

【世界经典画家珍藏】

莫奈

【世界经典画家珍藏】

莫 奈

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

莫奈/蔡德崑译. —上海: 上海世界图书出版公司, 2004.9
(世界经典画家珍藏)
ISBN 7-5062-6813-2

I. 莫... II. 蔡... III. ①莫奈, C. (1840~1926)—生平事迹
②油画—作品集—法国—现代 IV. ①K835.655.72②J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第051721号

© Confidential Concepts, Worldwide, USA, 2004

© Sirrocco, London, 2004 (Chinese version)

书 名: 莫 奈

译 者: 蔡德崑

出版发行: 上海世界图书出版公司

地 址: 上海市尚文路185号B楼 邮政编码 200010

经 销: 各地新华书店

出版日期: 2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5062-6813-2/J · 72

图 字 号: 09-2004-300

定 价: 58.00元

莫 奈

1. 拖船

(翁弗勒尔)

1864年,

55.5 × 82厘米,

纽约罗切斯特学院

美术馆

莫

奈（Monet）为数众多的肖像画至今仍保存完好——自画像，他的朋友们的画作（其中包括莫奈和雷诺阿Renoir的），摄影家卡雅（Carjat）和纳达尔（Nadar）的摄影作品——这一切均再现了莫奈生平各个时期的创作特点。许多有关莫奈外貌的文字描述也留传给了我们，尤其在他成了名，并为评论家们及记者们寄予厚望之后。

1919年，莫奈几乎隐居在吉维尼，位于离塞纳河畔的韦尔农不远处。费尔南·莱热（Fernand Léger）曾拜访过莫奈。当时他给莱热留下的印象是：“矮个子的绅士，头戴巴拿马草帽，身穿英国款式的雅致的浅灰色西服，留着大把灰白色的络腮胡子，粉红色的脸蛋，长着一对讨人喜欢的、熠熠生辉的小眼睛，但从中流露出某种疑惑不定的神情。”¹无论是亲眼目睹其容貌者，还是读到过有关他肖像的文字性描述的人，均认为莫奈是一位情绪多变、易于躁动的人。他情绪激动易变，永不自满，心血来潮时会作出某些决定。疾风暴雨的情感，冷静细致的行为方式，以及较强的自我意识，这些性格上的特征是他那个时代的偏见所造成的，也是他反对极端的主观随意性所带来的结果。这些个性特征在他的创作过程中和在对待他的作品态度上均得到充分的体现。

克洛德·奥斯卡·莫奈（Claude-Oscar Monet）1840年11月14日生于巴黎。青少年时代，给他留下印象最深的是勒阿弗尔。大约在1845年，他们全家迁居该市。那里的环境对孩子的成长，对学艺并不有利。莫奈的父亲开了一家杂货店。他对儿子想当一名画家不予支持。勒阿弗尔市没有任何值得夸耀的、有意义的博物馆收藏品，没有画展，没有美术院校。这位有天赋的孩子只能靠他的姑妈和学校老师来实现自己的愿望。但他姑妈作画仅仅是为了个人消遣。在诺曼底给年轻的莫奈印象最深的一件事就是与画家欧仁·布丹（Eugène Boudin）相识。是布丹劝说莫奈不要在漫画上花费太多时间，鼓励他转向风景画的创作。作为一名画家，漫画曾使他获得初步的成功。布丹建议莫奈注意观察海洋、天空，并研究不同光线下大气中的人、动物、建筑物和树木。他说：“直接到现场去作画能够准确地把握笔触的轻重快慢，颜色的深浅浓淡，光线的强弱明暗。这在画室里是做不到的。”²这番话被莫奈当作是其作画的座右铭。莫奈进一步的发展是在巴黎，然后在诺曼底。但这段时间他是同其他画家们结伴创作的。他的作品与他同时代的其他画家相比有不少相似之处，但作为一名画家，他的创作有其明显的、深沉的独特风格，是与众不同的。

2. 枫丹白露树林中的沙依大路
1865年，
97×130厘米，
哥本哈根

莫奈不太喜欢参观博物馆，而喜欢与当时的画家们一道举办现时作品的画展。从对他的信件的研究中我们可以证实：能引起他兴奋的不是那些古代的名画家的作品，而是他周围的生活和美丽的大自然。1859年他首次去巴黎旅行，当时特别打动他的是什么呢？在他从巴黎给布丹的信中可以得到详细的回答。这位年轻的外省人对布朗热（Boulanger）、热罗姆（Gérôme）、博德里（Baudry）及吉古（Gigoux）等人以历史和宗教为题材的作品毫无兴趣；对描写克里米亚战役的作品不屑一顾；甚至德拉克洛瓦（Delacroix）的《耶稣被钉十字架》、《圣·塞巴斯蒂昂（St. Sebastian）》、《奥维德（Ovid）》、《劫持丽贝卡（Rebecca）》及其他类似题材的作品似乎也引不起他的兴趣。另一方面他认为科罗（Corot）的作品是“美的”，泰奥多尔·卢梭（Theodore Rousseau）的“非常好”，多比尼（Daubigny）的“确实美”，特鲁瓦永（Troyon）的“好极了”。莫奈曾拜访过动物和风景画画家特鲁瓦永。对于这位画家的建议布丹早就认为是有价值的。

特鲁瓦永的建议（莫奈曾在信中转告布丹）是，他应该学习人物画，到卢浮宫中去临摹，进一家正规的画室，例如托马·库蒂尔（Thomas Couture）画室。

为此，莫奈随即确定了能为他制定艺术方向的人物，那就是巴比松画派的风景画家们。他们将风景画瞄准在自己祖国的沃土上。米勒（Millet）和库尔贝（Courbet）开始转向对普通人民的劳动和生活方式的描绘。后来，布丹和容金（Jongkind）给风景画带来了富有新意的和迫切需要的作品。这些作品正是老一代巴比松画家所缺少的。莫奈认为有必要在布丹、容金、库尔贝及惠斯勒（Whistler）这几位大师身边作画。看着他们当场作画莫奈能获得许多有益的实践指导。虽然莫奈并不十分喜欢他（于1862年进入其画室）的指导老师——夏尔·格莱尔（Charles Gleyre）。不过待在那里绝非是虚度光阴，因为在这段时间里他获得了十分有用的绘画技巧。另外，格莱尔虽然主张学院派的教学体系，但他给了学生最大的自由空间，绝不抑制他们创作风景画的热情。在格莱尔画室

3. 翁弗勒尔塞纳河口
1865年，
90×150厘米，
加里福尼亚帕萨迪纳
诺顿·西蒙博物馆

4. 绿衣女人
(卡米耶)
1866年，
231×151厘米，
德国不来梅美术馆
5. 花园里的女人们
1866年，
250×208厘米，
巴黎奥尔赛博物馆

6. 草地上的午餐

1866年，
248×217厘米，
莫斯科普希金美术馆

7. 鲜花盛开的花园

1866年，
65×54厘米，
巴黎奥赛博物馆

里，莫奈最大的收获是与巴齐耶（Bazille）、雷诺阿及西斯莱（Sisley）建立起来的友谊。

众所周知，莫奈同毕沙罗（Pissarro）早已成为好朋友，从他事业的最初阶段，命里注定他将与他的同事和伙伴们相处多年。马奈（Manet）和莫奈在彼此认识前就对各自的作品有所了解。虽然马奈起初对莫奈在作画上进行试验持谨慎的态度。这位巴蒂尧勒小组的领头人很快就对他产生了兴趣，并开始注意了解他的作品的发展。就莫奈而言，他并不愿模仿马奈，而是从这位较年长的画家身上获取动力来发挥自己潜在的才华。莫奈的发展也受到巴齐耶、雷诺阿、西斯莱和毕沙罗的影响，他们互相讨论，甚至争论，尤其是一道创作，有助于各自技能的提高，也有利于某些普遍原理的应用和发展。19世纪60年代，莫奈尚未在个人的绘画题材上作出最后抉择时，他没有别的期望，只能转向历史的、文学的及具有异国情调的题材。

8. 翁弗勒尔港的帆船

1866年，
49×65厘米，
私人收藏

9. 花园里的女人

1867年，
80×99厘米，
圣彼得堡爱尔米塔
什美术馆

他决定把“为真理服务，与时代同步”放在优先的位置上。在碰到无法确定是画风景画还是画人物画这个问题时，他最终确定了他的作品以风俗画为主。像他同时代的大多数画家一样，莫奈表现出对解决尖锐的社会问题毫无兴趣。当莫奈一代人开始在艺术舞台上崭露头角时，原先受到1848年法国大革命鼓舞而寄予的希望破灭了。莫奈和他的朋友们生活在以拿破仑三世为首的不可一世的第二帝国。这一帝国得到了渴望财富和奢侈生活的资产阶级的支持。有进步思想的画家们希望与帝国割断关系，至少在心灵上和道德上如此。这样一来，莫奈的风俗画在他的事业的初期发挥了显著的作用，不像奥诺雷·多米耶（Honoré Daumier）或居斯塔夫·库尔贝（Gustave Courbet）敢于涉及生活中的任何重要问题。

他的人物画总是集中在描绘他的亲密朋友和亲属们。他的画作《绿衣女人》(卡米耶, Camille, 1866年, 德国不来梅美术馆), 卡米耶身穿绿色条纹裙和镶毛皮边的短上衣; 《午餐》(1868年, 德国美因河畔的法兰克福美术馆) 画中是卡米耶同她的儿子让(Jean)在他们的餐桌旁; 《花园里的女人们》(1866年, 巴黎奥尔赛博物馆) 画中是画家巴齐耶的姐妹们在维尔-达芙雷花园中。19世纪60年代莫奈的两幅收藏在俄罗斯博物馆的油画中的人物是相同的——《草地上的午餐》(1866年, 莫斯科普希金美术馆) 和《花园中的女人》(1867年, 圣彼得堡爱尔米塔什博物馆)。第一幅描绘的是一伙朋友在举行野餐, 其中包括卡米耶及画家弗雷德里克·巴齐耶(Frederic Bazille) 和阿尔贝·朗布龙(Albert Lambton)。第二幅描绘的是莫奈的表妹让娜·玛格丽特·勒卡特尔

10. 午餐

1868年，

230×150厘米，

德国美因河畔的法
兰克福美术馆

11. 戈迪贝尔太太的肖像
1868年，
216×138厘米，
巴黎奥尔赛博物馆

12. 在塞纳河上·贝内
库尔
1868年,
81×100厘米,
芝加哥美术学院