

艺术之约

noir

雷诺阿 *Renoir*

为什么艺术不能是美的呢？世界上丑恶的事已经够多的了。

——雷诺阿

陈萍 音渭 编著

艺术之约

Renoir

雷诺阿

陈萍 音渭 编著

山西出版传

山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雷诺阿 / 音渭, 林锜主编 ; 陈萍, 音渭编著. -- 太原 : 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-5696-0

I. ①雷… II. ①音… ②林… ③陈… III. ①雷诺阿 (1841-1919) - 传记 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054110号

艺术之约 · 雷诺阿

(YISHU ZHI YUE LEINUOA)

音渭、林锜 主编 陈萍、音渭 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙 轶 魏雪萍

责任编辑 魏雪萍

装帧设计 王春声

出版发行 山西出版传媒集团 · 山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 8.125

字 数 126千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-5696-0

定 价 31.90元

来赴一场艺术之约

(代序)

绘画是人类天生的艺术。人们从孩提时代，便懂得用简单的线条勾勒眼中的世界。

好花不长开，好景不长在，有人却能用画笔将一刹那定格成永恒；平凡的事，平凡的物，有人却能带人们发现它的美好，赋予其新的生命；有形的景，无形的情，有人却能将情感挥洒成动人心魄的色彩，唤起深深的共鸣。

这样的作品，这样的人，都是我们耳熟能详的。它们永恒地铭刻在人类文明史上，深植入我们的头脑，构成我们基本的常识。这套书，便是一封跨越世纪的邀请函，翻开它，来赴一场艺术之约。

它讲的是美术家的人生，同时用人生的河流串起每

一处绝妙的风景，也就是他们的作品。他们的生命从哪里开始，他们有怎样的家庭、怎样的童年、怎样的爱情、怎样的病痛，又怎样成长、怎样探索、怎样谋生，那些伟大的作品又是在什么情况下诞生……你会在这里一一找到答案。

他们其实不是艺术圣坛上那一张张用来膜拜的画像，而是跟我们每个人一样，有血有肉，有哀有乐。米勒有一个温暖快乐的童年；雷诺阿生了一个成为20世纪著名导演的儿子；高更最先是一位从事金融业、收入丰厚的绘画“票友”；梵高直到生命的最后一年才卖出一幅画；毕加索情人无数，80岁时还迎娶了35岁的妻子；蒙克一生在亲人去世、病痛、烟酒、精神癫狂中度过，却活到81岁高龄……每一幅经典画作，不再是展览墙上的木框，而是与鲜活的生命相联系。你从未如此真切地感受那些线条与色彩是由怎样的双手来勾勒。

当这许多位美术家汇集到一起，又串起了一部美术史，他们是美术史的链条上最璀璨的珍珠。每一本书都不是孤立的，而是互相呼应，他们是自己的传主，同时又是其他传主的背景。有时，几位名家同时出现或前后承接，你会发现他们在时间和空间上竟如此相近。你仿佛徜徉在巴黎的卢浮宫，漫步在枫丹白露森林，沉浸在浓厚的艺术氛围中。你看到他们在塞纳河畔背着画夹写

生，在学院的画室研究着比例与笔法，在街角烟雾缭绕的酒馆进行着思想的争鸣，在为参加各种沙龙而忙着选画、贴标签、装箱、布展……

你的美术素养不再停留在知道几幅画作、几个名字上，你与艺术的联系更加紧密。你会在一场美术展览中关注画作的派别和技巧，你会在子女接受美术教育时找出最经典的画作，你会在某个地方旅行时说出哪位美术家曾与你走过同一段路。

更重要的——你会更加深刻地感受到艺术的美好。面对安格尔的《泉》，你是否为少女洁白自然的胴体而赞叹？面对米勒的《晚钟》，你是否为农民的虔诚、宁静、纯洁而感动？面对雷诺阿的《煎饼磨坊的舞会》，你是否听到阳光在树叶的空隙中欢跃喧闹？面对梵高的《向日葵》，你的双眼是否被那火焰般的明亮点燃？

林 犄

2015 年 6 月于北京

目 录

第1章 画坛“教皇”的童年 / 001

明日之星 / 001

初到巴黎 / 004

结缘卢浮宫 / 007

爱上涂鸦 / 012

白瓷上的彩绘家 / 015

失业磨难 / 023

第2章 踏上绘画旅途 / 026

初学格莱尔 / 026

求学皇家美术学院 / 032

莫逆之交——莫奈 / 037

与塞尚的友谊 / 052

第3章 画家生涯的挑战 / 060

初期沙龙展 / 060

追随库尔贝 / 069

走自己的路 / 074

枫丹白露森林里的初恋 / 079

险遇迪亚兹 / 086

第 4 章 普法战争中的雷诺阿 / 091

躲不过的兵役 / 091

骑兵连里的画家 / 098

退役后的甜美画风 / 106

第 5 章 印象派之路 / 119

印象派横空出世 / 119

《包厢》初印象 / 132

三次画展的波折 / 142

官方沙龙展的成功 / 154

第 6 章 古典主义的尝试 / 159

与阿里娜的和睦婚姻 / 159

东方主义回响 / 171

意大利的巡礼 / 179

天伦之乐带来的温情小品 / 193

回归印象派 / 201

第7章 晚年的雷诺阿 / 208

与风湿病抗争 / 208

女性的赞歌 / 219

实至名归 / 233

画坛“教皇”的离去 / 238

附录：雷诺阿年谱 / 246

第 1 章：画坛“教皇”的童年

明日之星

在费城艺术博物馆，驻足于画作《大浴女》前，我们为它明亮鲜艳的色彩所震惊。那阳光下丰腴的裸体充满了生命的活力，展现了女性美的光辉。这幅举世闻名的油画就出自印象派绘画大师皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿之手。世人结识雷诺阿，也许就是因为他的女性肖像画。

利摩日，法国中部一个古老的城市。让利摩日人民引以为傲的有两样东西：一个是高级精致的白瓷；一个是雷诺阿。利摩日，这个以瓷器蜚声世界的城市，以它特有的艺术气质供养了一个为世人所铭记的艺术家。利摩日的山

水给了雷诺阿一双浅栗色的、近似琥珀般的、敏锐的眼睛，给了他一双能让初次见到他的人就对他印象深刻的手。这双手握着的画笔，为后人描绘了漂亮的花朵、天真的儿童、美丽的景色和可爱的女人。

雷诺阿

利摩日

1841年2月25日，这是一个所有利摩日人民都应该记得的日子。就在这一天，著名的印象派大师皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿诞生于一个贫穷的裁缝家里。这个穷裁缝就是雷诺阿的父亲列奥那尔·雷诺阿。生下这个明日之星的伟大母亲是玛格丽特·梅尔莱。雷诺阿出生证上的正文部分写着：

“列奥那尔·雷诺阿，裁缝，现年四十一岁，住圣德·卡德琳大街，于今日一八四一年二月二十五日下午三时前来市政府，当面向利摩日市长先生的助理展示了一名男性婴儿。该男婴由他现年三十三岁的妻子玛格丽特·梅尔莱于当日清晨六点在家中所生。”

奥古斯特·雷诺阿是这个家里的第六个孩子。虽然家里的前两个孩子不幸夭折，但他还有两个哥哥亨利、维克多和一个姐姐丽莎，一个弟弟爱德蒙。雷诺阿的祖父是弗朗索瓦·雷诺阿，祖母是安娜·雷尼埃，他们在法兰西共和四年霜月二十四日即1796年结为夫妇。弗朗索瓦·雷诺阿出身贵族世家，后来遭遇了家破人亡的变故，被一位木鞋工人收养，就随了养父的姓，叫雷诺阿。

雷诺阿的父亲列奥那尔·雷诺阿的裁缝手艺不错。他工作很认真，不允许孩子妨碍他的工作，但家里仍然很穷，

他只希望孩子们赶快长大，学得一技之长，以贴补家用。此时这位沉默严肃的父亲并不知道，这个还在襁褓中的婴儿会是 19 世纪印象派最年轻的也是最受欢迎的大师。

命运是个不可思议的东西，预料之外的将来让人生充满了魅力。而人生，就是惊与喜的结合。谁又能想到，雷诺阿就是这个家里的明日之星呢？

初 到 巴 黎

1845 年祖父逝世，为了过上更好的生活，父亲带着一家人迁居巴黎。这一年，雷诺阿才四岁。这次搬家意义非同寻常，它是雷诺阿命运的转折点。如果没有巴黎的生活，就没有与卢浮宫的缘分；没有这缘分，也许就没有后来的雷诺阿。

父亲为搬家做了大量的准备，变卖了一切绝对用不上的东西。出发那天，小雷诺阿穿上了父亲亲手给他缝制的粗呢上衣，和哥哥姐姐一起坐上了去往巴黎的公共马车。马车里空气不流通，闷得像一个流动的匣子。走了没多久，

巴黎街头

姐姐丽莎就晕倒了，脸色惨白的样子把小雷诺阿吓哭了。经验丰富的马车夫立刻把姐姐抱出了马车，让她坐在自己旁边，给她喂了一点烧酒，姐姐才慢慢苏醒过来。搬家的旅途漫长而艰苦。晚上，小雷诺阿和父亲睡在马棚的麦秸上，母亲和姐姐则睡在驿站的小房间里，这样颠簸的日子持续了两个多星期。

马车带着雷诺阿一家绕进了巴黎的一条小街道就停了下来，小雷诺阿下了车，他惊喜地张望着四周，看到旁边有一个肉铺，卖肉的站在店前招呼着客人。一群孩子带着脏兮兮的宠物狗，吹着口哨从他身边经过。几个妇女在不

远处的喷泉的蓄水池里打水，慢慢地往家里抬。一个卖糖的小贩看到了小雷诺阿，就飞快地走过来，笑眯眯地兜售他的糖：“孩子，要糖吗？买一包吧！”说完就拿起一个小锤子使劲地敲他手中的圆锥形糖块，敲碎的糖块散落在他胸前的方形木板框内，发出“叮叮笃笃”的响声。小雷诺阿赶紧躲到父亲的腿后面，探出头来看着那个卖糖的人。他摇了摇父亲的腿，轻声说：“爸爸，我想吃。”没有办法，父亲只好从口袋里掏出钱来给他买了一小包。“吃糖咯，吃糖咯！”小雷诺阿揣着他的糖高兴得又蹦又跳。

新家所在的地方叫作卢浮宫区，父亲在区里的图书馆街上租了一个套间住了下来。“哇！妈妈快看，站在这里看得到那边的喷泉！”小雷诺阿第一次看见这样的房子，他很喜欢这个房子，在楼梯上跑上跑下的。吃过晚饭，小雷诺阿跟着父亲到附近的广场上玩耍。广场很热闹，大家都在那里跳舞，还有人拉着提琴伴奏。第一次看见这样热闹的场面，小雷诺阿可高兴了。来到巴黎的第一天就这样过去了。

巴黎，是艺术家的天堂，它激发着他们的创作灵感。虽然不是生在巴黎，但雷诺阿一直认为自己就是巴黎人，因为他长在巴黎，学在巴黎，失败在巴黎，成功也在巴黎。

巴黎的生活深刻地印在了雷诺阿的脑海里，为他日后的创作积累了素材。雷阿诺很看重巴黎市区那些富丽堂皇的建筑，他庆幸自己能在这样豪华的地方成长。

结缘卢浮宫

巴黎是一扇艺术之窗，透过这扇窗，雷诺阿看到了艺术的魅力。命运之神把雷诺阿引向了巴黎，一直引到了卢浮宫，卢浮宫就像一位长者，指引着雷诺阿，给了他艺术的启蒙。

有一天，雷诺阿从房间的窗子往外看，他看到一群鸽子停在了一个高耸的屋顶上，那高高的建筑吸引了雷诺阿。“妈妈，那是什么地方？”妈妈顺着他手指的方向，看到了那座建筑，告诉雷诺阿：“孩子，那就是卢浮宫啊。”“那它是干什么的呢？”雷诺阿很好奇。“我也不知道，听说是放宝贝的。”妈妈一边缝衣服，一边回答。“卢浮宫？放宝

《米洛斯的维纳斯》

时期：希腊时期（公元前1世纪）

材质：大理石

规格：高204厘米

作者：亚历山德罗斯

卢浮宫