿尔及利亚服役，但他不幸患了伤寒症并在1862年返回勒阿佛尔。

在康复期间，莫奈结识了荷兰画家尤因根德。“从那时开始，他就是我的良师，而且正是受益于他，我在绘画的视觉上，才获得了权威性的训练。”莫奈后来说。1862年，莫奈回到巴黎，他进入葛列尔的画室，那时巴齐依、西斯莱和雷诺阿也都在那里学习。莫奈的主要目的是学习画裸体，不过他不同意葛列尔的审美原则以及他在绘画中对于古典理论的提升，当然也很难接受葛列尔的批评。只要有可能，画室中的4个同伴就会一起逃到弗里昂比耶尔去追寻巴齐依和画家的足迹。和巴齐依画派的那群人一样，莫奈和他的朋友们在户外支起画架，在北部枫丹白露镇的森林里面画自然风景。1863年底，莫奈、雷诺阿、巴齐依和西斯

莱离开葛列尔成立了他们自己的画室。莫奈和雷诺阿住在同一个画室里，他们生活贫困，甚至有时连续几周都要靠大豆裹腹。

其实早在枫丹白露的时候，莫奈的绘画风格就已经很成熟了，那是莫奈自己的风格，是从他眼中折射出来的色彩。这种色彩，或许只有在枫丹白露才能捕捉得到吧。因为离开那里，没有其他地方的树林和天空可以画出那样的轮廓和对比度。从他那几年的作品里，可以呼吸到阳光晒暖树林后春天的味道，可以感觉到秋天从厚厚的落叶上面走过。

▲ 克劳德·莫奈 雷诺阿作

Portrait of Claude

1871

莫奈 35岁时被画成了

胡须在以后一直想

留，在这之前一

到1871年大抵为了

第一次印象派画展。

1865年，莫奈的两幅描绘海军的作品《返潮的哈佛卢港》和《翁弗勒尔的塞纳河口》被沙龙接受并受到了评论家的称赞。尽管事情发生得很平静但这也是成功的开始，沙龙开始接受他的作品。但莫奈相信人物画能给他带来更大的收获。他欣赏马奈的那幅于1863年创作的作品《草地上的午餐》，画面通过展示一个裸体女人与两个穿着农装的年轻男人共进野餐，讥讽了那些所谓的正统艺术家。这幅作品在1873年的沙龙画展中被拒之门外。同时，莫奈决心自己画一幅《草地上的午餐》。他和朋友巴齐依在户外创作，他的情人卡米尔当模特儿（当然是穿着农装的）。几个月后，他被迫放弃了使用巨大的画布，因为他没有时间和金钱这样继续下去。然而，莫奈在1866年的沙龙画展中，通过一幅肖像画《穿绿衣的女人》获得了成功。画中的模特儿就是卡米尔。

失败的沙龙画展

沙龙画展的成功给了莫奈更大的热情。1866年，他创作了另一幅巨大的画作《花园中的女人》。作品中，卡米尔做了3个人物的模特，但这幅画在1867年的沙龙画展中受到评审员们的排斥。不久后，在1867年4月，莫奈和雷诺阿爬上了卢浮宫高高的柱廊去画巴黎的景致。莫奈创作了《圣吉曼·罗克鲁瓦教堂》和《女王公园》这两幅作品。在这些作品中，人物只是作为少量的点缀，作品的主题是描绘光。

“真的，这是一种怎样的性情，这是一个怎样的人啊！看看这相邻的两幅作品吧，你将看到，与户外的景致相比较，那些人物看上去是多么的可怜！”

——左拉提于莫奈《穿绿衣的女人》

莫奈和他的家人一起在圣阿特勒斯度过了那个夏天，却把已经怀孕的卡米尔留在巴黎陷入经济困境之中，最后，莫奈不得不请求巴齐依把卡米尔从饥饿中拯救出来。由于他违背家人的愿望拒绝抛弃卡米尔，他的父亲断绝了给他的经济援助。

莫奈做父亲的喜悦被经济问题搞糟了，但是突然眼睛有一笔来自路易斯·戈蒂伯特的津贴救了他。路易斯·戈蒂伯特是一名船主，

在莫奈那里订购了一些画。莫奈先在费康定居下来，然后去了埃特塔尔。“在糟糕的天气里，或是当船出海打鱼后，我坐在外面的鹅卵石上。我还去过乡村，那里非常美丽。甚至我认为那里的冬天比夏天更令人惬意。”莫奈在给巴齐依的信中说道，“我的理想是……永远待在乡村的一个安静的角落……”

1869年，莫奈的画又被沙龙画展拒绝，随后在1870年也是一样。六月，他和卡米尔结婚。由于普法战争的爆发，他们迁到了特鲁维尔，但他们的经济困难也加剧了。他的朋友巴齐依在战争中牺牲。1871年，莫奈前往伦敦，在那里再次遇到了毕沙罗。

没有价值的万神殿——戏剧演员的讽刺画

THE BANISHING THE SPECIALS TO THE GARDEN OF ACTORS

1868

34cm x 47cm

巴黎 莫奈美术馆

年轻的莫奈成为一个著名的讽刺漫画家，他毫不留情地描绘出了这些演员们的丑陋。

▲ 克劳德·莫奈
26岁的照片

卡米尔和儿子
吉恩在阿让特伊
的花园里
雷诺阿作

© 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 36

▼高迪波特夫人画像

ALEXANDRE GAUCHAT
1888
217cmx156cm
巴黎美国博物馆

这一年的大部分时间他都在荷兰的赞丹港：“这对于绘画是了不起的，不同色彩的房屋，许许多多的风车，以及引人入胜的船只——每一件事物都非常有趣。”

卡米尔：《穿绿衣的女人》

卡米尔，莫奈的情人，后来成为他的第一位妻子。她与莫奈同甘共苦，与他们一起分担早年的不幸和经济上的贫困。莫奈的家人反对他和卡米尔交往，并想方设法要使莫奈与她断绝来往。但是莫奈不顾家庭的反对，最终和这个在他大多数的人物肖像画里做模特儿的女人结婚了。在《花园中的女人》这幅作品中，她为3个女人的轮廓像摆不同的姿势。莫奈在《打阳伞的女人》和《阿让特伊的罂粟田》这两幅作品中，都画了母亲和儿子在一起的像。但是美丽的卡米尔在生下她和莫奈的第二个儿子后去世了，她死于1879年9月5日，当时只有32岁。她临终躺在床上时，莫奈为她画了最后一幅肖像。

穿绿衣的女人 ▶

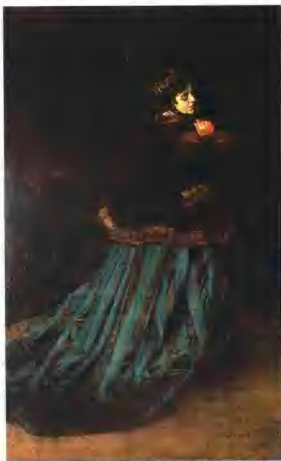
LADY IN GREEN DRESS
1866, 221cmx157cm 德国 不莱梅美术馆

当他返回法国后，莫奈用妻子卡米尔继承得到的钱和他父亲死后留给他的遗产，在阿让特伊租了一套房屋。他的朋友们去那儿拜访他时，发现他不是在做画就是在塞纳河上划船。1873年，莫奈结识了画家卡勒波特。这一年，他没有把画作送去参加沙龙画展，而是加入了一个独立艺术家团体。

风象印象

1874年，摄影师纳达尔在巴黎举办了首届印象派画展，但是卖出去的作品不多，公众和评论家都嘲笑这个独立艺术家团体成员的作品。莫奈的作品《日出·印象》也受到了奚落，但是“印象派”运动这个名称却是源自于它。在随后的一年，又举办了一次集体画展的售票活动，主要是莫奈、雷诺阿、西斯莱和莫奈的作品。这次活动虽然收入非常少，但是却有一部分人开始关注印象派。有一位商人奥修德，他从莫奈那里订购了4幅作品来装饰自己的城堡。1876年，莫奈搬进了奥修德的城堡进行创作，并和女主人艾丽斯·奥修德建立起一种很亲密的关系。但是在1877年，奥修德破产，莫奈再次面临经济困境。

1878年，卡米尔在巴黎生下了他们的第二个儿子米歇尔。那个夏天，他们一家人搬到了维特依，奥修德夫妇和6个孩子也与他们住在一起。1879年9月，长期疾病缠身的卡米尔在维特依逝世。莫奈最后给她画了临终时躺在床上的一幅肖像。

吉韦尔尼的园丁

克劳德·莫奈一生都很喜欢花。在阿让特伊和维特依居住的房子周围，他都建造了大量繁花的花园。

在吉韦尔尼，他用拱形的玫瑰花园点缀房屋的四周，还种植了大量的鸢尾花、牡丹花、大丽花和菊花，它们在路径两旁形成了五彩缤纷的花岸；他购买了附近的沼泽地，把那里开发成水上花园；他还用睡莲（尤其是著名的白色睡莲）点缀池塘和道路，并且种植垂柳和紫藤。

他鼓励他的继女布兰奇发挥绘画天才。1897年，布兰奇嫁给了莫奈的大儿子吉恩。

1914年吉恩去世后，布兰奇在吉韦尔尼定居下来，尽心照顾莫奈，直到1926年莫奈逝世。父亲去世后，二儿子米歇尔·莫奈离开了吉韦尔尼。米歇尔没有后代，在1966年去世时把吉韦尔尼的遗产以及大约100幅印象派的画作赠给了莫奈美术馆。

莫奈在吉韦尔尼自己的花园里。▶

午餐

THE LUNCHEON
OF THE "NIGHT"
IN THE
PARIS
MUSEUM
OF THE
MUSEUM OF THE
MUSEUM OF THE
MUSEUM OF THE
MUSEUM OF THE

▼ 主要事件：莫奈的死亡
——被谋杀（1910年）

奥修德去了巴黎，但是他的妻子和孩子仍然留在蒙特依。

1891年奥修德逝世后，莫奈与其妻艾丽斯结婚，结束了人们的诽谤和流言。1881年，莫奈背负着债务离开蒙特依，带着全家人定居普瓦瓦。1882年，他参加了第七届印象派画展。但是其中一个画商迪朗·吕埃尔的支持者面临破产，不得不取消订购他的作品。1883年，莫奈在吉布尼尼租下了一套房子，他的经济再次濒临危机。

吉布尼尼的花园

莫奈搬迁到他到在吉布尼尼租的房子里后很少离开家，并在1891年买下了这套房子。后来他前往比利牛斯山区作画，还去了埃特纳尔（在这里他遇到了作家莫泊桑），蒙特依、挪威、伦敦和威尼斯。每一次画展，他都越来越成功，卖出的作品越来越多，作品的价钱越来越高。美国人对他作品的预定量也在增加。曾经两度被债权人扣住作品抵债的莫奈，此时的生活开始好转了。他开始创作系列画《干草堆》、《白杨树》和《普昂大教堂》。他在作品中试图抓住从清晨到夜晚的所有光线变化。

现在，拥有了财富和威望的莫奈计划按他自己的品味来设计房子和花园。他雇佣了5名园艺工把花园布置得像他的画一样。1911年他的妻子去世，1914年，大儿子吉恩逝世。在第一次世界大战结束时，莫奈的朋友乔治·克列蒙梭请他把几幅珍贵的作品捐赠给国家。1922年，莫奈眼睛患白内障，1923年做了手术，虽然保住了眼睛，但视力仍然大大降低。后来他的儿媳布兰奇照料着他。直到1926年莫奈去世。

莫奈的一生对光之美作了细致的描绘，那种描绘超越了在世俗眼光中光与色的层次，并把它升华为空灵境界的生命之光，它脱离了肉体和精神的爱慕而永恒在地流动着。

大事记

1840年

克劳德·莫奈出生于巴黎

1856年

第一次参加鲁昂的画展

1857年

第一次参加勒阿弗尔的画展

1860年

前往阿尔及利亚服役

1862年

进入巴黎的葛列尔画室学

习，在那里结识了雷诺阿、

西斯莱和巴齐依

1865年

两幅画海军的作品

进入沙龙画展

1865年

《穿绿衣的女人》在

沙龙画展里展出，

获得了交口称赞

1867年

莫奈的画作被沙龙画展拒绝

同时，他的大儿子吉恩出生

1870年6月28日

莫奈与卡米尔结婚

1874年

纳达尔举办

首届印象派画展

1879年

卡米尔去世

1888年

印象派画展在美国举办

1892年7月

莫奈与艾丽斯结婚

1911年

艾丽斯逝世

1914年

莫奈的大儿子

吉恩·莫奈去世

1926年

克劳德·莫奈逝世

1927年

莫奈的睡莲系列画展在橘

园博物馆举行

开幕典礼

草地上的午餐 (1866)

爱

德华·马奈于1863年在落选者沙龙展出了他的作品《草地上的午餐》。这是一次在巴黎美术学院官方沙龙之外举办的画展。由于在这幅画中，有一个裸体女人坐在两个穿着衣裳的年轻男人的旁边，所以，

这幅画同时激怒了评论家和公众。莫奈却很欣赏马奈的这幅作品，其中把自然与人物的关联真实、大方、活生生地表现出来的做法，给了莫奈强烈的灵感。1865年夏天，他也开始自己创作《草地上的午餐》。他为画选择了一个大面积

草地上的午餐 ▶
(左手部分)

22 SPANISH GALLERY
1866 - 1866
418cm x 150cm
法国 巴黎
莫奈博物馆

“我做的和别人做的都是一样的。我首先研究自然，然后回到画室里画景观。这是一项不完善的工作，虽然如此，但它对于我却意义重大。”

——克劳德·莫奈

▲ 草地上的午餐（试图）

oil on canvas, 1865
150x133cm/191cm
巴黎奥赛博物馆

的尺寸：4.6m×6.4m。当时，莫奈虽然还只是一个22岁的青年，但已是一个在外光之下作画的画家。对于观察自然的光辉，享受光所带来的喜悦，他已算得上是“老手”了。所以，莫奈也想有机会像马奈一样，能把悠然于大自然之中的人们的姿态画出来。

莫奈的画表现的是一群穿着时髦的年轻人。这幅作品偏离了马奈以拉斐尔《巴黎的法官》和乔尔乔内《香槟音乐会》为基础的作品主题。但最重要的是他们对各自作品的处理都是不同的。马奈《草地上的午餐》是在画室中，把模特儿放在一个想象的背景上画出来的；而在莫奈的作品中，人物和景致都完全是在户外处理的。他的朋友巴齐依和他的情人卡米尔在距离巴黎不远的枫丹白露镇的森林里为他担任模特儿。

关于莫奈的油画《花园中的女人》，埃米尔·左拉记录了莫奈通过对阴影和光线的运用，大胆地把一块织物从蓝褶处分成两块。《草地上的午餐》这幅作品中，在那通过植被穿透地面的光线运动之处也是一样的。莫奈在林间草地上度过了一个夏天，他通过身上的一块皮肤、一方织物、一个玻璃杯、一个盘子，或者一块草地，观察光线的变化。

莫奈疯狂地工作来研究光线，用布丹的话说就是：付出了他脑袋上的两只眼睛。他在森林中创作之后就继续在巴齐依的画室里工作。不幸的是，在1866年的沙龙画展上，这幅本来准备参赛的作品没有完成。他对此不满意，于是放弃了继续完成这幅作品。1878年它被悬挂在一个债权人家里。6年后，当他重新获得这幅作品时，由于长时间收藏在潮湿的地窖之中，这幅作品已被严重损坏。莫奈把损坏的部分裁下扔掉，但是保留了两块：画的中间部分以及左边巴齐依站着的部分。他的这位朋友死于1870年的普法战争。这留下来的部分画作在巴黎的奥赛博物馆里展出。在莫斯科的普希金博物馆里还保留有一幅小的油画全貌，这让我们能够想见莫奈的第一幅杰作的面貌。

▼ 草地上的午餐（中心部分）

oil on canvas, 1865
130x100cm/248cm/191cm 巴黎奥赛博物馆

圣达特勒斯的阳台 (1867)

卡

米尔1867年怀孕时，莫奈的钱花光了。他的家人邀请他一起前往诺曼底海边的度假胜地圣达特勒斯避暑。他的父亲阿道夫·莫奈和姑姑（曾经资助他去巴黎学画）都反对莫奈和卡米尔结婚。为了避免让家人伤心，莫奈把身无分文的卡米尔留在巴黎与华沙罗及他的同伴待在一起。当他的儿子出生后，他请求忠诚的巴齐依帮助卡米尔。他写道：“她生下了一个漂亮的男孩，他是我的一切，不要问我为什么，我爱他。但我也痛苦地为他的母亲无米下锅而担忧。”儿子的出生对他来说，仿佛一切都好了，“在我的心中，这是一个幸福而美好的家庭，”他写道，“对我来说是那样的愉快。”

尽管他为此担心，却仍然疯狂地作画。他去拜访他的画家朋友——在圣达特勒斯的吉耶梅，以及待在翁弗勒尔海港上的西斯莱。他完成了大量的画作，包括《圣达特勒斯的赛船》和《圣达特勒斯的海滩》。其中最突出的是《圣达特勒斯的阳台》这幅作品。画家把它比作是“挂着门帘的中国画”。垂直的色带显示出深度，倾斜的阴影和色彩强度暗示着莫奈喜欢的日本绘画风格。19世纪的欧洲人因为对东方艺术的无知，简单地形容它是“具有中国艺术特色的”。莫奈从印刷品的固体的色彩技巧中获得灵感。

“莫奈只有一只眼睛……可是我的天，那是多么了不起的眼睛啊！”

——塞尚

普法战争爆发后，莫奈只身前往伦敦。伦敦缥缈的轻烟和浑浊的浓雾使他着了迷，后来他又去过几次伦敦，前后用紫色画了很多幅泰晤士河上的大小桥梁和英国议会大厦，一种“非人间”的诡异色彩笼罩着整个画面，那紫色的雾霭使得许多人为之着迷。

除了伦敦的雾，莫奈还得以近距离的与他心目中的大师——英国画家特纳的画作“交谈”。特纳作为英国工业革命时期的艺术家，除了受到生产力发展的震撼以外，仍对大自然有一种特殊的感情，这点对莫奈的影响至深。

在《圣达特勒斯的阳台》这幅作品中，模特儿都是他的家人；莫奈的姑姑和父亲坐着，背对画面，面朝大海；他的表姐站在旗杆旁边，和一个戴着高帽的年轻人谈话。

《圣达特勒斯的阳台》首先由巴齐依的一个朋友收藏。然后被商人奥修德购买，1926年，奥修德又把它卖给了一个美国人。1967年，这幅杰作成为纽约大都会艺术博物馆中的一件藏品。

▼ 圣达特勒斯的阳台

THE TERRACE AT SAINT-LEGER

1867 油 100cm x 200cm 美国 纽约大都会艺术博物馆

日出·印象

(1873)

莫

奈最初把这幅著名的画称作《海舰》。它创作于1873年,而非莫奈在后来的签名中所写的1872年。画中展示的是薄雾中黎明时分的勒阿弗尔港口,其中船和起重机的轮廓表现了一个现代港口的活力,也表明了印象派画家对科技的兴趣。

《日出·印象》出现在独立艺术家联合团体的首届展览目录上。这个合作性的艺术群体,成立于1874年1月。由于他们的作品销量下降,又被巴黎美术学院的沙龙展览拒之门外,参加展出的这些画家均处于贫困之中,其中有莫奈、毕沙罗、德加、雷诺阿和莫里索。莫奈急于为他的海景画找一个意义不是那么模糊的题目,便决定取名为《日出·印象》。展览在摄影师纳达尔的画廊里举行。墙上共挂了165幅作品

日出·印象▶

IMPRESSION (1873)

(1873)

48cm x 82cm

法国 巴黎

莫奈美术馆

印象主义的技巧

印象主义的绘画技巧是以一条基本规则为基础的:颜色分为纯色和补充色。艺术家用画笔把它们快速地点缀在画布上,从远处看,它们彼此交迭、融合。实际上,作品是目光凝视画布的有效结果,眼睛的视网膜对画布上的景致进行了重新排列,帮助画家完成了作品。

在《阿让特伊的帆船》这幅作品中,房屋、水,以及水中的倒影,都用了水平的画笔进行描绘,而三角形的帆船则用了垂直的笔调进行处理。帆的白色因桅杆的黄色而变暗,配合着水中的倒影组合成一种金黄的色调。

阿让特伊的帆船▼

LEIGNY AT ARGENTEUIL

1872

48cm x 75cm

法国 巴黎

莫奈博物馆

展出。正统艺术的支持者为乡村和工人阶级的主题而惊讶,在耀眼的色彩之前畏缩不前,并批评这些新的画家们不懂得如何绘画。在一篇发表的文章中,《日出·印象》这幅作品给了记者和评论家路易·勒罗瓦灵感,他轻蔑地批判并描

这些参展的画家们为“印象主义者”。但是，这种侮辱并没有达到目的。这个术语反而令年轻的画家们感到高兴，他们接受了这个名称，并把它作为他们领导的这场新的艺术革命的名字。

首届印象派画展以失败告终，但是，却形成了一个印象主义艺术的狂热爱好者的圈子。一位巴黎的商人欧内斯特·奥修德购买了《日出·印象》。渐渐地越来越多的评论家欢迎他们所看到的这种新的艺术创新风格。

圣·拉塞火车站 (1877)

莫

奈于1876年底开始画巴黎的雾。他很快就发现，在圣·拉塞火车站里，火车喷出的烟雾更加有趣。他近距离地观察这些烟雾，包括它们的浓度、颜

色和形式。由于他依然穷困潦倒，他的朋友卡勒波特帮他租了火车站附近的一间画室，在这里可以近距离地观察景物。他创作了大量的草图，但这些对于他还是远远不够的。为了

捕捉正在发生的场景。他想到火车站里面去作画。莫奈对于光线穿过玻璃顶棚射向蒸气烟云的效果和从混沌之中显现出来的机车和车厢的形状都十分向往。他相信光线和空气的神奇效果是最为重要的，他巧妙地平衡了画面的调子和色彩，这幅画出色地表现了力量、空间、对比和运动。

为了画好这幅画，莫奈想了一个大胆的计划。他穿上最好的衣裳出现在圣·拉塞火车站经理的面前，一边随意地玩弄衣裳袖口上的缎带和手中有金色竹节的藤杖。一边非常自豪地说道：“我是画家莫奈。”他华丽的外表给火车站经理

▲圣·拉塞火车站 (到达诺曼底的火车)

J.M.W. TURNER
1877
60cm × 60cm
英国 圣拉塞
艺术学院

留下了深刻的印象。火车站经理表示非常愿意为他提供方便。经理认为自己正在和一个天才的画家、一个权威人物打交道。他满足了莫奈所有的要求，火车站上的职员都按他的指示和要求做，从里昂开过来的火车就被耽搁了半个小时，因为莫奈喜欢那时的光线。煤炭持续地燃烧着给火车头提供动力，直到它喷出令莫奈满意的烟雾。当他离开的时候，每个人都向他深深地鞠躬。

莫奈的作品捕捉到了车站内那些刷化的建筑物——用金属支撑的玻璃屋顶。他记录下了玻璃的透明度和烟雾的阴

影效果。莫奈不想偏离自己的主题。为了达到这个目的，他的视点都在同一范围内。车站的月台和铁轨一样。虽然图像被烟雾的光环所吞没，但却唤起了一种现代感，一种朦胧的浪漫情调。

“这就是今天的绘画……我们的艺术家们必须在车站里寻找诗，就像他们的父亲在森林和河流中寻找诗一样。”

——左拉

这些描绘圣·拉塞火车站的系列画作，阐释了现代生活景观对于印象派画家的吸引力。就像与他们同时代的人一样，画家也由进步的观念所引领。这是一个新的工业化的社会，车站和火车的符号都在进步，改变着这个现代的社会和人们的看法。

莫奈的这幅画作《圣·拉塞火车站》参加了第三届在迪朗·吕埃尔画廊举办的印象派画展。

◆圣·拉塞火车站

J.M.W. TURNER
1877
75.5cm × 104cm
法国 巴黎
奥塞博物馆

注：圣·拉塞火车站建造于19世纪80年代，是和埃菲尔铁塔同时期的建筑。现在，这个火车站仍然保持了100多年以前的建筑风格，仍旧可以看到莫奈1877年的画作《圣·拉塞火车站》中的景观。

埃特塔尔 附近的岩门(1883)

埃特塔尔,▼
风暴中的大海
Pencil, oil on canvas
1883 91cm x 100cm
法国 电影
斯特拉斯堡美术馆

莫

奈在埃特塔尔完成了两套系列画作。1868

年,他与库尔贝和大仲马第一次去参观著名的埃特塔尔的岩石。他们勇敢地迎着风暴站在浪潮低低的沙滩上画岩峰。1882年到1883年,他又回到诺曼底海岸创作画商迪朗·吕埃尔委托他画的海景,因为这画卖得很好。“我颤抖着,有这么多的活儿要做,”他给艾丽斯写信道,“我在一幅画上用的时间太多了,发现自己画得越来越艰难。没有什么让我满意的,自然也没有可厌恶的。”

1883年,他再次到了埃特塔尔,“我应该画一幅巨大的埃特塔尔的悬崖画,库尔贝已画过它,对我来说,这是一次极为大胆的创新。”他给艾丽斯写信说。莫奈描绘了悬崖的变化,在画面上,他压低了天空,抬升了地平线。他画了一幅作品《埃特塔尔,风暴中

◀埃特塔尔
附近的崖门

Turner, J.M.W.
Etretat, The Rock Arch
1883
Oil on canvas, 11.3cm
英国 威廉斯
伦敦美术馆
伦敦美术馆