

WORLD FAMOUS ARTISTS

世界艺术大师

ÉDOUARD MANET

现代艺术之父 马奈

〔英〕伊恩·扎切克◎著
柳正奎◎译

儿童艺术启蒙经典图书 全面提升艺术感知力

**畅销
英国**

北京科学技术出版社

世界艺术大师

现代艺术之父 马奈

〔英〕伊恩·扎切克◎著
柳正奎◎译

 北京科学技术出版社

Text and illustration © Iain Zaczek

Copyright © 2014 Brown Bear Books Ltd.

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字：01-2015-1042

图书在版编目 (CIP) 数据

现代艺术之父马奈 / (英) 伊恩·扎切克著; 柳正奎译. — 北京: 北京科学技术出版社, 2017.6
(世界艺术大师)

ISBN 978-7-5304-8840-9

I. ①现… II. ①伊… ②柳… III. ①马奈 (Manét, Edouard 1832—1883) — 生平事迹 — 儿童读物 IV. ①K835.655.72 — 49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第047272号

现代艺术之父马奈 (世界艺术大师)

作者: [英] 伊恩·扎切克

策划编辑: 樊文静

责任印制: 张良

出版人: 曾庆宇

社址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66113227 (发行部)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经销: 新华书店

开本: 889mm × 1166mm 1/16

版次: 2017年6月第1版

ISBN 978-7-5304-8840-9/K · 221

译者: 柳正奎

责任编辑: 原娟

图文制作: 圆点创意公社

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66161952 (发行部传真)

网址: www.bkydw.cn

印刷: 北京宝隆世纪印刷有限公司

印张: 2

印次: 2017年6月第1次印刷

定价: 22.00元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

目 录

生平

- 个人简介 2

技巧

- 马奈是怎样画画的 8

画作欣赏

- 《杜伊勒里花园音乐会》 10
《草地上的午餐》 12
《女神游乐场的酒吧间》 14
《船上画室中的莫奈》 16
《埃米尔·左拉像》 18
《圣拉扎尔火车站》 20
《阿让特伊塞纳河畔》 22

影响

- 后来发生了什么 24

试一试

- 怎样像马奈那样画画 26

大事记 28

词汇表 28

更多信息 29

世界艺术大师

现代艺术之父 马奈

〔英〕伊恩·扎切克◎著

柳正奎◎译

 北京科学技术出版社

个人简介

爱德华·马奈出生于一个受人尊重的家庭。但是在他的绘画生涯中，他是一个改变艺术史的叛逆者。

爱德华·马奈1832年出生于法国巴黎。他的父亲奥古斯特为法国政府工作，后来当上了法官。他的母亲尤金妮喜欢画画。家人都认为马奈会像父亲一样当一名法官，但是他却像母亲一样对画画更感兴趣。他的舅舅查尔斯·富尼耶曾带他到巴黎的罗浮宫参观，并为他付钱上绘画课。

出生：1832年1月23日，法国巴黎

逝世：1883年4月30日，法国巴黎

国籍：法国

擅长：油画、版画

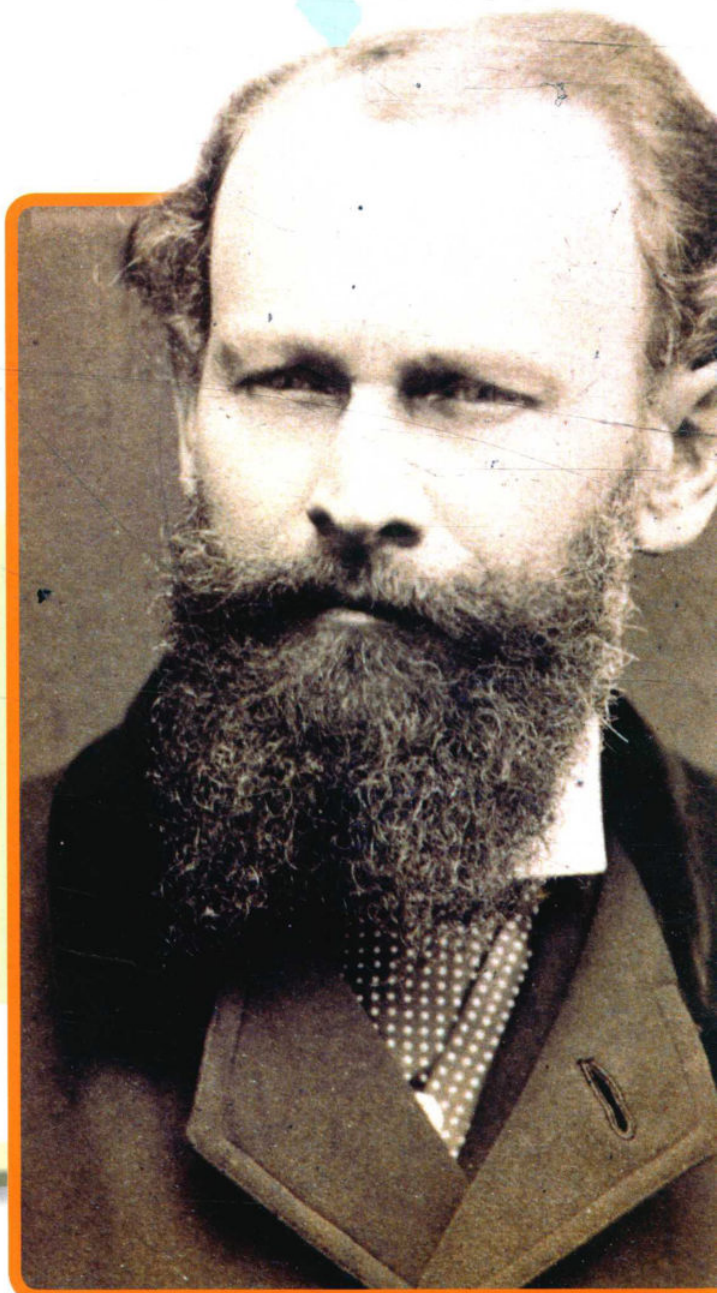
流派：现实主义、印象主义

所受影响：迭戈·委拉斯开兹、弗朗西斯科·

德戈雅、弗兰斯·哈尔斯、古斯塔夫·库尔贝

《爱德华·马奈》

摄于1880年

海上经历

1848年，马奈作为见习水手，乘船去了巴西。他喜欢巴西，但是只在那里待了很短的时间就返回法国了。

奥古斯特不赞成儿子当画家，而是鼓励马奈参加海军。马奈在一艘帆船上当了见习水手，但是他并不喜欢海上的生活。他参加了海军军官的考试，但没有通过，于是就回家了。

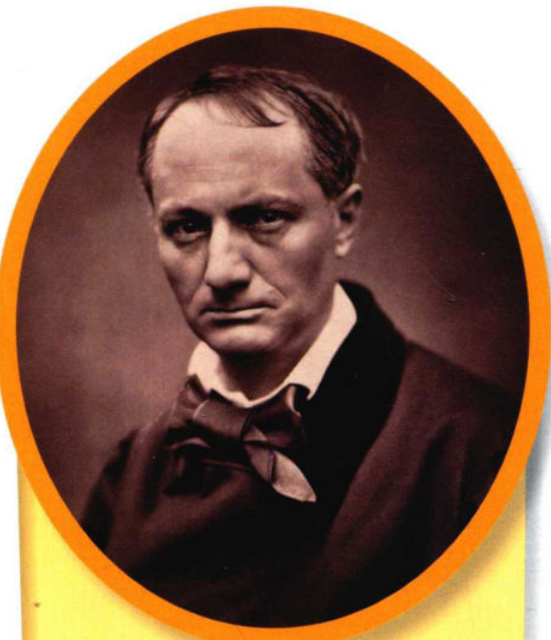
这时候奥古斯特同意让儿子接受艺术培训。马奈师从一位名叫托马斯·库蒂尔的画家。但是马奈觉得他的教法非常枯燥。他是个叛逆者。六年后，他学会了用传统的方法作画，但是选择的绘画对象非同寻常。

代表作：

- ◆《草地上的午餐》，1863年
- ◆《奥林匹亚》，1863年
- ◆《女神游乐场的酒吧间》，1882年
- ◆《处决马克西米利安皇帝》，1869年

“只懂得技艺是不够的——你还需要激情。科学固然很有用，但是对我们来说，想象力更有价值。”

查尔斯·波德莱尔

马奈的朋友波德莱尔是一位诗人。波德莱尔认为诗歌应该与现代主题相关，他的诗歌都是描写巴黎现代生活的。

马奈在接受培训期间遇到了他的女朋友。她是一位钢琴教师，名字叫苏珊·利恩霍夫。他们有了一个孩子。马奈没有把他和苏珊的关系告诉父亲，直到父亲去世后，1863年他才和苏珊结婚。

马奈周游欧洲各国并临摹了美术馆里的旧画。他喜欢临摹委拉斯开兹和德戈雅画的古代西班牙风格的作品。

一种新方法

大约在1855年，马奈遇见了查尔斯·波德莱尔。波德莱尔以擅长创作惊世骇俗的诗歌而闻名。他在著作中也谈了艺术。他说画家应该描绘现代生活的场景。马奈画了一幅描绘现代生活场景的画——《喝苦艾酒的人》，并把这幅画送到了每年都举办法国年度最佳画展的沙龙里。但是评委会不允许展出。

历史画

马奈当画家时，大多数画家都会创作古代历史题材的画作。神话和《圣经》故事也是很流行的主题。这种画对展示法国最著名画家画作的沙龙来说至关重要。马奈想在沙龙里有所表现，但是他以现代生活为主题的画作却惹怒了大家。

巴黎沙龙

评委会每年都会挑选一些画参加沙龙的画展。他们喜欢遵循旧规则的画。马奈和他的朋友们发现他们的画很难得到认可。

“我成为被攻击的目标，这摧毁了我生命的源泉……人们没有意识到不断地被羞辱是一种什么感觉。”

陷入丑闻

奥古斯特·马奈于1862年去世。他给儿子留下了一大笔钱，马奈现在可以画自己喜欢画的东西了。这之后他画的第一幅画是《草地上的午餐》，画的是两个男人和一个裸体女人在野餐。这幅画在一个为那些被沙龙拒之门外的画作举办的画展上展出后激起了公愤。1863年，马奈创作了《奥林匹亚》，画上也画了一个裸体女人。这一次他激起了更大的公愤，他逃到了西班牙。不久他又回家了，他抱怨西班牙的食物太难吃。

重要人物

托马斯·库蒂尔——教师

查尔斯·波德莱尔——朋友、诗人

贝尔特·摩里索——朋友、画家

埃米尔·左拉——朋友、作家

《贝尔特·摩里索》

爱德华·马奈，1872年

贝尔特·摩里索

在印象派画家中，爱德华·马奈最亲密的朋友是贝尔特·摩里索，他们相识于1868年。马奈让摩里索当了好几次模特。摩里索经常向马奈求教，她劝说他使用更浅的颜色并到户外作画。1874年，摩里索嫁给了马奈的弟弟欧仁·马奈。

“这个女人的作品很优秀，可惜她不是男人。”

流派领袖

19世纪60年代中期，巴黎年轻的画家和作家们把马奈看作是现代艺术流派的领袖。他们认为他的画作和他们以前看到的大相径庭。漫漫长夜，马奈与作家埃米尔·左拉及画家克劳德·莫奈交流思想、谈论艺术。年轻的画家们对新画法有许多想法，这种风格后来成了我们所说的“印象派”。

参加战斗

1870年，法国与普鲁士（现在是德国的一部分）之间发生了战争。马奈为保卫巴黎参军了。此时他的画描绘了战争中的悲惨场景。1871年普鲁士人占领了巴黎，马奈当时就在那里。他的画室在战争中被毁掉了。

局势逐渐恢复正常。1874年，马奈的朋友们举办了一次画展，马奈并没有参加，他还想得到巴黎沙龙的正式认可。但是他采纳了一些年轻画家的想法，尝试在户外画画，这在当时还是非同寻常的新方法，因为那时的画家通常都是在画室里画画的。

1871年，巴黎的街垒

普法战争结束后，马奈仍住在巴黎。起义者曾在很短的时期内占领了巴黎。

“你得到了就是得到了，如果没得到就再来一次，其余的一切都是骗人的把戏。”

法国荣誉军团勋章

1881年马奈获得了法国荣誉军团勋章。法国政府为那些在法国社会生活中发挥重要作用的人颁发此勋章。

晚年疾病

马奈从1879年开始跛行，这是一种叫运动失调的疾病的先兆。这种病让人非常痛苦，以至于很难继续工作。这时候他的作品得到了更多人的欣赏，人们习惯了他的艺术风格。1881年，他被沙龙授予了一枚奖章，还被授予了法国荣誉军团勋章。但是马奈的病情恶化了，他于1883年4月30日去世。

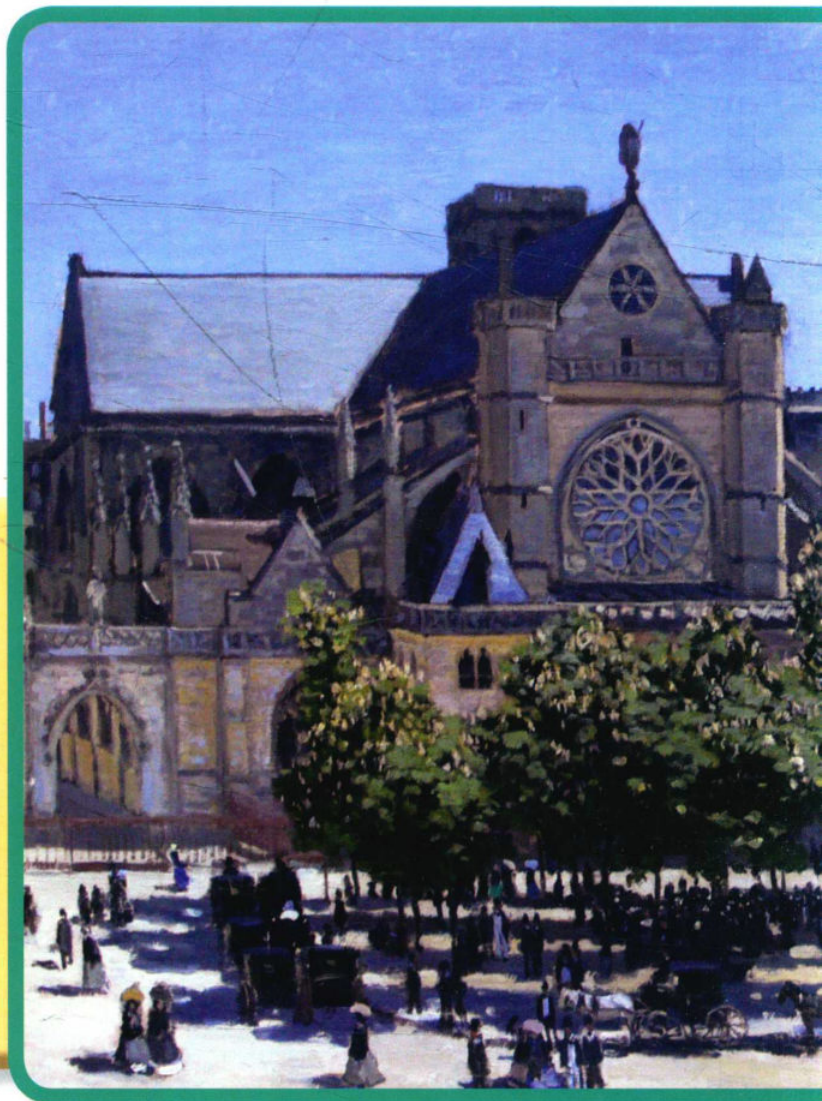
马奈是怎样画画的

马奈喜欢过去的艺术，他希望在传统艺术界获得成功，但同时也在探索新画法。

马奈临摹了一些早期画家（比如西班牙画家迭戈·委拉斯开兹）的画，但使其变成了新的版本。马奈还吸收了许多现代画家的思想，他对日本艺术很感兴趣，这使他学会了如何把人物画得看上去离观赏者很近。

印象派

印象派在艺术上有新观点。他们希望按照事物真实的样子描绘它们。有些人觉得他们的画看上去好像没有画完。克劳德·莫奈的这幅画展示了1867年巴黎的圣日耳曼奥塞尔教堂。

照片

马奈喜欢自己在照片中看到的瞬间景象。

马奈吸收了照片中景物的组成或布局方式。照相机在当时还是新发明，马奈喜欢照片中呈现出的瞬间景象。照片边缘的人物可能被切掉了，他们可能在看照片中没有展示的东西。马奈使用了这些技巧，所以他的许多画看起来只显示了某个场景或故事的一小部分。

马奈受到了印象派画家的影响，和他们一样尝试到户外画画。但是他对印象派画家也产生了影响，他们接受了他的观点，以现代生活为绘画主题。

重要的印象派画家

爱德华·马奈

克劳德·莫奈

卡米耶·毕沙罗

皮埃尔-奥古斯特·勒努瓦

玛丽·卡萨特

贝尔特·摩里索

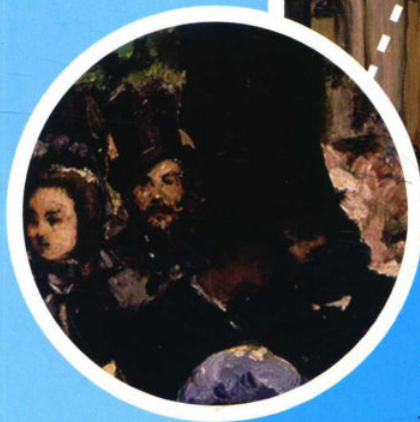
阿尔弗雷德·西斯莉

《杜伊勒里花园音乐会》

这是马奈早期的代表作之一，创作于1862年。这是他第一幅引起年轻印象派画家注意的画。

当时巴黎的时尚人士喜欢每周到杜伊勒里花园听音乐会。马奈经常在那里遇到波德莱尔和其他朋友。他在音乐会上画了许多草图，然后在画室里进行再创作。画中的一些人物可能是以照片为基础画的。

马奈在本画中用的主色调

这位是马奈的朋友查尔斯·波德莱尔，他帮助马奈选择绘画的主题。

这一小片天空使画中的光线产生了很大变化。如果你把它盖上，整个画面就会显得非常阴暗。

画作概况

◆ 《杜伊勒里花园音乐会》，原作76厘米高、118厘米宽。

◆ 在人群中查尔斯·波德莱尔、作曲家雅克·奥芬巴赫以及其他作家和画家。

马奈喜欢开小玩笑。图中孩子玩的铁环覆盖了他的一部分签名，这使得签名看起来好像在画中一样。

马奈的弟弟在画面中间，戴着一顶高帽。

《草地上的午餐》

这幅画是马奈的成名作，他从 1862 年开始动笔，第二年才完成。马奈知道这幅画会使观众感到震惊。

马奈的这幅画是以提香1576年创作的《乡村音乐会》为基础的，穿衣服的男人和裸体女人经常出现在历史画中，但是人们看见他们一起出现在现代野餐场景中还是非常震惊。这个女人是马奈最喜欢的模特之一，名叫维多琳·莫涵。两个男人分别是马奈的弟弟和妻弟。

画作概况

❖ 《草地上的午餐》，原作 208 厘米高、266 厘米宽。

❖ 早期，马奈还画过一幅同版本小尺寸的画。

马奈在本画中用的主色调

“黑色不是一种颜色。”

马奈给这幅画加上了一只雀鸟。提香的画中没有鸟。

背景中的树林画得很粗略。

马奈复制了旧画中的人物，但是没有使用原来的背景。这个人并没有明确所指。

野餐的食物像静物画中的静物那样摆放着。水果和其他食物是画家们最喜欢画的。