

印象派光影绘画大师

Claude Monet 莫奈 (续)

张广军 / 著 Great Master of Art in the World

世界艺术大师

文化艺术出版社

Claude Monet 莫奈 (续)

张广军 / 著 Great Master of Art in the World

世界艺术大师

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术大师. 莫奈续编 / 张广军主编. --北京:
文化艺术出版社, 2010.4
ISBN 978-7-5039-4295-2

I. ①世… II. ①张… III. ①莫奈,
c. (1840~1926) —生平事迹②莫奈,
c. (1840~1926) —油画—美术批评 IV. ①
K835.655.72②J213.055.65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第043235号

世界艺术大师——莫奈 (续)

主 编	张广军
责任编辑	阎金燕
装帧设计	北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司
出版发行	文化艺术出版社
地 址	北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029
网 址	www.whyscbs.com
电子邮箱	whysbooks@263.net
电 话	(010) 64813345 64813346 (总编室) (010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销	新华书店
印 刷	北京图文天地制版印刷有限公司
版 次	2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷
开 本	890×1240毫米 1/12
印 张	21.6
字 数	43千字
图 数	191幅
书 号	ISBN 978-7-5039-4295-2
定 价	160.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

Contents 目录

色彩的魔术师	3
天才漫画家	3
绘画启蒙	4
求学巴黎的蹉跎岁月	17
军旅生涯	18
初露锋芒	23
光影·霓裳	38
“雾都”迷茫	40
日出·印象	47
漂动的“画室”	72
圣拉扎尔火车站的烟雾	78
朋友	80
光的律动	86
定居吉维尼	94
临终之眼	118
百花园中·花解语	149
天光画室	156
如诗的《睡莲》	166
漫步在莫奈的花园	205
追随大师的足迹	206
印象主义运动	216

色彩的魔术师

1865 年的莫奈

天才漫画家

奥斯卡·克劳德·莫奈 1840 年 11 月 14 日生于巴黎的拉菲特街，恰巧与著名的法国雕塑艺术大师罗丹的出生年、月、日完全一致。父亲经营着一间小杂货店。幼年时，父亲为了参与家族的批发业务，举家迁往沿海的阿佛尔。

这里的悬崖峭壁、海边渔船记录着莫奈的童年，也培养了他自由自在的性格。他最不喜欢学校，在他看来，那高高的围墙和没完没了的校规校纪就像是“监狱”。演算那些抽象的数字远不如画漫画有趣，他在每个课本的封面空白处都画上了插图，有的还涂了色。他给每一个授课老师画了不止一次速写。结果是正当他画得津津有味时，老师叫他站起来回答问题，一脸茫然的莫奈得到的是老师的训斥和同学的嘲笑。故此，他的学习成绩不佳，在班上总是排在倒数几名的位置。只有在画画时，他才能找回心理上的平衡。父母不赞成他画画。小莫奈却乐此不疲，加上与生俱来的秉赋，几年过后，他在不知不觉的玩乐图画中掌握了许多绘画的技巧，15 岁时就成为家乡远近闻名的小漫画家。各种人

物都请他画漫画，他成了城里的要人。大量的定件使他决定以画肖像来赚钱，每幅收入 20 法郎，这在当时可是一笔不小的收入。

为得到他的一张漫画，班里的同学抢着替他做数学作业，送给他各种颜色的纸和各式各样的笔。学校对面有一家专门制作画框的商店，店主尤其赏识莫奈的漫画，他把它们装裱好四五幅成一列，骄傲地陈列在橱窗里，过路人经常停下来围着赞美它们，听着那些人激动的叫喊：“画的真像，那不是某某吗！”莫奈几乎被虚荣所窒息了，也多少找回了在课堂上失去的自尊。莫奈后来也曾讲，如果他坚持画漫画，很快就会成为腰缠万贯的富翁，但他却选择了另一条艺术道路。

莫奈的漫画使他获得了相当的声誉，但也有一些令人不快的事，那就是在同一个画框店里常有一些海景挂在他的作品上面，对这些作品，莫奈是不屑的，而且感到“讨厌”。画框商给他介绍，这些海景画的作者名叫欧仁·布丹，并希望能介绍他们认识，莫奈拒绝了。然而有一天，莫奈和布丹同时走进店里，热情的画框商抓住这个机会，把这位天才的漫画家介绍给了布丹。从此布丹成为莫奈的第一位绘画启蒙老师。

绘画启蒙

布丹是法国现实主义大师米勒的学生，20岁时曾开了一家文具与画框店，他为那些到海岸来避暑写生的画家们定做画框，甚至帮他们出售作品。他的主顾中有库退尔与特罗容，后者是当时深受大家喜欢的风景画家，他的风景画多描绘可爱的牛羊。布丹被特罗容的作品所吸引，经常亲自为它们配好画框，并把装裱好的作品先挂到自己的房间欣赏几天。没有任何绘画基础的布丹开始模仿特罗容的画风从事风景画创作。

1848年，米勒也来到了阿佛尔，那时他还没有出名，要靠替富人画30法郎一张的肖像度日。他也在布丹的店里买绘画用品，逐渐熟悉后，一天，布丹拿出了他的几幅习作请米勒指导，米勒肯定了他敏锐的绘画感受，并对他的作品大加赞扬，这使布丹萌生了放弃商业而专门从事绘画的决心。虽然米勒强调这个决定会带来各种失败和贫困，但布丹还是把他的店转给别人，自己到卢浮宫临摹绘画去了。

1850年，布丹的两幅作品被阿佛尔城“艺术之友社”买去，次年他得到他的老主顾特

罗容和库退尔的帮助，从阿佛尔市政府得到了三年的奖学金，这使他能够到巴黎居住并学习绘画。学习结束后，他对绘画有了全新的认识：“今天已经是浪漫情调的天下，因此我们一定要去寻求大自然淳朴的美，在它的丰富多样和新鲜中观察自然的一切……”他在巴黎的三年也不是在美术学校度过的，他喜欢在露天里画习作。他把自己的感受传达给莫奈，他说：“我时常满怀兴趣看你的速写，有趣、巧妙而流畅。你很有天才，不过我希望你不要就此停顿。否则你便会陷入过多的漫画趣味中。你要学习的是怎样观察、学习用油画和素描来画风景，将海洋、天空、动物、人物和树木表现得像大自然所创造的那样美丽、纯真、具有鲜明性格，并沐浴在光与空气之中。”那时管装颜料刚刚发明，户外写生还是新鲜玩意。莫奈起初不以为然，后来方知师法自然之妙，认为户外写生确是风景画家最好的创作方法。据莫奈自己说：“布丹对我的劝告没有什么效力，不过他这个人给了我一个很愉快的印象。他热情、真诚，这是我所感觉到的。可是我总是不能了解他的画，当他约我到户外去画速写的时候，我总是找一个借口礼貌的回绝他。夏天到了，我再也

查尔斯·莫尼克（上图）

新闻工作者 约1860年 32cm×24cm（下图）

自画像 1886 年 布面油画 56cm × 46cm

诺曼底农场 1863年 布面油画 65cm × 80cm

翁弗勒尔的圣母院 1864 年 布面油画 52cm × 68cm

郊外风景（上图）
1858 年 布面油画
46cm × 65cm

森林边缘的拾柴人（下图）
1863 年 木版油画
59.7cm × 90.2cm

拖曳一只小船 (上图)
1864 年 布面油画
55.2cm × 82.1cm

退潮的哈佛港 (下图)
1865 年 布面油画
90.2cm × 150.5cm

制造不了正当的理由，对这种内心的抵抗也厌倦起来了，最后我终于屈服了，布丹便以不倦的好意，肩负起对我的教育。我的眼睛终于打开了。我真正地认识了自然。同时也学会了爱自然。”

布丹对莫奈的启蒙教育，使他看到了除漫画以外的另一个世界，那就是自然，变幻莫测、丰富多彩的大自然。在布丹的指导下，莫奈开始尝试在户外写生，他逐渐认识到当场直接描绘的任何东西往往具有某种在画室里不能再寻找到的力量和用笔的生动性，正如布丹所说：“一幅画使人感动的是整个画面而不是它单独的某个局部，要顽强地保留那十分宝贵的最初印象，它是一个好东西。”

但布丹毕竟不是理论家，他对自己有限的才能颇有自知之明。接受了布丹 6 个月的指导，莫奈意识到自己也应该像布丹一样去巴黎。1859 年，他向父亲提出了这一要求，但父亲的回答是，如果他能得到一笔奖学金就可以去巴黎，他们向参议会提出申请希望像资助布丹一样帮助莫奈，但却遭到了拒绝。莫奈以绝食相威胁，父亲只好给他筹集了一小笔经费让他到巴黎作一次短期旅行。多年后，莫奈曾回忆到：“我之所以成为一名

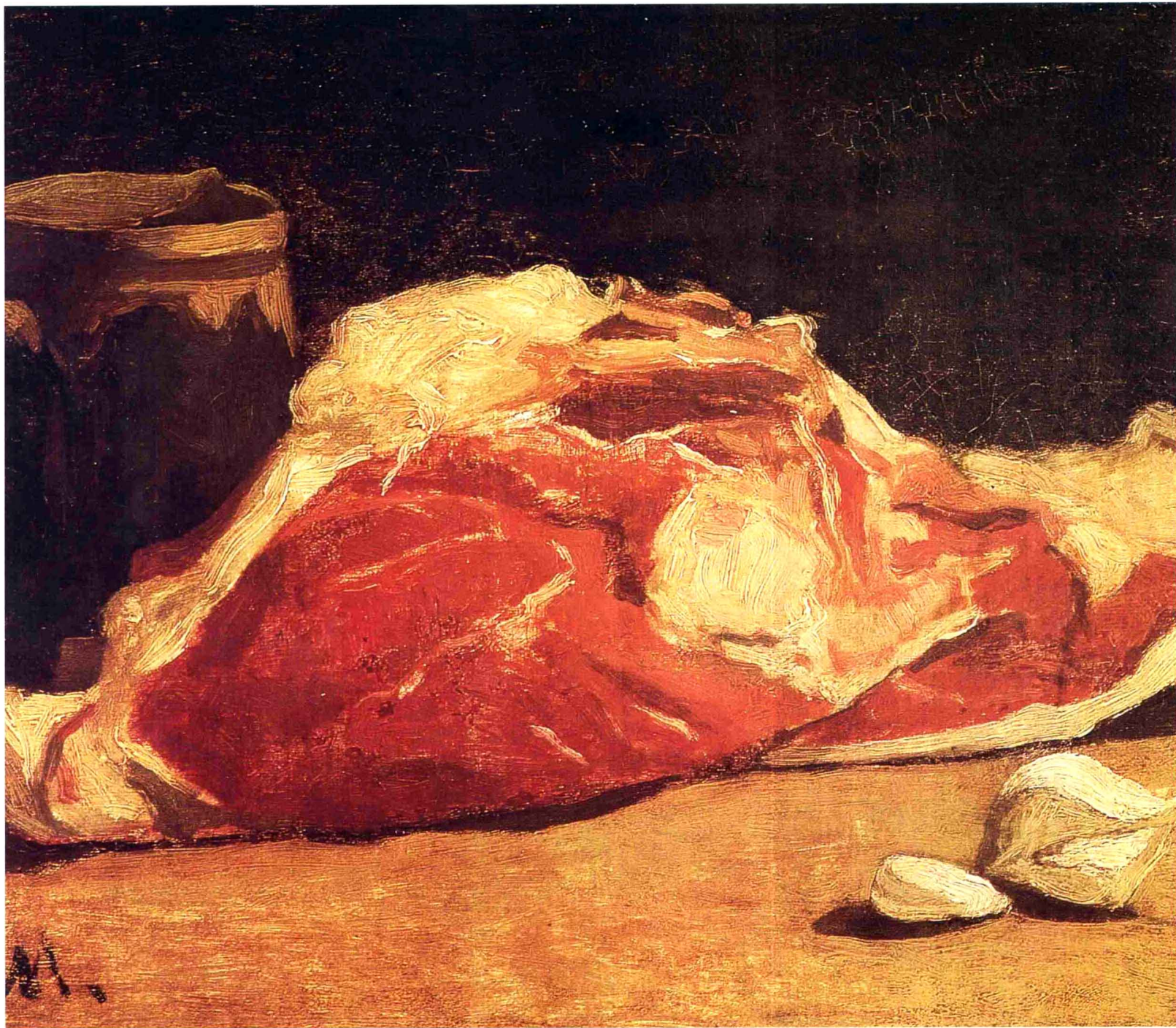

莫奈的伯母

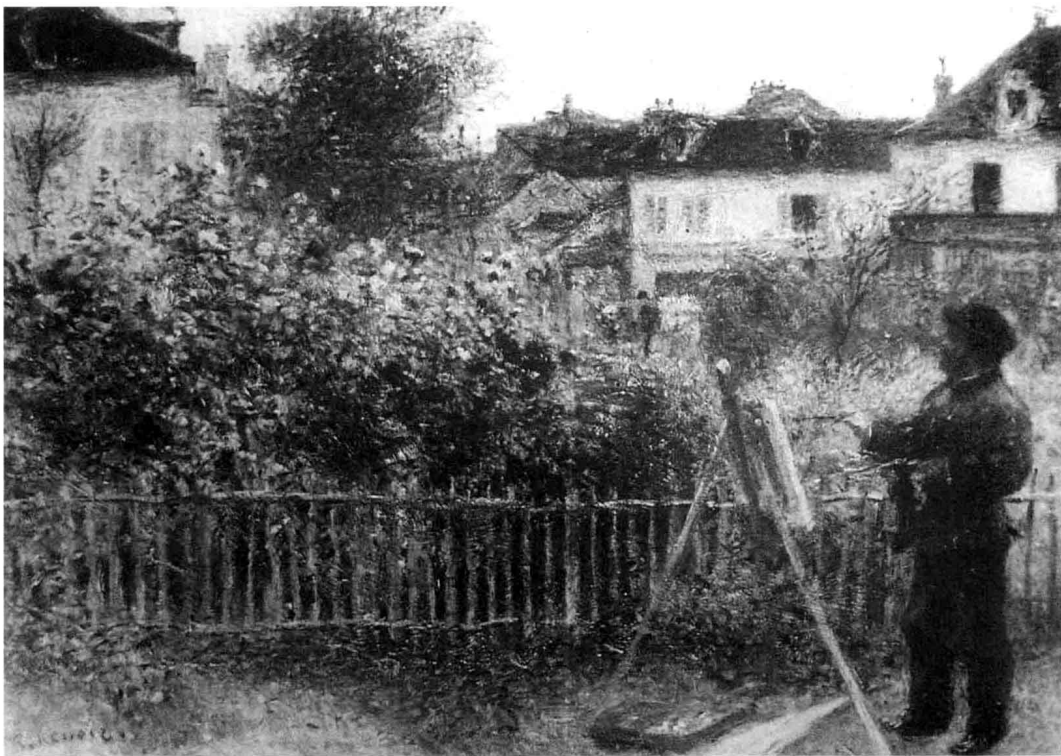
画家，完全归功于布丹……我告诉父亲，我想当画家，然后就前往巴黎，去学习艺术。”

1859 年 5 月，莫奈带着布丹的推荐信，拿上出售漫画的积蓄，只身前往巴黎。他说：“我愿永远站在大海面前或波涛之巅。”

当时在英国，风景画日益成为艺术家们心中的向往。例如透纳画的怒海，我们仿佛置身于风暴中，看着时隐时现的船体和桅杆上的旗帜在大海掀起的狂风巨浪中挣扎。剧烈跳动的心让我们无暇顾及什么细节，它

静物肉 1864 年 布面油画 24cm × 32cm

莫奈在他的花园里作画

们统统被淹没在耀眼的光线或阴影中，迷蒙蒙一片，我们也要被大海吞噬……我们不由感叹自然力量的强大，更佩服凌驾这大自然的艺术家。从理想境地来说，艺术家是世界的创造者。另一位英国画家康斯太布尔（1776～1837年）以极其清新的笔调忠实地描绘着大自然，哪怕是变幻莫测的云彩，即将挥去的晨露，他都努力捕捉。法国艺术家就是从英国画家这里学习描绘大自然的。艺术家徜徉在自然中感受着和谐纯净的美，没有功利、没有干扰、没有虚伪。在“返璞归

真，守望精神家园”为旨趣的驱使下，一些艺术家来到巴黎郊区的巴比松小村，在森林草地中寄居了下来，这就是有名的巴比松画派。印象派大师莫奈当年就是在这样的历史背景下来到巴黎的。

Bavole Honfleur 大街 1864 年 布面油画 55.9cm×61cm