

莫奈的树

〔英〕拉尔夫·斯基 著 王语微 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

莫奈的树

[英]拉尔夫·斯基 著
王语微 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

版权声明

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London

Monet's Trees © 2015 Thames & Hudson Ltd, London

Text © 2015 Ralph Skea

This edition first published in China in 2017 by BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd,

Beijing Chinese edition © 2017 BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd

图书在版编目 (CIP) 数据

莫奈的树 / (英) 拉尔夫·斯基著 ; 王语微译 . —

北京 : 北京美术摄影出版社, 2017. 10

书名原文: *Monet's Trees*

ISBN 978-7-5592-0028-0

I. ①莫… II. ①拉… ②王… III. ①莫奈 (Monet, Claude 1840-1926) — 绘画评论 IV. ①J205.565

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第158610号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-4227

责任编辑: 董维东

助理编辑: 李 鑫

责任印制: 彭军芳

书籍装帧: 杨 峰

莫奈的树

MONAI DE SHU

[英] 拉尔夫·斯基 著

王语微 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京华联印刷有限公司

版印次 2017年10月第1版第1次印刷

开 本 160毫米×230毫米 1/16

印 张 7

字 数 80千字

书 号 ISBN 978-7-5592-0028-0

定 价 59.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

以此纪念我的父母

拉尔夫·斯基是一位城市规划师和建筑师, 并在苏格兰邓迪大学的欧洲城市保护专业就任高级讲师一职多年。与此同时, 他还是一位画家, 自1973年至今, 他的作品被广泛展出。他是《凡·高的花园》(*Vincent's Gardens*) 和《凡·高的树》(*Vincent's Trees*) 两本书的作者。

本书所引用凡·高的信件是从《文森特·凡·高——书信》一书中摘录。

除非另作说明, 所有的作品均为布面油画。

目录

导读·····	6
第一章 莫奈对树木的爱·····	13
第二章 莫奈的树——在河边和海边·····	33
第三章 莫奈的树——在乡间·····	53
第四章 莫奈的树——在公园和花园·····	73
第五章 莫奈的树——在冬季·····	93
引语来源·····	110
延伸阅读·····	110
图片版权·····	111

莫奈的树

莫奈的树

[英]拉尔夫·斯基 著
王语微 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

版权声明

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London

Monet's Trees © 2015 Thames & Hudson Ltd, London

Text © 2015 Ralph Skea

This edition first published in China in 2017 by BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd,
Beijing Chinese edition © 2017 BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd

图书在版编目 (CIP) 数据

莫奈的树 / (英) 拉尔夫·斯基著 ; 王语微译 . —
北京 : 北京美术摄影出版社, 2017. 10

书名原文: *Monet's Trees*

ISBN 978-7-5592-0028-0

I. ①莫… II. ①拉… ②王… III. ①莫奈 (Monet,
Claude 1840-1926) —绘画评论 IV. ①J205.565

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第158610号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-4227

责任编辑: 董维东

助理编辑: 李 鑫

责任印制: 彭军芳

书籍装帧: 杨 峰

莫奈的树

MONAI DE SHU

[英] 拉尔夫·斯基 著

王语微 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版印次 2017年10月第1版第1次印刷

开本 160毫米×230毫米 1/16

印张 7

字数 80千字

书号 ISBN 978-7-5592-0028-0

定价 59.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

以此纪念我的父母

拉尔夫·斯基是一位城市规划师和建筑师, 并在苏格兰邓迪大学的欧洲城市保护专业就任高级讲师一职多年。与此同时, 他还是一位画家; 自1973年至今, 他的作品被广泛展出。他是《凡·高的花园》(*Vincent's Gardens*) 和《凡·高的树》(*Vincent's Trees*) 两本书的作者。

本书所引用凡·高的信件是从《文森特·凡·高——书信》一书中摘录。

除非另作说明, 所有的作品均为布面油画。

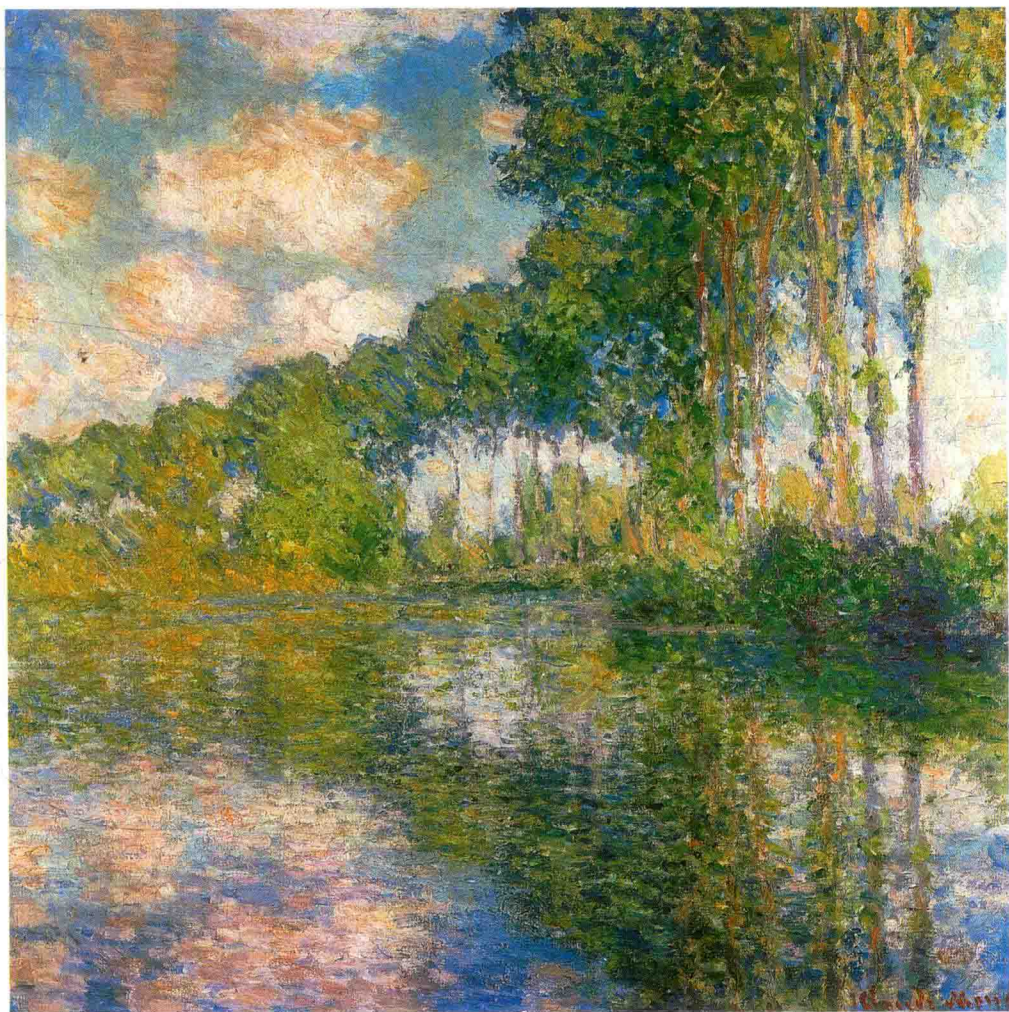
目录

导读·····	6
第一章 莫奈对树木的爱·····	13
第二章 莫奈的树——在河边和海边·····	33
第三章 莫奈的树——在乡间·····	53
第四章 莫奈的树——在公园和花园·····	73
第五章 莫奈的树——在冬季·····	93
引语来源·····	110
延伸阅读·····	110
图片版权·····	111

导读：“如果一个画家能够将所画即所见贯穿始终，
那么他已然不凡。”

文森特·凡·高（1853—1890年）

克劳德·莫奈（1840—1926年）被誉为19世纪60年代法国美术界印象派运动的领军人物。由于他主要是一位风景画画家，树木不可避免地成为其作品中十分重要的主题。乡间一棵棵单独的树、茂密的河边森林、河岸边成排的树木，以及海边的植物丛，无一不刺激着这位画家的视觉想象力。

莫奈，如同许多其他印象派的同僚们一样，崇尚使用“外光法”来描绘自然风光。在描绘这些树木的时候，他使用这种方法来捕捉转瞬即逝的光，以及树叶和枝干呈现出的气候情况。事实上，在他所有的作品中，无论题材如何，莫奈始终将这些微妙的变化考虑其中。莫奈不断探求对事物色彩变化的精确描述，不同季节和气候特征，都为他带来了新的机遇和挑战：无论是树林、田野还是花园——自然界的任何细微变化都足以让他架起画架。

图1：《艾普特的白杨木》，1891年

这幅绘画所捕捉的是一种夏日的气氛，以及蕴含其中的宁静的心情和空间感。莫奈所创作的诸如此类的图像反映出其作品常常已达到诗意的境界，而非单纯地描绘某个特定的场所。这些树木的镜像以及它们在水中的倒影是这幅作品最引人注目的精妙所在

纵使人们不愿妄断莫奈的艺术作品，然而正如他自己曾经说过的那样：作为一名艺术家，他唯一的特长便是在自然面前直接进行绘画实践，以此来捕捉自然风景中那些转瞬即逝的效果，并采用自己独特的方式加以重现（图1）。因此，莫奈在其众多作品中所表现出的独到的个人视角，在许多层面都与上文所引用的凡·高的格言十分契合，这也证明了凡·高对莫奈的风景绘画作品赞誉有加。正如凡·高所述，莫奈这样的艺术家们，通过他们强大的接受能力和一丝不苟地揣摩“自然”的意愿，具备了他们真正的作为画家的独特品质。

于是，在其漫长的，近乎长达69年的职业生涯中，莫奈不仅能够准确地捕捉光线和阵风的瞬时效应，以及那些虚无缥缈，却装点着树木（以杨树和柳树为甚）的雾气的质地，而且，他也记载下了自己对所选题材的独特感受。因此，就莫奈而言，他所完成的那些绘画作品——他的“印象”——构成了其特有的个人经历的回忆，也为我们今天对这位画家的研究提供了生动的记录。在这方面，莫奈的作品似乎佐证了作家埃米尔·左拉（Emile Zola, 1840—1902年）的观点：艺术是透过个人气质所见的自然。

当然，莫奈必须画得很快——在他所选取的自然风景中微妙的气候特质消逝之前完成画作，例如突然倾泻在树木枝干上的一缕阳光，或是轻拂过树叶的一阵微风。因此，莫奈和其他印象派的同僚们，例如卡米耶·毕沙罗（Camille Pissarro, 1830—1903年）和阿尔弗雷德·西斯莱（Alfred Sisley, 1839—1899年），发展出了一种类似速写的技巧，试图在他们的画布上营造出一种即时而自然的氛围（图2）。在所有的印象派画家中，莫奈最为坚定地认为，一位画家首先应该描绘的是其个人对于风景的直观感受和体验，而非墨守成规地拘泥于学院派绘画技巧的种种限制。他主张，画家作画的时候，应该纯粹地使用色彩，下笔须果断，摒弃任何粉饰和公式化的构图。总而言之，他认为一位画家应当忠于自己的视角。

图2：《风中的白杨木》，1891年

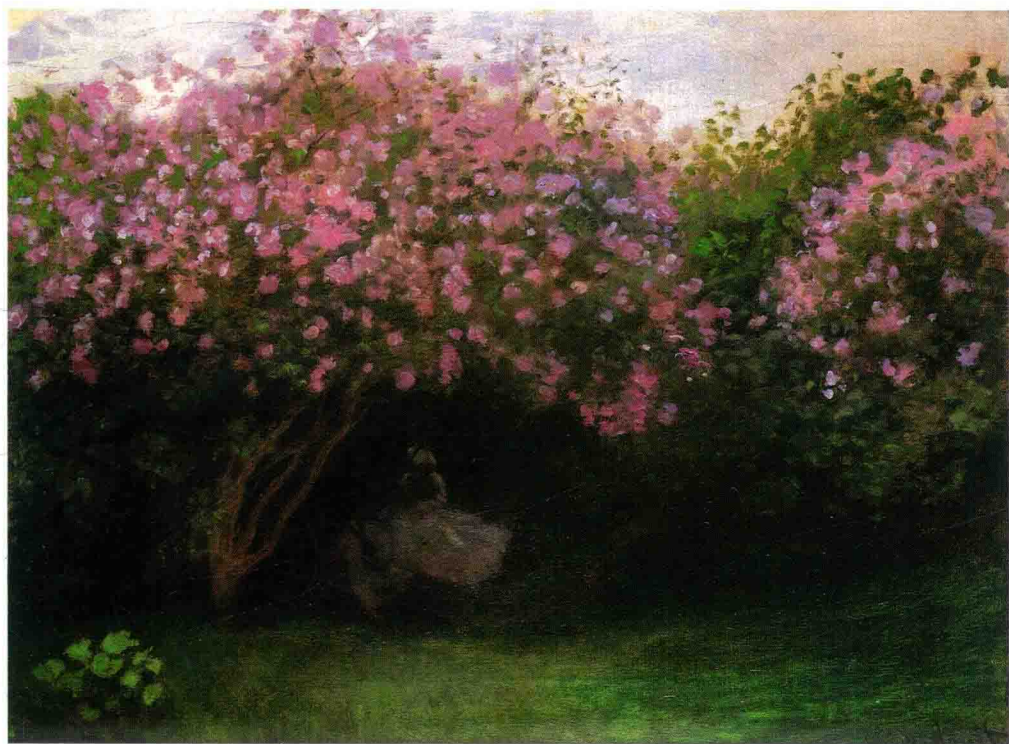
莫奈曾创作了共计24幅著名的系列作品，来表现艾普特河岸边的白杨树。艾普特河是塞纳河的一条支流。作为一名来自北欧的艺术家，他对所选主题的光线、色彩和气候细微的变化分外敏感。在这幅作品中，莫奈倾斜的笔触果断有力，强烈地表现出风之强劲，肆虐着纤弱的树干

图3:《紫丁香,灰色天气》,
1872年

为了能够在露天的环境下尽快地完成绘画作品,莫奈经常选择一些安静葱郁的花园作为他的素材。在这幅温柔似水的作品中,莫奈的第一任妻子卡米耶·东西厄-莫奈(Camille Doncieux-Monet, 1847—1879年)正坐在数棵紫丁香树的树荫之下。作品色彩过渡十分柔缓,莫奈在画面的不同高度安排了不同的色彩基调。总体来说,这幅作品的情绪显得十分惆怅,甚至散发出一丝忧郁

然而,在莫奈的一生之中,他始终饱受学院派艺术家们对其作品缺乏完整性的批判。甚至,一些与莫奈私交甚笃的艺术家们也认为其大部分作品都缺乏学术性的严谨。曾有报道,保罗·塞尚(Paul Cézanne, 1839—1906年)在赞赏莫奈的风景画之优美的同时,也认为他的这位朋友一味地追求纯粹的视觉效果,似乎忽略了画面的结构。如今,有关莫奈的绘画作品的专著和特展层出不穷,而那些认为其作品在学术性方面有所欠缺的观点也因此不攻自破。以其描绘河边树木的作品为例,在莫奈众多的单一主题绘画作品中,我们不难发现他对万物变化和时间的痴迷。他执着于捕捉某个特定的季节、某个特定时分、某个特定地点的特质,这种热情贯穿其全部作品始终。与塞尚的观点恰恰相反,实际上,莫奈在其全部作品中使用了一些十分精妙复杂的技巧组合,来完成这些令人难以忘怀的图像(图3)。

本书的第一章探讨莫奈对树木偏爱的主要原因。第二章分析生长在河边和海边的树木对于莫奈的重要性。作为一名画家,莫奈一生中的大部分时光都是在乡间度过的。第三章讨论他在树林、农田和果园中描绘的树木品种。第四章以公园和花园为场景,解读树木在这些绘画作品中的影响。法国北部的冬日景象经常会使这位艺术家所偏爱的景观主题发生转变。第五章探讨莫奈作品中那些傲然雪中的树木,以及其住处附近绿树成荫的河流上的浮冰。

第一章

莫奈对树木的爱

