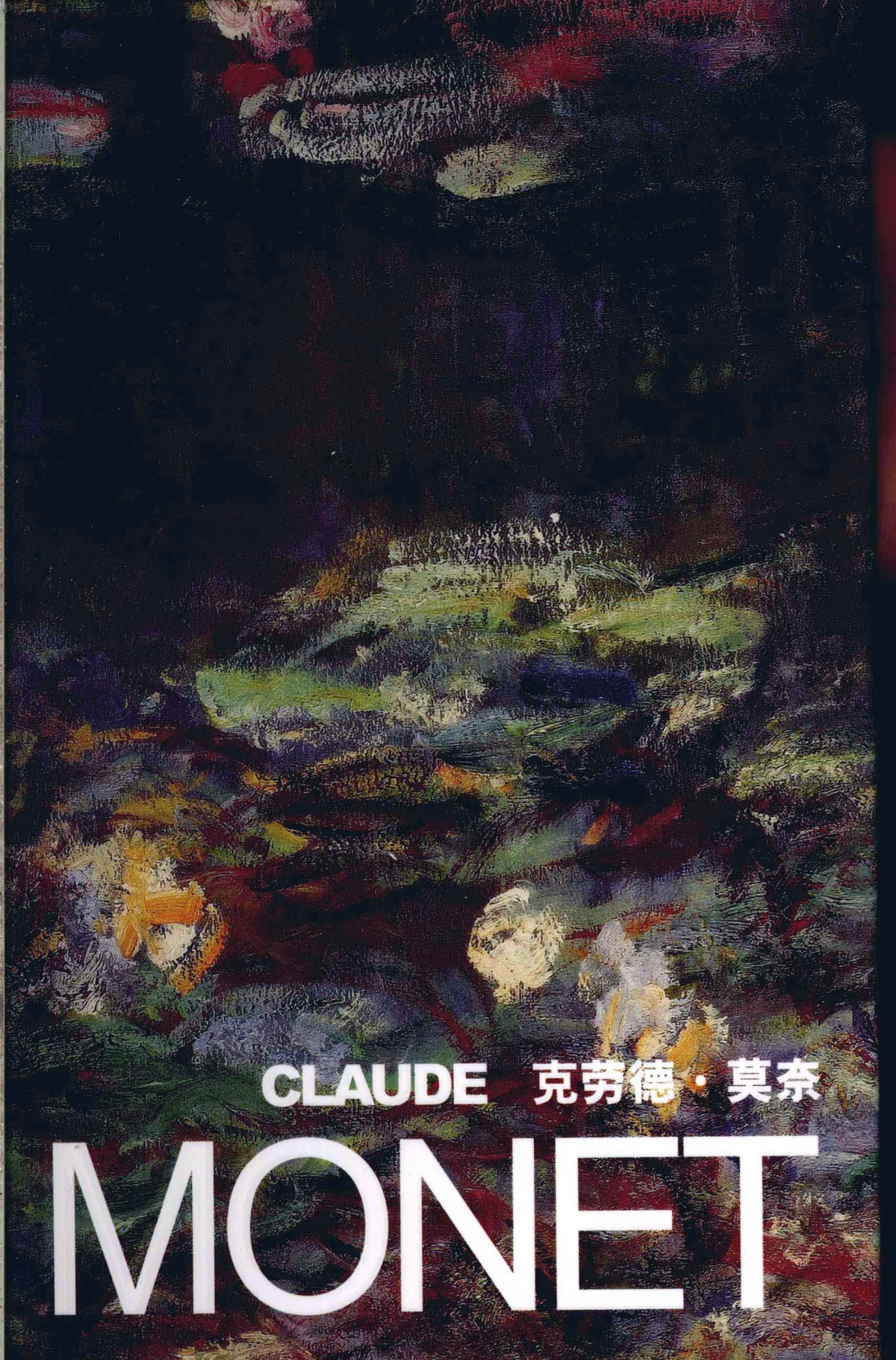

The background of the entire page is a reproduction of an Impressionist painting, likely by Claude Monet. It features a dark, moody landscape with a prominent, textured, light-colored object (possibly a rock or a piece of driftwood) in the upper center. The lower portion of the painting shows a body of water with various shades of green, blue, and yellow, suggesting reflections and light. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a rich, textured palette.

CLAUDE 克劳德·莫奈

MONET

图书在版编目(CIP)数据

克劳德·莫奈/吉林美术出版社编;—长春:吉林美术出版社,
2009.8

ISBN 978-7-5386-2690-2

I.克… II.吉… III.油画—作品集—法国—现代 IV.J233
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第053835号

克劳德·莫奈 CLAUDE MONET

出版人/石志刚

出版者/吉林美术出版社

www.jlmspress.com

撰文/矫振明

责任编辑/吴思明

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵岫山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

(长春市人民大街4646号)

印刷/北京外文印务有限公司

版次/2009年6月第1版2009年6月第1次印刷

开本/889×1194mm 1/32

印张/13

印数/1-3000册

书号/ISBN 978-7-5386-2690-2

定价/88.00元

CLAUDE MONET

克劳德·莫奈

克劳德·莫奈

CLAUDE

MONET

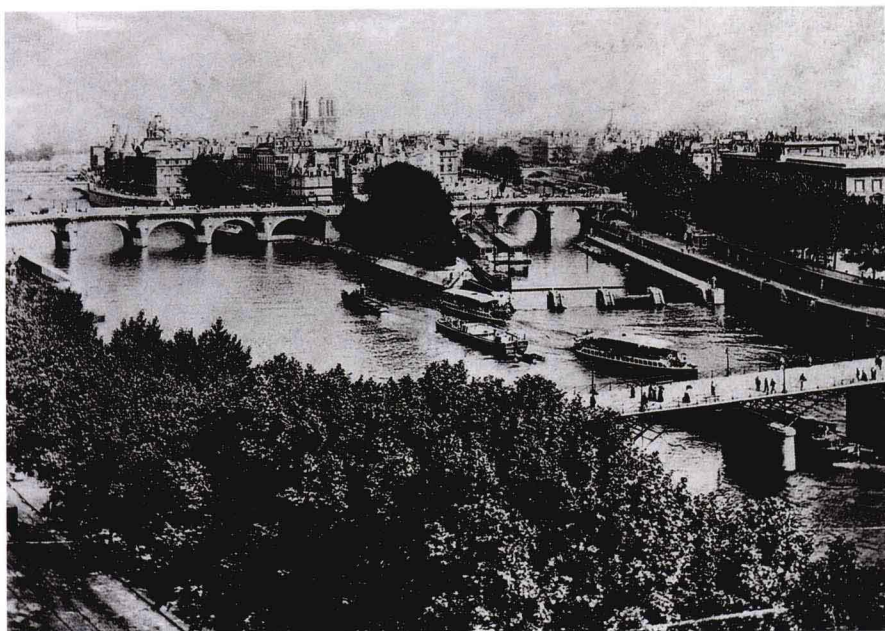
 吉林美术出版社

创作《鲜花围成的拱门》时期的克劳德·莫奈 1912—1913年

目 录 CONTENTS

7	导言
19	翁弗勒尔(Honfleur)的塞纳河口
26	卡美尔(穿绿裙的女人)
65	日出·印象
97	穿和服的女人(艺术家的夫人)
106	圣·拉查尔(Saint-Lazare)火车站
118	维特伊(Vétheuil)的田园
146	迪耶普(Dieppe)的悬崖
206	夕阳下的麦草垛
224	白杨树
238	鲁昂(Rouen)大教堂
269	日本桥
282	滑铁卢桥(Waterloo Bridge)
300	落日中的伦敦国会大厦
306	睡莲
412	年表

19世纪法国巴黎的城市景象

1874年，印象派绘画诞生在法国巴黎，从此莫奈的名字便和印象派紧紧地联系在一起。一个多世纪以来，莫奈的作品像璀璨的珠宝存放在世界最著名的博物馆里成为全人类的艺术财富。莫奈以及他的绘画在中国也是广为人知，30多年前的中国画家对印象派的痴迷不亚于当下对“现代”、“后现代”的狂热。莫奈的色彩散发出缤纷的光芒吸引着大家的眼球，莫奈是色彩的魔术师和无与伦比的色彩“创造者”。我就是在这样的心境下一路追索莫奈的足迹，从马摩坦到吉维尼(Giverny)，从吉维尼到鲁昂(Rouen)，直至诺曼底(Normandy)海滩面对莫奈画过库尔贝(Gustave Courbet, 1819-1877年)曾经画过的断崖，最后到达莫奈童年生活的地方——勒阿弗尔(Le Havre)，走完一条顺着塞纳河流向而逆着莫奈生命历程的路线。

这次难忘的旅行，莫奈在我心中更换了形象，他更像一个虔诚于土地的农夫，细心收捡着每一穗庄稼后装满自己的谷仓。他付出的是最灵动的智慧，撷取的是最真实的收获，这正是他的伟大之处。他的成就来源于对物象率真的观察和忠实的描摹。如果你也面对莫奈写生的对象，无论是那长满荷叶的池塘、晨雾中的麦草垛，还是鲁昂大教堂那色彩斑斓的大门，你也会得出这样的结论：莫奈绘画的辉煌只是向自然的色彩靠近一步。他的工作就是全身心地把目光投向自然，仔细地审视，然后将它们搬回家——他的画布上。在这个前人没有过的实践中，他的确像农夫那样尽可能不使任何“异物”混杂在其中以保证美的纯净。莫奈在美术史上的真正意义是他发现自然真实色彩的美妙和把这种美妙描绘出来的快乐：是他穷毕生精力于大自然的成功过程给后来人的启示。

克劳德·莫奈(Claude Monet, 1840-1926年) 1840年生于法国巴黎。19世纪的法国是开启伟大艺术的时代，艺术史的丰碑永远镌刻着这些艺术巨匠的名字：伟大的古典主义画家大卫(Louis David, 1748-1825年)、安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres, 1780-1867年)；伟大的浪漫主义画家席里柯(Theodore Gericault, 1791-1824年)、德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798-1863年)；伟大的现实主义画家米勒(Jean-François Millet, 1814-1875年)、库尔贝和杜米埃(Honoré Daumier, 1808-

1879年)；伟大的写实运动先锋柯罗(Jean Baptiste Camille Corot,1796-1875年)以及巴比松的画家们。可以想象这样的文化背景会给莫奈怎样的影响。

莫奈5岁时随父母迁居勒阿弗尔附近的圣阿德莱斯(Sainte-Adresse)。勒阿弗尔是法国西海岸塞纳河入海口处一座古老而美丽的小城，一望无际的大海和辽阔天空映衬下的勒阿弗尔妩媚妖娆，或许正是这样的风景给童年的莫奈打上了色彩的烙印。

莫奈早年以漫画小有名声，受到画家布丹(Eugène Boudin,1824-1898年)的注意。布丹曾告诉莫奈“当场画下的任何东西，总是有一种以后在画室里所不可能获取的力量、真实感和笔法的生动性”。莫奈照布丹说的话去做了，做得很彻底，尽管他在吉维尼有宽大的天光画室，可是他却衷情于在大自然写生。不久，莫奈又喜欢上荷兰画家琼康(Johan Barthold Jongkind,1819-1891年)的作品，琼康以活泼的笔触画的小桥、村景、河岸和破旧的茅屋使莫奈着迷。由此可见莫奈基本艺术风格的形成与布丹和琼康是分不开的。

1859年，莫奈来到巴黎，在那里见到了库尔贝、柯罗以及马奈(Edouard Manet,1832-1883年)的作品，给他留下了深刻的印象。莫奈并不想在美术学院完成他的学业，1863年他在格莱尔(Charles Grier)的画室里经过一段时间学习后和他的伙伴巴齐耶(Frédéric Bazille,1841-1870年)、西斯莱(Alfred Sisley,1839-1899年)、雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir,1841-1919年)一起来到枫丹白露(Fontainebleau)森林边的一个名叫夏伊(Chailly)的小村庄，在那里进行户外写生。从此，一发不可收拾地把生命挥洒在对“印象”的描绘中。

莫奈喜欢所有色彩绚烂的东西，他描绘的河水、天空、房屋和树木都洋溢着非同寻常的生命感。当他面对自然的时候内心满怀着难以遏制的激动，他是一个现实主义，只不过在某些角度也能觉察出他对真实的世界充满幻想。

莫奈在1864年完成了《翁弗勒尔(Honfleur)的塞纳河口》，这幅作品在1865年的官方沙龙上展出并受到了热烈的欢迎。这幅画运用了丰富的中间色调，色彩大胆而充满热情。不难看出在相当长的一段时间里他仍保持着传统风景画的视觉

法则。

1866年，莫奈完成并展出了他未来夫人的肖像《卡米尔(穿绿裙的女人)》，这幅肖像画生动而精彩，人们甚至认为能与马奈的肖像画媲美。这幅作品充分显示出了莫奈的个性化艺术风格，从那时起，26岁的莫奈以自己独特的画风开始被法国画坛关注。

莫奈曾尝试不同光线下表现同一物体，《卡米尔(穿绿裙的女人)》是在画室里完成的人物画；《圣吉曼·罗克赛洛瓦教堂(Saint-Germain L'Auxerrois)》是在外光下完成的风景画，而《花园中的女人》则试图把这两种观察方法结合起来。但这样做的结果使这幅作品大大降低了色彩效果，光线和阴影落在了人物所占据的同一个平面上，因此，光线不能渗透人体达到色彩的自然融合，形与色的结合变得松散，大块固有色起了过多的负作用。莫奈意识到在写实的艺术原则下套用一种“公式”是矫揉造作的，而“公式”一旦被摒弃，光线便将活跃在色调中，生命的音符也将渗透每一个笔触，而新的整体的统一也就将要形成。正是基于这种艺术思考，一种新的艺术风格——印象主义绘画在莫奈的脑中逐步成熟。

1872年，莫奈创作了著名的《日出·印象》。这幅画作描绘的是薄雾中勒阿弗尔港口日出的景象。跳跃的笔触描绘出晨雾中朦胧的景色，奔放的色彩使画面熠熠生辉，这幅画作在1874年以莫奈为首的30多位画家联合举办的一次画展上展出，引起了轩然大波，不同观点的媒体议论引起了社会的关注。也正是当时评论家对《日出·印象》的批评使印象派得名。于是这幅作品以其多重的意义成为美术史上划时代的坐标。

莫奈在视觉观察方面无疑是天才。他善于从光与色的相互关系中发现前人从未发现的某种现象。他把全部注意力都集中在光与色上，从而找到了物体在自然状态下的存在形式。他并不是把这种光色明度变化从绘画的各种因素中抽象出来，把它提到了不可攀登的高度，而是依据观察努力地再现眼前的真实。我曾站在当年莫奈画鲁昂大教堂组画的那个窗口放眼望去，鲁昂大教堂那砂岩建筑上的石刻与烛烟熏烤的痕迹在光线下的斑斓，或许给莫奈的色彩与笔触提供了灵感。莫奈

在1874年至1878年间在阿让特依所画的一些画也可以回答这些问题。在这些作品里中间调子替代了色彩对比，不是运用色彩的混合，而是通过色彩解析或并置形成的一种视觉效应。画家好像摒弃了黑色，呈现的只是造成明与暗的光谱色彩，它们让形的实体存在于光和大气中。在莫奈的画作中让人们能顺畅读出的是他对自然的敬畏和崇高的礼赞，正像那句印象主义宣言：“绿树下的一片浓阴要比路易十四的肖像壮丽十倍”。

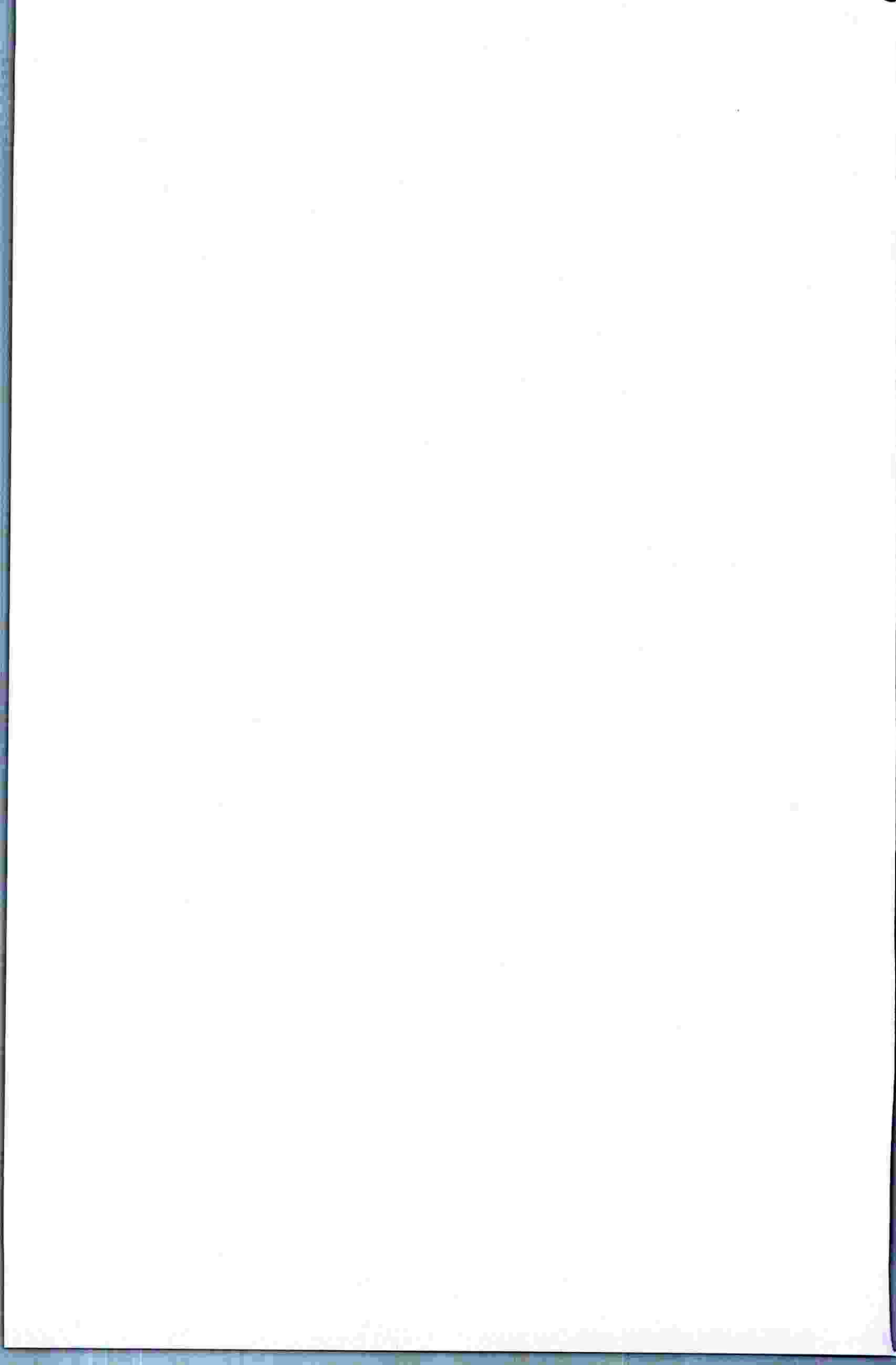
1883年，43岁的莫奈到相距巴黎40公里的吉维尼定居，从此结束了漂泊、贫困的生活。吉维尼成为莫奈的最后故乡。吉维尼也是色彩的故乡，秋色中的树是青色、红色、黄色、紫色相互掩映，而大地却是碧绿的一片。黄叶落在草坪上，时而成片时而星星点点，黑白相间的奶牛漫步山野，一派静谧平和的乡村景色。乡间公路把莫奈的家分成两部分，其实它们就是两个院落，北侧是莫奈的画室，南侧是那个有著名荷塘的花园。明媚的阳光穿透金黄的树丛洒向大地，莫奈的家园弥漫在淡淡的雾霭中，画室的顶部两扇大天窗映射着蓝天，不时有云彩在玻璃上飘过。长长的围墙是白色的，鲜红的藤成片地披在上面。白墙中间镶着一扇大门，绿色的。整体的色彩都是印象派的风格，我觉得这是莫奈用实物作的画。这扇绿色的大门是莫奈家的标志。法国人居家的门是很讲究的，或雕刻或图案十分的精美。一般来看，颜色几乎都是蓝色的，这种蓝色介于钴蓝和普蓝之间，沉稳得很。还是第一次看见绿色的门，在这样一个环境中这扇绿色大门如此的漂亮是未曾想到的。与门相接的是白色的石墙，墙面不平整，凸凹错落的白色石头中夹杂着褐色的矿物质，看上去像宝石又像莫奈画中那些斑斓的笔触，因此，这白色也就厚重而富有内涵了。最有变化的是那片红色的藤蔓，呈绿色时与门是和谐的，红透的时候与门互为补色，而与白墙则永远保持着一种反差。

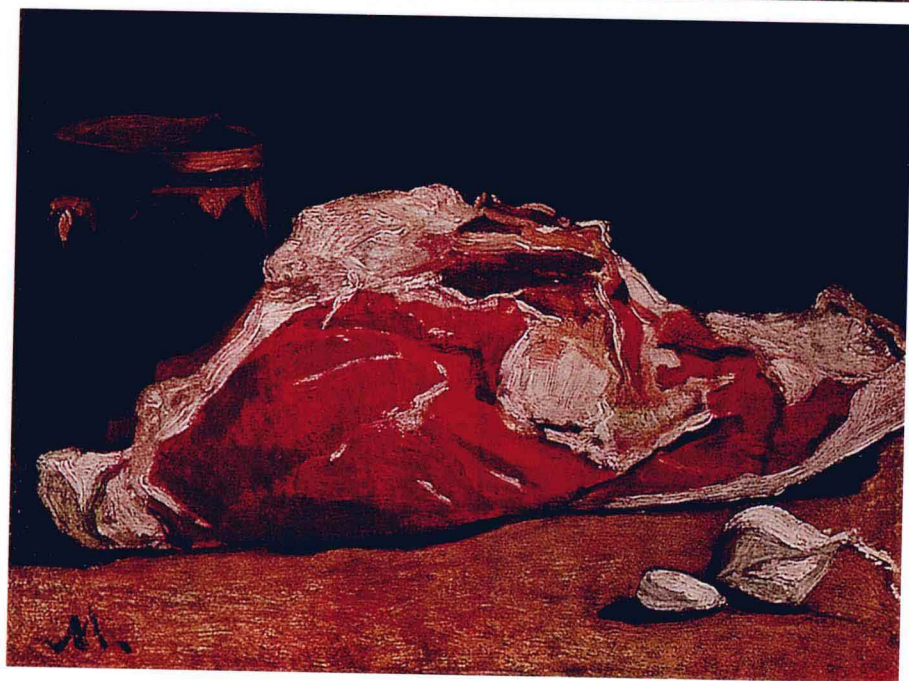
人们通过莫奈的画已经熟悉了的那处花园，一条不宽的小溪成就了池塘，池塘里的莲花帮助莫奈发现了实现他艺术纲领的主题：画一些坚硬的形体、水和空气，尽量使它们融合在一起，这便是在这里产生的组画“睡莲”。这是莫奈艺术的顶峰，此时在莫奈的面前，一切“法则”都消失了，只有更加敏感的双眸、急

切的热望与饱含经验的手。这些作品表达了莫奈那种物我相融的愿望，但它没有一点悲怆的情调。置身其中，我的眼前浮现的是那幅巨大的“荷塘”。那不是绘画，是用色彩和笔触凝固的时间和空间，莫奈的工作是把那些转瞬即逝的美好景象凝固在艺术的田园中，创造了一种“永恒”。也只有在这里能更确切地理解他对色彩的敏感和绘画技巧的卓越。同时，你还会很容易地找到他表现的秘密，那就是一切都源于眼前的印象。难怪他一直遵循这样的原则：“我想在最容易消逝的效果之前表达我的印象。”

莫奈对色彩的关注又体现了一种人文精神，人的生命形态与客观物象之间那种必然的联系。社会与自身局限束缚了人类的感官也桎梏了精神，所以，人们渴望一个新的空间。莫奈以他的睿智和敏感发现了色彩的世界，这不仅延伸了人类的审美视野，也为人的心灵推开一扇窗。我想，这也是印象派绘画的底蕴。

莫奈不仅是印象派奠基人，也是印象派的主将。印象派不仅意味着感觉和观察方式的变革，也宣示着一种文化精神。它不但改变了绘画自身，也改变着雕塑、音乐、文学和人们的生活，就是在今天，它的光辉依然。

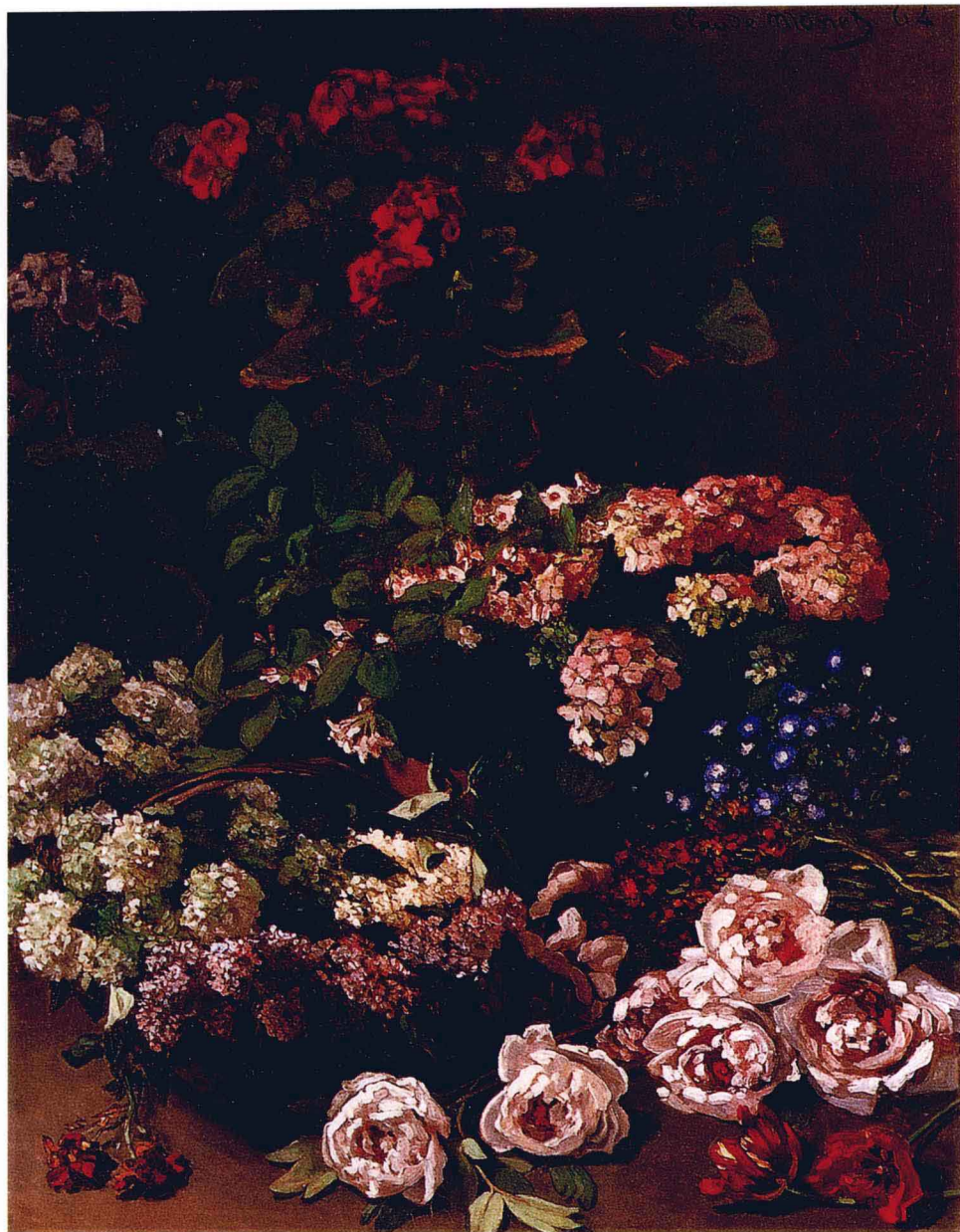

远眺鲁埃斯 1858年 油彩画布 46×65cm 私人收藏

牛肉 1864年 油彩画布 24.2×33cm 法国 巴黎奥赛美术馆藏

有猎枪的静物 1862年 油彩画布 104×75cm 法国 巴黎奥赛美术馆藏

春天的鲜花 1864年 油彩画布 116.8×90.5cm 美国 克利夫兰美术馆藏