

莫奈的印象派技法研究

王娟

(上海师范大学 上海 200234)

[摘要]克劳德·莫奈(1840年11月14日生于法国巴黎,他在自己的创作历程中寻找和发展新的绘画语言,那就是印象派。这是采用了一种被同时代人称为印象派的新风格作画。莫奈是这种新风格的发起者、领袖和坚定的倡导者。这个名字最初是批评家们在观看1874年举行的一场新展览时使用的,它准确地——而且是讽刺地——指向莫奈的一幅黎明海港的画,他把这幅画命名为《印象:日出》。这幅画是这种新风格印象派的突出代表。

[关键词]莫奈生平;后印象主义;日出;睡莲

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.1477

童年及早期作品

莫奈的童年是在勒阿弗尔(Le Havre)附近的诺曼底海岸海滩上度过的,他对海洋和诺曼人快速变化的天气有了全新的看法。他画了一些帆船的铅笔素描,很具技术性。他还出售漫画,这些漫画都经过仔细观察和精心绘制的。他的姑妈玛丽·让娜·勒卡德是个业余画家,在她的建议下,克劳德去当地一位画家那里学习绘画。但是他的画家生涯是在Eugène Boudin结识了他之后才开始的。Eugène Boudin向这位有点傲慢的学生介绍了在户外作画的做法。这在当时并不常见,但是却给莫奈奠定了方向。60多年来,莫奈专注于可见现象,并致力于创新将感知转化为颜料的有效方法。

虽然油画风景画至少从16世纪就开始了,但它们通常是在画室里创作的——对自然观察的回忆,而不是直接的印象。1859-60年,他第一次访问巴黎,巴比松画派画家查尔斯·道比尼和康斯坦·特鲁扬的作品给他留下了深刻的印象。而后他经常去高级艺术家的住处,并在Académie Suisse遇到了卡米尔·毕沙罗。1861年至1862年,莫奈在在阿尔及利亚服役,在那里他对非洲的光和颜色感到兴奋。他开始重复研究相同的主题系列,改变画布与光线或随着他的兴趣转移不停作画。

1862年,他继续在巴黎学习,这次是和院士查尔斯·格利尔一起,在他的工作室里,也正是在这个时期,他发现了日本版画,其装饰性和平整性给予莫奈很大的创作灵感。

莫奈的青年时期很多产,那时他还没有开始将他的笔触分割成具有特征的、支离破碎的触点,这些触点后来成为印象派风格的标志。在这些早期作品中,最具野心的作品之一《草地上的午餐》,该画作于1863年在沙龙展出。是一群穿着时尚、在枫丹白露森林里野餐的人,完全不具挑衅意味的表现。关心表现现代生活的实际场景,而不是做作的历史、采用浪漫或幻想的主题,也是库尔贝现实主义的一种更直接的经验主义的延伸。

从广义上看,印象派是对中产阶级生活乐趣的歌颂;事实上,莫奈这一时期的题材经常涉及家庭场景,包括他的妻子、儿子和花园。然而,现代生活并不是莫奈艺术的主要目的。对他来说,更重要的是他不断地寻找绘画手段来实现他激进的自然观。在他雄心勃勃的人物画中,诸如《塞纳河岸边》《本纳库尔》(1868年)、《圣阿德雷斯海滩》(1867年)等作品更清楚地说明了莫奈向印象派风格迈进的过程。他试图当场记录短暂的光,生命力和运动。船只、建筑物、偶然出现的人物和卵石滩都被迅速地刷成单调的颜色,不关注物体的体积和性能。

克劳德·莫奈的第一幅印象派画作

19世纪60年代,莫奈的几幅作品沙龙展览中被接受,其中最引人注目的是一幅他妻子卡米尔的精美肖像画,这幅画取得了巨大的成功。但是此时还不是印象派。19世纪60年代,他在塞纳河度假胜地布吉瓦尔和雷诺阿第一次合作,他们快速地记录了寻欢作乐者和沐浴者,前景中起伏的划艇,以及粼粼波

光和水面倒影,画完,被莫奈视为“糟糕的素描”,但是这是印象派画作开始的标志。两位艺术家的布吉瓦尔研究以强烈的、缩写的笔触、知觉瞬间的即兴创作来诠释室外生活的光线和运动,这相当于以前从未以如此直接的方式致力于画布的视觉体验。这让莫奈很兴奋,于是,1870年,莫奈在特卢维尔(Trouville)的海滩上,以宏大而自信的姿态画了一幅卡米尔的画卷。这是迄今为止最生动的视觉现实主义作品,颜料中还嵌着沙粒,1872年,《印象:日出》展出,印象派开启了。

莫奈著名的系列创作方法是,在不同的光线和天气条件下表现相同的主题,但1876-77年冬天在巴黎圣拉扎尔车站附近完成的这些作品与印象派的传统题材完全不同,它们描绘的是在大棚中冒着烟和蒸汽的火车引擎,预示了1909年后意大利未来主义画家所画的机械题材。到1881年,最初的印象派团体已经开始瓦解,1886年,新印象派出现,莫奈继续以同样的热情审视自然。1883年,莫奈定居在距巴黎52英里的小村庄吉维尼,专注于一个又一个系列,直到去世。

1900年后,莫奈的画中,氛围,是莫奈的主题;建筑和桥梁不像颤动的笔触那样有形,是赋予了充满光线的雾。在他的作品中,光、水、运动、建筑和水中的倒影都赋予了强劲的生命力。

1893年,莫奈买下了他的房子和一片沼泽地,开始建造一个睡莲花园。很快,垂柳、蝴蝶花和竹子围绕着一个自由形状的水池生长,一簇簇的睡莲和花朵漂浮在平静的水面上,还有一座日本桥。他开始创作的睡莲、水和日本桥的油画,采用前所未有的开放构图,大花和垫子悬在空中,云雾倒映在湛蓝的水面上,

太阳在黎明的映衬下落下,橙色映衬着灰色,太阳的活力映衬着静止的周围。太阳有轻微的波动。太阳的亮度几乎和灰色的云一样。莫奈对自然进行了长期的、深入的研究,正如他所说的,他努力描绘他的印象,“面对最短暂的美”。

莫奈影响是广泛的,文森特梵高、亨利马蒂斯,和莫里斯德弗拉明克都把他视为现代法国绘画的典范。他采用了新鲜的调色板、题材和自发的风格,史诗般的规模和形式的创新还影响了马克·罗斯科和杰克逊·波洛克等抽象表现主义画家。他的作品回顾展在20世纪的最后几十年在世界各地广受欢迎,建立了他无与伦比的公众吸引力,莫奈无疑是现代西方绘画中最重要和最受欢迎的人物之一。

参考文献

- [1] 绘画中的光色世界[D]. 翟羽佳. 陕西师范大学 2013
- [2] 关于“意境说”的若干问题[J]. 罗钢. 清华大学学报(哲学社会科学版). 2018(05)

[3] 睡莲中的灵晕[D]. 林印吉. 中国美术学院 2011

[4] 莫奈论艺术[J]. 奚静之. 世界美术. 1979(03)

作者简介:

王娟, 1984年5月1日, 女, 上海师范大学美术学院2019届研究生硕士在读, 研究方向: 写实与意向油画。