

www.ncpress.com.cn
新世纪书局

Claude Monet

克劳德·莫奈

经典作品赏析

SUN | 视觉设计◎编著

在艺术的殿堂里
与大师精神共鸣

- ◎从配色的角度，解析色彩在作品中的视觉表现
- ◎精选不同时期的代表作品，分析作品的构图、色彩和笔触应用
- ◎光与色的世界，经典背后鲜为人知的故事

科学出版社

克劳德·莫奈 经典作品赏析

SUN | 视觉设计 编著

 科学出版社

内 容 简 介

印象派也称印象主义,是西方绘画史上一个划时代的艺术流派。19 世纪末到 20 世纪初,法国涌现出一大批印象派艺术大师,其中最具有代表意义的是克劳德·莫奈,正是他的作品,让人们深刻地认识了印象主义。

本书共分为 5 章,第 1 章着重介绍莫奈生平和印象主义的特点;第 2 章~第 4 章则依次介绍了莫奈早年、中年、晚年时期的代表作品,其中不乏传世佳作;第 5 章主要是对莫奈的系列作品进行了归类分析。通过对莫奈的作品的色彩、结构、笔触等进行解析,可以帮助读者深入了解莫奈的绘画风格,以及他对大自然的强烈热爱。

本书精选了莫奈的经典名作,以印象派重视的光与色作为主线,辅以色彩心理,以案例分析的形式,结合清晰的图片,帮助读者对莫奈的作品有一定程度的了解,并在此过程中提高自身的艺术欣赏能力。

图书在版编目(CIP)数据

克劳德·莫奈经典作品赏析/SUN I 视觉设计编著.
—北京:科学出版社,2012.1
ISBN 978-7-03-032959-2
I. ①克… II. ①S… III. ①莫奈, C. (1840~1926)
—绘画评论 IV. ①J205.565
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 252366 号

责任编辑:周勤 刘薇 丁小静/责任校对:杨慧芳
责任印刷:新世纪书局 /封面设计:张世杰

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

北京市天颖印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012 年 5 月第 一 版 开本:32 开
2012 年 5 月第一次印刷 印张:4.25
字数:155 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

克劳德·莫奈是19世纪末20世纪初法国杰出的画家，是印象派的代表人物，也是创始人之一，他是真正的印象主义者，被世人称为“印象派之父”。

从小时候开始，绘画就是莫奈的唯一爱好，从开始的木炭画到后来的油画，在一步步的成长中，他找到了自己的艺术方向，并一直坚持到了生命的终结。莫奈终其一生都执著于追求光与色带来的瞬间印象，他用画笔表现了他对大自然的热爱。对莫奈而言，色彩就是绘画的表现语言，要将自然景致的美丽瞬间记录在画布之上。在他的画布上，在他的笔触跳跃之间，色彩仿佛是一个个灵动的音符，鸣奏着属于大自然的生命之歌。

本书节选了莫奈各时期的经典名作，有他早期的代表名作《草地上的午餐》；有真正将他推向印象主义巅峰的作品《日出·印象》；也有他晚年的旷世杰作睡莲组画等，为读者带来美好的视觉享受。编者从笔触、色彩、结构、风格等方面入手，对他的作品进行详细分析，帮助读者更深入地欣赏莫奈的作品，了解他的绘画风格及技巧，同时提高读者自身的艺术鉴赏能力。

编著者

2012年3月

目录

第1章 莫奈——印象主义之父	1
1.1 最初的理想与最后的执着	2
1.1.1 绘画之路的开始	2
1.1.2 莫奈的绘画风格	3
1.2 印象派的诞生与发展	4
1.2.1 莫奈与印象主义	4
1. 印象主义画派的形成	5
2. 印象派的艺术特征	6
1.2.2 印象派对后印象派的启发与影响	7
第2章 创作之初的莫奈	9
画室一角	11
翁弗勒附近的造船厂	12
翁弗勒的塞纳河口	13
退潮后的勒阿弗尔海角	14
草地上的午餐	15
走路的人	17
夏伊的石子路	18
绿衣女人	19
花园中的女人	21
圣·吉曼·俄塞罗瓦教堂	23
花园中的珍妮	25
翁弗勒冰雪路上的马车与圣西蒙农场	26
罗浮码头	27
戈迪贝尔夫人	28
青蛙池	29
喜鹊	30

特鲁维尔海滩	31
特鲁维尔毛里求斯酒店	33
特鲁维尔阳光下的海滩	34

第3章 中年时期的莫奈与他的惊世之作

沉思：沙发上的莫奈夫人	36
伦敦·印象	37
赞丹附近的磨坊	38
读书的女子	41
骑机械马的简·莫奈	42
鲁昂的帆船	43
午餐	44
日出·印象	45
围红头巾的莫奈夫人	46
窗前的卡米耶	47
卡普西纳大道	48
通往卡普西纳的大道	49
船上工作室	50
花园里的卡米耶和孩子	51
打阳伞的女人	53
在刺绣的妇女	54
雪中火车	55
穿和服的卡米耶	56
圣·拉扎尔火车站	57
巴黎圣·拉扎尔火车站	58
1878年6月30日巴黎蒙托吉尔大街	61
1878年6月30日圣丹尼斯大街	62
冬天通往维特伊之路	63
临终前的卡米耶	64
夏日·丽春花	65
塞纳河上之冰融	66

坐在柳树下的女人	67
瓦朗日维尔的峡谷	68

第4章 最后的痴狂与晚年的荣耀

埃特塔尔波涛汹涌的海面	70
艾特达的马纳博特：水中倒影	71
美丽岛的岩石	72
荷兰的郁金香田	73
船里的少女	75
艾斯特勒的山峰	76
滑铁卢大桥	77
莫奈花园里的鸢尾花	79
海鸥：泰晤士河与国会大厦	80
威尼斯之总督府	81
威尼斯之穆拉楼	82
自画像	83
垂柳	85
玫瑰	86

第5章 莫奈与他的系列作品

圣阿德列斯系列	88
阿让特伊系列	94
维特伊系列	109
干草垛组画系列	117
鲁昂大教堂系列	122
睡莲组画系列	126

莫奈——印象主义之父

莫奈是 19 世纪末 20 世纪初法国最重要的画家之一，印象派的理论和实践大部分都在他的参与下得到推广，莫奈一生中绘制了无数的传世名作，将场景瞬间的印象把握住，用真实的色彩表现于画面之上，使画面呈现出新鲜、生动的感觉。

1.1 最初的理想与最后的执著

克劳德·莫奈 (Claude Monet, 1840 年 11 月 14 日 — 1926 年 12 月 5 日)，法国著名画家，印象派的代表人物，也是其创始人之一，被世人称为“印象派之父”。莫奈是 19 世纪末 20 世纪初法国最重要的画家之一，印象派的理论和实践大部分都在他的参与下得到推广，莫奈一生中绘制了无数的传世名作。

1.1.1 绘画之路的开始

1840 年 11 月，莫奈出生于法国巴黎，而他的童年是在勒阿弗尔度过的。他的父亲库路多·阿多洛夫·莫奈是一位商人，在法国北部港口勒阿弗尔与他的姐夫合伙经营一家仪器店。直到莫奈五岁时，他才来到父亲身边。在当地就学后，莫奈将学校视同牢狱，在悬崖和海边嬉戏的时光远多于在课堂上听课的时间，所以学习成绩不佳。而他唯一的爱好就是绘画，他常常在笔记本上作素描，以老师和同学为对象来创作漫画，日积月累，慢慢掌握了一些绘画技巧。他最初小有名气是因为他的木炭漫画，他为自己的作品开出的价格是每幅 10 ~ 20 法郎。在诺曼底的海滩上，莫奈遇到了让他真正走上绘画之路的艺术家欧仁·布丹 (Eugene Boudin)，布丹后来成为莫奈的良师益友，并教莫奈学会画油画。1858 年，莫奈开始从布丹那里接触到不同于学院派的绘画思想，学习并动笔描绘外光条件下看到的场景。布丹强调，要特别注意对所描绘对象的第一印象，要注意光，这对莫奈产生了更深

远的影响。在布丹的建议下，莫奈于1859年5月来到巴黎，1860年进入斯维赛学院，练习人体写生，而这个所谓的“学院”不过是一间画室。在这里，他创作了一些风景画，但最重要的是，他在这儿接触到了后来成为印象派的一些画家，比如毕沙罗（Pissarro）等。1862年举办的沙龙画展中，莫奈看到了爱德华·马奈的作品后，受到了极大的震动和启示。终其一生，莫奈对阳光下的自然景物不断地进行细腻描绘，他是一位真正的印象主义者。他笔下的草垛、教堂、白杨、睡莲等，都给人留下了永恒不变的美妙形象。晚年的莫奈不顾眼疾，依然继续坚持绘画。1925年，在人们期待的目光里，85岁的莫奈又独自一人投入了大型壁画的创作之中。这幅足以反映出画家对光与色认识深度、描绘技巧的作品——大型壁画《睡莲》，耗尽了莫奈的全部心力，而这也是他留给世人的最后旷世杰作。就在这幅巨作完成的第2天，这位仅存的印象派大师永远地告别了人世。按照原来定好的计划，这最后一幅《睡莲》被安放在卢浮宫旁、原法国国王亨利二世王后的土伊勒官中桔园的圆形大厅，被作为一件永久性的陈列品收藏。

1.1.2 莫奈的绘画风格

莫奈曾经说过：“作画的时候，要忘掉你眼前是哪一种物体，想到的只是一小方蓝色、一小块长方形的粉红色、一丝黄色。”而这也正说明了莫奈对色彩的追求、对物形的表现是由一块一块的色彩调和构成的。莫奈一生都热衷于对大自然

的描绘，他执著于描绘景物在光线的作用下所产生的瞬间印象，通过景物周围的空间环境、光线、烟雾、气流等的色彩来共同构成画面，反映出微妙的色彩层次。莫奈擅长于光与影的表现技法，一生都在不断尝试、提升自己的技巧，用最真实的色彩来直观反映物或景的瞬间视觉效果，他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法。在莫奈的画作中看不到突显或平涂式的轮廓线，也看不到非常明确的阴影，正因为如此，莫奈对色彩的运用相当细腻，通过其细微变化来组合构成景物的造型特征，对于相同主题的画作也在不断追求光影与色彩的完美表达。因此，后来印象派的理念、技法，都是基于对现实的观察而产生的，印象派画家热衷于描绘光与色的呈现效果。

1.2 印象派的诞生与发展

19 世纪后期诞生于法国的印象主义画派是西方绘画史上一个划时代的艺术流派。其代表画家爱德华·马奈、克劳德·莫奈和皮埃尔·奥古斯特·勒努瓦等都把光和色彩作为绘画追求的主要目的，他们提倡走出画室，去描绘自然光线下的风光景物，将场景瞬间的印象把握住，用真实的色彩表现于画面之上，使画面呈现出新鲜、生动的感觉。

1.2.1 莫奈与印象主义

回顾印象主义的产生、发展，其创始人应该是马奈，但真正使印象主义完全实现、蓬勃发展的却是莫奈，印象主义

的理念和技法被他诠释得淋漓尽致。他将毕生精力献给了对西方绘画界产生了重要影响的印象主义，正是通过以他为首的一批艺术家的不懈努力，突破了此前学院派的保守思想，极大地冲击了19世纪后半叶占据西方画坛统治地位的官方艺术，从而为掀开西方现代绘画史新的一页做出了重要贡献，为后人留下了宝贵的艺术财富。应该说莫奈是印象派画家中最先获得成功的人，而且后来创立野兽派、立体派、超现实主义等艺术流派的画家，多多少少都从莫奈那里汲取过经验。

1. 印象主义画派的形成

1872年，莫奈创作了日后扬名于世的《日出·印象》，这幅油画作品主要描绘的是从远处观望勒阿弗尔港口晨雾中日出时的景象。在1874年3月25日开幕的印象派画家联合展览会上，这幅画作第一次被展出。这次联展是由莫奈倡议并和朋友们一起组织的独立画展，共有30多位画家参加，其中包括德加、毕沙罗、塞尚、勒努瓦、西斯莉、摩里索等后来著名的印象派画家。联展上共展出了165件画作，其中莫奈的作品有12件。同时，这次展览实际上确立了莫奈在印象派画家中的领袖地位。而后，一位名叫勒鲁阿的评论家在1874年4月25日出版的《喧闹》杂志上发表了关于这次展览的文章。在文中，他对参展的许多作品都进行了嘲讽，针对莫奈的《日出·印象》，他写道：“糊墙花纸也比这海景更完整”，他还将这次展览戏谑地称之为“印象主义的展览会”。而莫奈也曾经说过：“我所画的不过是印象而已”。事实上，

以他为首的这批画家的绘画创作注意的就是捕捉描绘对象的瞬间印象，因此，“印象主义”这个称呼就随之不胫而走，印象派也正式形成。在1877年第三次联展时，以莫奈为首的画家直接以“印象主义”作为展览的标题。

2. 印象派的艺术特征

追求光影与色彩变化的印象派在绘画时注重光、色、形、意、美的融合，体现印象派的光与色相结合的主要特征。印象派绘画在光与色的表现上取得了突破性成就，由光影、色彩的组合来表现景物的形态，体现出不同时间、不同光线作用下同一景致所蕴涵的各种不同的意境之美，用缤纷的色彩语言把闪烁的阳光和微妙的阴影引入画面，使作品变得清新明丽、生机盎然。在印象派画家的绘画作品中，光与色永远是基本的绘画语言，无论是亮丽的，还是暗淡的，他们都能将其运用得恰到好处，展现景物细腻的色彩符号。以莫奈为首的印象派画家最基本的绘画技法是竭力探索一种有效方法，以突破单一的物体形式，打破固有的色彩观念，以丰富的色彩变化塑造景物的造型特征；他们力图捕捉物体在特定的瞬间呈现出的自然色彩，那种受一定环境条件、空间距离和周围环境所影响的物体颜色。如果要表现水，通过对环境色的观察，他们将画面中的各种色彩用适当的笔触组合，构成水面效果，把水波反射出来的五光十色描绘得惟妙惟肖，将印象派对光与色的探索发挥得畅快淋漓。

1.2.2 印象派对后印象派的启发与影响

印象派又被称为“外光派”，是西方绘画史中的重要艺术流派。印象派画家强调的是对客观事物的瞬间感觉和印象，反对因循守旧，主张艺术的革新。在绘画技巧上，他们对光与色不断探索，研究出用外光描写对象的方法，将不同位置、受不同环境影响的色彩用来塑造物体形态，根据观察和直接感受表现微妙的色彩变化，给后来的现代美术以极大的影响。印象派脱离了以往艺术形式对历史和宗教的依赖，艺术家们大胆地抛弃了传统的创作观念和程序，将关注的焦点转移到了纯粹的视觉感受上，作品的内容和主题变得不再重要。印象派是现实主义画派发展到极致时产生的，印象主义画家强调，真实的世界就存在于眼睛的观察之中，只有色彩和光影，不在乎物体的实质；而后来出现的后印象派则是对印象派的反叛。后印象派画家不满足于刻板、片面地只追求光与色的瞬间印象，他们强调作品要抒发画家的自我感受和主观感情，于是开始尝试对色彩及形体表现性因素的自觉运用；在印象派只重光色不在意形象的观念基础上，除了对自然光影和色彩的捕捉，他们更侧重于画面的表现性，因而诞生了新的艺术流派——后印象派。后印象派画家表现的是绘画时的感受和情绪，将他们的思想感情表现到画面之中。比如后印象派画家塞尚表现的是画面的构成和感受，对自然色彩捕捉边缘化；而梵·高和高更的色彩表现是通过对自然的感受，表达一种强烈抒发的感情，色彩成为传递情绪的语言，主要在于体现其象征意义。同时，后印象派又是从印象派发展而来的，

自从印象派摆脱了古典主义油画的束缚，利用补色对比来代替或是丰富画面时，画面色彩的表现力大大增加，为后印象主义色彩表现画家的思想情感提供了借鉴，让色彩更好地摆脱自然的约束，打破人们固有的观念、意识，进而更好地表现画家的感受和思想。

创作之初的莫奈

1860年，莫奈进入斯维赛学院。在这里，他接触到了后来成为印象派的一些画家。1864年，他创作的两幅描绘塞纳河的风景画，由于不同于学院派的表现手法而被选入1865年的官方沙龙。从他当时的画作中可以看出，那时其绘画风格依然偏向于传统，还未完全抛开学派的影响。

