

《破解莫內》

图书基本信息

书名：《破解莫內》

13位ISBN编号：9789862166345

10位ISBN编号：9862166347

出版时间：2010/11/05

出版社：天下遠見出版股份有限公司

作者：蔣勳(Chiang Hsun)

页数：132

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

前言

印象派的命名者 莫內 蔣勳 要在西洋近代美術史上選一個大眾最熟悉的畫家，可能一定是莫內吧。因此我也常常在思考：為什麼是莫內？有什麼原因使莫內的繪畫和大眾有了這麼密切的關係？在巴黎讀書的時候，常常會一個人，或約三兩朋友，坐火車到奧維（Auver），在梵谷最後長眠的墓地旁靜坐，看他在生命最後兩個月畫的教堂，以及麥田裡飛起的烏鴉。風景的沉靜荒涼，像是畫家留在空氣中的回聲，還在迴盪呢喃。我也去過吉凡尼（Giverny）莫內後半生居住與創作的地方，有他親手經營的蓮花池，有他設計的日本式拱橋，有開滿繽紛璀璨花朵的花圃，有他大到嚇人的廚房，牆上掛著一排一排大小不一的銅鍋，比我看過的豪華餐廳的廚具都還要齊全，在擠滿各國遊客的莫內藝術品複製販賣中心（他當年創作的畫室）看到「莫內食譜」，圖文並茂，紀錄藉燒當年莫內招待賓客調製的餐餚料理，令人嘆為觀止。如果梵谷是藝術創作世界孤獨、痛苦、絕望的典型；莫內恰好相反，他的世界明亮、溫暖、洋溢流動著著幸福愉悅的光采。因為這樣的原因使我更偏執地願意陪伴在梵谷身旁嗎？也因為這樣的原因使大眾更熱烈地擁護莫內嗎？

在書寫完「破解梵谷」之後，趨勢基金會的朋友做了一次民調，發函給讀者，詢問下一本希望被「破解」的畫家，結果當然是莫內，他的擁護票數高高超過其他畫家。感謝這樣的民調，我開始詢問自己：為什麼遲遲不肯動筆寫莫內？2010的初夏，我開始動筆了，開始破解莫內，也同時破解我自己。以上是動筆寫「破解莫內」以前先寫好的一篇短序。如今書寫完了，覺得「破解」的功課作完，可以再一次回頭去省視莫內被如此多大眾喜愛的原因，再多說一點話。莫內是華麗的，他的作品一生追求燦爛華美的光。他的畫裡很少黯淡的顏色，很少用黑，很少用灰，很少用深重的顏色。莫內常常帶領我們的視覺走在風和日麗的天空下，經歷微風吹拂，經歷陽光在皮膚上的溫暖，經歷一種空氣裡的芳香。在莫內的世界裡，沒有單純的顏色，他的顏色都是一種光。因為光，所有的色彩都浮泛著一種瞬息萬變的明度。我們稱做為「色溫」是色彩的溫度。然而，色彩真的有溫度嗎。如果閉起眼睛，用手去觸摸，可以依靠觸覺感知紅的熱，藍的涼冷，可以感知綠的介於冷色與暖色之間的複雜溫度嗎？創立印象派的莫內相信色彩是有溫度的，因為光緊緊依附著顏色，光滲透在顏色裡，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。光是色彩的魂魄。1872年，在破曉前，莫內把畫架立在河岸邊，他等待著黎明，等待第一線日出的光，像一隻黃金的箭，一霎那間，在河面上拉出一條長長的光。光這麼閃爍，這麼不確定，這麼短暫，一瞬間就消失幻滅，莫內凝視著光，畫出歷史上劃時代的作品「日出印象」。1874年「日出印象」參加法國官方沙龍的競賽，保守的學院評審看不懂這張畫，學院評審長期在昏暗的、閉鎖的、狹窄的畫室裡，他們不知道外面世界的光如此華麗燦爛，如此瞬息萬變。莫內的「日出印象」落選了。那一年莫內三十四歲，他從十五歲左右就愛上繪畫，從漫畫開始，到十六歲認識了畫戶外海洋天空風景的布丹（BOUDIN），開始走向自然，走向光，走向無邊無際遼闊豐富的光的世界。莫內會為一次比賽的「落選」失去對光的信仰嗎？當然不會，莫內自己跟幾個一起落選的朋友舉辦了「落選展」，陳列出他們的作品，希望巴黎的大眾可以來看，可以比較「落選」與「入選」的作品。「入選」的作品都是古代的回憶懷舊，一個假想出來的不真實的世界。然而，「落選」的作品充滿了當時巴黎現實的生活。火車通車已經有四十年，工業革命改變了一個城市的面貌，市民階層乘坐火車到郊外度假，看著一片一片的陽光從車窗外閃爍而過，他們的視覺經歷著前所未有的亢奮，速度、節奏都在改變，視覺也在改變。像台北有了最早通蘭陽平原的火車，火車穿行過一段一段隧道，感覺到工業節奏的人們就唱起了輕快愉悅的「丟丟銅仔」那樣活潑帶著新時代精神的快樂歌謠。莫內的「日出印象」是工業革命對光、對速度、對瞬間之美最早的禮讚。「日出印象」展出，大眾看懂了，知道這是他們時代的頌歌。然而媒體記者看不懂，自大與偏見使他們活在過去狹窄的框框裡，無法自由思考。一名自大的媒體記者大篇幅嘲諷莫內，故意引用他畫的名字中「印象」兩個字，批評莫內只會畫「印象」。惡意的嘲諷竟然變成大眾爭相討論的話題，支持莫內，和莫內站在同一陣線的藝術家們因此大聲宣稱：是的，我們就是「印象派」！莫內的一張畫誕生了一個畫派，莫內的一張畫為歷史上一個最重要的畫派命名，現在收藏在巴黎瑪摩丹美術館的「日出印象」是歷史上劃時代的標誌，莫內是歷史的命名者。因為莫內的「日出印象」，印象派1874年誕生了。印象派是世界上影響力最大的畫派，印象派之前，歐洲的繪畫流派大部分侷限在歐美的影響範圍。印象派很快成為世界性的畫派，十九世紀末的台灣，就已經透過日本的引介，接觸到印象派，台灣早期活躍於日據時代的畫家也多半從印象派入手，追求光

《破解莫內》

，追求戶外寫生，追求在不同季節、不同晨昏，對同一處風景的長期觀察。莫內從巴黎做火車沿著塞納河河港城市寫生，他在哈佛港和塞納河口的阿讓特港（Argenteuil）長達近十年的寫生，在船屋畫室居住畫畫，貼近水面，更細微地觀察水的反光，記錄下光在瞬息間的變幻，這些經驗也都印證在台灣早期畫家坐火車到淡水畫畫，淡水也是河港市鎮，也可以觀察日落的水面反光。印象派不只影響畫家創作，甚至也影響到現代人的生活方式，乘坐火車，到河口海濱度假，與家人朋友三三兩兩在風和日麗的季節在公園野餐，享受周休假日的悠閒，這些最早在莫內畫裡看到的現代城市市民的生活方式，已經具體透過政治開明、經濟富裕的結果，成為全世界性的生活現實，成為人們對生活美好的共同嚮往。因此大眾喜愛莫內，因為那畫中的生活正是他們的生活，貼近他們的嚮往，貼近他們對生活的理解與盼望。富裕、悠閒、自由、輕鬆，莫內的畫擺脫了傳統歐洲學院傳統的沉重與壓力，傳統的繪畫總是在誇張生命的激情，重複訴說歷史或社會悲劇，而莫內希望把現代人從歷史暗鬱嚴肅的魔咒中解脫出來。風和日麗，雲淡風輕，春暖花開，一個自由解放的時代，一個沒有恐懼，沒有太大憂傷痛苦的時代，一個放下現實焦慮的時代。莫內帶領他的觀眾走向自然，感覺陽光，感覺風，感覺雲的漂浮，感覺水波盪漾，感覺光在教堂上一點一點的移動，感覺愛人身上的光，感覺田野中麥草的光，感覺每一朵綻放的睡蓮花瓣上的光；感覺無所不在的光，原來，光就是生命本身，光一但消逝，就沒有色彩，也沒有了生命。莫內的美學是光的信仰，也是生命的信仰。寫著莫內，寫到1879年9月2日，他站在病床前凝視著臨終的妻子卡蜜兒，這個十八歲跟她生活在一起的女子，他在1865年以後的畫裡畫的都是卡蜜兒，坐著、站著、沉思著，或行動著的卡蜜兒，倘佯在陽光裡的卡蜜兒，在窗邊幽微光線裡為孩子縫補衣物的卡蜜兒，知道罹患絕症的卡蜜兒，撐著洋傘，站在亮麗的陽光裡，一身素白，衣裙紗巾都被風飛起，像要一霎那在風裡光裡消逝幻滅而去的卡蜜兒，如今，她的肉體受苦，消瘦萎縮，在一層一層床單包裹下，卡蜜兒臉上的光在改變，紅粉的光轉變成暗淡紫色，轉變成青綠，轉變成灰藍，光越來越弱，莫內凝視著那光，他拿出畫筆，快速紀錄著，像迫不及待想挽留什麼，然而，什麼也留不住，卡蜜兒臉上的光完全消失了，完全靜止了，不再流動，只有莫內手中的那張畫，懸掛在巴黎的奧塞美術館的牆上，告訴我們莫內最想留住的光。「一切有為法，如夢、幻、泡、影，如露，亦如電」，金剛經的偈語說的也許正是莫內一生的領悟，夢、幻、泡、影、露、電，都只是瞬間逝去的光吧。莫內長壽，在二十世紀，經歷兩次世界大戰，經歷他自己因為白內障視覺受傷的痛苦，在完全看不見色彩的狀況裡，依稀見光，有一點點模糊朦朧的光，莫內在八十歲高齡繼續創作出長達兩百公尺的巨幅「睡蓮」，含苞的、綻放的、凋零枯萎的，都是睡蓮，都是華麗的光。1926年莫內逝世，他留下的光繼續照亮這個世界。數十年看莫內的畫，2010年的夏天終於有機緣動筆寫下我對他的致敬。七月與八月，六十天時間，完全閉關，我在花蓮，書寫莫內，累了，到七星潭海邊看夕陽的光，看沙卡噹溪谷樹隙的光，看大山山頭漂浮的雲的光，看水面上潏潏波光，看一瞬間飛起的山雀羽毛上的光，看雨後天空的彩虹之光，看盛放薑花一瓣一瓣打開的溫潤如玉色的光，一切都在逝去，但一切也都如此美麗。我和眾人一樣可以如此深愛莫內，覺得幸福。2010年9月20日中秋前夕蔣勳結稿於淡水八里鄉

《破解莫內》

內容概要

美學大師 蔣勳

重現一個偉大迷人的藝術生命 - - 莫內

莫內的美學是光的信仰 也是生命的信仰

我和眾人一樣可以如此深愛莫內 覺得幸福 - - 蔣勳

蔣勳老師在破解了達文西、米開朗基羅、梵谷、高更之後，沉澱了一年，並且發函給讀者，詢問下一本讀者希望「破解」的畫家，莫內的票數高高超出。一年多來，他詢問自己：為什麼遲遲不肯動筆寫莫內？

他曾去過吉凡尼（Giverny）莫內後半生居住與創作的地方，有他親手經營的蓮花池，有他設計的日本式拱橋，有開滿繽紛璀璨花朵的花園，有他大到嚇人的廚房，牆上掛著一排一排大小不一的銅鍋，比任何豪華餐廳的廚具都還要齊全，在擠滿各國遊客的莫內藝術品複製販賣中心（他當年創作的畫室）看到「莫內食譜」，圖文並茂，紀錄著當年莫內招待賓客調製的餐餚料理，令人嘆為觀止。他覺得，如果梵谷是藝術創作世界孤獨、痛苦、絕望的典型；莫內恰好相反，他的世界明亮、溫暖、洋溢流動著幸福愉悅的光采。

2010的夏天，蔣勳老師終於開始動筆了，開始破解莫內。

為了寫這本書，他在花蓮東華大學美崙校區住了兩個月。清晨六點在鳥的叫聲裡醒來，看太魯閣大山雄峙天空，雲來雲去，千變萬化。下午工作到六點，他到四八高地散步，俯瞰遼闊的七星潭海灣，落日餘暉的反光在無限延長的海面閃爍變幻。「每一天都像是莫內的畫，每一片光都像是莫內畫裡的渴望。覺的莫內近在身邊，覺得莫內彷彿就在身體裡面。」

這不只是一本談名畫的書，而是透過蔣勳老師的敏感善述，活生生重現一個偉大且迷人的藝術生命：莫內。

《破解莫內》

作者簡介

蔣勳
福建長樂人。一九四七年生於古都西安，成長於寶島台灣。中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。一九七二年負笈法國巴黎大學藝術研究所，一九七六年返台。專攻中西洋藝術史研究，亦從事繪畫創作。曾任《雄獅美術》月刊主編，並先後執教於台大、文化、輔仁大學及東海大學美術系創系系主任，警察廣播電台「文化廣場」節目主持人、時報會館講師。近年專事美學教育推廣。

《破解莫內》

書籍目錄

出版緣起 井水與汪洋 企業界與文化界的匯流 陳怡蓁序 印象派的命名者 蔣勳

第一部 莫內之謎 Puzzles1. 畫不出來V.S劃時代2. 船舟畫室3. 隱藏的男孩4. 瀕死之光5. 胡昂教堂6. 四季睡蓮

第二部 莫內 Claude Monet莫內童年莫內與漫畫莫內與布丹莫內走向巴黎聖亞德斯的庭院最初的巴黎 馬奈的影響草地野餐卡蜜兒 莫內的第一個女性1870, 莫內在倫敦與荷蘭莫內與巴其爾1872, 「日出印象」1875, 哈佛港與阿讓特港光的跳躍光與卡蜜兒1877, 聖拉札火車站卡蜜兒之死1878, 莫內與世界博覽會愛麗絲 莫內第二個女性1879, 維特伊雪景莫內與吉凡尼乾草堆

系列畫作胡昂教堂二十世紀 倫敦國會大廈威尼斯 一次失敗的旅程一次世界大戰白內障與戰爭垂柳 垂淚之樹莫內花園最後的睡蓮後記

第三部 蔣勳現場Scenes聖拉札火車站乾草堆連作垂柳睡蓮最後的睡蓮 附錄莫內畫作索引

《破解莫內》

章节摘录

第一部 莫內之謎 Puzzles

1. 畫不出來V.S劃時代 莫內站在黎明前的阿讓特港邊，等待水面上第一道日出的光。他頑固地記錄著，堅決要抓住日出每一秒鐘光的瞬間變化。但是當一輪紅日高高升起，一身是汗的他覺得無力而沮喪……莫內發現了什麼？為什麼這幅當時飽受嘲諷侮辱的畫，後來竟成為劃時代的偉大鉅作。

2. 船舟畫室 莫內把一艘船改裝成浮在水面的畫室，他長年在船舟中工作。是為了清靜、浪漫、孤獨？抑或是……

3. 隱藏的男孩 這張描繪一家人在戶外午餐的畫中，隱藏著一個小男孩，你能發現嗎？為什麼，畫家讓他的身影輪廓如此模糊？

4. 瀕死之光 光消逝了，顏色褪盡了，這張畫靜靜藏在美術館一個不起眼的角落，常被熱愛印象派炫麗華美之光的觀光客忽略，它卻是莫內一生最私密的畫，最艱難的一頁功課。終其一生，他常憶起這一刻在她臉上看到的餘光，這麼留戀，但是怎麼留不住。她是誰？

5. 胡昂教堂 長達兩年時間，莫內畫著法國中世紀以來哥德形式最重要的建築古蹟胡昂教堂（Rouen） 聖女貞德遭受火焚酷刑的地方，朝聖香客絡繹不絕的景點。然而，三十幾幅「胡昂教堂」連作，卻看不到教堂的全貌與細節，你看到了什麼？你能看出每一幅教堂是在什麼時辰、什麼天候、什麼季節畫的嗎？

6. 四季睡蓮
「我毀壞自己的畫，我瞎了！」 一九二二年五月莫內寫信給朋友，那是八十二歲的老畫家在極度絕望裡的哀號的聲音。然而，在手術後清晰 - 模糊、模糊 - 清晰的折磨中，莫內完成巴黎橘園美術館的巨大作品「四季睡蓮」，留給世界最後的偉大禮物。 莫內說，他要畫出「無限」，你...認為呢？

《破解莫内》

精彩短评

- 1、阅读绘画需要一种语境和代入感。蒋勋总是拥有这种魔力让你很容易进去画家的世界。
- 2、04062011
- 3、有些地方略些矫情，不够客观，把莫奈写成一个完美的正人君子
- 4、超爱！！！！！！就是有些话太抒情了好废话 看到后面真的很有被感动到.....
- 5、赶在展览前科普
- 6、1.繁体字读得真心是累死了==
- 2.有些图看上去像素不高的样子很浑浊啊
- 3.看到蒋勋的一个谈话节目才受吸引买了《少年台湾》，结果三分之一都没有读完，远低于心理预期。只能说 he 或许擅长的只是谈话的艺术把。
- 7、看完画展找来读了读，关于西洋印象画派史不错的解析~
- 8、在学校图书馆翻的
- 9、最喜欢干草堆。是这样深沉朴实的意境
- 10、憎命达
- 11、以时间线串了莫奈的作品，顺便记下了几个必去的美术馆了，奥赛，橘园，Marmottan, Boston MFA。不过很多处文笔啰嗦
- 12、过于感性不喜
- 13、#2016年读的书#以前对莫奈印象最深的，不是那幅开创了印象派先河的日出印象，而是卡蜜儿撑伞回眸的那幅，裙裾翻飞，神态自然流畅。所谓破解，就是按照时间顺序点点梳理，莫奈几乎画到了人生的最后时刻，终生追逐自然和光影，年迈受白内障的折磨，仍画出了四季睡莲，希望有机会去博物馆看看。
- 14、感觉部分地方煽情太过

《破解莫内》

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