

天才艺术家 | 意大利 MONDADORI ELECTA 授权出版

莫奈

[意] 西莫娜·巴特勒纳 著 黎茂全 译

时代出版传媒股份有限公司
北京时代华文书局

莫奈

[意] 西莫娜·巴特勒纳_著 黎茂全_译

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

莫奈 / (意) 巴特勒纳著; 黎茂全译. — 北京: 北京时代华文书局, 2014.9

(天才艺术家 / 武学主编)

书名原文: I geni dell'arte- Monet

ISBN 978-7-80769-812-8

I. ①莫… II. ①巴… ②黎… III. ①莫奈, C. (1840 ~ 1926) — 传记 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 195244 号

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2013-1950

天才艺术家

莫奈

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲

著者 | [意] 西莫娜·巴特勒纳

译者 | 黎茂全

出版人 | 田海明 朱智润

总策划 | 武学 张亚力

责任编辑 | 武学 范炜 责任校对 | 宋春 张原

装帧设计 | 程慧 王艾迪 责任印制 | 刘银

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印刷 | 北京顺诚彩色印刷有限公司 010-69499689

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 695×995mm 1/16 印张 | 10

字数 | 100 千字

版次 | 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书号 | ISBN 978-7-80769-812-8

定价 | 48.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近莫奈
150	评论文选集
154	作品收藏
156	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Monet

莫奈

[意] 西莫娜·巴特勒纳_著 黎茂全_译

北京时代华文书局

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Monet

Text by Simona Bartolena

Cover picture © Beijing Time-Chinese Publishing House
co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantica.it-www.atlantica.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近莫奈
150	评论文选集
154	作品收藏
156	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

提及莫奈，通常都能引人会心一笑。这并非没来由，因为我们立刻想到他笔下光线缜密、色彩缤纷，以及洋溢生活喜悦的印象派绘画。他的一幅同名画作，无疑开启了文化史上最著名且盛行的一项艺术运动——该画描绘法国东北角勒阿弗尔港湾上空的日出“印象”：随着温暖的太阳升起，清晨的薄雾也渐渐消散。

姹紫嫣红的花园中，衣着亮丽的女孩撑着阳伞漫步；和风吹拂下，纤细树枝微微颤动；巴黎宽广林荫大道，人群川流不息。

因为莫奈，我们才能欣赏到如此欢愉的景象——一幅幅晴朗和煦的户外写生，舍弃待在艺术学院的老旧画室——画面带有一股唤起快乐时光的奇特魔力。随风飘扬的旗帜、航越地平线的船帆，坐在阳光普照的海边露台，有谁不会感到欣喜？女孩衣裳轻舞、窸窣作响，有谁不想加入草地上的午餐？莫奈笔触轻灵流畅，没有半点夸饰，成功将绘画带入一个崭新里程碑，创造出表面看似粗浅的“简易”风格。毫无疑问，这种表现形式不仅令人愉悦、容易复制及模仿，甚至保证展览大排长龙，票房屡创佳绩。

然而，这位印象派初期擅长描绘宁静生活的开朗画家，背后的真实人生却也同样值得关注。莫奈曾是一名沮丧、孤独的艺术家的，心里十分清楚印象派的全盛时期很快就会结束；不过，他依旧坚持自己的志向，选择参加当时备受质疑的印象派集体联展。离开巴黎，似永无歇止地在采收后的玉米田和干草堆间漫游，沿着海风鼓啸的诺曼底悬崖和水雾弥漫的泰晤士河畔信步而行，或如痴如醉地伫立在鲁昂主教堂前。生活上，他必须面对许多严酷考验。由于流行趋势的快速改变，作品不时受到艺术市场的排拒。最后，他几乎没有任何朋友。70多岁时，隐居在吉维尼的花园宅院，过着与世隔绝的生活；该处满布植栽和水泉，可说是充满魔幻的迷人世界。乍看之下，这个退隐似乎是一种逃离，试图躲开而不愿面对接续的一连串艺术运动。但实际上，他索居吉维尼期间却是现代艺术最蓬勃发展和

令人激赏的时期之一。

现代主义兴起，莫奈便聚集一群艺术家，带领他们进行一场创新运动；相较于其他人，他更乐于和同行分享自己的经验、概念和方法。年轻时，他就已深切感受到风景的无限美好与大自然的绚丽多彩；引退后，他将目光转为发自内心的探求。

他因视力退化而活在自己的艺术世界，因此与前卫主义断了联系，未曾亲身碰触抽象艺术实验。尽管如此，莫奈仍旧独自创造出新的绘画境界：时间不再具有意义，空间变成封闭的循环。眼里所见，只剩花园池塘中曼舞荡漾的睡莲。

“印象”画下句号，“冥想”取而代之。印象派绘画可谓一场集体的庆祝盛典，已然带来空前的视觉飨宴。此后，不断描摹睡莲成了一种心灵实践，却也成为私密的个人创作。我们尤其钟爱巴黎时期的莫奈，那是朝气蓬勃的一段青春岁月，他总是散发着大自然与生命的光辉。但我们同时也应记住他晚年时在自己花园小径留下的足迹，斜倚着日式古桥栏杆、轻踏着摇晃的铺板闲步。当欧洲饱受第一次世界大战蹂躏，年迈且寡言的莫奈正探索着生命的奥妙，他撇开了战争，优游在荷叶田田、彩莲朵朵，水波荡漾、树影婆娑的奇妙氛围里，时间仿佛静止在那一刻，因为他让世人永远沉溺在他彩笔下的璀璨与美好。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

印象派的欢愉

奥斯卡－克劳德·莫奈于1840年11月14日在巴黎的拉菲特街出生，他是克劳德－阿道夫·莫奈和妻子路易丝－朱斯蒂娜·奥布雷的第二个儿子。莫奈的母亲是一位音乐家，但没有确实的数据告诉我们，他的父亲从事何种职业。有些记载提到，阿道夫是名“房地产主”。或许因为父亲的生意清淡，1845年莫奈一家人从巴黎搬到法国西北海岸的勒阿弗尔；由于阿道夫同父异母（或同母异父）的妹妹玛丽－让娜·加亚尔，嫁给当地经营杂货店的莱卡德烈，因此在妹婿那儿找到一份差事。莫奈曾多次提及玛丽，且以“姑妈”称呼她。

勒阿弗尔的早年生活

莫奈在勒阿弗尔度过童年时光。在此期间，他养成用双眼仔细观察景物，并快速地将它们绘进画里的习惯，内容涵盖城市的港口到圣阿德雷斯的花园。而他姑丈的莱卡德烈家族，在圣阿德雷斯拥有一栋乡间别墅。

就读市立职业学校期间，莫奈即已崭露绘画天分。他以纯熟的技艺加上敏锐的机智，创作了许多与周遭有

关的讽刺画。最初，他绘制这些图像只是出于好玩；不过，很快便在当地市集小有名气，成功售出部分画作。母亲注意到他的特出才华，于是为他登记了雅克－弗朗索瓦·欧沙尔（Jacques-François Ochart）的绘画课程。这位老师曾是知名画家雅克－路易·戴维（Jacques-Louis David）的学生。尽管父亲反对他选择这项职业技能，莫奈却得到“莱卡德烈姑妈”的支持。在母亲于1857年去世后，姑妈仍继续照应和资助他。

不过，年轻莫奈真正决定踏上艺术这条路，并非因为欧沙尔的指导，而是与擅长以海为题材的画家欧仁·布丹（Eugène Boudin）的结识。莫奈曾在一家裱框店橱窗展出讽刺画，同时间，布丹也有海景作品在该店公开陈列，两人因此相遇。布丹非常重视绘画营造出来的质感，于是鼓励年纪较轻的同行尝试自己正着手进行的实验。克服了最初的不情愿之后，莫奈敞开心胸接受布丹的建议，陪同这位新朋友一起在户外的自然光线下探索。与技艺精湛的艺术家肩并肩作画，莫奈肯定多少获得了一些启发。

“我凝神专注地看着他，”许多年后莫奈回忆道，“突然间仿佛一层面纱被掀开。我懂了，我终于明白什么是绘画。”

《撑阳伞的女人，面朝左方》，1886年，巴黎，奥塞美术馆

《绿色波浪》，1865
年，纽约，大都会博
物馆

一小帮风景画家

由于对自己的进步愈来愈有信心，当勒阿弗尔市拒绝他的一项奖学金申请时，莫奈并未感到气馁。前往巴黎的计划太重要，不能就这么放弃，因此他带着家里有限的支持和自己卖讽刺画存的钱，动身出发。

画家特鲁瓦永（Troyon）看了几幅他的作品后，建议他跟随学院派画家库蒂尔（Couture）习艺。但莫奈从布丹身上学到的自由画风，可能不为库蒂尔所接受，于是他转而进

入瑞士美术学院就读。这里不像正式的艺术学院那么严谨，艺术家们一同创作，相互切磋并传授有用的素材，而且初学者能够认识到更多经验丰富的艺术家。在瑞士美术学院里——以及在殉道者小酒馆的餐桌上——莫奈认识了好几位已经成名的艺术家，包括德拉克洛瓦（Delacroix）、杜比尼（Daubigny），远近皆知的“写实主义之父”库尔贝（Courbet），还有当时的文豪，譬如波德莱尔（Baudelaire）和杜朗蒂（Duranty）。

然而，随着1861年受到征召入伍，

莫奈在巴黎无忧无虑的生活也被中断。或许因为朋友的鼓吹，莫奈选择了在阿尔及利亚驻军的非洲猎骑兵第一军团，他形容自己服役期间是一段美好的时光。由于过去的训练，双眼对大气现象、微妙光影和瞬间变化相当敏锐，而北非的军旅生活给他留下了无数新奇、鲜明的印象。当地的炽烈阳光和浓重色彩，尤其令他感到着迷，这个经验对他后来的艺术发展具有关键性的影响。

不过，莫奈仅在那里短暂停留，因为感染斑疹伤寒，不久就解除兵役并被送回祖国。正当逐渐康复时，莫奈在勒阿弗尔另有因缘际会，而且显然对他的艺术创作极其重要。在偶然的机遇下，他认识了巴托特·戎金（Barthold Jongkind），两人很快结为亲密好友。1900年的一次访谈中，莫奈特别说明了这位荷兰艺术家在自己职业生涯的角色：“他的作品还太新奇……以致当时（1862年）并未受到赞赏。他看了我的素描，邀请我和他一同创作，解释自己技术的方法及原理，我也因此完成从布丹开始的训练。从那时起，他便是我真正的老师；这一生，因为有他扩展我的视界，我由衷地感激他。”

回到巴黎后，莫奈继续他在夏尔·格莱尔（Charles Gleyre）画室的正规学习，并结识了弗雷德里克·巴齐耶（Frédéric Bazille），以及皮耶-奥古斯特·雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）。他时常与这个自己后来称之为

为“一小帮风景画家”的团体，一起到枫丹白露森林进行外光写生。在那里，他勤加练习并将布丹的理念付诸实践，同时满腔热情地与新朋友分享创作技法。

显而易见，他向格莱尔学到的与第一位老师教他的完全不同。尽管格莱尔在某种程度上准许学生采用自由画风，实际上他仍是不折不扣的学院派艺术家。如同莫奈曾回忆道：“因此，当时我在这位知名艺术家所开办的学校画室，竖起自己的画架。前面几周，我展现无比热忱，全神贯注并勤奋认真地描绘裸体模特儿。然后，格莱尔先生会在礼拜一进行改正。当他下星期过来画室时，先在我的椅子上坐下，调整好稳当舒服的姿势，接着仔细观看我的作品。我现在仿佛仍能看见他侧身，带有威严的头部倾向一边，仿佛仍能听见他面露微笑地说：‘不错！画得相当不错，不过还是太接近模特儿的性格特征。你眼前是一名粗犷的男子，你也画了粗犷的形体。他有一双大脚，而你如实地画下它们。但是，整体看起来有点不太美观！记住我说的话，年轻人！当你描绘人物时，务必时时刻刻想到古代典范。大自然提供了精彩的研习对象，但它们一点都不有趣。你瞧，风格才是最重要的课题。’”

莫奈语带诙谐地戏谑学院绘画的严谨，即使他仍然跟随格莱尔学画，那也只是为了不想惹恼父亲。事实上，他的父亲并非十分赞成他从事艺术工