

《蒋勋破解莫奈之美》

图书基本信息

书名：《蒋勋破解莫奈之美》

13位ISBN编号：9787550248001

出版时间：2015-7

作者：蒋勋

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《蒋勋破解莫奈之美》

内容概要

莫奈的一张画诞生了一个画派。他在破晓的河口边架起画架，从黑夜的尽头开始等待黎明，等待水面上第一道日出之光，画下了《日出印象》。这幅当年饱受嘲讽的画作，后来不仅成为划时代的伟大巨作，他留下的光，更继续照亮这个世界。

在莫奈的世界里，没有单纯的颜色，他的颜色都是一种光。因为光，所有的色彩都泛着一种瞬息万变的明度。莫奈引领我们开启了另一种视网膜上的感觉，像是要拯救我们观看的方式。我们感受到黎明破晓的晨雾浮游于水面，一朵莲花静静绽放，我们感受到雨后垂柳上的水滴，滴入水池，荡漾起一圈一圈涟漪，我们感受到夕阳的光的倒影，一片沉静的金黄，像是无限委屈，要诉说什么，却终究沉默逝去。

美学大师蒋勋亲自执笔，解读印象派大师莫奈伟大而迷人的艺术生命。莫奈的美学是光的信仰，也是生命的信仰。

《蒋勋破解莫奈之美》

作者简介

蒋勋，福建长乐人。1947年生于古都西安，成长于宝岛台湾。台北中国文化大学史学系、艺术研究所毕业。1972年负笈法国巴黎大学艺术研究所，1976年返台后，曾任《雄狮美术》月刊主编，并先后执教于文化大学、辅仁大学及东海大学。现任《联合文学》社社长。

蒋勋先生文笔清丽流畅，说理明白无碍，兼具感性与理性之美，有小说、散文、艺术史、美学论述作品数十种，并多次举办画展，深获各界好评。近年专注两岸美学教育推广，他认为：“美之于自己，就像是一种信仰一样，而我用布道的心情传播对美的感动。”

代表作：《美的沉思》《蒋勋说<红楼梦>》《孤独六讲》《生活十讲》《汉字书法之美》《美的曙光》《蒋勋说唐诗》《蒋勋说宋词》《美，看不见的竞争力》《蒋勋说中国文学之美》等。

《蒋勋破解莫奈之美》

书籍目录

《蒋勋破解莫奈之美》

精彩短评

1、莫奈就像是艺术界的大众情人，没有人不喜欢他的画。他的画中，总能看到光与色彩的互动，那种风和日丽，仿佛能直抵心灵深处的角落，驱走所有阴霾。有幸见过一次莫奈的作品，是在维也纳的霍夫堡皇宫的阿尔贝蒂娜博物馆（Albertina），包括著名的《睡莲》系列中的一幅。这幅画还被印在了博物馆入口处巨大的阶梯上，从远处的某个角度可以拼成画的全貌，那景象很是震撼。而站在实物前则是另一种感受，两米长一米高的画卷上，能看到颜料和画布所形成的纹路，它们时而潦草，时而细腻，而画中的意向既朦胧又清晰，既沉静又跃动。在那之前，除了知道莫奈是印象派大师以外，对他的生平和作品并没有太深刻的了解。其实在欧洲逛了那么多艺术馆和博物馆，很多时候心情都是复杂的，在接受美的洗礼的同时，又被自己的无知困扰着。欣赏作品，却不知作品为何而创作，也不了解作品背后的斑斓人生，这并不能算作懂艺术，它们只是眼前的美丽云烟罢了。然而维基百科上的人生往往太平面和苍白，正统的艺术史读起来又太深奥和枯燥，找到一本合适的艺术读物似乎没那么简单。蒋勋的这本《破解莫奈之美》，我在书店翻了几页，就被深深吸引。他的文笔，他的感性，他对美学和对莫奈生平的把握，使得这本书没有太多的文字和阐述，却能将读者带入莫奈的精神世界，看到他所看的，感受到他所感受的，一时间，好像来到莫奈的身边，成为了他的朋友。蒋勋年轻时对音乐、美术、文学有不可救药的执着与着迷，却没能如愿学习艺术，而是进了历史系，但他说，“以往我对文艺的爱好是主观的。但在有了史学的训练之后，我开始把文学艺术，摆回其所在的时代背景、社会环境中来看，而不再只停留在少年时期那种浪漫的主观。”或许这就是为什么他的书中，既有美学的感性，又有史学的理性，这两者相辅相成，让他笔下的艺术家形象得以完整、丰满地呈现。上帝创造万物之时，先创造了光。有了光，才有了色彩，有了光才有了影，才有了我们眼前的缤纷世界。光对于绘画来说，是灵魂般的存在。莫奈之所以成为印象派之父，是因为他的画在光的处理上开创了一个新的时代，他所描绘的，是工业化大都会的光，是大自然中捉摸不定的光，是他想要奋力留下的生命之光。而莫奈的这种“创新”，和他所处的时代，和他青年时期遇到的人们有着千丝万缕的联系。莫奈的家庭不算富裕，但也并没有什么物质上的匮乏，在少年时期，家里人反对他画画，但他的才华终究藏不住，十五岁左右，他作为漫画家的名气就已经在地方传开。二十岁的时候，莫奈来到巴黎，那时工业革命的发展使得人口从农村向都市聚集，巴黎正是法国第一个大都会，刚刚出现的蒸汽式火车也以巴黎为中心通往各个乡镇。大都会的出现给人们的生活方式带来了巨大的变化，一时间乡间的闲散劳作，被城市的繁华、效率和速度所取代，一时间有了富裕的中产阶级，有了双休日和随即产生的休闲度假，或许这就是最早的“小资”吧：“莫奈常常被认为一名是风景画家，但是他初到巴黎，他感受到的时代气氛其实是在人物身上，他们在物质富裕之后追求人性的解放，追求着悠闲自由与幸福。”在印象派之前，主流的艺术风格被称为“写实主义”，要么抨击工业革命初期的种种社会现象，比如擅长政治讽刺漫画的杜米埃，要么是歌颂农村的自然风光，赞美勤俭朴实的农村生活，比如巴比松画派的米勒。在绘画技法上，人们遵从的是希腊、罗马古典规则，遵循透视法，解剖学，崇尚古典技法一丝不苟的绘画风格。大多数画作在室内完成，面对的是稳定的，静止不变的自然光。而莫奈受到了巴比松画派的布丹，和前卫画家戒金的影响，开始走向户外，走向大自然，并一生都坚持这个原则。户外的光是不稳定的，时刻在变化，更加的复杂，使创作更加即兴。莫奈由此投入了自然光的怀抱，他画港口，画大海，画海滩，画庭院，画水面的波光，画云朵的飞翔，画休闲度假的中产阶级，画巴黎草地野餐的市民，画坐在河边的爱人。他被工业化带来的便利和物质生活所感染，很快也被工业化带来的一种新的光打动。“因为工业革命的速度使人类的视觉经历了一种前所未有的光，一种朦胧的、轮廓不清晰的光，而这样的光也正是莫奈想要抓住的。这样的光不完全是自然光，有一部分来自工业化带来的速度感。我们在告诉火车运行时看到的风景，不再是传统古典绘画里静定的、永恒不动的风景，而常常是一片向后快速流动的闪光，目不暇接，画面稍纵即逝，变成瞬间记忆的光，莫奈要挑战这样的光了。”于是《日出印象》便成了他跨时代的巨作，莫奈来到清晨哈佛港的河边等待日出，试图记录下日出时分的壮丽景象，可光的变化比他能记录的速度快得多，他用最快的笔触记录每道光色彩，可最后却失望地发现，日出之光根本是无法复制的，他画笔下的跳跃而杂乱的光，只是一个印象。尽管如此，他还是把这实验性的手稿送到了法国国家官方艺术沙龙参加比赛，引起了保守的学院派的嘲讽，说年轻的画家不认真学习古典技巧，只知道胡乱涂抹印象。而年轻的艺术家用则抓住机会反击，公开与官方沙龙美术展决裂，他们说：“我们就是要走向户外，走向光，走向现代，我们就是——印象派。”一个跨时代的画派就这样诞生了。坚持户外写生，寻找光与色彩的互动，

《蒋勋破解莫奈之美》

发展自由笔触，这三样几乎是印象派的宗旨。于是莫奈的追光之旅由此展开，他常常专注描绘不同时间的同一个场景，为的就是捕捉光的细微变化。在我看来这是对大自然的一种最高的赞美，所有的美、趣味与哲学都蕴藏在神奇的光里，因为光虽无色，投射在这世界上却有了千种颜色，即使是同样的景物，不同时间的光也会带来不一样的色温、层次和触感。这样微妙的感官往往稍纵即逝，但莫奈曾试图将这感觉抓住。他曾以干草堆为主题创作了多达25张一些列的画，分别有黎明时分的光、清晨的光、正午的光、黄昏的光、雪景时的光、四个季节的光...在常人看来，干草堆是最平常不过的事物，在他的笔下，却有了生命。另一个非常著名的《睡莲》系列，是莫奈晚年时期在自家的后花园创作的，也是我个人最喜欢的系列。和梵高的《杏花》一样，那种色彩让人感到安静，和安静背后的力量。在他生命最后的30年里，画了有大约两百多幅睡莲，每一幅都足矣让人跌入这天色、水色和绿色组成的奇幻梦境。现在这些画作散落在世界各个角落，有的在博物馆和美术馆里，有的被私人收藏，下次要是有机会遇到，一定别忘了去仔细寻找光的痕迹。

2、了解一个艺术派别 印象派，创始人，莫奈。特点：记录事物光的变幻。事物不是主体，光的变化和记录是重点。可以是睡莲、垂柳、干草堆，也可以是草地的聚会，是卡米尔之死，还可以是国会大厦、火车站等等。说实话，这些画作是我看不太懂的。印象派的产生和确立源于一次偶然的落选事件，落选的画家们不服气，专门搞了一次“落选作品展”，从而引起了业界的争论和对作品的重新审视，非正面事件的发酵确立了一个新的派别的产生。当然，一个人之所以能记录一个时代，开创一个派别，必然是用心做一件事，同时具有一定的天赋灵性，可以从周围人那里得到启发并最终确定自己的方向。这本解读莫奈之美最触动心灵的是“莫奈花园”，现在是巴黎的一个名胜--莫奈故居，它是莫奈倾其所有建造的一所花园，它承载了莫奈后半生的作品和生活。花园里有一个池塘，塘里种满了睡莲，岸上垂柳摇曳，莫奈自己还在池塘上建了一座日本小桥。这些是他的四季睡莲，日本桥，垂柳等系列画作的原型。好想也有这样一个小花园、小王国，把自己的灵魂放在里面，或许几十年就做一件事，自己喜欢的、自己只会做的、自己一辈子都做不厌的那件事。打造一个仅属于自己的小王国？画家，玩色彩的，最后变盲，如莫奈；音乐家，听声音的，最后变聋，如贝多芬。盲后的画作和聋后的“英雄”，完全是心的作品，超越其他！让自己的生活简单点，确立几个事情，几个方向，用心干下半辈子！

3、这本书算是对莫奈有了一个大致解读，莫奈，印象画派的创始人，只是因为《日出印象》落选，而自行组织落选展被记者嘲笑是印象画，没想到反而促成了印象画派的形成，变成了新兴的一股激流。印象派主张在户外画画，直接面对自然光，认为在自然光下并没有黑色存在，连在阴影里也有色彩变化。所以莫奈也是终生在追求光，追求户外写生，追求在不同季节，不同晨昏，对同一处风景的长期观察，所以就有了他许多的系列画，他画干草堆、画火车站、画教堂、画国会大厦，在他的眼里，干草堆和国会大厦没有区别，他迷恋的只是在他们身上投射出来的光和影。所以看他的画会发现，很多事物的轮廓都变得模糊，他只研究光，使得光在色彩里产生了更细致微妙的视觉体验。莫奈从没过自己会成为一方泰斗，他只是用自己的画笔来记录、描绘他所看到的世界、所体验到的美好的生活，他的画都是在人生间最美好的回忆，那多人喜欢莫奈，恐怕也是向往那种他所描绘的悠闲、愉悦、永远明亮的幸福之感。书中展示了他很多的作品，最让喜爱的就是他画的持伞的卡蜜儿，她罹患癌症的妻子，画面中站在草地中的妻子撑着伞，转头对着莫奈笑，那天风很大，她的裙摆都被吹起，在这一刻你感觉连她都要绝尘而去了。妻子走后，莫奈就只画过他的继女，还是仿照了亡妻的造型，从此就不在画人像画了，后四十年醉心于户外风景，可能这也是他的深情吧。

4、对于莫奈的好感，最初是来源于这个中文的译名，“莫奈”真是好听，且意蕴深远。在以往，是不太愿意提笔为莫奈写什么，我是爱梵高的，日日我都看着他的星夜，那幅画被我带在身边，就挂在餐桌旁边，看多少次都觉得那是我喜欢的颜色。莫奈是孤独的，就如同那孤独的蓝色。然而，就如同蒋勋说的，莫奈是幸福的，他的画作里，都洋溢着一种安详，美好的味道。此刻的我，是没有觉着莫奈的睡莲有多好。估计也是以往看他的睡莲比较多。我喜欢莫奈画中的水。他应该也是一个长情的人，专注于一个地方，一画就是很多年。这样深入地执着，才能够体会到那景物的本质吧。关于印象派，上学出去上里写生那会儿，我自己也是把自己归纳为印象派的范畴之中的。事物没有固定的模样，世间根本也没有完全的黑白，我们不用黑白，你看到的绿色可能因为阳光暖光变得泛黄，你看到的蓝色，可能应为岸边有一株红色的花朵变得泛出紫色的模样。仔细想想，这世间诸多的事情都是相通的。这个法则也可用于人在这个世间的判断，没有绝对的好人和绝对的坏人，就如同没有绝对的黑白一样。人是社会的产物，你自己本身是所有东西的总和，并不能单纯地判定这是蓝色或者绿色，总是会

《蒋勋破解莫奈之美》

受一些其他的東西影响的，你的身世你擁有的資源，你的愛，和愛你的所有成為了此刻的你。如此想來，對印象派又多了一些好感。印象派是倡導一定要到戶外寫生的，要追逐那隨時變幻的光線畫下當下那一刻。光線變幻無窮，所以，那一棵樹前一分鐘和這一分鐘都是不同的，更不用說四季都是不同的。所以，這萬事萬物本來就是模糊的。沒有那麼清楚的界限。你願意看到什麼，那些色彩和光線變回格外耀眼，就像梵高畫中的初升的太陽在水中的倒影，他覺得那麼耀眼，就直接用了十分耀眼的顏色，直接上去。根本不需要什麼過度，在那一刻，那一抹絢爛的光。就是全部。看到這些光芒，就體會得到希望和幸福。我更喜欢莫奈早期這些絢爛的光芒，相比起安靜的睡蓮來說。記錄下此刻，是我此刻現在的心境，估計再過些時日，我就能看出睡蓮系列的好。我不去講這本書或者這幅畫不好，雖然有些真的很糟糕。但大多數時候我都告誡自己，不是這個不好，只是此刻的自己還不具备欣賞洞悉這個作品的力量。

5、莫奈的畫，在光和影的變化中色彩斑斕，或熱烈，或寧靜，或春意盎然，或秋色輝煌，什麼樣的心境，什麼樣的專注，什麼樣的感悟，才能有如此敏銳的觀察，才能得到大自然如此豐富的欣喜，才能有如此細膩的表現。每片葉子，每朵花都在生命。站在莫奈的畫前，周圍的喧囂剎那無形，躁動的心即可安寧。

6、蔣勳先生寫了好幾本《破解XX之美》，其中我最喜歡的，是這本《蔣勳破解莫奈之美》。原因很簡單，單有莫奈的畫，就已值回書價。該書的封面用的是莫奈最出名的睡蓮系列中的一幅，睡蓮系列畫作是莫奈晚年的突破之作。就在2014年5月8日，一位中國買家以2,700萬美元(約合1.7億元人民幣)的價格拍走了莫奈的《睡蓮》。可想而知，睡蓮系列畫作的價值幾何。蔣勳先生在该書的序中寫道：“如果梵高是藝術創作世界孤獨、痛苦、絕望的典型；莫奈恰好相反，他的世界明亮、溫暖，洋溢、流動着幸福愉悅的光彩。……莫奈是華麗的，他一生追求燦爛華美的光。他的畫里很少黯淡的顏色，很少用黑，很少用灰，很少用深重的顏色。……創立印象派的莫奈相信色彩是有溫度的，因為光緊緊依附著顏色，光滲透在顏色里，光成為色彩的肉體，光成為色彩的血液，光成為色彩的呼吸，因此色彩有了溫度，色彩也才有了魂魄。”欣賞書中莫奈的畫作，你會看到，光和影是在共舞的，而且光和影的對比是舒服的，會讓你感覺，就這樣欣賞莫奈的畫作，已是極大的幸福。我想，正是因為我性格中的陽光吸引著我去喜歡莫奈的畫作，吸引著我如飢似渴地去閱讀蔣勳先生的這本書。提到莫奈，就得提到印象派，而提到印象派，就得提到莫奈的畫作《日出印象》。正是《日出印象》這幅畫，為藝術史上最重慶的畫派之一命名。莫奈在這幅畫中完整地記錄下他對日出的印象，却被保守的學院派諷刺“只會胡亂塗抹印象”。這幅畫參加比賽，理所當然地落選。莫奈作為一個外省來的青年畫家，在巴黎，他生活窘迫，藝術上受到主流的排斥，但是他頑強地堅持著，組織了印象派畫家的多次展覽。他們聚集在一起，公開宣稱：“我們就是要走向戶外、走向光、走向現代，我們就是——印象派。”更值得一提的是莫奈人生中的第一位愛人，莫奈前半生畫作的主角，卡蜜兒。卡蜜兒在年方十八時與二十五的莫奈相識相愛。她當時美麗，家庭富有，他當時身處異鄉，窮困潦倒。但她並不在乎，她做他的模特，給他財物上的幫助。“她扮演著藝術家畫里那個盡職的模特兒的角色，啟發莫奈的靈感，依據莫奈的要求，穿不同服裝，擺不同的姿勢，在烈日下一站數小時，一動不動，讓莫奈可以安心觀察、畫畫。”“把莫奈早期一系列以卡蜜兒為模特兒畫下的作品排練起來，可以看到如此溫馴篤定的愛情，提供自己的身體，提供自己的生命，讓自己愛的人創作。”“一般人容易看到被誇張的藝術家對模特兒的浪漫愛情，然而，卡蜜兒卻能讓我們看到模特兒對畫家的愛，安靜深沉、不喧嘩、不囂張，充滿內心的愛與包容。當然那已經不是模特兒對畫家的愛，而是一個妻子對丈夫的愛，一種母性的寬容的愛。”而莫奈對卡蜜兒的愛體現在哪裏呢？我想，他對她的愛，同樣體現在畫作上。如果他對她沒有深沉的愛，是難以畫出以下這些以卡蜜兒為主角的生動的畫作的。特別是卡蜜兒臨終前莫奈為她畫下的最後一幅畫作《卡蜜兒之死》，我們是可以從中看到繪畫者的傷心與絕望的。他想要用他那一生畫盡光彩的畫筆去留住光，留住她的生命，却还是發現，光一點一點消逝，而他的愛人的生命也一點一點消逝。在莫奈的晚年，在他創作他的睡蓮系列畫作之前，他以吉維尼自己家中的庭院池塘為主題畫了一系列《日本橋》的作品。這一系列作品，也是我最喜歡的莫奈的作品。在這一個階段，莫奈罹患白內障，他之前畫作中以藍綠為主調的色彩開始轉換為大量紅、黃、紫等強烈暖色系。以醫學報告來解讀莫奈畫風的變化難免過於生硬，倒不如說，莫奈閉上了他的肉眼，開啟了他的心靈之眼。他對光和色彩的渴望，讓他的心看到了靈光。我想，看這本書最大的收獲，就是可以嘗試著，以莫奈的視角，去重新看這個世界。去發現，這個世界的光和彩，這個世界的愛和美。我見到了，就是幸福。

《蒋勋破解莫奈之美》

- 7、特别与莫奈共鸣极强。他的平和、静谧、温尔，他画中有一种长久的耐心，观察与等待，不疾不徐，使其渐渐企及一种仁心仁境。更准确说，他的画几乎去除了一切虚妄的东西，只留下纯然的美。如他笔下的睡莲和柳树，无妄地、纯然地存在着。那种状态，那种生命姿态，就是美。
- 8、书的质量很好，纸质有质感，排版精美，插图考究。“破解”有些夸大。对于作品的解读有一定的见解，但是可能由于艺术作品本身需要的是人用心感受，所以语言总是不那么的有力，但聊胜于无。作为对莫奈这个人的入门了解还是可以的。超级赞同“莫奈是华丽的，她一生追求灿烂华美的光。他的画里很少黯淡的颜色，很少用黑，很少用灰，很少用深重的颜色。”

《蒋勋破解莫奈之美》

章节试读

《蒋勋破解莫奈之美》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com