

印象派光影绘画大师

Claude **Monet** 莫奈

Great Master of Art in the World 世界艺术大师

Claude Monet 莫奈

Great Master of Art in the World 世界艺术大师

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术大师. 莫奈 / 黄苗子主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2007.11
ISBN 978-7-5434-6694-4

I. 世… II. 黄… III. 油画—鉴赏—法国—近代 IV.
J205.1 J213.055.65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第161963号

出版发行

河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

监制

北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司

出品

北京颂雅风文化艺术中心

责任编辑

康 丽

装帧设计

北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司

印制

北京图文天地制版印刷有限公司

开本

250×290 1/12 21.5印张

出版日期

2007年11月第1版 第1次印刷

书号

ISBN 978-7-5434-6694-4

定价

160元

版权所有, 翻印必究

Content 目录

社会历史背景 3

印象派绘画与莫奈 11

艺术观念的改变 11

第一次印象主义画展 12

印象派代表地位的确定 13

“光、色”实体的进一步探索 19

莫奈及其对印象派的贡献 26

莫奈的成长史 45

启蒙摸索阶段 45

进步发展阶段 45

灰色的日子 60

受日本艺术的影响 68

艺术风格稳定期 77

艺术成熟、高峰期 95

对水的青睐 95

“色与光”的进一步演练 104

艺术的飞跃 106

艺术的超越与升华 116

莫奈的晚年艺术与“莫奈花园” 177

吉维尼花园的“艺术化修建” 177

在花园中的最后创作 179

莫奈的画风是个“谜” 190

花园中的莫奈画室 190

莫奈作品的收藏及概括 233

克劳德·莫奈年谱 244

社会历史背景

自公元 1789 年到 1871 年的 80 年间，法国大革命的精神昭示着能诗善画名震遐迩的法兰西人创造出了成千上万件艺术珍品；法国大革命的土地上也蕴育出了伟大艺术天才。1871 年巴黎公社的失败使得法国人的革命热情大大降低。艺术家们逐渐远离政治，不再用艺术反映社会政治生活。他们也深深厌恶了枯燥无味的宗教、文学、历史题材。

照相术的产生使人们重新审视学院派古典绘画，照相术的真实还原物象的特性使古典绘画无法比拟。这使人们对古典绘画产生了信任危机。人们在重新思考画作在真正惟妙惟肖的摄影作品面前的意义所在？

当然，艺术家对艺术和照相术谁更真实的疑问也提出过见解。罗丹就曾以人行走的照片比较艺术，他认为：“艺术家是说真话的，照相是说谎的，因为实际上时间不会停止。如果艺术家能够使人觉得这一姿态是在好几个时刻内完成的姿态，那么他的作品比起那时间猝然停止的机械照想来，当然不是依样画葫芦的。”所以，照相术在一定意义上于绘画是无法论及的。比如马奈就在视觉效果上维护着油画的独特性。他有意淡化明暗，焦点透视也开始动摇，尝试空间的多重设计。绘画艺术的独创性逐渐脱离了摹仿性。但不可否认的是，摄影角度的选取及高度自由的运动启发了艺术家们：原来世界是可以歪斜的、倒置的、片断的、变形的。这就需要画

家们在流动着的时空中，迅即抓住景物瞬间状态。可是，在视觉移动中，景物变得模糊不清。这种矛盾直接导致了印象派画家构图的两重性：景物在时空中坐标的精确性和景物形体的模糊性。印象派画家认为一切物体都因光的照射和折射才显现出来，一切物象均是多种颜色的光的组合，这个世界就是由光和色组成的。画家只有掌握了光和色的规律才能“画”。而风景画最能体现这一规律。

由于光学和色彩学研究成果问世，后来又经查理士·亨利把光和色彩直接与美学相结合，运用到艺术法则上，这使追求创新的画家们深受影响和启发，他们尝试着纯粹的“外光”描绘，以及新的色彩关系分析，并把这种自然科学的法则和他们的艺术观点结合起来进行创作。他们认为自然界的一切物体都是光的照射作用，才显现出它的物象；而一切物象又是不同色彩的结合，太阳光是由七种原色组合而成。如果离开了光和色彩便没有这个世界。他们还认为：画家要认识这个世界，主要是从“光”和“色彩”的观点上去认识，“光”和“色彩”既然成为这个世界的中心，也是画家认识世界的中心，所以画家的任务也就在于如何去表现光和色彩的效果。“光”为“色”之母，有光才有色，世界上任何具体的物象和事件只是传达光和色彩的媒介罢了，它本身的意义是次要的！这种艺术观念成为他们的主导思想，从而支

配他们的创作活动。

由于他们把“光”和“色彩”看成是画家追求的主要目的，就不可避免地将画家对客观事物的认识停留在感觉阶段，停止在“瞬间”的印象上，这就导致创作中竭力描绘事物的瞬间印象，表现感觉的现象，从而否定事物的本质和内容。在他们看来世界万物在阳光下一律是平等的。雷诺阿曾说过：“自然之中，决无贫贱之分。在阳光底下，破败的茅屋可以看成与宫殿一样，高贵的皇帝和穷困的乞丐是平等的。”这种艺术观念导致他们在创作中全力以赴地描绘“光”。只重艺术的形式，忽视乃至否定艺术的内容。如支持印象主义的左拉所说：“绘画所给予人们的是感觉，而不是思想。”所以我们在印象派的画中所看到的是充满阳光的色块组合，充满空气感。总得说来印象派创作只重感觉，忽视思想本质，以瞬间现象取代之，以习作代替创作，以素材代替题材，以偶然代替必然，以次要代替主要的。既然是凭感觉，那必然是主观的，所以印象派所描绘的是主观化了的客观事物。这标志着与传统艺术观念、艺术表现方法和艺术效果的决裂。所以说印象派是西方绘画史上一个划时代的艺术流派。不可否认印象派画家在阳光探索和色彩分析上有重要发现，在对光与色的表现上丰富了绘画的表现技巧，他们倡导走出画室，面对自然进行写生，以迅速的手法把

握瞬间的印象，使画面出现不寻常的新鲜生动的感觉，揭示了大自然的丰富灿烂景象，这是对艺术创造的一大贡献。他们的艺术是属于现实主义范畴的，是追求民主、自由、平等思想在艺术中的反映。他们的艺术创造是具有革新和进步意义的。

在英国，风景画日益成为艺术家们心中的向往。例如透纳画的怒海：我们仿佛置身于风暴中，看着时隐时现的船体和桅杆上的旗帜在大海掀起的狂风巨浪中挣扎。剧烈跳动的心让我们无暇顾及什么细节。它们统统被淹没在耀眼的光线或阴影中，迷蒙蒙一片，我们也要被大海吞噬……我们不由感叹自然力量的强大，更佩服凌驾这大自然的艺术家。从理想境地来说，艺术家是世界的创造者。另一位英国画家康斯太布尔（1776～1837年）以极其清新的笔调忠实地描绘着大自然，哪怕是变幻莫测的云彩，即将挥去的晨露，他都努力捕捉。

法国艺术家就是从英国画家这里学习描绘大自然的。艺术家徜徉在自然中感受着和谐纯净的美，没有功利，没有干扰，没有虚伪。在“返璞归真，守望精神家园”为旨趣的驱使下，一些艺术家来到巴黎郊区的巴比松小村，在森林草地中寄居了下来，这就是有名的巴比松画派。

法国印象派大师克劳德·莫奈就是在这样的历史背景下成长发展起来的！

猎物

1862年 油彩画布

104cm×75cm

春天的花朵（左页图）

1864 年 油彩画布

116.8cm × 90.5cm

花瓶中的花（右图）

1882 或 1888 年 油彩画布

80cm × 45.1cm

一束太阳花（左页图）
1880 ~ 1881 年 油彩画布

金色的菊（右图）
1880 年 油彩画布
99.6cm × 73cm

印象派绘画与莫奈

艺术观念的改变

印象派产生是西方绘画发展的必然结果。绘画自16世纪威尼斯画派起就关注光和色彩的描绘，尤其是提香，尔后经鲁本斯、委拉斯开兹、伦勃朗、哈尔斯和维米尔，在他们的作品中都闪耀着迷人的色彩，尤其是善于描绘阳光的维米尔，他曾描绘过充满阳光的房间，可谓印象派的先驱者；英国风景画大师透纳和康斯特布尔画中充满阳光和空气，使法国的德拉克洛瓦如获至宝，他在自己的画中就已竭力表现过，人们称他是“打开印象主义天窗”的画家；巴比松画派的画家已经将自己的画架移到室外大自然中去对景写生，为印象主义画家开了先河。在所有这些大师们的探索成就之上，必然产生印象主义画派。

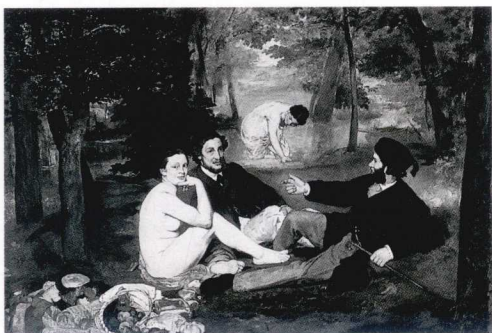
综观艺术史，可以说，一个艺术家的美学追求与其先天的秉赋和丰富的经历确实有着密不可分的内在联系，这是其艺术风格和人格特征得以形成的外在条件。而格调和品质则需要艺术家的悟性和造化。如果他能把敏锐的感悟符号与未来的时代审美趋向暗中巧合，这位艺术家就会成为引领时代风尚的先驱者。

莫奈是由欧·布丹领进绘画之门的，布丹曾对莫奈说：“当场画下的任何东西，总是有一种以后在画室里所不可能取得的力量、真实

感和笔法的生动性。”这更进一步促发了莫奈对大自然的热爱。不久，莫奈又被荷兰画家约翰·巴托尔·德·琼金德的创作所吸引，这位画家以动荡、兴奋、活泼而且比同时代的法国人更为活跃的笔触画小桥、村景、河岸和破旧的茅草屋。莫奈就是从布丹和琼金德那里接受到了基本的艺术修养。

由布丹引导，他结交了巴比松派的画家，在瑞士美术学院认识了毕沙罗。随之，雷诺阿、西斯莱、巴吉尔等都有缘成了他的好朋友。1863年，莫奈在格莱尔的工作室接受学院派的教学方法，他以惊人的速度掌握并运用了他们的成就。但莫奈并不是他们的追随者，而是一个反叛者。他并不想在学院完成他的学画过程，他只在学院呆了一段时间。他劝说朋友们也放弃那些学院派课程，莫奈把他的伙伴们带到了枫丹白露林边的一个小村庄——舍依，在那里进行户外写生。他们注意到了外光的描绘，刻画着阳光下的树木、岩石、河流……他们在树林间支起了画架。这种绘画方式的转变给画面打开了崭新的出路。

1863年，莫奈画了一幅《草地上的午餐》，画面上是两个衣冠楚楚的绅士，一个裸女和一个浴女，他们坦然自若地坐在林草地上休憩，色调很是鲜艳。当时学院派怒气冲天，大叫大嚷，指责其为伤风败俗行为，使得良家妇女面红耳赤。评委拒绝这件作

马奈《草地上的午餐》(左图)
1863 年 油彩画布
208cm × 264cm

马奈《在船上写生的莫奈》(右图)
1874 年 油彩画布
慕尼黑皮那寇斯克美术馆藏

品参展，同时否定了 4000 件参赛作品中的 3000 件。评委的专横作风激起了社会公愤，街头巷尾议论纷纷。当时的巴黎就像一堆干柴，星星之火能引起冲天大火。在位的拿破仑三世采取折中手段，下令为落选的作品开办沙龙，而且亲自观看以示关心。法国皇帝作为艺术爱好者，有自己的审美倾向，可作为一个精明的统治者，他更知道艺术的状况与社会民情的关系。艺术的变革往往是社会变革的先兆，因而他的政府必须控制，甚至打击那些“危险分子”。“落选沙龙”的展出引起了莫奈、毕沙罗、雷诺阿等人的注意，他们很快便凑在一起研讨着艺术新观点。当时，莫奈是其核心人物，他极力主张艺术必须创新，完全脱离保守的学院派，远离所谓的“新古典主义”、“折中派画家”，不能再一味雕刻肉感、妩媚的维纳斯和龙泽女仙，不能再乏味地演绎罗马遗事和中世纪传说。为了冲破罗网，自由地创造新艺术，开进！马奈在 1863 年后的作品风格，完全就是受到了莫奈的影响。后来，马奈于 1874 年画

了一幅《在船上写生的莫奈》，画中莫奈坐在小船上，背景是塞纳河，他面对画布，正在执笔作画，阳光闪耀在小船周围的水面上。

所以，莫奈不只满足于能够画他所看到的事物和按照他所看见的那种方式来作画；他想要创造一种独特的效果，达到一种在绘画上似乎是不可能达到的目的。他喜欢所有使人眼花缭乱的東西，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。他的内心满怀着难以遏止的激动。从他的观念看他是一个现实主义者，然而从他本性看，他却是一个幻想家！

第一次印象主义画展

1873 年的春天，由莫奈率先提议，他觉得朋友们发展得太慢了。这些年来由官方掌控的沙龙展没有给他们机会，应该在沙龙之外设法表现，就向大家提出一个计划：在官方沙龙展开幕前两星期，作一个独立的群体展出，一方面在沙龙之前引起观众注意，一方面表示他们并非沙龙摒弃的画家。展览的费用则由参展者分摊。西斯莱与毕沙罗首先赞同这个计划，在“巴迪纽尔团体”的会员中只有马奈一人拒绝参与，他对沙龙的厮杀仍抱有得胜的希望。

1874 年 4 月 15 日，巴黎，在著名作家、漫画家和摄影师纳达尔（Nadar）的工作室，

30 多位画家联合举办了一次画展。在这 30 多位画家中包括当时尚不为世人所承认的德加、西斯莱、毕沙罗、塞尚、莫奈、雷诺阿等人，他们都是后来在西方艺术史上赫赫有名的人物。正是从这次联合画展，他们开始改写西方艺术史。纳达尔工作室曾经产生过左拉、波德莱尔等人物的著名肖像，现在却承担起更重大的使命。那次画展是对当时法国主流文化和主流艺术致命的双重打击。画展上，莫奈一幅描绘河上日出的油画成为众人关注的焦点。莫奈本来想让这幅画面迷蒙、浮光掠影的作品有一个实在的命题，后来却接受他人意见取名为《日出·印象》。一名《喧闹》(Le Chavivari) 杂志的记者勒鲁瓦 (Louis Leroy) 看到莫奈的这件作品而将“印象”一词引用在文章中，称此团体为“印象主义者”。从此这个展出便在“印象主义者”的名称下记入历史。

“印象主义者”的展览引来的是一连串讥讽和嘲笑，大量文章指责这是一件荒谬之事，是一些涂鸦者不惜任何代价挑逗群众的玩意儿。幸而，还有少数评论承认这个团体的天赋，说他们的作品不是一无是处。比如一向对艺术创意敏感的卡斯塔纳里 (Castagnary) 便写道：“在卡巴内尔和杰罗姆的骨灰名下，我发誓这里有着天才，甚至有许多天才。这些年轻人用一种方式来了解自然，既不惹人厌，也不平庸。那

是生动、灵敏、轻松而且令人愉快的表现。他们对物象的掌握多么机敏，下笔多么活泼有趣……”

虽有以上这样正面赞赏同情的文章，作用仍敌不过敌对者轻言的讪笑与不严肃的讨论。这群画家顿时陷入愁云惨雾中，他们非但没有如预期地受到认可，反而招来报章杂志和群众的讥讽，结果导致买画者显得十分勉强。第一次展出时，有 3500 人莅临，但是只卖出几张作品，价格也很低廉。一些参展者还赚不到这年度应为展览所付的费用。卖画的情况是西斯莱卖了 1000 法郎，莫奈 200 法郎，雷诺阿 180 法郎，毕沙罗只有 130 法郎。其余画家什么也没卖掉。在偿付对外该付的费用后，这个协会发现短缺了 3436 法郎还债，即是每个会员平均欠了 184.5 法郎。

印象派代表地位的确定

莫奈并不是第一位把画架安置在小船上的画家，早在 1865 年，雷诺阿和西斯莱就曾坐船在塞纳河上取材。再早一点，巴比松派画家德比尼，也曾在他的小“保艇”上作画。而莫奈称自己的小船为“莫奈的工作室”，这说明莫奈对这种作画方式的肯定与钟爱。莫奈的孩童时代大部分是在海边度过的，很早就向往着水的世界。他曾说：“我希望在