

莫 奈

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

莫 奈

□ 文/尤振华

上 海 人 民 美 术 出 版 社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

莫 奈

走进艺术大师生活丛书

文/尤振华

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1964-X/J·1848

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

目

录

一、曲折的道路

——莫奈自述 /1

二、毕生献给印象主义绘画事业

——莫奈的故事

1. 小漫画家 /5
2. 布丹老师 /9
3. 到巴黎去 /12
4. 格莱尔画室 /16
5. 首次成功 /19
6. 困境 /23
7. “日出·印象” /28
8. 吉维尔尼 /33
9. 盛开的睡莲 /39

三、在大自然中寻求光和色的印象

——莫奈作品介绍

1. 草地上的午餐 /43
2. 阿尔让特伊竞渡 /44
3. 日出·印象 /45
4. 夏天 /46
5. 穿和服的莫奈夫人 /47
6. 圣拉查尔火车站 /49
7. 吉维尔尼附近洼地
中的罂粟地 /50
8. 干草堆·夏末 /52
9. 里昂教堂正午的阳光 /53
10. 睡莲 /55

一、曲折的道路

——莫奈自述

当你15岁就成为地方上的“名人”时，会有什么感想？

1855年，我15岁，在勒阿弗尔市已经是一个闻名全球的“漫画家”了。那时的我，真是得意忘形，好像成功之路就在脚下，举步就能得到整个世界。

你笑话我了吗？现在回想起来，我自己也感到幼稚得可笑。

我就这样骄傲自大了一阵子，直到遇见布丹老师。热情的布丹老师把我带到大自然中，教我写生和绘画，总算打开了我的眼界。我开始认识自然，也学会了热爱自然。

19岁时我来到巴黎，真正见识了场面。噢，原来外面的世界这么大，绘画的名家这么多，他们的画真是棒极了。看

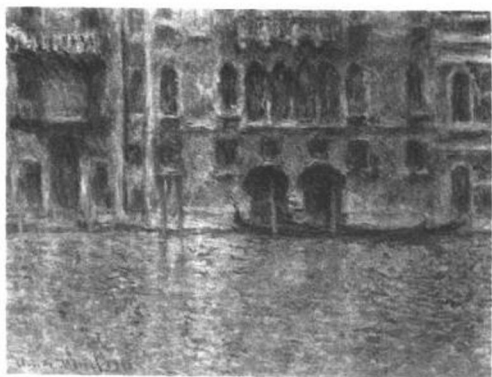
来,要学成本领,做一个成名的画家,还真的要下一番功夫啊。

但是,我这个勒阿弗尔海边长大的“野孩子”,怎么也不愿坐在美术学校上正规的课程,我喜欢的是到大自然中去,画自己看到和感受到的事物。当然,为打好基础,我也听从名家指导,不放弃在画室里画人体的机会。为了这事儿,我可没有少吃苦头:爸爸取消了我的生活费,可我还是“死不悔改”,坚持走自己的路。

年轻的时候,我到阿尔及尔当了两年兵,在格莱尔画室学过画。25岁那年,我的两幅写生的海景画被沙龙选中。成功的路展开了,一切似乎都挺顺利。

今后的道路真的会永远一帆风顺吗?但回答却是不。

我使用了一些新的表现手法,但我这些精心创作的画,反而在沙龙落选了。真是祸不单行啊,画卖不出去,家

中又添了丁，妻子生下孩子，我却不能尽一个丈夫和父亲的责任。还有战争的干扰……但是这一切都不能减少我创新的勇气，跟在前人的后面重复有什么意义呢？我要在大自然中探索光和色的印象，创作出有感染力的作品来。

1874年3月25日，是一个难忘的日子。在我的提议下，一群志同道合的青年画家，在巴黎举办了一次画展。由于我的那幅“日出·印象”，这次画展被人们称为“印象主义”画展，我们也自然而然地成为“印象主义画家”啦。

虽然画展被评论界批评攻击，我的生活一再陷入困境，我却是“一条道儿走到底”。新的事业总要有人开创，年轻的时候不大胆，今后还能干什么？

贫困不会无穷无尽，人们总会承认我的作品。我50岁的时候，情况终于改变了，收入也有了很大的改善。在吉维尔尼村的住处，我买了花园，并引进河水，筑造起安乐的家园。

生活上的困难一去不复返啦，绘画上呢？怎么回事儿？我感到未知的东西还有许多。怎样挖掘新的绘画题材，怎样创造新的表现手法，这些问题一直困扰着我，促使我不断地去追求。

打从记事起，我基本上就没有离开过塞纳河，我爱塞纳河和它两岸美丽的风景，我爱大自然。在大自然中，青年和朝霞、成年和正午、晚年和落日，无不包含深刻的生命哲理。表现它们是我的理想，每当遇到困难时，我就鼓励自己：一个人在大自然面前要勇敢些，永远也不要害怕画不好。不过，我也要悄悄地告诉你们：天气不好或者作画力不从心的时候，我偶尔也会大发雷霆的。人非圣人，孰能无过？

好啦，我已经86岁了。几十年已经过去了，我看见了印象派的真正胜利和最后的解体。但我相信，我们创造的艺术结晶将永留人间。

二、毕生献给印象主义绘画事业

——莫奈的故事

1. 小漫画家

莫奈5岁时，爸爸和姑夫共同投资，在海港城市勒阿弗尔开了一家杂货店，全家就从巴黎搬过来了。

小城虽然不如巴黎繁华，可是对孩子们却更有吸引力。莫奈马上就被奇形怪状的岩石、高高的悬崖和变幻莫测的大海给迷住了，他像个小野人似的，天天到海边去，和孩子们爬悬崖，或者跳到蓝色的大海里游泳。

上学的年纪到了，家里把莫奈送到学校去读书。可是离开海边的莫奈就好像鱼儿离开水一样难受，每天一放学，他就往海边跑。

上课的时候，莫奈坐在座位上听老师讲课，觉得很习惯。因为他平时整天泡在野外，使他变得很好动。“唉，坐着不动真难受啊。”做什么好呢？他觉得老师拿着课本，在学生的座位前走来走去的样子挺有趣的，就拿起铅笔把老师给画了下来。

下课了，同学围上来，争着看老师的画像。“嘿！莫奈，你画的老师真的好像哎，你们看，老师严肃的样子！”

有了别人的欣赏，莫奈画得更起劲啦，他的笔记本封面永远是漂漂亮亮的，画满了装饰图案，笔记本里也常常有老师形象的速写，时间长了，他慢慢摸出一些门道来，往往能抓住对象的特征，用简单的笔触，把人物画得惟妙惟肖。

小城的消息传得很快，许多人都知道有个15岁的小漫画家莫奈了，他们找上门来，请莫奈为他们画漫画像。

来的人太多了，男女老少都有。“嗯，这么多的定单，

比爸爸的生意还好啊。我为什么不能收一些费用呢？”主意打定，莫奈得意极了，对前来定画的人说：“我的画是要收费的，一张20法郎。”“啊，不管怎么样，请给我画一张吧。”来人没有不愿意付钱的。

这样一来，莫奈的名气更大了，成为小城里一个有身价的“要人”。他的漫画陈列在画框店的橱窗里，神气活现地对着马路。人们走过的时候，停下脚步欣赏着，议论着：“多不简单啊，一个15岁的孩子就能画得这么好。”“看，这画的不是那个谁谁吗，真像！”莫奈走在路上，就有人对旁边的人说：“瞧，那就是莫奈！”他听着这些赞美，心里美滋滋的。

少年得志，就有些容不下别人。莫奈最不高兴的是，画框店里还陈列着另一位画家的画，而且这些画着海边景色的画，往往挂在自己的画的上面。“那是谁的画？”他问店主。“喔，莫奈，这是布丹先生的画，他可是个好人哪，画

也画得很好。怎么样，下次我来介绍你和他认识。”

“我才不要认识他，我也不喜欢那些海景画。”莫奈恨恨地一口回绝。

可是，命运还是安排了他们的会面。那天，莫奈来到店里，布丹刚巧跟后也来了。

“你好，小伙子。”布丹向他走去，“我常常满怀兴趣地看你的漫画速写，画得很好，真的很有趣。一看就知道，你是有才情的少年。”听到赞扬，莫奈高兴起来，对布丹的印象也好了。

“可是，我希望你不要停止在那儿。”布丹继续说下去，“你的开头很好，但很快会有过多的漫画味。学习用油画和素描来画风景吧，海洋、天空、动物、人和树，大自然把他们造就得这么美丽、纯洁，沐浴在光和空气中，具有那么鲜明的性格，你会喜欢上它们的！”

“他是个好人，可是他一点儿也不知道，我对风景没有

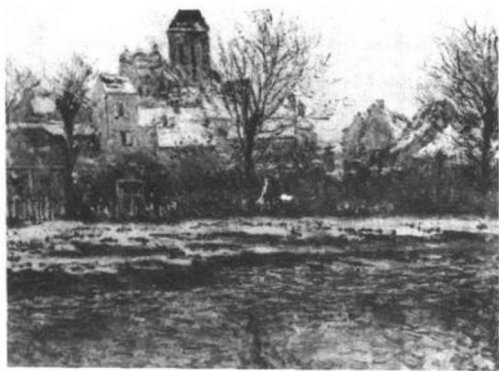

兴趣。”莫奈心里想着，对热情的布丹说：“谢谢你，先生，可我最近没有空去写生。”

但是，莫奈最终还是经不住布丹一再热情的邀请。夏天来到的时候，他们俩背起画架来到野外。布丹认真地教莫奈画画：怎样取景，怎样着色，怎样欣赏大自然的美。他是莫奈第一个美术老师，在他的指导下，莫奈的眼睛终于打开了，真正地认识了自然，也真正地爱上了自然。

2. 布丹老师

布丹曾经得过勒阿弗尔市的奖学金，去过巴黎学画。三年学习期间，他经常到野外写生，而且总结了一套自己的看法。他把感受传授给莫奈：“今天的世界已经是浪漫情怀的天下啦，所以我们一定要到自然界去，寻找一种自然纯朴的美。”

布丹一边教莫奈画画，一边把自己的体会告诉他：“当场画下来的东西，往往有一种力量和生动感，这是你在画室里找不到的。”他还说，“一幅画不仅仅只要它的一部分生动就行了，而是要整个画面都感动人，这才能算是好画。”他指着刚画好的一幅画，对莫奈说：“当你画的时候，往往有一个最初的印象，其实，这个印象是好东西，所以，要非常顽强地保留自己最初的印象。看，就是这样画。”

莫奈是个爱动脑筋的少年，虽然布丹的理论有些深奥，可他还是很快就领会了老师的意思。在家里，他有个绘画上的志同道合者，那就是姑妈勒卡德尔夫夫人。姑妈在家里收拾了一间小阁楼专门做画室，没事就爱画图。莫奈一到她家，姑妈就高兴地让他到阁楼上作画。

就这样，莫奈跟着布丹学了6个月的绘画。一天，布丹对他说：“莫奈，你的进步很大，我的水平就这些。如果你

真的要当一个画家的话,最好是到巴黎去正规学一些东西。”

“我当然想做画家啦。”莫奈心里早就有了决定。一天,他对爸爸说:“我决定要做个画家,你能同意我到巴黎去学画吗?”

“孩子,我和你妈妈知道你在绘画上有才能,可是家里恐怕没有那么多钱啊。”

爸爸想来想去,决定给市政府写信,希望儿子能和布丹一样,争取到一笔政府奖学金。在等待审批的时候,爸爸另外给了莫奈一点钱,让18岁的莫奈先到巴黎去见识一番。

1859年5月,在一个风和日丽的日子里,莫奈把自己画漫画赚来的钱存在姑妈家,带着布丹写给巴黎一些有名气的画家的介绍信,兴致勃勃地来到巴黎。