

艺术人生系列

Monet

莫奈

〔意〕菲奥雷拉·尼科西亚 著
吴雨欣 译

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

艺术人生系列

Monet

莫奈

[意] 菲奥雷拉·尼科西亚 著
吴丽欣 译

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莫奈 / (意) 菲奥雷拉·尼科西亚著; 吴雨欣译
— 西安: 太白文艺出版社, 2018.8
(艺术人生)
ISBN 978-7-5513-1459-6

I. ①莫… II. ①菲… ②吴… III. ①莫奈 (Monet, Claude 1840-1926) — 生平事迹 IV. ① K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 096445 号

For the original edition

Original title: "Monet" by Fiorella Nicosia

Copyright: © 2008 by Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano

www.giunti.it

The simplified Chinese edition is published in arrangement through Niu Niu Culture.

Chinese language copyright © 2018 by Phoenix-Power Cultural Development Co., Ltd.
All rights reserved.

著作权合同登记号 图字: 25-2018-005 号

艺术人生

莫 奈

MO NAI

作 者	[意] 菲奥雷拉·尼科西亚
译 者	吴雨欣
责任编辑	彭 雯
特约编辑	申 三
整体设计	Metis 灵动视线
出版发行	陕西新华出版传媒集团 太白文艺出版社 (西安北大街 147 号 710003) 太白文艺出版社发行: 029-87277748
经 销	新华书店
印 刷	北京旭丰源印刷技术有限公司
开 本	787mm × 1092mm 1/16
字 数	72 千字
印 张	10.25
版 次	2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5513-1459-6
定 价	79.80 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄出版社印制部调换

联系电话: 029-87250869

目 录

1840—1869	一段北欧的成长历程	7
	一个在勒阿弗尔的巴黎人	
	讽刺画作品	
	接近自然风景	
	新朋友	
	在巴黎的光和影	
1870—1880	印象主义的创始人	47
	在英国，在荷兰	
	和雷诺阿、马奈在阿让特伊	
	第一次印象主义展	
	圣拉扎尔车站	
	维特尼的冬天	
1881—1899	旅行和地域	91
	从诺曼底到地中海	
	布列塔尼与蔚蓝海岸	
	用系列作品表现自然风景	
	鲁昂大教堂	
1900—1926	在吉维尼的最后时光	127
	伦敦的雾和威尼斯的雾	
	写给睡莲的诗	
	年表	154
	索引	157
	参考书目	162

艺术人生系列

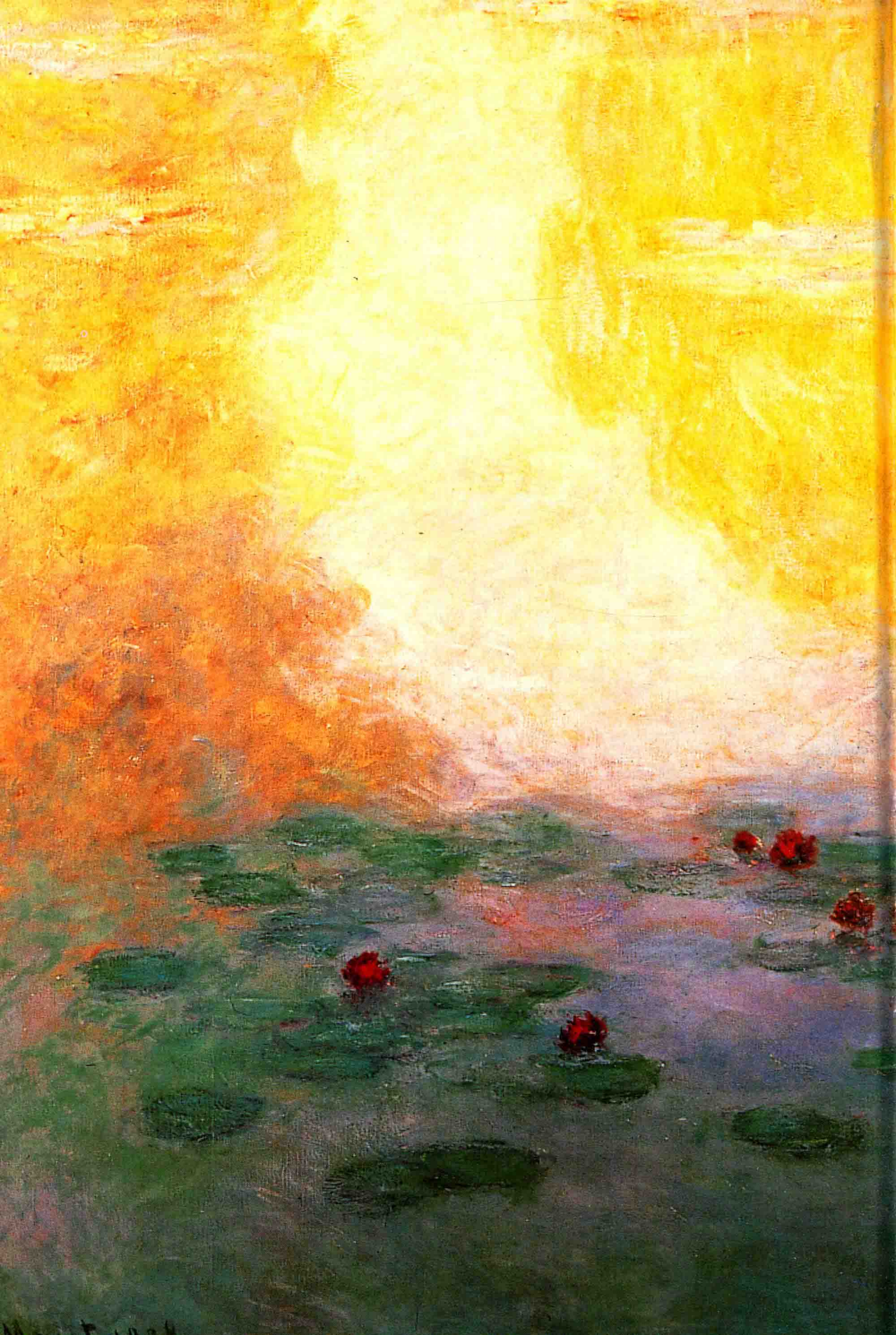

Monet

莫奈

[意] 菲奥雷拉·尼科西亚 著
吴丽欣 译

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

目 录

1840—1869	一段北欧的成长历程	7
	一个在勒阿弗尔的巴黎人	
	讽刺画作品	
	接近自然风景	
	新朋友	
	在巴黎的光和影	
1870—1880	印象主义的创始人	47
	在英国，在荷兰	
	和雷诺阿、马奈在阿让特伊	
	第一次印象主义展	
	圣拉扎尔车站	
	维特尼的冬天	
1881—1899	旅行和地域	91
	从诺曼底到地中海	
	布列塔尼与蔚蓝海岸	
	用系列作品表现自然风景	
	鲁昂大教堂	
1900—1926	在吉维尼的最后时光	127
	伦敦的雾和威尼斯的雾	
	写给睡莲的诗	
	年表	154
	索引	157
	参考书目	162

◀ 午餐会 (1868)

局部

法兰克福，施泰德艺术馆

1840—1869

一段北欧的成长历程

一个在勒阿弗尔^①的巴黎人

“我仅有的功绩便是直接从自然中取材作画，并努力重现脑海里那些极其短暂易逝又变化不定的印象。”这句话来自克劳德·莫奈，历史上称他为印象主义运动的奠基人。这位伟大的画家像一位启蒙者，教导人们如何更加诗意地看待瞬间的画面，如何从物质中确立一种有形的感知。1926年，莫奈在工作中走完了其漫漫人生路，他将全部的生

命与毕生的热情都交付给了绘画研究。丹尼尔·威尔顿斯坦编纂了一套《作品名录大全》，记录于其中的莫奈作品有近两千幅，透过他庞大的作品群，我们可以了解到这位画家艺术思想的转变。这种转变始于对19世纪古板的学院画派架构的否定，他把绘画表达从形象绘图中解放出来，并最终奠定了新形态认识的基础，拉开了非形象派艺术的序幕。

在所有印象派画家当中，莫奈是最纯粹、最真实的。他可以描绘出明亮的天空、净蓝的水域等种种自然现象的多变和不可触性，他的笔下有光影和色彩流动的动态感。在改革运动中，由于各种规则仍在

① 勒阿弗尔 (Le Havre): 法国港市，是法国北部诺曼底地区继鲁昂之后的第二大城市，位于塞纳河河口，濒临英吉利海峡，以其作为“巴黎外港”的重要航运地位而著称。——译者注

建立，而莫奈的艺术创造力又使其有别于他人，因此这种独特性将他置于一个曲高和寡的状态。但是当我们说到印象主义时却无法不谈及莫奈，从某种意义上来说我们甚至可以将二者视作等同。1874年4月15日，莫奈的印象派画作《日出·印象》在摄影师纳达尔的巴黎工作室展出，不仅为这位画家带来了荣誉，也无意中定义了“印象主义”这一艺术流派。

克劳德·莫奈

退潮时的拉哈夫角^① (1865)

沃斯堡(得克萨斯州), 肯贝尔艺术博物馆

^① 拉哈夫角: 勒阿弗尔西北约五公里的海滨, 塞纳河河口北侧入口。——译者注

狩猎后的战利品（1862）

巴黎，奥赛博物馆

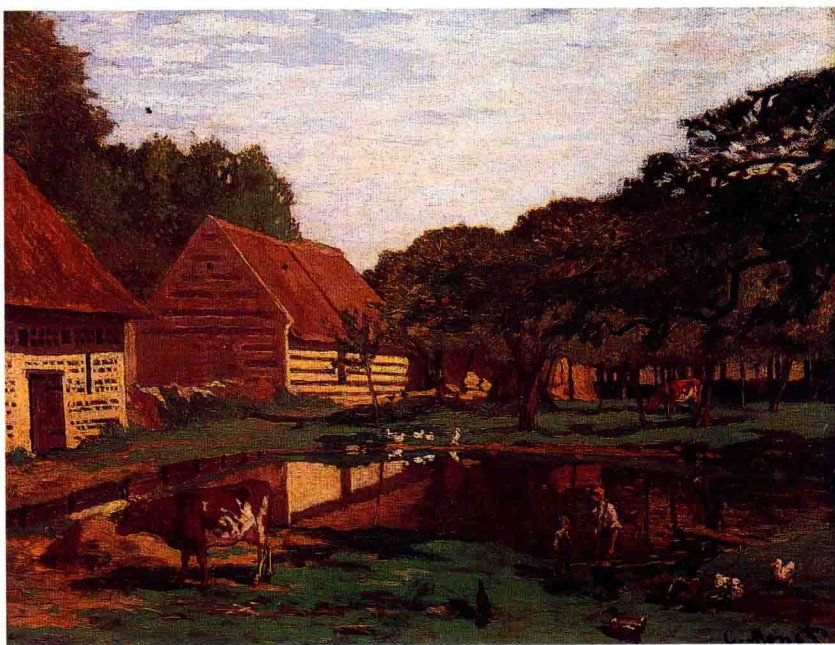

在画室中 (1861)

巴黎，奥赛博物馆

诺曼底农场 (约 1864)

巴黎, 奥赛博物馆

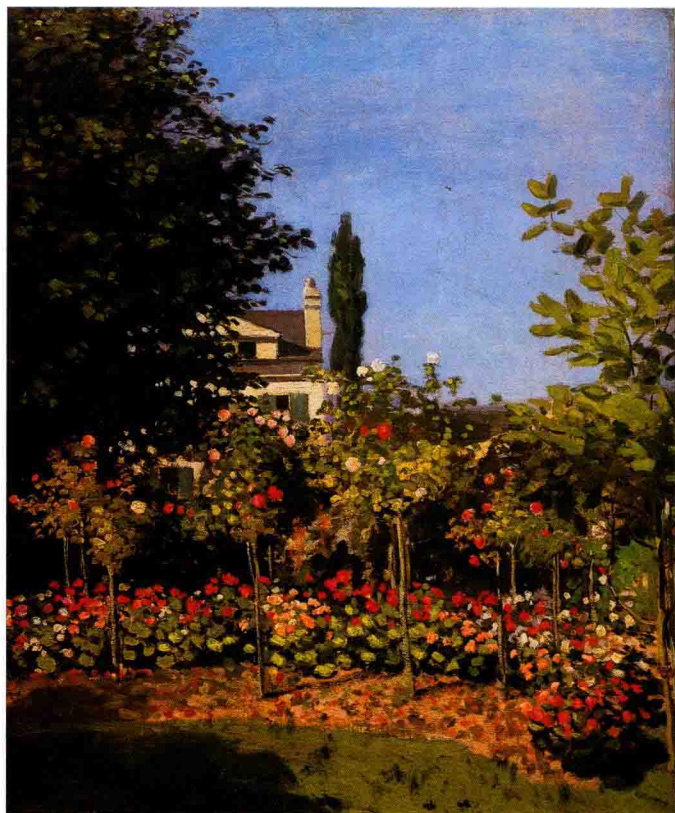

关于这幅作品, 威廉·赛茨给它的定义是“对光、雾气和水的创作所进行的小尝试”, 但正是这幅作品标志着油画领域新时代的开始。一场真正的视觉、文化革命的开始, 或许精神革新亦可从中窥见一斑, 艺术家开始了一场直接与创作对象进行的新对话。在今天, 由于瞬间美学和感知美学更能被轻松地解读, 所以在目前的艺术市场和国际画展上, 印象主义作品受到了普罗大众越来越多的关注, 人们对它的需求也逐渐增长。

莫奈色彩鲜明、充满活力的油

画在世界各地最重要的博物馆展出, 与此同时, 他的作品也开创了一种新的艺术审美品位, 即透过带有人类感知意识的光学视角去感受自然风光, 而非平铺直叙的一眼可见, 这是一种不同于以往的模式。

北欧忧郁的氛围、稀薄的大气以及故乡诺曼底特有的寒冷潮湿的光, 莫奈艺术魅力的本源也许就在于他可以捕捉并诠释它们。事实上 1840 年 11 月 14 日, 奥斯卡·克劳德·莫奈在巴黎拉菲特街 45 号出生, 而非诺曼底。这个地方位于蒙马特居民区的中心地段, 他的父母生活

花园（1866）
巴黎，奥赛博物馆

在这里，长他四岁的哥哥也出生在这里。莫奈的父亲克劳德·阿道夫是一名商人，1845年同音乐家露易丝·海宁结婚，当时他的生意并不是很兴旺，所以他决定与家人一起搬到诺曼底的勒阿弗尔。在那里，克劳德·阿道夫的姐姐在她丈夫的公司给他安排了一个工作职位。姐夫名叫雅克·列卡德，是一名供货商，专营殖民地货物，十分富有。

勒阿弗尔作为濒临英吉利海峡

的古老港口，是个蓬勃发展的海滨城市，附近坐落着圣阿德莱斯、特鲁维尔、翁弗勒尔等小镇，莫奈就是在那里度过了少年时期。在他的记忆中，北部阳光所散发出来的珍珠般的色彩同风中泛着银光、朦胧的诺曼底海渐渐融合在一起，塞纳河便是汇入这片海洋的。因此就像亚历山大·墨菲写的那样：“诺曼底不仅是他许多画作的主题，更塑造了他对世界的印象。”

讽刺画作品

由于不守纪律且学习成绩平平，莫奈和他父亲的关系一直都很紧张。莫奈在1900年公开的一篇简短手稿中这样表述道：“学校对我来说一直都像是一座监狱，它并不能够使我信服，我不觉得留在这里是正确的，更不用说每天还要待4个小时。当外面的阳光向我发出邀请，大海平静，这时候待在户外才是一种快乐，可以在礁石上奔跑或者在水中嬉闹。”相较于算数和拼字，这个青年更喜欢“一种不规矩但有益于健康的生活”。

上课的时候，他在课本的边上画花边，用很多异想天开的图案去装饰笔记本，然后在上面画各种人脸、任课老师的肖像和其他一些有特点的居民，还用不礼貌的方式把这些肖像画进行了夸张变形处理。“很快，我对这个小把戏便很是精通。十五岁时，整个勒阿弗尔都称我为讽刺漫画家。”

莫奈的讽刺画展示了他绘画能力中的自发性和直接性，他也渐渐变得出名，以至他的朋友和同学都开始花钱托他画画。因为获得了意

西奥多·佩罗桂特 (1858)
巴黎，马蒙丹博物馆

料之外的成功，他便开始出售那些漫画，这件事甚至引起了家里人的公愤。“在仅一个月内，我的艺术资助人就不停地增多，甚至我可以要价二十法郎，而那些订单都不会减少。如果一直这么继续下去，那今天我就是个亿万富翁了。”事实上，莫奈从未成为大富翁，他表面上的“拜金主义”绝不代表他人格中独特的秉性。