

世界著名美术大师作品鉴赏

World Famous Art Master Works Appreciation

RENOIR

雷诺阿

柳晓寒◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

雷诺阿

柳晓寒
编

浙江摄影出版社

责任编辑 王 莉 王旭霞
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏·雷诺阿 / 柳晓寒编
— 杭州 : 浙江摄影出版社 , 2015.9
ISBN 978-7-5514-1109-7

I . ①世… II . ①柳… III . ①雷诺阿, P.A. (1841 ~
1919) — 绘画 — 鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215339 号

世界著名美术大师作品鉴赏·雷诺阿
柳晓寒 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1109-7

定价: 68.00 元

序言

雷诺阿

皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿（1841—1919年），是法国印象画派的著名画家、雕刻家。在创作上，他把传统画法与印象主义画法相结合，以鲜丽透明的色彩表现阳光与空气的颤动和明朗的气氛，风格独特。

雷诺阿最擅长画人物画，其中又以甜美、悠闲的气氛，丰满、明亮的脸和手最具代表性。雷诺阿的画作能描绘出一种迷人的感觉，并且欣赏者常常能从其画作中感受到家庭的温暖。雷诺阿认为绘画并不是科学地分析光线，或是巧妙地安排布局，而是要给观赏者带来愉悦。雷诺阿笔下的女人，皮肤白皙，散发着珍珠般的光泽，丰腴柔美的躯体流露出纯净清新的神韵，让人感受到无限的青春活力。

雷诺阿的早期作品是典型的记录真实生活的印象派作品。但是他在1881年的意大利之旅中，看到拉斐尔和其他文艺复兴时期大师的作品，使他确信之前的呈现方式有误。在接下来的几年中，他画作的风格发生了变化，试图返回古典主义。这段时期他专注于绘画，并强调外部的轮廓，又被人们称为“安格尔时期”。1888年后，他又改变了画风，再次返回到早期作品的风格。

雷诺阿的画作受到过拉斐尔、普桑、鲁本斯、布歇、库尔贝、戈雅、安格尔、德拉克洛瓦等很多大师的影响。对于印象派画家关注的大自然变幻的色和闪烁的光，雷诺阿都有敏锐的感受，并能将其表现出来。阳光、空气、大自然、女人、鲜花和儿童，是雷诺阿一生用丰富华美的色彩所描绘的主题。雷诺阿的艺术是独特的，他作品的主旋律是欢乐的世俗，他的作品传递出了积极乐观的情愫，让人们尽情感受生活的美好。

Preface

C ONTENTS

目录

◆ 印象派巨匠

早年经历 / 002

自画像（之一） / 003

遭遇挫折 / 004

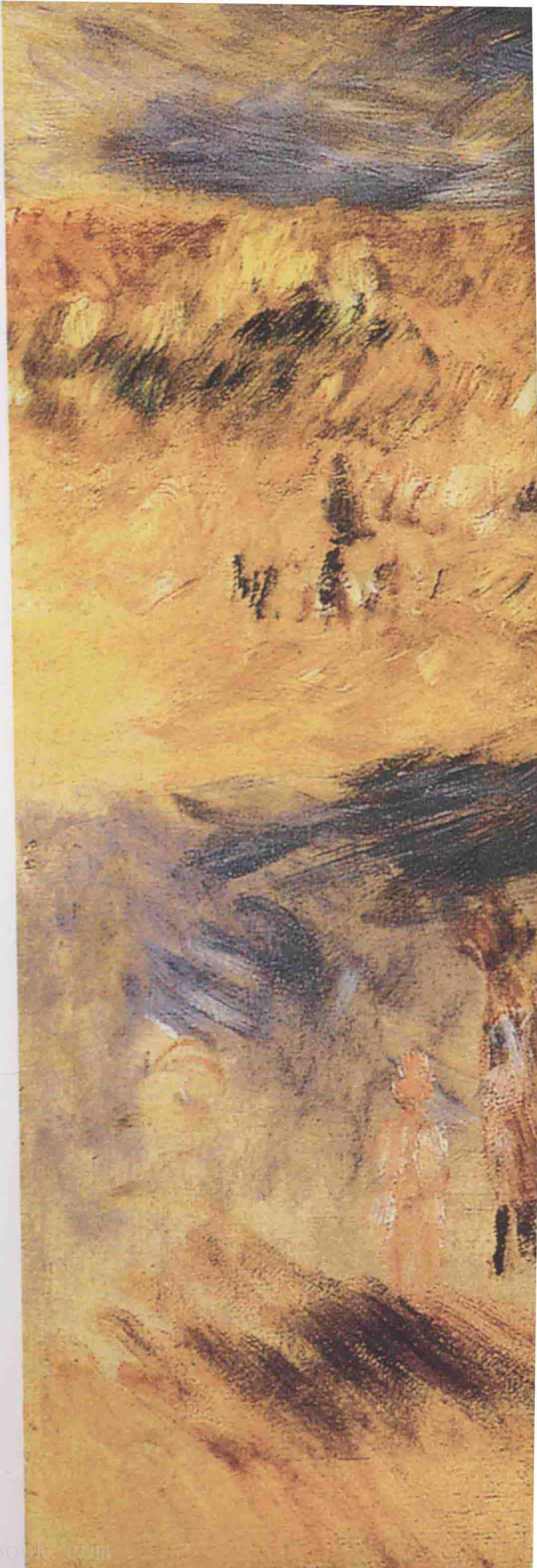
丽莎画像 / 005

黄金时代 / 006

红磨坊街的舞会 / 008

夏班提埃夫人和她的孩子们 / 010

晚年生活 / 012

◆ 画作欣赏

母与子 / 014

罗梅尼·拉寇画像 / 015

女人半身像 / 016

威廉·西斯莱画像 / 017

西斯莱画像 / 018

安东尼妈妈的小酒馆 / 019

订婚男女（西斯莱和他的情人） / 020

小丑 / 021

宫女 / 023

散步（之一） / 024

河边 / 025

男人画像（之一） / 026

手持鹦鹉的女人 / 027

穿阿尔及利亚服装的女人 / 028

阅读中的莫奈 / 029

阅读者 / 030

巴黎女人 / 031

莫奈夫人和她的儿子 / 032

包厢 / 034

舞蹈者 / 035

维克多·肖凯画像 / 036

维克多·肖凯画像（局部） / 037

女孩头像 / 038

戴面纱的年轻女人 / 039

恋人 / 040

母亲和孩子们 / 041

阳光下的裸女 / 042

坐着的年轻女人 / 043

音乐会后 / 044

穿黑色衣服的女士 / 045

加莱特磨坊的舞会（草图） / 046

戴粉红羽毛的女孩 / 048

秋千 / 049

首演 / 050

洗头发的年轻女人 / 051

坐着的裸女 / 052

珍妮画像 / 053

闭着眼睛的红衣女孩 / 054

伯爵夫人画像 / 055

穿粉色衣服的女人 / 056

让娜·莎玛莉夫人画像 / 057

花朵 / 058

马歇画像 / 060

女演员珍妮画像 / 061

交谈（之二） / 062

吉普赛女孩 / 063

拉葛尼叶 / 064

马戏团的两个小女孩 / 066

玛莉·蓓拉尔画像 / 067

夏托的划船手 / 068

一叶轻舟 / 070

午餐后 / 072

午餐后（局部） / 073

午餐会 / 074

猎物 / 076

艾琳·卡恩·达薇小姐画像 / 078

吸烟的男人 / 079

伞 / 080

卡拉·丹薇姐妹画像 / 081

拿扇子的女人 / 082

拿扇子的女人（局部） / 083

在阳台上 / 084

- 伯格威尔之舞 / 085
- 乡村之舞 / 086
- 坐着的浴女 / 087
- 画商夏尔与乔治·杜朗里埃 / 088
- 勒斯塔克的山 / 090
- 有沐浴者的风景 / 092
- 穿水手服的男孩 / 094
- 海滨 / 095
- 坐着的浴女 / 096
- 金发浴女 / 097
- 沐浴者 / 098
- 孩子们的下午 / 100
- 沐浴者 / 102
- 花园里的女孩 / 104
- 拿着鞭子的女孩 / 105
- 卢森堡花园 / 106
- 母与子 / 107
- 扎头发的沐浴者 / 108
- 沐浴之后 / 109
- 沐浴之后（局部） / 110
- 两姐妹 / 111
- 两个女孩 / 112
- 两个女孩（局部） / 114
- 男人画像 / 115
- 采花的女孩 / 116
- 戴黑色帽子的女孩 / 118
- 弹钢琴的女孩 / 119
- 弹钢琴的女孩 / 120
- 弹钢琴的女孩 / 121
- 坐着的女浴者 / 122
- 坐着的女浴者（局部） / 123
- 女人和孩子们 / 124
- 弹吉他的女人 / 126
- 雷诺阿一家 / 127
- 睡觉的女孩 / 128
- 画画的男孩 / 129
- 写字的克劳德·雷诺阿 / 130
- 散步 / 132
- 阅读的女孩 / 133
- 画画的克劳德·雷诺阿 / 134
- 采花的裸女 / 135
- 戴帽子的女孩 / 136
- 坐在椅子上的女孩 / 137
- 伯汉夫妇 / 138
- 镜前的卡波尼尔 / 139
- 母亲和孩子 / 140
- 自画像 / 141
- 坐在扶手椅上的裸女 / 142

戴花的卡波尼尔 / 143

牧羊人 / 145

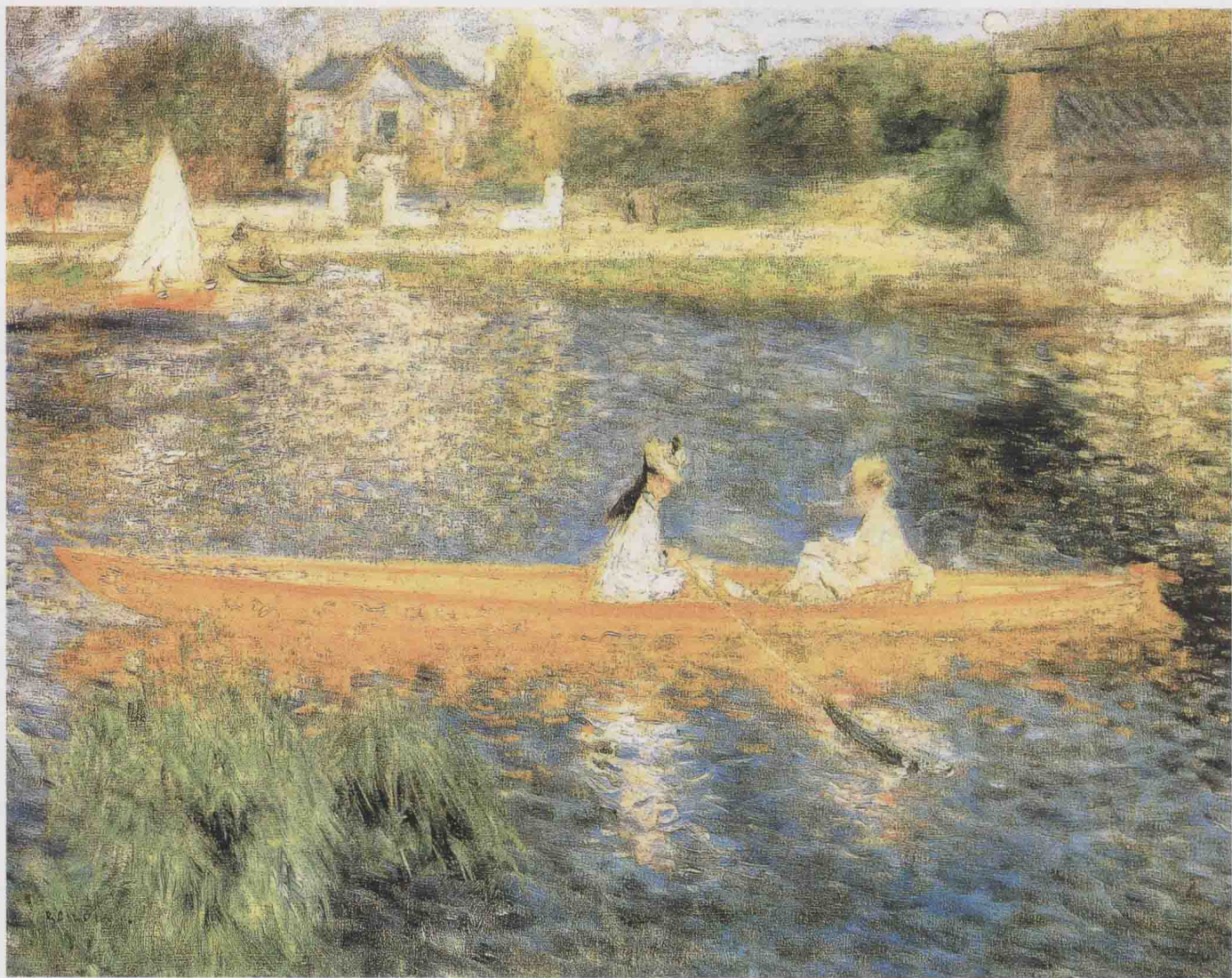
巴里斯的评选 / 146

睡觉的裸女 / 148

裸露的模特儿 / 150

裸露的模特儿（局部） / 151

坐在椅子上的男人 / 152

CONTENTS 目录

雷诺阿

印象派巨匠

雷诺阿

雷诺阿一生都在描绘他所熟悉的能让人感到快乐的事物。他用画笔赋予了色彩全新的生命，他始终饱含着热情，乐观地面对生活，愉快地表达着生活的美。雷诺阿创作出来的一个个容光焕发、妩媚妖娆、生机勃勃的女性，充满了独有的雷诺阿风格。

早年经历

1841年，皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿出生在法国利摩日的一个穷裁缝的家庭里，他是家中第五个孩子。1845年，为改变困苦的生活，一家人怀着美好的愿望迁居巴黎。小时候雷诺阿就在绘画和音乐上表现出了天赋，但是为了缓解家里的压力，年仅十三岁的雷诺阿就被父亲送到老友瓷器厂，从此开始了他长达四年的学徒生涯。雷诺阿天资聪颖，很快就学会了画瓷器画，成了一个优秀的手艺人。然而工业时代猝不及防地来临，这给手工绘

自画像（之一） 1875年 39.4cm × 31.7cm

瓷业带来了毁灭性的打击，雷诺阿也因此失去了他赖以生存的工作。虽然瓷器厂关门了，但是雷诺阿喜欢上了绘画，于是他先后从事了绘制扇面和窗户幕帘的工作。从事绘制扇面工作时，雷诺阿经常去卢浮宫观摩华托、布歇等人的作品，他对画作上的绚烂色彩十分迷恋。在帷幕厂工作期间，他经常给传教士绘制帷幕，这些帷幕尺寸巨大，如教堂窗户一般大小，用于在偏远地区布道搭建临时道场。没有受过专业训练的雷诺阿竟然可以处理如此大尺度的构图，可见其绘画天赋很高。

遭遇挫折

随着技巧越来越娴熟，雷诺阿的收入变得丰厚起来，但他并没有安于现状，而是在 1862 年进入格莱尔画室学习绘画。学画期间他不仅打下了扎实的基本功，还结识了三位挚友，他们是莫奈、西斯莱和巴吉尔。同时，在 1862—1864 年间，雷诺阿还在巴黎美术学院学画。后来，格莱尔因为视力衰退关闭了画室，

丽莎画像 1867年 184 cm × 115cm

一群意气相投的年轻画家就跟着莫奈到枫丹白露森林写生。在那里，雷诺阿得到了狄亚兹的指点，随后他决定放弃学院派传统绘画上的棕色调子。1867年，雷诺阿创作了《丽莎画像》，1868年，此画在沙龙展出并取得了成功。普法战争期间，雷诺阿参加了法国骑兵团，战争结束后他重新拿起了画笔。

19世纪70年代初，雷诺阿迈出了人生中的重要一步，他选择背离官方沙龙审美的准则，去追求光色表现的新艺术——印象主义。1874年，雷诺阿参加了首次印象派画展，他共送去了七幅作品，却受到了尖锐的批评。1875年3月24日，雷诺阿与马奈、西斯莱、莫里斯等人在德鲁旅馆举行作品拍卖会，他送去了十五幅作品，但是仍遭到惨败。

黄金时代

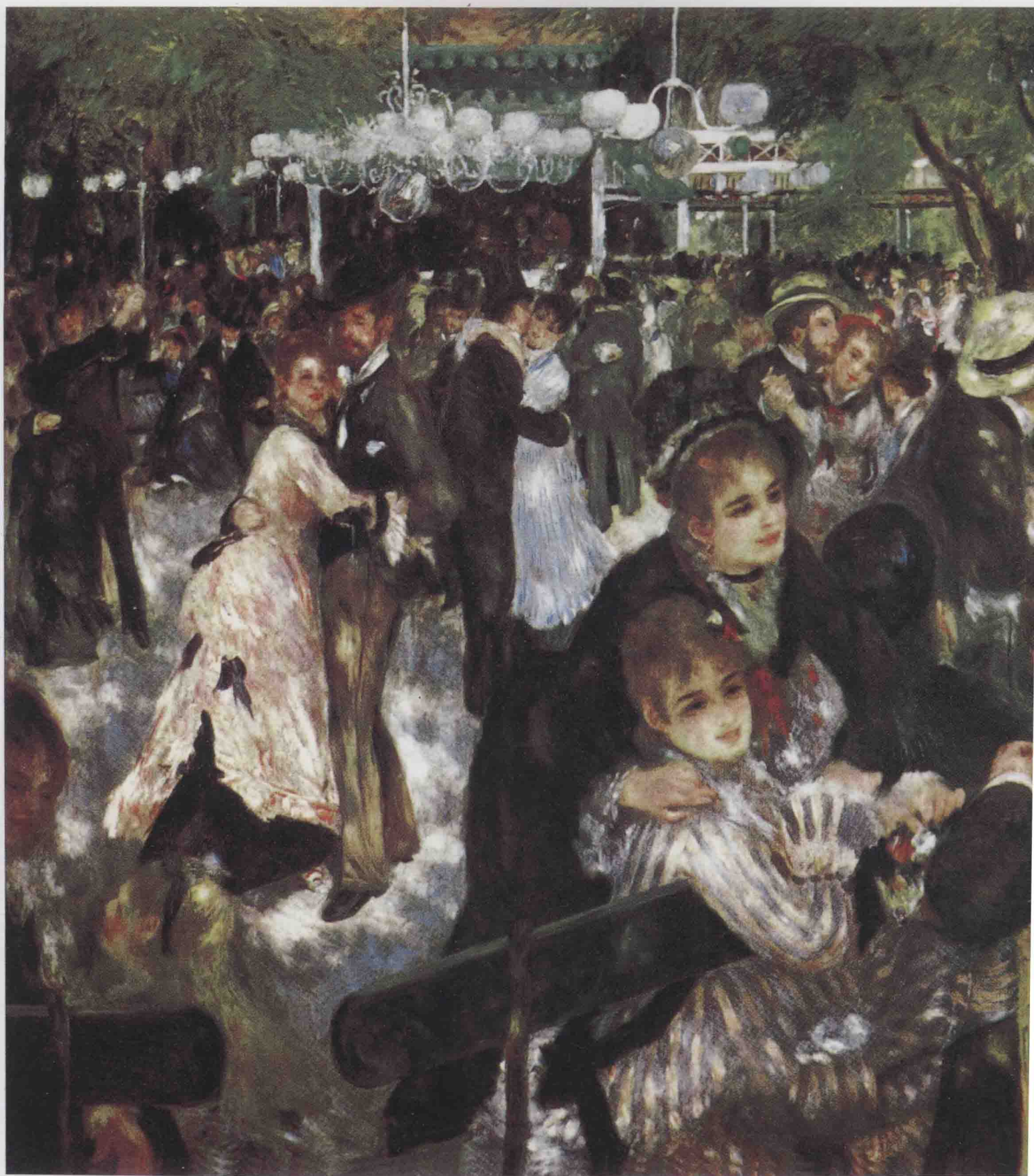
1876年，雷诺阿抛弃了他创作中的一切来自外部的影响，在一些以人物形象为主的画面上，创造出了带有他独特风格的印象主义。《浴女》《红磨坊街的舞会》可以说是此时期他

创作出的最惊人的作品。1879年，在巴黎沙龙中，雷诺阿的《夏班提埃夫人和她的孩子们》引起了人们的关注，他因此得到了一千法郎的酬金，从此生活有了转机。

1881年，生活境遇得到改善以后，雷诺阿开始了一次艺术之旅。他去了阿尔及利亚、英国，还有意大利的佛罗伦萨、威尼斯、罗马、那不勒斯等地。这次艺术之旅促使他的画风向古典主义转变。1883年，他在法国一家旧书店买到了一本14世纪后期意大利画家钦尼诺·钦尼尼撰写的《绘画论》，此书使他入了迷，他对安格尔的古典主义产生了热情。因此，有的研究者也称雷诺阿在1881—1888年时期为“安格尔式时期”或“新古典主义时期”。1888年后雷诺阿彻底告别了“安格尔式时期”，他把从大师们手里学来的关于构图、色彩等技巧巧妙地运用在他的作品中，印象派风格又开始占上风。但这不是简单的风格变换，而是进一步深化，形成他独有的画境。

19世纪90年代，雷诺阿可以算是一位成功的画家了。1890年，他娶了艾琳。在家庭和乐的气氛当中，雷诺阿以他的妻子为对象，创作了许多反映家庭日常生活的画作。

红磨坊街的舞会 1876年 131 cm × 175cm