

试论莫奈作品中光影之间的朦胧美

张嘉红

(黑龙江省青冈县第五中学校 黑龙江 绥化 152000)

【摘要】莫奈善于从光与色彩的相互关系中进行研究并发现前人从未发现的独特现象,他一生把全部注意力全都集中在光与色彩上,从而找到了最适于表达光与色彩的作画方式,形成了自己的独特风格。众所周知,克劳德·莫奈这个名字是与印象派紧密相连的,这位印象派大师把印象派的理论发展到了极致,他喜欢研究阳光下的自然景物,并用色彩的冷暖变化去捕捉瞬间的光色印象,他是一位真正的印象主义者。论文采用由浅入深的方法,再现莫奈的其作品中光影之间的微妙关系,探讨莫奈对于印象派以及艺术发展的贡献。同时选取莫奈不同时期作品进行逐一分析,发现专属于莫奈独特的美。

【关键词】莫奈;印象派;光和色;

莫奈生活在19世纪法国美术的发展时期,这一时期的法国艺术异彩纷呈。19世纪70年代,印象主义崛起。这场绘画界的盛大运动始于1874年4月,由第一场印象派展览拉开帷幕。印象派绘画在西方绘画史上是划时代的艺术流派,画派的名称来自于有着“水上拉斐尔”之称的莫奈的《日出·印象》。80年代又出现了新印象主义,他们自称为科学的印象主义。80年代以后,出现了后印象主义,它是印象主义的反对派,强调主观世界的揭示;形体开始出现夸张和变形。印象派的画家是传统艺术的反叛者也是色彩艺术的革新者,他们认为,景物在不同的光照条件下会表现出不同的颜色,他们便忠实地将这种“真实”在不断变化的光照条件下刻画下来,这种瞬间的真实不恰恰就是一种转瞬即逝的“印象”吗?而印象派画家把这种“瞬间”永恒地记录在了画布上。他们大量地从事户外的实地写生,深入田野、乡间、乃至街头进行写生,力求真实地刻画自然。特别是印象派画家莫奈,他致力于大自然中环境与光线的研究,根据自身的观察和情感抒发作画,而不再是强调画面中的故事情节和主题思想,从而表现了艺术品在光与色彩反应下的独特美。

纵观莫奈的绘画作品大部分是没有主题思想的风景画,这无疑受到当时巴比松画派的首领柯罗的思想所影响,然而起直接推动作用的却是布丹。他是莫奈的第一位老师,启发莫奈直接面对风景写生。莫奈接受了他的信念:“当场直接画下来的任何东西往往是有一种你不能在画室里找到的力量和用笔的生动性。”莫奈在他以后的绘画生涯中也是按布丹说的话去做的,因为在他的内心里充满了对大自然的热爱,有着对光和色彩的追求。因而光与色的表现成为莫奈的拿手好戏,但这却并非始于他,而是他的第二个良师益友—琼康,他对莫奈的影响可能更具有决定意义。“琼康,他彻头彻尾是一个艺术家:我发觉他是一个纯真和敏感的人。在他看来,每样东西都处于‘印象’里。”不久,莫奈就跟着琼康向同一方向前进。后来,造型和构图变得不再是莫奈所关心的主要问题,而是把光与色彩的表现作为了画面的本质特征。正是因为如此,他能够轻而易举将一切他眼睛所能看到的真实事物按照他的想法表现出来,但也是因此,他表现不出事物的幻觉真实感。莫奈不仅仅满足于自己可以按照所看到的那种方式来画他眼睛看到的事物,他想要一种属于自己的独特效果,而这在绘画效果上似乎是不可能被表现的,但他却创造出了属于自己的朦胧美,一种光和色的结合。翻开莫奈的作品集,我发现他所有喜欢的东西都会使人眼花缭乱,他所描绘的天空、河水、树木和房屋似乎都在洋溢着一种独特的生命感,好像到处都洒满了阳光的感觉,仿佛可以闻得到那种暖洋洋的味道。通过他的作品我可以感受到他的内心充满了难以遏止的激动,那是一种铿锵有力的情绪。学者们通过他的绘画定义他是一个现实主义者,然而当我透过他的绘画看他的本性,却发现他是一个十足幻想家。

莫奈终其一生对阳光下的自然静物进行了详尽的研究他是一

位真正的印象主义者。主要作品有《鲁昂大教堂》《草地上的午餐》《圣阿德列斯的阳台》《花园里的女人们》《日出·印象》《巴黎圣拉查尔火车站》《干草垛》和组画《睡莲》等。他笔下那接天映日的白杨、逆光的草垛、变幻莫测的教堂、梦幻般的睡莲,这一切形成了周而复始、延续不断的大自然,然而斗永恒不变的只有画家笔下那些美妙的形象。

在《睡莲》组图中莫奈表现出了水对于光与色的奇妙变化,不定的光线与季节的迭替造成水中的莲花的色彩变化都描绘在画布上。由于晚年莫奈眼睛的视觉明显下降,睡莲在他的笔下常常用一块块的色彩来表现,这又成了他的另外的一种创作风格。睡莲或绿或红或白,与水中的水草远方的云朵和谐的连成一片,在莫奈的笔下,倒影水灵动,荡漾着水光把画面无尽的延伸。

莫奈的作品在有着独特美的同时也有一定的不足。由于莫奈把“光”和“色彩”看成是自己追求的主要目的,就不可避免地将对客观事物的认识停止在“瞬间”的印象上,这就导致创作中的一些局限性。然而莫奈捕捉到的色彩变化却是如此的神奇,永远奔放的色彩赋予景物更多的灵动性。他是自然非凡的表现者,他非凡的创造给人类留下了宝贵的精神财富。使我明白任何事物都有他的精神状态,不仅仅是自然的赋予更是人类的赋予。莫奈的一生经历了许多坎坷和磨难,但他对于艺术和美的追求却从未停下过脚步,他将毕生精力献给了对西方画界并产生了重要影响的印象主义,为我们留下了许多宝贵的作品。莫奈的视觉观察是天才的、创造性的、非凡的,靠的不仅是色彩,更没有传统的古板的框架,他仿佛就是在用光来表演的魔术师,仿佛就是光的生命,直接参与着它的逐渐熄灭,而那束光,穿越百年,至今不灭,透过那一幅幅画,告诉人们什么叫做“光影之间的朦胧美”。

参考文献

- [1] 罗鑫. 莫奈笔下光与色的世界[J]. 收藏界, 2019(01): 72-73.
 - [2] 王锦璐. 莫奈绘画中的色彩艺术研究[D]. 宁夏大学, 2017.
- 注释:
- [1] (英) 贡布里希著. 范景中译. 艺术发展史. 天津美术出版社.
 - [2] (美) 阿纳森著. 邹德龙等译. 西方现代艺术史. 天津人民美术出版社.
 - [3] (法) 西维尔·帕坦著. 张蓉译. 莫奈—捕捉光与色彩的瞬间. 上海译文出版社.
 - [4] 吴甲丰著. 印象派的再认识. 三联书店. 1980
 - [5] 朱伯雄著. 世界美术名作鉴赏辞典. 浙江文艺出版社, 1996