

与莫奈赏花

艺 术 与 生 活 丛 书

上海文艺出版社

(沪权)图字: 09-1998-206 号

图书在版编目(CIP)数据

与莫奈赏花/吴梅东主编. - 上海:上海文艺出版社,2000.9 重印
(艺术与生活丛书)

ISBN 7-5321-1875-4

I. 与… II. 吴… III. ①绘画-鉴赏-法国②花卉-基本知识 IV. J205.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 10360 号

中文繁体字版

策 划 许钟荣
主 编 吴梅东
撰 文 李佳倩 吴孟颖 吴梅东 夏淑怡
张之杰 傅小芸 叶嘉华
编 辑 傅小芸
设 计 林庆倩
摄 影 张素卿 郑元春 薛聪贤 吴梅东
插 图 张丽真 黄秋容
印 务 刘伟萍

©锦绣出版事业股份有限公司(台湾)1999

中文简体字版

责任编辑 刘育文
印 务 陆祖晨
书 名 与莫奈赏花
出版发行 上海文艺出版社
地址:上海绍兴路 74 号
电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn
网址:www.sbcm.com
制 版 上海丽佳分色制版有限公司
印 刷 上海翔文印刷厂
版 次 1999 年 1 月第 1 版
2000 年 9 月第 5 次印刷 印数 18,501—21,600 册
规 格 640×935 1/16 印张 8
国际书号 ISBN 7-5321-1875-4/J·113
定 价 28.00 元

艺术与生活丛书

与莫奈赏花

上海文艺出版社

序

大师和日常生活

整整一百年前，也就是1899年，毕加索常在巴塞罗那的四猫咖啡馆消磨时光。他总是一边喝着咖啡，一边把身边的朋友画成十分夸张古怪的漫画肖像，然后张贴在店墙上。毕加索还为这家咖啡馆设计广告和菜单，令人想起哥特式的镶嵌玻璃作品和日本木刻。那时，咖啡馆并非是高雅的去处，只有穷艺术家才在此聚会，他们喜欢这里自由无拘的氛围，这里有一种生活的气息，这气息的名字叫“日常”。许多年过去了，当穷艺术家终于声誉鹊起，人们就开始称他们为“大师”了。大师向来是和杰作、博物馆、罗曼史、风格和拍卖行价格连在一起的，人们不再想象大师早年或成名之后的日常生活，似乎天才的任务就是为了点缀别人平庸的日子，就是为了有钱人的品味去生产富有情调和教养的高雅挂图，而他们每一天的“日常”，则被故意遗忘了。今天，去巴黎观光的游客只知道艾菲尔铁塔和罗浮宫，谁还能闻到（也不会有兴趣）毕加索时代圣-拉扎尔车站广场上的苦艾酒香味？还有街道上粗壮的妇女、蓝裙、马戏小丑和一阵阵的皮革、布匹与香粉气味？这一切都曾是大师当年置身其间，每天所闻所见的环境；但今天的游客，仅仅在博物馆瞻仰大师留下的某一幅画，它已经脱离了生

活和时代，成为“经典藏品”了。

同样的情况实在是屡见不鲜：莫奈和他的荷花池，雷诺阿和他的阳台、披巾与茶，凡·高和他的椅子、烟斗以及酒，劳特累克和他的红磨坊……这些出现在他们作品中的景象，其实非常的普通、质朴、简单，人们为什么不把它放回到日常生活中去，而要将之隔离，送上圣殿或祭坛呢？

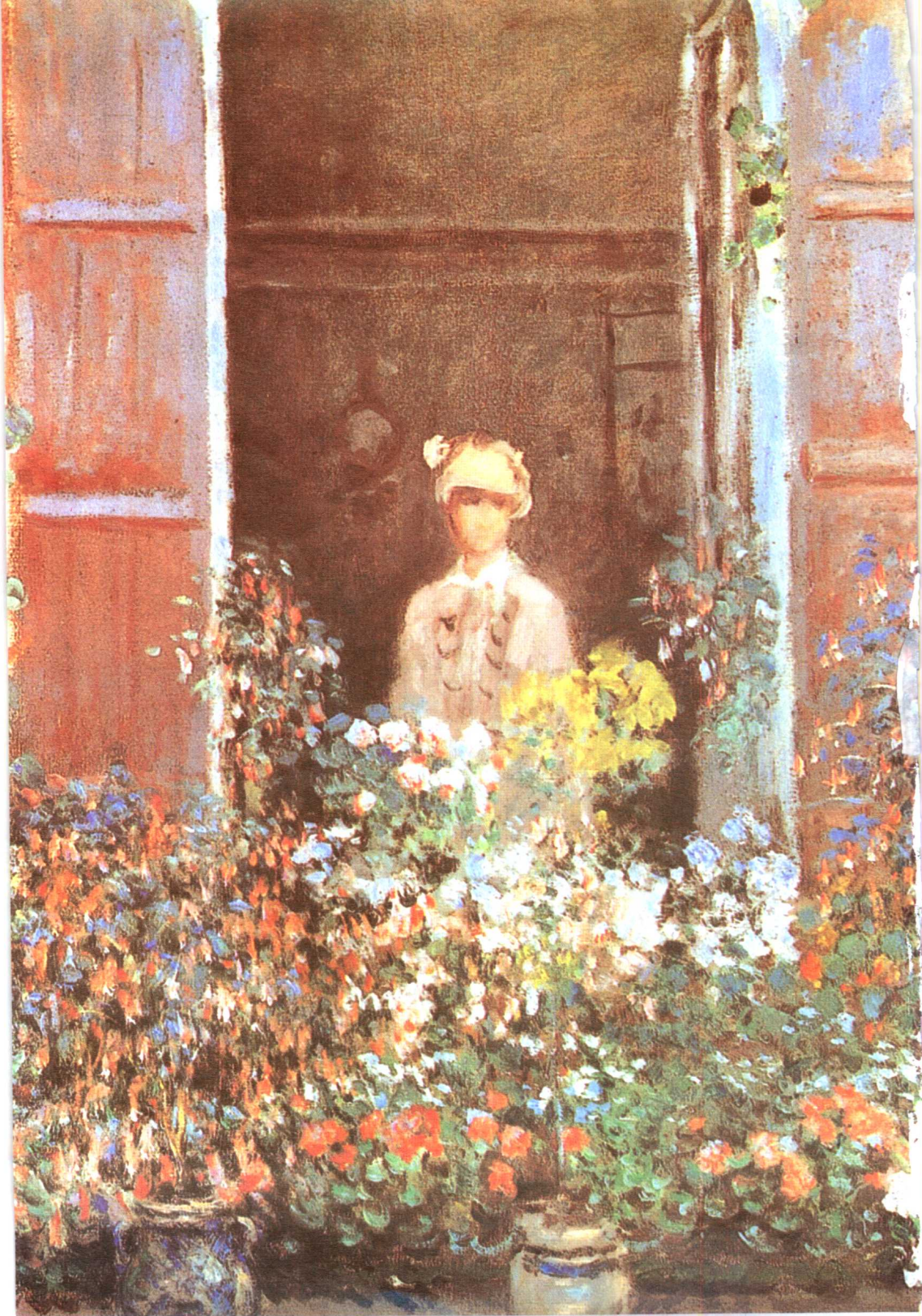
大师是和我们一样的人，他们并不背弃生活，相反地比我们更热爱生活。这种热爱，常常是以每一天的日常中开始的。雷诺阿说自己是“一只随波逐流的瓶塞”，他陶醉在日常生活中并没有远大的志向；凡·高的模特儿往往是水壶、瓶子和农夫，这一点都不优雅；还有莫奈，他反复画的干草垛和莲花，又算什么崇高的主题呢？

还是像他们生前那样，因为习惯和嗜好，而去品茶、看花、饮酒和喝咖啡，这是可望亦可及的。至于大师们留下的杰作，就让它安静地呆在博物馆里，继续供人瞻仰吧。

吴亮

目录

序	2
目录	5

概 论 篇

莫奈小传	6
认识开花植物	10

实 用 篇

赏花之道	14
切花的选购与保鲜	16
盆花的选购与照顾	20
牡丹	22
石斛兰	24
康乃馨	28
虞美人	30
玫瑰	32
百合	34
蝴蝶兰	36
向日葵	40
百日草	42
天堂鸟蕉	44
火鹤花	46
石竹	48

郁金香	50
嘉德丽亚兰	52
唐菖蒲	56
菊花	58
荷花	60
文心兰	62
鸢尾花	64
睡莲	66
如何借花传情意	68
简易干燥花的制作与运用	70
自制香花瓣	72
冰冻花的制作	76
浮游花的制作	78

附 录

独具慧眼的艺术家——莫奈	82
莫奈与他的时代	94
找寻莫奈花园	96
花卉在人类文明进程中的发展	104
全世界最大花卉拍卖中心 ——阿斯密尔	111
香花植物的功效与利用	117
食花的艺术	119
花语录	122

莫奈小传

“在这些一流的印象派画家中，

我愿举出克劳德·莫奈。

他吸吮了我们这个时代的乳汁，

在对周围事物的礼赞中，

他成长起来，并将日臻成熟。”

——埃米尔·左拉

只身到巴黎开拓视野

克劳德·奥斯卡·莫奈 1840年11月14日生于巴黎，是一名杂货商的长子。五岁时，举家迁往勒·哈弗尔，并在那里接受教育。早年即显露出艺术天分的莫奈，在1856~1858年期间，师从大卫的学生奥沙德学习绘画；在习画的过程中，

莫奈对于讽刺画尤其热衷，并很快为他带来名气及金钱。后来，他在真正的启蒙老师，即海洋风景画家鄂简·布丹的引导下，领略到户外作画的乐趣。从此以后，莫奈大部分的作品都是在户外完成的。

1859年，莫奈只身前往巴黎，随身只带着父亲给他的小笔金钱，以及靠卖讽刺画赚来的微薄积蓄和布丹写给沙龙画家贡斯当·托依翁的一封信。初抵巴黎之际，莫奈整天流连在沙龙中，欣赏多比尼和托依翁的作品，但几天后他不理众人的劝告，决定放弃到美术学校听课的机会。莫奈选择了自修的道路，偶尔也出入夏尔·查克的画室和瑞士学院，并在瑞士学院结识了毕沙罗。莫奈自行临摹德拉克洛瓦的作品，并经常在殉道者啤酒馆中高谈阔论，他在这里的所见所闻及学会的绘画技巧，远胜于任何课堂的教诲。

结识雷诺阿

1860年秋，莫奈应征入伍，随步兵团开赴非洲的阿尔及利亚。但不到两年，就因患了贫血症，而被遣回勒·哈弗尔疗养。他的家庭同意出钱为他免除兵

役，只要他答应进入一家“严肃”画家的画室。在勒·哈佛尔的疗养日子，对这位年轻的艺术家来说，是一段相当悠闲的时光。他和布丹经常与偶然结识的画家巴托特·琼荆同行，漫游在乡间、海边，描绘诺曼底的风景。

1862年秋，莫奈重返巴黎，进入格雷尔画室。在这里，他结识了雷诺阿、希斯里和菲特烈·巴济依，并与他们成为终生的挚友。1863年，他发现了马奈的作品，次年，在格雷尔画室关闭后，又认识了库尔贝的作品。除了艺术上带来的兴奋外，莫奈在这些年来始终困顿不堪，并不断与家人争吵。

雷诺阿作于1873年的《莫奈在阿让德依的花园中作画》。

家人因不满他的愤世独行，而断绝对他的一切财力支持，幸而他的艺术家朋友库尔贝，尤其是忠诚的巴济依，给了他很大的帮助，使得他能坚持不懈地到户外写生。这段期间内，在枫丹白露的森林里，在塞纳河两岸，在诺曼底等地，到处都留下了他的画迹。

与卡蜜儿结婚

1866年，他绘制的《卡蜜儿·董席欧的全身像》在沙龙展中获得高度赞赏。名作家埃米尔·左拉，也对他的画赞叹不已。他的父母因此重新资助他，直到翌年发现他与卡蜜儿同居为止。卡蜜儿后来在莫奈家人的逼迫下，独自在巴黎生活，并在那里生下儿子尚，当时陪伴在侧的是巴济依。一贫如洗的莫奈，则在圣阿德雷斯与一位姑母同住。

这段期间，莫奈为了躲避债主，始终居无定所，流浪在巴黎和诺曼底之间，寻求朋友及收藏家给予的帮助，然而得到的往往仅是含糊的承诺。这些困窘虽然深深影响了他的绘画工作，却未能妨碍他获致事业上的辉煌成就，甚至未能阻止他在1870年与卡蜜儿正式结

婚。

爱上伦敦迷离的雾景

1870年普法战争爆发，莫奈为了躲避征兵而逃往伦敦。他在伦敦画雾景时，遇上了画商杜朗-斐耶尔，开始为他工作。在伦敦的这段期间，莫奈对伦敦的大雾深感兴趣，时常描摹雾中那种若隐若现的迷蒙景象。这对于后来他描绘烟雾弥漫的《圣-拉扎尔火车站》有极大的帮助。莫奈也在荷兰逗留过一段时间，随后于1871年底回到巴黎，在塞纳河畔阿让德依区租一间陋室居住下来。

贫困一度驱使莫奈想自杀，此时，生活虽已不再是那般窘迫，但却仍然不得轻松。由于他的朋友雷诺阿、希斯里、毕沙罗、塞尚多方关照他，还有在伦敦遇到的画商杜朗-斐耶尔独具慧眼，坚信他的创新

作于1874年的《阿让德依的铁道桥》，天际曙光与湖面波光相辉映。

作于1887年的《在吉维尼的森林—绘画的布莲薰与阅读的苏珊》。

画风，莫奈这才得以专心绘画，并与德加和贝尔特·莫莉索等人一起举办了他的第一次画展。

印象派的定名

这次的画展中，莫奈有一幅油画，题为《日出印象》，这使评论家勒法不无讽刺意味地杜撰出“印象派”这个名词。这个名词是在展览会的第十天，在一份叫做“锡罐乐”的报纸上出现。该份报纸刊登了由勒法所写的一篇评论，题目为“印象派的展览会”，文中极尽揶揄恶毒批评之语。这是一篇令此次参展的画家为之气结的文章，不过也拜其所赐，“印象派”这个名称就这么定下来了。总而言之，1874年，尚无人认真对待这些青年画家。在摄影家纳达尔的工作室，他们的展览闹得满城风雨。虽然大多数

人觉得这些作品荒诞无稽，但仍然卖出一些作品，同时也有少数慧眼独具的评论家，愿意公开赞扬他们。

1878年初，莫奈离开阿让德依，迁往维特依，寄居在他的赞助人欧雪德家中。在此期间，卡蜜儿虚弱多病，生下次子米歇尔后，身体状况日益恶化，终于在1879年9月去世。莫奈把他的孩子托付给欧雪德夫人照料，自己仍埋头工作。

莫奈此时的经济状况已有所好转，甚至可以在他的赞助人欧雪德一家急需时施以援手。此后，莫奈在杜朗—斐耶尔住所和小画廊所举办的展览，都普遍博得评论家的好评。他的画作也在市场上获得回响，可谓叫好又叫座。

在吉维尼建造花园，勤奋作画

1890年，莫奈终于有能力在吉维尼购置一栋房子。欧雪德于1891年去世后，莫奈即在隔年与其遗孀结婚。这时候他已大量减少出门远游的次数，除了几次短暂走访诺曼底外，就只有几次前往挪威（1895）、伦敦（1899、1900、1901、1904）、马德里（1904，观赏委拉斯开兹的作品）和威尼斯

（1908、1909）等地，但停留的时间都不长。

一直到去世之前，莫奈几乎把精力都花费在营建他的水榭，以及培植他不断描摹的花木上。对他来说，在吉维尼安定而充裕的生活，便是他最大的快乐与满足。对于所谓“法国现存最伟大的艺术家”的声誉、种种得之不易的荣耀，以及艺术家同行、文人雅士和政治家（莫奈与乔治·克萊蒙梭的来往最为密切）等毫不吝惜的赞誉，他都全然无动于衷，因为他从不觉得自己已经达到尽善尽美的地步，也从不满足现有的成果。相反地，莫奈总是担心自己未能通过他的印象主义的手法，充分表达出他对事物的感受。尽管晚年的视力不断衰退，莫奈仍然坚持作画，直到1926年12月5日在吉维尼的家中去世为止。

作于1902年的《吉维尼的莫奈花园中的小径》，满眼繁花竞放。

认识开花植物

美学家朱光潜在《谈美》一书中举了一个有趣的例子：同样的一棵古松，但落在木材商、植物学家和画家的眼里，却得到三种不同的意象。木材商马上想到这棵古松砍倒后可卖多少钱；植物学家会走近端详它的叶子和球果，判明它的学名；画家却一味观赏它那虬劲的姿态。可见任何一事物，都会随着人们的经验产生不同的认知。

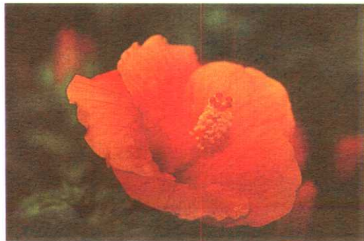
我们现在要谈的“开花植物”就是一个例子。在一般人心中，一看到开花植物四个字，可能马上想到兰花、玫瑰、郁金香、芍药、百合等花卉，但同样是开花植物四个字，到了植物学家眼中，却引出一大堆相当复杂的概念。

开花植物即被子植物

首先，在植物学家的知识系统中，开花植物是个专有名词，不是普通名词。植物学家将会结种子的“种子植物”分为两大类，一类叫做“裸子植物”，它们没有明显的花，所以

又叫做“隐花植物”；另一类叫做“被子植物”，它们会开出明显的花，所以又叫做“开花植物”或“显花植物”。因此，开花植物就是被子植物。换句话说，我们只要明白了什么是被子植物，也就自然明白什么是开花植物了。

要说明被子植物，必须先说明和它相对应的裸子植物。裸子植物和被子植物的最大差异，在于前者的胚珠（和胚珠所发育成的种子）裸露，花粉直接在胚珠上萌发；后者的胚珠包在子房中，花粉在柱头上萌发。子房、柱头都是花的组成部分，所以说来说去，两者的另一重大差异，在于被子植物有真正的花，裸子植物没有真正的花。被子植物又被称为开花植物。

被子植物由于会开出明显的花，故又称开花植物。

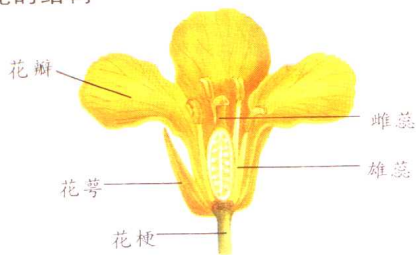
被子植物又分为“单子叶植物”和“双子叶植物”两大类，前者子叶一枝、叶脉平行、花瓣为三或三的倍数，后者子叶两枚、叶脉网状、花瓣为四、五或四、五的倍数。如果您还记不真切，可以用一幅常用的春联“梅开五福、竹报三多”作为口诀。梅花属于双子叶植物，所以“五福”（梅花的确有五片花瓣）；竹子属于单子叶植物，所以“三多”（竹子的花瓣退化，但从花蕊来看，应有三瓣）。这是笔者当年教大一生物时所发明的口诀之一。

花是植物的生殖器官

被子植物的花，分为花萼、花冠、雄蕊、雌蕊四部分。花萼由萼片组成，花冠由花瓣组成，两者合称花被。一般双子叶植物的花萼通常呈绿色，大多弯曲向后。至于单子叶植物，花萼、花瓣经常难分轩輊。以百合来说，三片花萼和三片花瓣的形状和颜色几乎没有差异；兰花的三片萼片也花瓣化了。

我们常用五颜六色来形容花色的缤纷多姿，其实，在自然界，花冠颜色最多的是白色和黄色，其次是红色、紫色，

花的结构

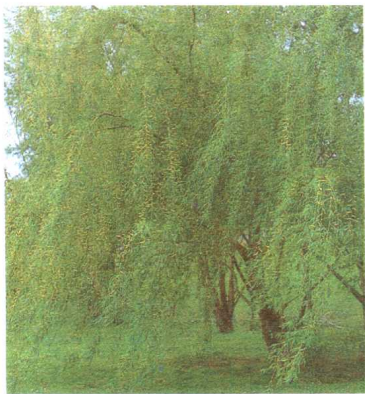
其他的颜色并不多见。当然，在人类的培养下，什么花色都有可能出现。绝大多数的花卉，人类还没培养前都没有现在漂亮。笔者曾作过一点考证，发现在唐朝时菊花似乎还是半野生植物，花色以正黄为主。此后，品种直线上升，宋刘蒙《菊谱》著录36种，明王象晋《群芳谱》著录275种，现在可能已超过3000种！有些品种华贵艳丽，已经完全脱离陶渊明心目中的隐逸意象了。

被子植物的雄蕊，由花丝和前端膨大的花药构成。雄蕊数视种类而异，通常各个独立，但也有连在一起的。被子植物的雌蕊由柱头、花柱和子房构成，当花药中的花粉落在柱头上，就会萌发成花粉管，精核顺着花粉管穿过花柱，直达子房，和胚珠中的卵核结合。读到这，您该明白何以花是植物的生殖器官的道理了。

完全花与不完全花

然而，并非所有的花都有花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。举例来说，柳树没有花被，只有花蕊，而且雌雄异株。“未若柳絮因风起”的柳絮，其实是雄株的雄花！柳树因为缺少了花被（花萼、花冠），所以是“不完全花”；至于习见的玫瑰，由于四者俱全，所以属于“完全花”。不过，完全花不一定漂亮，不完全花并不一定不漂亮。马兜铃没有花冠，属于不完全花，但它的花萼代替了花冠，谁能说它不够漂亮！圣诞红也没有花冠，它那艳红的苞叶（靠近花的叶子，和花无关）会输给真正的花吗？

一般来说，没有花被的花，如上述的柳树和稻、麦等禾本科植物，属于风媒花；有花被的花，如习见的一般花卉主要

柳树的花属于不完全花。

九重葛真正的花，其实是夹在苞片里的小白花。

属于虫媒花。动物中具有色觉的并不多，昆虫是其中之一。大而艳丽花朵，正是为了吸引昆虫而演化出来的。有趣的是，漂亮的花大多不香，而花冠细小、颜色又不显眼的虫媒花，通常具有浓郁的香气，这也是用来吸引昆虫的手段。以兰花为例，国兰素有“王者香”，但姿容平淡；洋兰，如嘉德丽亚兰艳丽绝伦，但没有什么香气。当然，色香俱全的花也不少，如西洋人所钟爱的玫瑰、中国人所崇尚的牡丹，都是冶艳馥郁兼而有之，这对吸引昆虫当然就更有利了。

花的颜色与香气

花的颜色主要来自花青素和胡萝卜素。花青素是一种水溶性色素，可随着细胞液的酸碱值改变颜色。当细胞液呈碱性时，就偏向蓝；当细胞液呈酸性时，就偏向红。根据酸碱

值的些微差异，可以形成由大红到蓝紫的各种颜色。至于橙色和黄色，那是胡萝卜素的作用。当花被中同时具有花青素和胡萝卜素的时候，颜色当然就更复杂了。

花的香气主要来自挥发油和酯类，一些产量大的香花可以作香料，举例来说，桂花可以制桂花酒，茉莉花可以制香片，玫瑰可以制香水……尽管现在科技发达，这些复杂的天然香料仍然无法人工合成。

有些花种，一枝花由许许多多的小花构成，这些小花着生的位置叫做“花序”。花序有许多种，举例来说，兰科植物的花有小花梗，沿着主轴（花枝）自下向上开放，这叫做总状花序；菊科植物（菊花、大理花、向日葵等）的花由许多小花聚集而成，这叫做头状花序。因为事过专门，我们没有必要把一二十种花序一一介绍出来。

读到这里，我想读者应该已经认识了花和所谓的开花植物（被子植物）。最后要告诉读者一组数据：种子植物的两大成员——裸子植物和被子植物的比率，前者不过750种，后者约25万种。因此放眼花圃、郊

野，所看到的花草树木，绝大多数都是被子植物，也就是开花植物。

一般植物学家将被子植物中的双子叶植物分为47个目，单子叶植物分为10个目，合计378个科（据《现代万有百科》，锦绣出版公司）。本书所介绍的20种花卉属于单子叶植物者五科十种，包括（1）兰科：石斛兰、蝴蝶兰、嘉德丽亚兰、文心兰等。（2）百合科：百合、郁金香等。（3）鸢尾科：剑兰、鸢尾花等。（4）旅人蕉科：天堂鸟蕉。（5）天南星科：火鹤花。属于双子叶植物者六科十种，包括（1）石竹科：康乃馨、石竹等。（2）菊科：向日葵、百日草、菊花等。（3）罂粟科：虞美人。（4）蔷薇科：玫瑰。（5）毛茛科：牡丹。（6）睡莲科：荷花、睡莲等。参阅这二十种花卉的图片及说明，您对开花植物将有更深刻的了解。

花的五颜六色主要来自花青素和胡萝卜素。

赏花之道

古人赏花，独尊牡丹为花中之后，并崇尚所谓的“花草四雅”，亦即兰花的淡雅，菊花的高雅，水仙的素雅，菖蒲的清雅。但随着时代的不同，以及赏花者的年龄及性格不同，审美观必各有不同。赏花究竟如何赏法，实为见仁见智，但基本上可罗列四大标准，即色、香、韵、姿也，也就是颜色、香味、姿态和神韵。

赏花首要为“色”。世上花色繁复，各擅胜场，有人喜爱色泽浓艳者，如火鹤、大理花等，有人雅好柔和淡雅者，如荷花、水仙等，有的偏爱多彩的花色，如石竹等。

赏花次要为“香”。俗话说“香花不美，美花不香”，植物开花系为吸引虫鸟为其授粉。故有以色泽吸引之者，有借由散发浓烈香味加以诱之者，大抵二者择其一。牡丹则为例

外，堪称色香兼备，素有“国色天香”之誉。而花香又有浓、清、远、久之分野，如夜来香气味浓郁，茉莉花香清雅细致，桂花香优雅长远，

玫瑰花香柔雅久远。

赏花三要为“姿”。姿者，花朵姿态或花株型态。有些花木姿态端庄大方，如亭亭玉立的荷花；有些轻盈优雅，如清秀可人的蝴蝶兰；有的则花株独具阳刚之美，如昂然睥睨的天堂鸟蕉。

赏花四要在“韵”。韵，即其神韵。

如牡丹予人雍容华贵之直想，郁金香予人神秘幽远之美感。诸如此类之观感，在于个人感知上的主观认定，而个人内心世界又受赏花时外在情境的影响，而与花之间产生不同的心意相通。

赏花者透过欣赏色、香、姿，从中领略其神韵，产生丰富遐想，并赋予某种象征意义，达到人与花之间心灵相通的意境，这也是赏花的最高境界。除此之外，人与人之间也可借花传情表意，由买花、送花亦可看出一个人的品味、个性及喜好，反之亦可借以培养高雅品格及风雅喜好。

- 《花园中的女人》，1866～1867年，
画布、油彩，256厘米×208厘米，巴黎奥塞美术馆。
此为1867年沙龙展的落选作品，画中的花园和女
人都沐浴在自然的光线中，但这样的风格并不为
沙龙展的评审所喜悦。其制作方式是先在户外作
写生习作，再回到画室组构完成。

