

The Art Letters of

Claude Oscar Monet

莫奈艺术书简

[法]莫奈 / 著 张恒 / 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

The Art Letters of

Claude Oscar Monet

莫奈艺术书简

[法]莫奈 / 著 张恒 / 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

莫奈艺术书简 / (法) 莫奈 (Monet, C.) 著; 张恒译. —北京: 金城出版社, 2011
书名原文: Monet by Himself
ISBN 978-7-5155-0161-1

I. ①莫… II. ①莫…②张… III. ①莫奈, C. (1840~1926) —书信集
IV. ①K835.655.72
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第186147号

Copyright©2011 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归 **金城出版社** 所有, 未经合法许可, 严禁任何方式使用。

莫奈艺术书简

作 者 [法] 莫 奈
译 者 张 恒
责任编辑 方小丽
开 本 720毫米×960毫米 1/16
印 张 23
字 数 380千字
版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
印 刷 北京蓝迪彩色印务有限公司
书 号 ISBN 978-7-5155-0161-1
定 价 78.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编: 100013
发行部 (010) 84254364
编辑部 (010) 84250838
总编室 (010) 64228516
网 址 <http://www.jccb.com.cn>
电子邮箱 jinchengchuban@163.com
法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

译者序

上帝说要有光，于是有了光。

“这是一幅什么画？瞧瞧目录。”

“《日出·印象》。”

“印象，呃，我知道了。我刚刚还对自己说，要是被打动了，画中总得有点什么印象留下……多随意，画法多简便！一张未完成的墙纸，也比这幅海景完整得多！”

1874年4月，塞尚、德加、莫奈、莫里森、毕沙罗、雷诺阿、西斯利等画家拒绝官方沙龙，在巴黎举办了一次展览。莫奈的《日出·印象》被人嘲讽。这一句随口的讽刺，却一语成谶，“印象派”也由此得名。《日出·印象》也由此成为印象派的奠基之作。

如果“印象派”这个词使用恰当，并且用来指称一个绘画团体，那么，莫奈就是一位真正的印象派画家。莫奈说过：“我要像鸟儿歌唱那样作画。”这位光的贪婪捕捉者，在画中表现出一个个汇集了光线、色彩和感觉的小世界，为印象派技法献出自己的一生。

在为艺术献身的过程中，他也有悲哀、沮丧、失落，甚至在狂怒之下准备放弃一切，所有的这些消极情绪都来源于他对艺术的爱。他寻找着真正的艺术，用自己的眼睛去见证自然的美，用自己的手去将这种美表达出来。

伟大人物可望而不可即，传记作家为其撰写的传记也可能带有个人感情色彩。因此，看到莫奈信件的时候激动异常，这是一个接近伟大人物思想的好机会，能够近距离了解“印象主义之王”的真实内心和想法。

1840年，莫奈出生于巴黎，之后随着父母一起搬到了勒阿弗尔。在那里，他画出了自己的第一幅油画，迈出了艺术生涯的第一步。从此，莫奈过上了奔波的生活。为了作画，他四处行走，阿让特伊、威尼斯、贝勒岛……为的是真正地描绘自然。

在事业前期，莫奈一直为钱的问题烦恼，幸运的是，他有支持他的亲戚和好友，他们可以给他提供金钱资助。在南非服完一年多的兵役之后，莫奈重返巴黎，继续自己的艺术之路。在巴黎，他与相当多的知名画家结为朋友，一起四处作画。大自然就是莫奈的画室，他喜欢与自然面对面地直接作画。在他的信件中，写得最多的除了抱怨经济困难，就是抱怨天气不好。天气不好，就会影响他外出写生。

1866年，卡米尔成为莫奈的模特儿，两人很快坠入爱河。莫奈潜心作画，成功创作出《绿衣女人》等作品。随后，莫奈的画作在官方沙龙顺利展出，卖得了800法郎。但是，莫奈的艺术之路走得并不顺利。莫奈的家人不接受卡米尔，莫奈的父亲逼迫他们分手，中断了他们的经济来源。莫奈开始举债度日。经济的拮据严重地影响了莫奈的创作，但是对卡米尔的爱让他的创作灵感不断，《绿衣女人》《花园中的女人》《抱着小狗的卡米尔》《翁弗勒尔港口》《圣阿德莱斯鲜花盛开的花园》等作品源源不断地诞生。

据说创作《花园中的女人》时，莫奈注重表现阳光穿过树叶，洒落在花丛和女人们衣裙上的变化。因为没钱请模特儿，画中的四个女子均由卡米尔以不同的发型、衣裙和姿势充当。画布非常大，莫奈在花园里挖出一条长沟，安装上滑轮，让画布自由升降，画完上半部再画下部。

1867年，卡米尔怀孕了，莫奈和她前往姑姑家暂住。同年7月，莫奈和卡米尔的大儿子让出生，一个小家庭诞生了。此后几年，莫奈一家都住在勒阿弗尔。他和布丹、库尔贝等画家一起作画。很多画作中都可以找到卡米尔和让的影子，比如《摇篮（卡米尔与画家的儿子让）》。但这一时期的信件中，莫奈经常写信给巴齐依，向他求救，告知自己已经身无分文了。有时候，颜料也用光了，莫奈不得不停止作画。

左位曾这样评价这一时期的莫奈：“所有这些画家中，首屈一指的是克劳德·莫奈。他吮吸了时代的乳汁，他已经而且还将在对周围世界的崇拜中成长。他热爱我们城市的天际线，喜欢房屋在晴空下呈现的灰白色块；他喜欢马路上奔走、忙碌、短打装束的行人，他喜欢赛马场，贵族们前呼后拥的驾车出游；他喜欢我们的女士，喜欢她们的遮阳伞、手套，她们的服饰装束，甚至她们的假发套和搽面香粉，喜欢所有把她们打扮成为我们这个文明时代的姑娘的东西……”

但是，这一时期，莫奈的画作屡遭巴黎官方沙龙的拒绝。自1869年，莫奈作品再也不能进入沙龙，评选委员会甚至将他1869年至1870年的作品贬得一文不值。

1870年6月，莫奈与卡米尔正式结婚，同年，普法战争爆发。普法战争爆发后，莫

奈一家辗转到了伦敦，结交了知己透纳，遇到了与他有一生友谊的艺术品经销商保罗·杜兰-鲁埃。从莫奈的信件中可以看出，两人的关系有过紧张时期，但友谊还是持续了一生。

1871年，莫奈回到巴黎。12月，他和卡米尔、儿子搬到巴黎近郊的阿让特伊小镇。小镇靠近塞纳河畔，古老的自然风景和现代工业社会的景象交错混杂，给莫奈带来新的灵感。翌年，莫奈就创作出了《日出·印象》。莫奈一家，在阿让特伊一住就是七年。艺评家泰奥多尔·迪雷这样评价莫奈这一时期的作品：“海水和河水的千百种层次，云彩的光线变幻，鲜花颤动的色泽，强烈阳光下树叶色彩缤纷的反光，都被他一一真实地抓住。”保罗·杜兰-鲁埃则回忆：“莫奈在阿让特伊，距离他的朋友卡耶博特很近。莫奈给我送一些走访荷兰期间画的美妙的野外写生习作，随后相继送来在阿让特伊、鲁昂和巴黎周围地区完成的画。我依然按300法郎的价格买下这些画，二十年前欣赏它们的人寥寥无几，今天它们成了爱好者们苦苦追逐且乐意出高价的画。”

1876年，莫奈与欧内斯特·豪斯赫德相识，同时结识了豪斯赫德的妻子爱丽丝。爱丽丝后来成为莫奈的妻子。从莫奈的所有信件中，我们可以看出，莫奈给爱丽丝写的信最多，几乎每天一封。

1877年，莫奈的作品在印象派画展中展出，左拉评价说：“莫奈是该团体中个性最突出的人物。他今年展出了精美的火车站室内画。人们可以听见火车进站的轰鸣，看见滚滚浓烟在空旷的天棚下翻腾。这就是今日的绘画，在如此雄浑美丽的现代环境中的绘画。我们的艺术家们应该找到火车站的诗意，就像他们的父辈在森林和鲜花中找到诗意那样。”

1878年3月，卡米尔生下第二个孩子，身体每况愈下，莫奈一家生活更加困难。莫奈经常写信跟朋友借钱。1879年初秋，身患癌症的卡米尔悄然辞世，年仅32岁，未能分享到莫奈后来的成功与喜悦。

1883年，莫奈引退到巴黎80公里外的吉维尼小镇，买下了一座花园，在这里种上了许多花草尤其是睡莲，营造了自己的睡莲花园。1892年，莫奈与爱丽丝在这里结婚。他在这里生活了四十三年，直至生命终结。他的朋友和传记作家古斯塔夫·热弗鲁瓦说过：“只有在吉维尼见到克劳德·莫奈，你才能了解他，了解他的个性，他的生活情趣，他的内心世界。”1890年到1908年，莫奈开始进行“谷物堆”等系列作品，赢得了大众的好评，成为他那个时代最好的作品。

莫奈在自己的睡莲花园中，接待朋友和崇拜者的来访。画商安布瓦兹·沃拉尔回忆：“在我举办的塞尚个人画展（1895年）的第一天，我看见走进来一个满脸络腮胡子的人，体

格相当魁梧，活像一位乡下绅士。来客没有还价，一下子买了三幅画。我暗想自己碰上了某个外省收藏家。他是克劳德·莫奈。后来他路经巴黎的时候，我又见到了他……他住的房子宽敞，但四周的墙壁都被画家朋友们的画遮住。我说像这种质量罕见的画，在最著名的爱好者家里也不能常常见到。他说：“可是我只买别人愿意给我留下的画！您现在看见的画，大多数原来都躺在画商的货架上。从某种意义上说，我把它们买下来，是为了抗议公众的冷漠态度。”

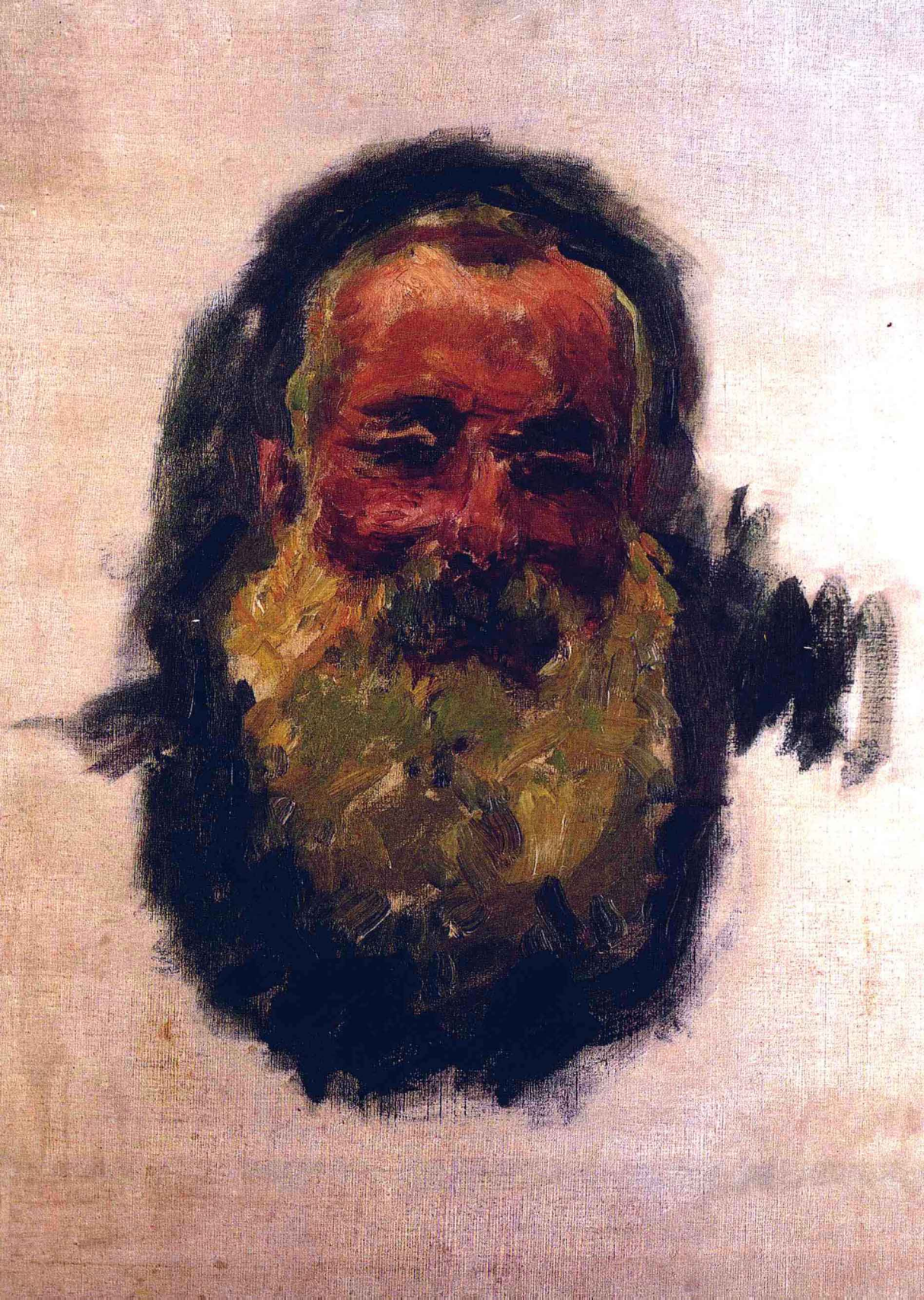
在睡莲花园里，莫奈的油画事业达到了顶峰，他创作了大型装饰画“睡莲”，还亲自设计，将它们放在巴黎的橘园美术馆的两个大厅。

这段时期也是莫奈最痛苦的时期，亲人好友一个个地离去、视力和健康状况下降，这些都给他带来了无尽的烦恼。但他并没有停止作画，反而比以前更加努力，甚至是拼了命地作画。得了白内障之后，经过朋友的劝说他终于下定决心去做手术。在手术后效果不好的时候，他又在信件中抱怨了医生，说后悔提前做了手术，耽误了他作画的时间。

莫奈一生，用上帝赐予的双眼观察日出日落、冬去春来；他用一种超越普通感觉的方式表现事物；他在短暂易逝的印象面前表达出自己的感觉。即使在晚年仅存一点视力的情况下，莫奈仍在坚持作画，塞尚曾经评价：“莫奈只是一只眼，但是上帝，那是一只什么样的眼睛啊。”1926年12月6日，莫奈安然长眠，为印象派艺术奉献出了一生。

1952年，画家安德烈·马松参观橘园美术馆，他认为自己在那里看到了印象主义的巅峰，他对印象派下了如今已闻名遐迩的定义：说到橘园美术馆，我的确非常乐意说它是印象主义的西斯廷教堂。

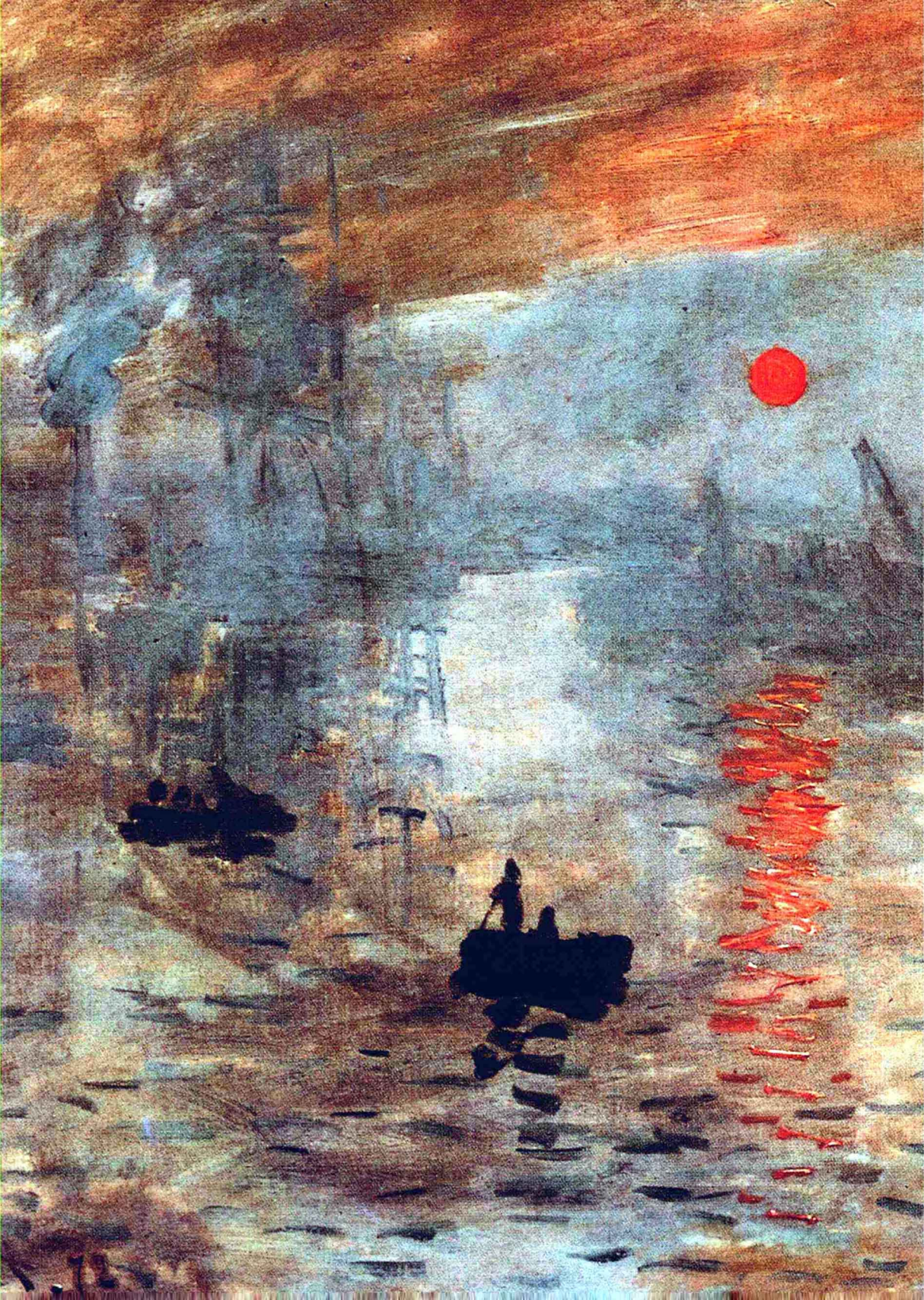

克劳德·奥斯卡·莫奈，法国近代绘画史上最杰出的印象派代表画家。

他一生都在追求印象派的技法，努力探索真实表现大自然的方法，特别是描绘瞬间的感觉印象，以及充满生命力和运动的事物。印象派和传统的分离，注定了他事业开始时的尴尬和无奈。穷困潦倒的生活境遇、不受公众认可的悲伤都没有让他动摇自己的信念。他没有停下脚步，反而更加努力地去追求，用自己的作品来证明自己的价值……

目录 CONTENTS

- 001 缘起：日出·印象 1840—1881
- 006 巴黎的美好事物
- 010 我再也抵挡不住诱惑
- 011 我要坚持战斗
- 014 圣西蒙是一个让人愉悦的地方
- 016 我专心致志地创作
- 017 事实上很生气
- 023 收到来自勒阿弗尔的坏消息
- 024 在艺术沙龙上成功卖掉几幅作品
- 028 痛苦的事就是独自一人满足于自己的成果
- 030 正在画勒阿弗尔的划船比赛
- 032 不得不再次去借钱
- 033 生在不幸之中
- 034 看着让成长是件愉快的事
- 039 致命的拒绝几乎夺走我的面包
- 052 一群画家聚在我家里
- 061 境况变得越来越艰难
- 065 让塞尚保证明天和你在一起
- 066 怀着沉重的心情写信
- 071 塞尚将很高兴看到你
- 076 生活每天都带来苦难
- 077 必须和你分担我失望的重担
- 078 将近一个月没有颜料作画
- 079 我的妻子今早停止了挣扎
- 081 你比其他人更加了解我的痛苦
- 082 再次接受评委的裁判
- 088 想进行一些深层研究
- 089 在绘画上花费了大量心思
- 090 这个月我要离开维特伊
- 093 盛期：壮美的大海 1882—1890
- 097 迪耶普的海洋非常壮观
- 098 让人疲倦的一天
- 099 来信使我心烦意乱
- 100 我没有个人偏见
- 103 因为复活节将去巴黎
- 104 你对我的爱意蒙蔽了双眼
- 105 提前花费钱财却没有展示出什么
- 106 集合展览会满足公众的好奇心
- 107 四面都是水
- 108 计划在艾特大画一幅悬崖油画
- 109 问题拖得越久就越难面对
- 110 我比你想象的更加爱你
- 111 艺术批评家都很愚蠢
- 112 很少有评论家敢站出来维护我

- 113 现在仍然缺钱
- 114 可怜的马奈已经去世了
- 116 终于能将全部精力集中在油画上
- 117 画完一幅画的最后一笔很难
- 118 决意独自去旅行
- 119 我的一生是悲惨的一生
- 120 画作的主题很难把握
- 121 还没有准确刻画出景色的色彩
- 122 大胆地在画中使用各种色调
- 123 像我爱你一样爱我
- 124 一种特别的粉红色调统治了这里
- 126 捕捉到这里的神秘风景
- 127 事情一如既往在继续发展
- 128 不想变成纯粹的绘画机器
- 130 再也坚持不下去
- 131 莫泊桑是个讨人喜欢的人
- 132 艾特大变得越来越让人惊异
- 133 这里的天气一直不怎么照顾我
- 134 不愿意失去已经开始的作品
- 135 将爱慕之情展现给你
- 136 一场意外降临
- 138 公众应该看到画家的作品
- 139 体内的画家已经死去
- 140 左拉的作品集
- 141 不做把自己的作品卖得分文不值的事
- 142 只想把作品卖给鉴赏家就只有饿死
- 143 “可怕的海洋”
- 146 印象主义之王
- 147 正处在创作最激烈的时刻
- 148 天气阻碍创作进展
- 149 对自己的作品满意
- 150 海洋给了我一段很糟糕的时间
- 151 在色彩中展现真性情
- 152 放弃去布列塔尼旅行的计划
- 153 完全对海洋痴狂
- 155 完成作品最后几笔前要短暂地休息
- 157 天气如此多变
- 158 在雨中作画
- 159 画了波利老头的素描
- 160 梵·高卖出了一幅画作
- 161 几乎卖出所有的油画
- 162 将室外人物当成景物来画
- 163 好好利用那些好天气
- 165 轻微错误的一笔看起来就像一个污点
- 166 主题已经完全改变
- 168 拿起一支笔的力气都没有了
- 169 希望可以在吉维尼度过整个夏天
- 170 限定自己只在早晨和傍晚工作

- 172 放弃在杜兰 - 鲁埃画廊开展览的计划
- 173 马奈是一个很好的朋友
- 174 坡的诗是真正的诗
- 175 摧毁了今天早上所做的一切
- 177 困难从未停止
- 178 融入风景的灵魂中
- 181 有几幅画云遮雾障不见天日
- 182 讲述一个人的困难也是一种安慰
- 183 橡树叶在我的五幅油画里出现
- 184 得到允许摘橡树叶
- 185 怀念马奈的方式
- 186 捐赠《奥林匹亚》
- 189 成功：成熟的谷物堆 1890—1908**
- 192 患上了风湿
- 193 表达出瞬间性
- 195 反对陈旧的展览模式
- 198 吉弗洛是一个天赋很高的年轻人
- 203 不能迎合那些来家拜访的人
- 204 不适合在市镇生活
- 205 很想回到吉维尼
- 206 多少有些后悔
- 207 厌倦疲倦的感觉
- 208 决定放弃一切回家
- 211 回顾以前的快乐时光
- 212 完成很早以前就开始的作品
- 213 从未这么长时间地工作
- 214 拜访植物园的瓦雷纳先生
- 216 可恨的大教堂太难画了
- 217 一切都取决于天气
- 218 比较现在的作品和以前的作品
- 219 进行得越深越难表达出自己的感觉
- 220 不会在鲁昂待得太久
- 221 神经随着工作的阻碍而波动
- 222 希望种植水生植物
- 223 《大教堂》的报价不宜过高
- 224 塞尚是一位真正的画家
- 225 下周一去挪威
- 226 没有雪，奥斯陆的景色绝对更加美丽
- 227 习惯独自一人的简单生活
- 228 很可能会一声不吭地回到法国
- 229 发现了最终想要的
- 230 再次不能找到相同的印象
- 231 严寒复仇般地返回
- 232 惠斯勒夫人的优雅和才智
- 233 罗丹的作品《维克多·雨果》
- 234 第一个说出该说的话的人

- 235 左拉的勇气让人钦佩
- 238 罗丹的作品《巴尔扎克》
- 239 西斯利的道别
- 240 安排一场西斯利的最佳作品展
- 241 痛苦折磨一个接一个
- 242 德加一定会为加入慈善行动高兴
- 244 “睡莲池塘”系列油画
- 245 种植花草
- 246 希望你能和我一起
- 247 克列孟所
- 248 描绘太阳
- 249 唯一缺少的就是画布
- 251 一起床就心绪不好
- 252 除非不时有奇迹发生
- 253 这种盛宴几乎灼伤了我的眼睛
- 254 追随着太阳
- 255 不可能一直画同一幅油画
- 256 又开始行动
- 257 一切都很好
- 258 没有一幅是真正完成的
- 259 错就错在坚持要加上最后一笔
- 260 最终会和油画一起出现
- 263 更清晰的解释
- 264 花园在一年中的这个时刻非常美
- 265 去马德里看望维拉斯奎兹
- 266 从生活中作画
- 267 关键是如何去使用色彩
- 268 《绿衣女人》
- 269 看到了卢浮宫里马奈的《奥林匹亚》
- 272 更清楚地认识到什么是好的油画
- 274 假作品
- 275 超出能力范围的事
- 276 来到威尼斯
- 277 好天气似乎要结束了
- 278 不得不顺从必然会发生的事
- 281 归去：睡莲花园 1909—1926
- 285 用全新的视角仔细检查油画
- 286 多灾多难的一年
- 287 失去了很多植物
- 288 妻子病重
- 289 “睡莲”系列的八幅画
- 290 深爱的妻子即将死去
- 291 非常需要振奋起来
- 292 决定是不会改变的
- 293 年龄和不快逐渐削弱了勇气
- 294 表达自己在自然面前的经验

295	自然是需要捕捉的	324	凝视自然
296	得了白内障	327	确实取得一些进步
297	在作品中描绘出悲伤	328	期望在吉维尼再次见到你
298	儿子死去	329	捐赠“装饰画”
299	拒绝使用不知道的技巧	330	不想见任何人
300	非常渴望去作画	331	一个悲伤的结局
301	想知道雷诺阿的消息	332	紫藤非常漂亮
302	必须在生命的作品面前被杀	333	可怜的视力使我看一切都很模糊
303	羞愧没有将自己奉献给艺术追求	334	巴黎就诊
304	不是在创造奇迹	335	后悔没有早点去你那里就诊
305	已不是能在雪天在户外作画的年纪	336	预备手术
306	不是没有灰心丧气的时刻	337	后悔提前进行那个不幸的手术
307	看海	338	视力恢复
309	计划环游	339	保持以前看到的美丽事物的记忆
310	关于拍卖德加的作品的意见	340	拒绝给左眼做手术
312	被工作奴役了	341	又能看到绿色了
314	参与胜利的唯一方式	342	暂时还不能接受来访者
315	已经做了一个画家该做的	343	生活是一种折磨
317	在不得已的时候放弃绘画	344	提供一些好消息
318	失去雷诺阿	345	杜比尼关注泰晤士河油画
319	作品属于大众	346	视力最终完全恢复了
320	非常钦佩日本艺术	347	在短暂易逝的印象前表达出自己的感觉
321	没有时间去烦恼	348	没有放弃作画的希望
322	把布丹当做老师		