莫奈与印象主义——个人风格的产生与引领流派

171250013 常卓

1. **摘要/关键词**

本文旨在通过考察法国画家克劳德·莫奈（Oscar-Claude Monet）的一生，观察画家的日常创作，探讨美术作品创作过程中新的表现方式的探索和发明， 个人风格的诞生过程，以及崭新流派的发展与衰落规律。

关键词：莫奈 印象主义 创作 个人风格

1. **正文**
2. **莫奈的家庭背景与学习经历**

1840年11月14日，莫奈降生于巴黎，五年后随同父母搬到了港口城市勒阿弗尔（Le Havre），这个城市位于塞纳河河口，濒临英吉利海峡，港口贸易极其发达，如今是法国的第二大输出港。莫奈在这个城市度过了他“叛逆”的童年和青年时期。

同莫奈的艺术之路一般，他从小就拥有强烈的个人意志，他在回忆里这样说到：“我天生就是个不守规律的人。我很小的时候就没有人能让我服从某个规定······学校就像一座监狱，要我一个人在那里待上四小时是不可能的。”除此之外，他的绘画作品也颇具灵气，早期的人物素描漫画诙谐有趣，“我还画老师的脸和侧面，想尽办法歪曲他们的形象。”莫奈在写给蒂埃博的信中这样说。

除了人物漫画，受到生活环境的影响，小莫奈还绘制了一些帆船、港口的素描。他将这些画寄放在一个卖画具的商家出售，在这里，他遇到了自己的启蒙老师，同样喜爱绘制海景的布丹。布丹邀请莫奈一起去写生，这次在鲁埃尔（Rouelles）的写生经历开始了莫奈的画家生涯，“我的眼界渐渐开阔，懂得了大自然，也学会了热爱大自然”。

喜欢灿烂的阳光，喜欢大海，喜欢崖边的风，喜欢水面的倒影，莫奈热爱这些自然的事物，并且努力绘制他们，这件事情贯穿他的整个绘画生涯。1861年6月，他自愿来到阿尔及利亚，一个非洲北部的国家，在那里的部队服役。阿尔及利亚的光影给莫奈留下了深刻的印象，“我在阿尔及利亚时，对光与色彩留下深刻印象，但一直到后来才能分类，而且我日后的研究就源于此时。”在我看来，这次服役经历对莫奈来说意义重大，不亚于优秀的研究方向对科研成功的影响。没有对光与色彩的触动，莫奈也会成为优秀的风景画家，我们可以看到莫奈早年的作品就已表现出较为娴熟的绘画功底。1865年作的《枫丹白露树林中的沙依大路》，构图、色彩就已经很完美了。然而对光的敏感将莫奈带到了新的层次，使他的画作有了动人的效果，他从绘画家变为了另一种意义的发明家和研究者，给世界带来的另一种，没有发掘过的美。

1. **新的表现方式的发明与精进**

1866年凭借《绿衣女人》和一幅沙依风景画在沙龙大获好评后，莫奈在乡间开始了大量创作，他在写给戈蒂埃的信中说：“我决定隐居乡间，加倍工作。我从来没有这么豪情万丈。在沙龙上成功后，我卖出了几幅画。”无疑，这次沙龙的认可和获得的维持生活的收益给画家带来了充足的动力和信心，怀着这样的自信，画家回到了塞夫尔，在自家花园里开始创作大幅油画。《花园里的女人们》便是这一时期的产物，阳光正盛的夏天，几位衣着鲜亮的女子在花园的小径欣赏鲜花，白色的裙子在阳光的照射下，表现出耀眼的白光，被阳光直射的小径上投下树木的暗色阴影，“没有比这更奇特的效果了。”左拉在《著名的事件》中这样评价。

1866年到1870年，莫奈的画接连在沙龙上失利，尽管获得了好友的支持，他精心创作的《圣阿德列斯的阳台》《蛙池》纷纷落选，评论界一片哗然，莫奈的生活也愈加拮据。尽管如此，在1970年与卡米尔正式结婚后，莫奈去各地进行采风，从巴黎到英国，从英国到荷兰，再从荷兰回到了巴黎。在此期间莫奈也进行了大量创作，而且大多为风景秀丽，节奏舒缓的风景画。英国的公园，草地，荷兰的房子、磨坊和船都给了他无比的创作灵感。左拉评价莫奈这一时期的创作：“他喜欢到处都有人的足迹，他永远愿意生活在我们中间。生为巴黎人，他把巴黎带往乡村，他的每幅画都有盛装的女士和先生。大自然如果不带上我们生活的痕迹，对他来说就失去了意义。”准确地概括了此时的莫奈。

当然，除了来自沙龙和生活的压力外，莫奈在创作上也不是一帆风顺，准确来说，只要想获得一番成就，他的研究就不会一帆风顺。他像我们所有人（只要试图尝试过绘制理想中的景象）一样，多次反复地怀疑自己的作品，并且为无法表达而感到焦虑。“我很满意这里的生活，尽管习作离我的要求还差得远。这的确是太艰难了······我想很少有人认为差不多就行了。 我亲爱的朋友，我要努力，刮掉重画。当我面对大自然时，我什么都想画，而真正动起手来，又觉得困难重重。 看起来必须心无旁骛。多观察、多思考，才能到达目的。”“一个月以来，我都没有画出像样的作品。我毁掉了原先做的，烦透了。这么好的一个夏天就这样报销了。 啊，绘画，多么痛苦的折磨。 我真是差劲透了。”

这样的莫奈与普通的你我并无二致，不同的是，尽管陷入重重的自我怀疑，莫奈仍然没有停止创作，甚至可以说是保持高产，他每到达一个地方，都会观察当地的风景和特色建筑，甚至是在游历过程中，他也会欣赏记录沿途的风景。而这正是成功的要义所在，保持不满足，永远清楚自己前进的方向，不因为已取得的成就而满足，并坚持前进，即使有困难坎坷，但是相信只要不停下脚步，就一定会比过去更好。

1. **印象主义的诞生**

十九世纪五十年代法国就出现了印象主义的萌芽。当时的印象主义不成气候，也得不到认可。然而这并没有毁灭印象主义，一部分在画坛上活跃的人仍然在内心坚持着印象主义，莫奈即是如此。

1871年搬到阿让伊特的新家后，莫奈的日子逐渐好过了起来。阿让伊特迷人的风景、船、拖轮和渡口，以及普法战争后重建的公路桥、铁路桥令莫奈着迷。他的画也逐渐被接受，收入不断提高。同时，他也在继续练习人物风景画，将人物放进风景中，传递轻松愉悦的生活气息。首次创作了系列画——表现了时间不同的丁香花丛，《阴天里的丁香》和《阳光下的丁香》。

就是在这种愉悦的生活环境下，莫奈在诺曼底创作了印象主义的代表作之一——《印象：日出》。这幅画展于1874年官方沙龙，是这次沙龙最重要的作品之一。就是在这次展出后，“印象主义”一词才真正提出。

值得一提的是莫奈在这一时间中发挥的作用。与刻板印象中不好相处性情孤僻活在自己的世界中的艺术家相比，莫奈的人际关系可以说是处理的非常到位了。莫奈一生有生活上帮持他的友人，有一直坚持欣赏他支持他的人，也有和他一起写生一同创作的同行。这些朋友不仅与莫奈有着书信来往，这点从莫奈庞大的留存书信量中可见一斑，这些朋友也会时不时来探望莫奈，或是约着一起出去游历。“画家、雕塑家暨雕刻家合作团体”就是这样一个由志同道合的友人们成立的团体。而莫奈，得益于他的号召力和影响力，成为了这个团体的发起者和领导者之一。莫奈与毕沙罗、德加、雷诺阿、西斯莱等人是及欢喜亲密又志同道合的朋友，他们一起为这个团体奋斗，终于在1874年1月17日成立了这个团体，并于同年4月15日到5月15日在卡布森大街35号举行了这个团体的首展。

这个团体很快解散了，就在同年12月，甚至不足一周年。然而在这个团体存在的灌灌八个月中，这个团体可以说是被群起而攻之，而莫奈正是最受苛责的画家。他在这一时期展出了《印象：日出》，受到了评论家们的大量攻击，评论家鲁勒瓦写道“这幅画表现的是什么？请看展览会说明。哦，叫做《印象：日出》。印象，正如我所料。既然我留下深刻的印象，画里应该有印象。”。“印象主义”一词由此而来。不仅仅是评论家，市民们对这些画也大多不看好，反对之声此起彼伏。

1. **莫奈的后期历程**

虽然这个印象主义小团体很快就解散了，但是莫奈的创作并没有停止。首展失败后莫奈并没有受到打击一蹶不振，而是在朋友们的看望和经济援助下开始了新一轮的创作。马奈和雷诺阿去阿让伊特看望莫奈，两个人在莫奈家画了同一幅画《莫奈一家在花园》。

莫奈的绘画生涯起起伏伏，在这段快乐时光过去后莫奈很快就又陷入了没有收入的现实困境。不仅是莫奈，雷诺阿、莫里索、西斯莱等人的作品也都大受挖苦，售价很低。不过好消息是1876年4月，虽然“画家、雕塑家暨雕刻家合作团体”已经解散，但第二届印象派画展仍然在迪朗·吕埃尔的画廊举行了。这次的展出仍然受到了大量挖苦，但评论已经比第一次展出好多了，报界已经开始逐渐接受这种新的画派。除此之外，来向莫奈买画的主顾逐渐增多，莫奈开始有意更换作品主题。

1880年，也许是生活所迫，也许是心态改变，莫奈再一次送作品去沙龙了，值得一提的是，从1870年莫奈送去的作品被评审委员再次拒绝后，莫奈就再也没有送画去沙龙过了。这次送作品去沙龙不仅仅是重新参展这么简单，莫奈本人也很清楚，他送画去沙龙是一种背叛行为，对印象派小团体的背叛。事实上也的确如此，莫奈送去的两幅作品中有一幅作品入选了，为了参加沙龙展，莫奈放弃了印象派画家联展，正式脱离了印象派画家一列。

莫奈参加沙龙不仅仅是对印象派小团体的背叛，也是对莫奈心中一直坚持的独立创作的背叛。印象派在当时从来都不是受到认可的存在，这些印象派画家们离经叛道但又意志坚定，他们向往得到沙龙的认可，但沙龙没有接纳他们，这引发了印象派团体的叛逆心，与其一直不被认可，被不公平对待，不如自己退出，做自己的标准。这可能就是“画家、雕塑家暨雕刻家联合团体”和印象派画展产生的最初动力吧。然而在现实利益的打击下，这个团体还是最终解散了，就连它的发起者和创始人莫奈，也不再向这个展出送画。不仅如此，是莫奈在1880年入选沙龙，也是折衷的结果。莫奈在写给迪雷的信中说到：“为了参加沙龙我不得不创作些拘谨的中产阶级的作品。”这句话道出了追求个人内心美好的艺术家与现实世界需求的矛盾，艺术家也是人，需要生活，需要认可，需要物质的保证，即使是在今天备受好评的莫奈，在不受到社会认可的情况下，也需要为了维持生活绘制自己并不喜欢的作品。

到了十九世纪八九十年代，莫奈的创作已经进入了一个相对稳定的阶段，生活保持稳定，个人风格也基本稳定下来。莫奈开始有更多的精力去研究如何更好地表达色彩。莫奈对色彩的看法很是不凡，他曾经在给迪朗·吕埃尔的信中谈到：“我画的东西，可能会吓坏那些反对蓝色和粉红色的人。我就是要用这些颜色来表现此地迷人的阳光。一切景致都是亮蓝和燃烧般的火焰，真是迷人极了。我每天都发现这儿更美丽一些，我真是被这里的风景迷住了。”他画花园，也画大海，画海浪冲击的礁石，也画椰树遍地的阳光海滩。

同之前那一样，此时的莫奈再一次遇到了困难，应该说他时时刻刻都在克服自己遇到的困难，只是暴不暴露给我们看罢了。他在信中说：“我又面临画一个新地方的困难。这里的风景美极了，有一种可怕的荒凉，让我想起贝勒岛······我本来觉得可以画出惊人的作品。但是，很遗憾，越是深入作画，越感到要把我想表现的东西画出来是非常困难的。”这种想法我认为在另一方面代表了莫奈的进步，他可以更加深入的观察自然了。如果说作画是基于创作者看到的意象进行的二次创作，那么他现在看到的，已经远超出常人了。

从1890年开始，莫奈开始创作系列画。他开始探索不同光影下风景的色彩，并且付诸笔下。他在写给迪雷的信里写到：“我有两幅习作，画的是结很多果实的苹果树。现在必须放弃了：因为后来我到苹果树前准备作画时，树上根本没有苹果，全都摘光了。所以这又是两幅失败的画。真令人泄气，我好羡慕那些可以信笔作画的人。”他的作品是离不开光影的，所以他是不可能室内无实物作画的。自然的美也正在于此，若非亲眼所见，没有人能想象到自然会孕育出怎样的美景的，而那些光，经过云层，穿过叶子，被钢铁反射，又投到色彩各异的建筑物上，会出现怎样美妙的反应。莫奈抓住了这些光，用印象主义的手法表现出来，莫奈选择了印象主义，是为了表现这些光影，印象主义的作画风格成了最合适的选择。他也确实成功了，一百年过去，我们还在被这些美妙的色彩打动着。

1. **结论**

莫奈和印象主义的成功，是莫奈和一代画家努力探索的结果。前半生的莫奈生活起起伏伏，却没有放弃个人追求的真美，后半生的莫奈更是用尽全力探索。认真观察生活，体会世界的美好，发现方向，坚持方向，决不放弃，是莫奈得到认可的原因。而印象主义，是金子就会发光，只要是发自内心的创造美，记录美，即使短时间内被现实打败，终归是会被认可的。

1. **参考文献**
2. 西尔维·帕坦，《Monet，捕捉光与色彩的瞬间》，上海，上海译文出版社，2004
3. 莫奈，《莫奈艺术书简》，北京，金城出版社，2012
4. 常磊，《印象派效应》，石家庄，河北美术出版社，2005