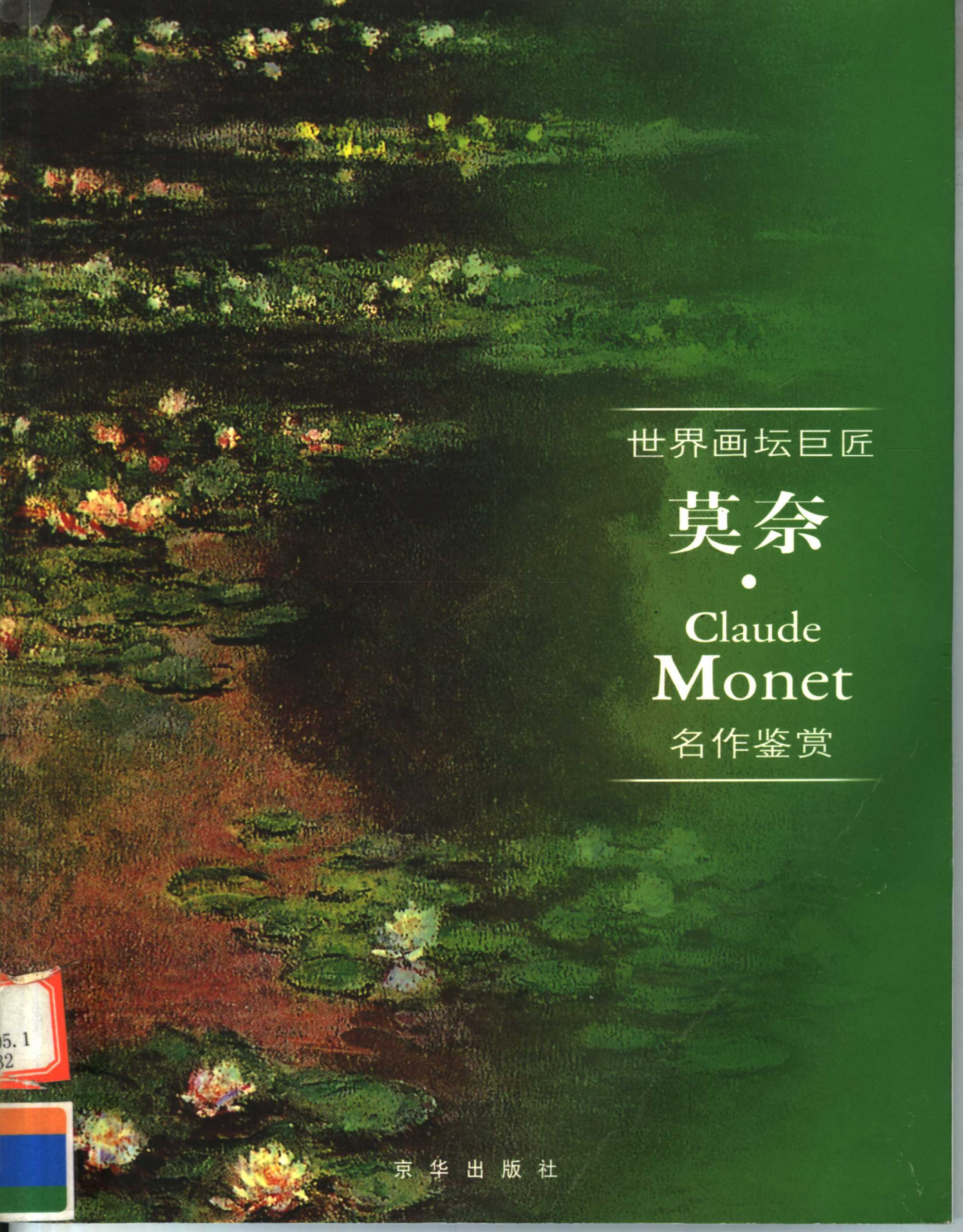

世界画坛巨匠

莫奈

•
Claude
Monet

名作鉴赏

京 华 出 版 社

莫奈 • Claude Monet

ISBN 7-80600-705-9

9 787806 007051

ISBN 7-80600-705-9/J • 41

定价：1280.00 元(全八册)

世界画坛巨匠

莫奈

•

Claude
Monet

名作鉴赏

图书在版编目 (C I P) 数据

世界画坛巨匠名作鉴赏. 莫奈 / 李锦光编. —北京:
京华出版社, 2002
ISBN 7-80600-705-9

I. 世... II. 李... III. 油画—作品集—法国—近代
IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 070349 号

著 者	李锦光 编
出版发行	京华出版社 (北京市安华西里 1 区 13 楼 100011) (010) 64258473 64255036 64243832 E - mail: dzcbs@public. bta. net. cn
印 刷	中国青年出版社印刷厂
开 本	18 开
字 数	705.6 千字
印 张	28
印 数	5000(套)
出版日期	2002 年 9 月
书 号	ISBN 7-80600-705-9/J · 41
定 价	1280.00 元 / 套

京华版图书, 若有质量问题, 请与本社联系

前 言

名画是人类艺术的精品，是艺术与人生的相互关怀。名画具有一种超越语言文字的美。《世界画坛巨匠名作鉴赏》，精选了近代世界画坛上几位极负盛名的绘画大师的最具代表性的作品，使读者能够在本丛书中饱览、鉴赏近代美术史上伟大画家的旷世之作，在心灵上永远地打上这些大师名画精品的烙印。

本书是《世界画坛巨匠名作鉴赏》中莫奈的作品专集。莫奈是印象派最伟大的风景画家，他善于用外光，追求光与影的完美结合，是印象派技巧的创始者。

书中收录了莫奈 66 幅画作，画面排序按作画年代顺序编排（极少数未按年代顺序编排的是出于图片搭配的需要），大多数名画都配有画名、尺寸、质地、收藏单位以及作品的赏析文字，图文相衬，更显珍贵，对于青年读者培养美术绘画素养及提高名画赏析能力，是很有裨益的。这套画册，在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的指点与帮助，在此表示感谢。

本书编委会

莫奈简介

克洛德·莫奈（Claude Monet）1840年11月14日生于巴黎的拉菲特街，父亲是个杂货商人。莫奈17岁时，母亲亡故。他早年学习漫画，画家欧仁·布丹看到莫奈的漫画，鼓励他从事绘画，并领着莫奈去乡间写生。布丹为莫奈开启了绘画艺术之门。这种在户外绘制油画的方法在当时是很少见的，是异乎寻常的，因为这之前的绘画都是在室内进行。莫奈与在巴黎学习艺术的绅雷德里克·巴吉尔结为好友。他们在巴黎的巴蒂加诺莱区共用一间画室。印象派画家因此得名为“巴蒂加诺莱团体”。当时的所有艺术家，都期望在历史悠久的官办沙龙展出作品。然而随着时代的进步，不断有前卫画家的作品问世。这些大胆前卫的青年画家，将被官方沙龙排斥的画作组织起来，集中展出。1863年，“落选者沙龙”展出了评委排斥的绘画作品。这一展出极具影响力。莫奈的《日出印象》就是在这次展出中引起轰动。官方的批评家认为画面描绘的无非是印象而已，而前卫画家却对此画极端赞赏。“印象派”因此而得名。在1865年，莫奈有两幅作品入选官方沙龙。

1870年，莫奈与卡美伊结婚，随后普法战争爆发，莫奈为躲避战乱前往英国。在伦敦滞留一年的时间，莫奈与画商杜杭·雨尔相识。杜杭·雨尔不仅是莫奈的好友，也是莫奈绘画生涯中最大的支持者。1871年底，莫奈再次回到巴黎，并在巴黎近郊塞纳河畔的小镇住下。小镇四周的田园风光，深深吸引莫奈，莫奈的家庭生活非常幸福美满。企业家欧希德的赞助使得莫奈得以脱离贫困的生活。1878年欧希德破产，莫奈与欧希德一家不得不搬到离巴黎65公里处塞纳河边的维特雨尔。卡美伊生下第二个儿子米谢尔之后，身体状况急剧恶化，于1879年9月离开人世。在妻子卡美伊尚未离开人世前，莫奈与欧希德之妻爱丽丝似乎早已情深意浓，欧希德搬至维特雨尔不久后也离开了妻子爱丽丝。1890年，莫奈买下在吉维尼所租的房子，并将这座庭园当作终身绘画场所。1892年，欧希德死后，莫奈与爱丽丝结为连理。在以后的二十七年里，莫奈以睡莲池的风景为题材，进行了大量的创作。他在不同的时间、不同的角度、不同的光影条件下，反复大量地描绘睡莲，使睡莲画组成为登峰造极之作。他曾数次以伦敦的泰晤士河与威尼斯为素材进行创作。1900年，他由于车祸而丧失一只眼的视力。1911年爱丽丝去世，莫奈由于极度悲痛而视力退化，但仍从事睡莲大装饰画的绘画工作。1926年12月5日，于吉维尼去世，终年86岁。

画面导视

9

30

11

38

19

44

21

45

24

48

29

53

莫 奈 (1840—1926 年)

莫奈是法国伟大的风景画画家。为了追求光线的效果，莫奈带着画布走到户外，掌握瞬间的光线。他是印象派技巧的创始者。他充分利用外光的处理技巧，在现场完成其作品。为了研究光线的变化，他在不同时间、不同角度反复画同一景物，他擅长画天光水色和四时草木的变化。他曾研究过日本浮世绘版画，并为那明朗的色彩所吸引，从而引起了自己画风的变化。他晚期的《睡莲》画组，成为印象派最伟大的风景画杰作。他的作品看上去赏心悦目，描绘的夏日风景和明丽的色彩，令人心旷神怡，仿佛是用照相机在瞬间拍摄下来的。他直接在画布上作画，从不预先勾画轮廓。在他的作品中，塞纳河畔、哥德式大教堂、巴黎的街道以及睡莲池等，都成了前所未有的光的诗篇。他的《日出印象》出现在“第一次印象派画展”中，开创了印象派画作的先河。“印象派”由此画而得名。

绿衣女人

The Woman in a Green Dress

1866年 画布 油画 231 × 151 厘米

藏于不来梅艺术馆

这幅画画的是爱妻卡美伊，莫奈特意让卡美伊穿着华贵的礼服，上衣披着皮毛绒短外套。左拉曾赞美这幅画“看那画里的衣服，又轻又软，它轻轻地覆盖着女人的全身”。

这是莫奈第一次到户外绘制的画作。1863年，马奈的《草地上的午餐》引起很大的轰动。莫奈受此启发准备创作同一题材的画作，但他要描绘真实的现代生活。莫奈设想的这幅《草地上的午餐》画面将很大，画中的人物与景物将同真人实景同样大小，准备安排十二个人物在其中。这幅画一旦完成，一定会震撼1866年的沙龙画展。为了绘制这幅作品，莫奈在庭院里掘出一条深沟，把画布放在里面，降低画面而使自己的视点开阔，利用升降车上下移动而绘制。画中的人物是以他未来的妻子卡美伊为模特儿，只是变换了不同的服装和造形，男子则是以朋友巴奇为模特儿。但最终这幅画没有完成。由于画布太大无法妥善保存，部分遭到损毁。后被裁成几个部分，《花园中的女人》、《草地上的午餐（习作）》就是其中的两个部分。但《花园中的女人》仍然是印象派作品中最大的一幅画。

草地上的午餐

Dejeuner sur L'herbe

1866年 画布 油画 418 × 150 厘米

藏于巴黎奥赛美术馆

花园中的女人

画布 油画 255 × 205 厘米

圣阿代斯的阳台

Terrace at Sainte-Adresse

1866年 画布 油画 96.6 × 129.6 厘米

藏于纽约大都会美术馆

这是莫奈早期的杰作。莫奈当时在巴黎陷入贫困，不得不离开巴黎，离开卡美伊和孩子，回到故乡拉菲尔港。莫奈父母的家境富裕，在海滨城镇圣阿代斯有个夏季别墅。坐在椅子上的两位老人是莫奈的父亲和婶婶，站在画中央的是莫奈的表弟和朋友。这个时期的莫奈在绘画构图上，不是很扎实，但这是一幅精心描绘的作品。莫奈被美丽的色彩和光线所吸引，他以深色的阴影来表现强光照射的感觉，以明亮的强度来显示白阳伞和帽子，用小而短的笔触来描绘盛开的花朵，用未经调和的鲜明颜色来描绘旗子。

卢浮宫窗外的风景

Saint-Germain

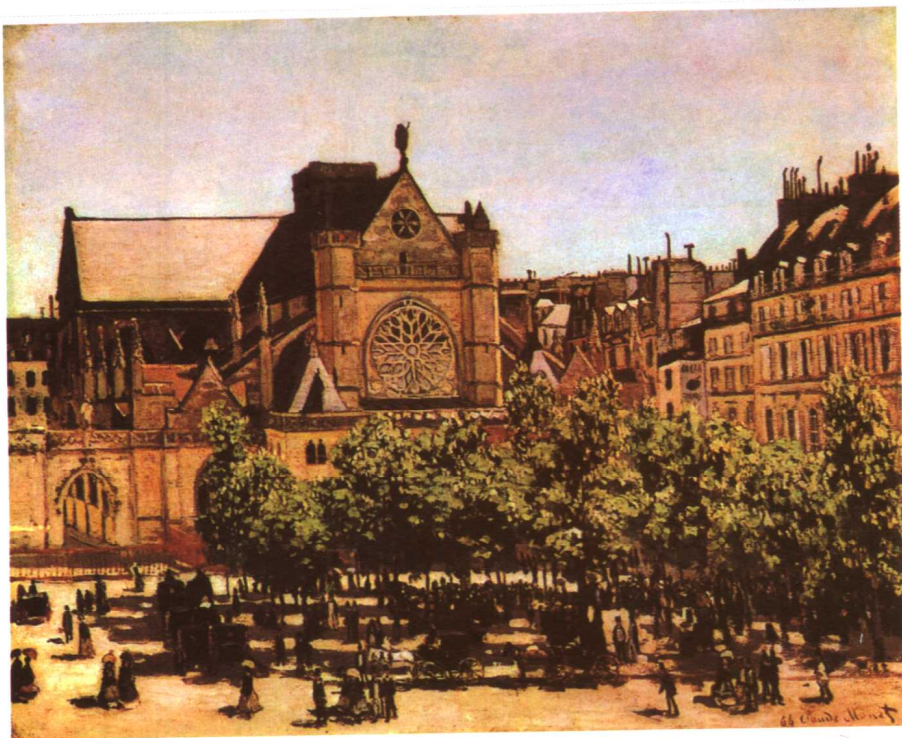
L'Auxerrois

1866年 画布 油画

81 × 99 厘米

藏于柏林国立美术馆

这是从卢浮宫美术馆的阳台所看到的巴黎风光。在1866—1867年中，莫奈和雷诺阿一起描绘了大量的巴黎风光绘画。

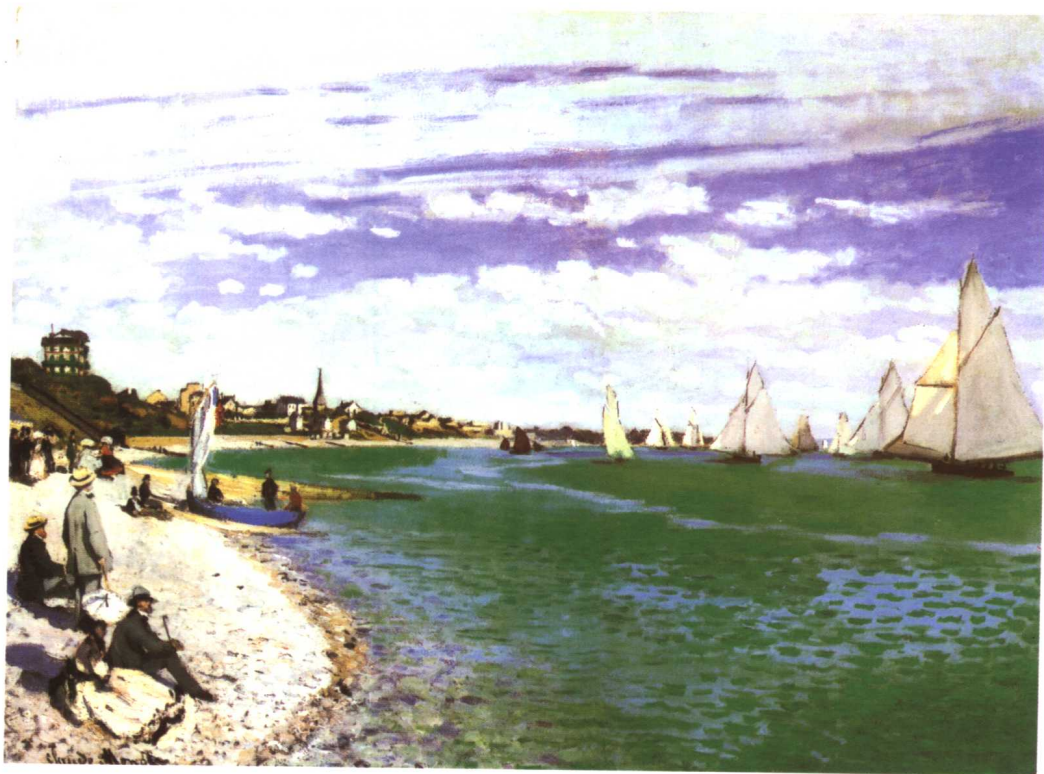
卢浮宫窗外的街心花园

Jardin de l'Infante, Louvre

1867年 画布 油画 91 × 62 厘米

藏于美国俄亥俄奥柏林大学 阿伦艺术纪念馆

这是莫奈从较高的角度描画远景。

圣阿代斯海边

The Beach at Sainte-Adresse

1867年 画布 油画 75 × 101 厘米

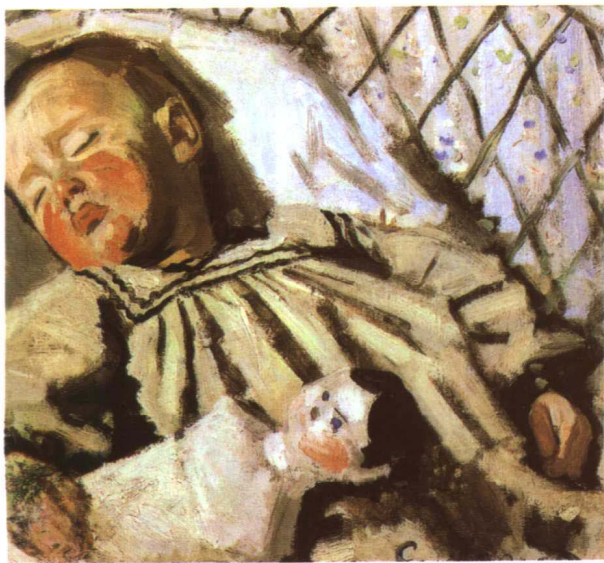
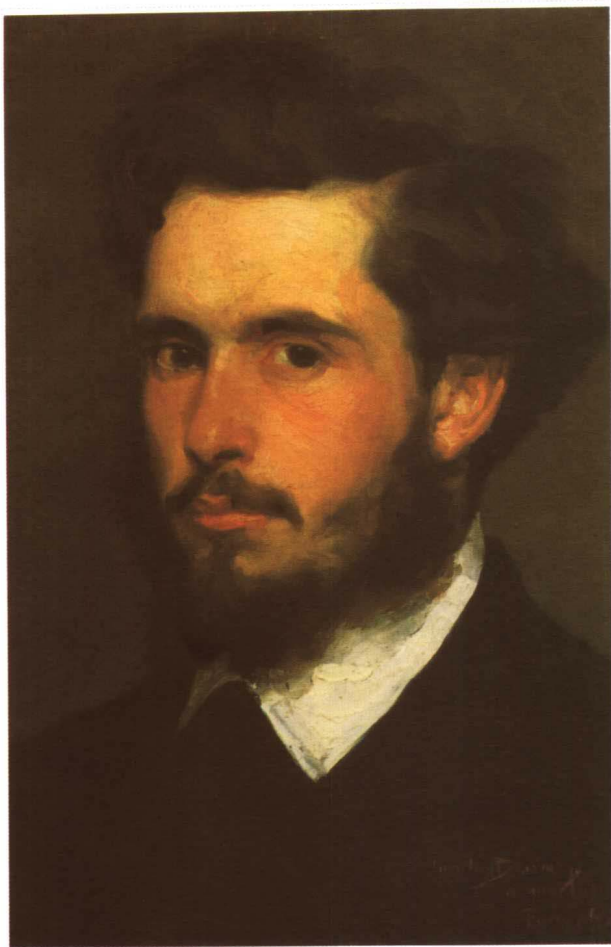
藏于纽约大都会美术馆

莫奈的故乡拉菲尔港有个海滨城镇圣阿代斯，他在这里描绘了这张海景画。海滩上有许多人，港口外围满是帆船，晴朗的天空映衬着蓝绿色的海水。画家所追求的是对色彩和光线的处理。

莫奈肖像

Portrait of Claude Monet

这是莫奈年轻时的肖像，那年（1867年）他的长子出世。这幅肖像画是画家杜兰所画。

睡梦中的尚·莫奈

1868年 画布 油画

这是莫奈的长子尚一周岁时的画像。

拉格林努列公园

La Grenouillère

1869年 画布 油画 74.6 × 99.7 厘米

藏于纽约大都会美术馆

拉格林努列公园位于布日瓦附近。莫奈和雷诺阿整个夏天都在这里作画。画面中湖水波光荡漾。

