

RENOIR

外国近现代名家

雷諾阿

作品选粹 · 雷諾阿

人民美术出版社

外 国 近 现 代 名 家 作 品 选 粹

雷 诺 阿

RENOIR

人 民 美 術 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

雷诺阿/人民美术出版社编. -北京: 人民美术出版社,
2002.12

(外国近现代名家作品选粹)

ISBN 7-102-02686-2

I . 雷… II . 人… III . 油画－作品集－法国－近代

IV . J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 090309 号

雷诺阿 ● 外国近现代名家作品选粹

编辑出版发行 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)

制 版 印 刷 北京嘉彩印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2003 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 8.5
印数: 0001—3000 册
ISBN 7-102-02686-2
定价: 48.00 元

出版寄语

人民美术出版社推出套书《中国近现代名家作品选粹》之后，深受广大读者的酷爱，为满足读者的需求，我们编辑了《外国近现代名家作品选粹》套书24册。每册集中介绍一位名家及其代表作品。选用进口铜板纸，正度8开，认真编撰，全彩精印，图文并茂。

在经济一体化、文明全球化、艺术多样化的今天，这套选粹可为读者提供一个全面、系统解读近现代西方绘画艺术的窗口，是画家和美术学子及艺术爱好者学习、借鉴、欣赏和收藏的最佳范本。

希望在您得到物美价廉的美术图书的同时，我们也会成为慕名的知心朋友。

《外国近现代名家作品选粹》书目

大卫 德拉克洛瓦 安格尔 柯罗
库尔贝 马奈 德加 塞尚 莫奈
雷诺阿 毕沙罗 劳特累克 高更
凡·高 修拉 博纳尔 莫迪里阿尼
夏加尔 弗鲁拜尔 卢梭 柯克西卡
惠勒斯 克里姆特 席勒

责任编辑：赵大鹏 韩亚洲

装帧设计：乔 辛

责任印制：丁宝秀

图版目录

王铁英 译文

河滩	8	洗衣女工和她的孩子	37
女奴	8	雨伞	38
狄安娜	9	盘发浴女	39
西斯莱夫妇像	10	大浴女	40
打着日式阳伞的丽斯	11	拿鱼篮的姑娘和提桔篮的姑娘	42
达拉斯夫人	12	弹钢琴	43
莫奈夫人像	13	菊花	44
女舞蹈演员	14	博立耶风景	44
在编织的姑娘	15	草地	45
维克托·肖凯肖像	16	海边浴女	46
弹钢琴的夫人	17	持信少女	48
阳光下的裸女	18	布朗盖尔	49
兰里奥夫人	19	信	49
荡秋千	20	弹吉它的少女	50
包厢	21	盘发浴女	51
草原坡路	22	苔蔷薇	52
红磨房街的舞会	22	帕里斯的审判	52
红磨房街的舞会（局部）	23	厄杜瓦夫人像	53
第一次外出	24	拿玫瑰的少妇，科络纳·罗曼诺夫人像	54
莎玛丽夫人像	25	浴女	55
伊蕾娜·卡昂·当韦小姐像	26	铃鼓舞和响板舞	56
架隼少女	27	坐着的裸女	57
旺纳齐亚的帕拉佐·杜卡尔	28	拿玫瑰的加布里埃尔	58
船工的早餐	30	浴女	59
旺纳齐亚的皮亚扎·圣马可	30	浴女	60
户外裸女	31	洗衣少女	62
游艇上的午餐	32	铃鼓舞	63
蔷薇	34	花束	64
夏尔庞蒂埃夫人和她的孩子们	34	穿鞋的女子	64
浴女	35	少女坐像	65
金发浴女	36		

生命的欢愉之歌

——印象派巨匠雷诺阿的艺术之旅

李永存 谭 波

● 雷诺阿在卡里奥的画室

法国画家雷诺阿与印象画派运动联系密切，创作了大量注重表现光色变化的作品。但这位艺术家的独特成就主要还是肖像作品，他留下了大量以明快响亮的暖色调子描绘自然健康的青年女子和天真无邪的孩童的肖像画。雷诺阿笔下的女人体，柔美温润的皮肤散发珍珠般的光泽，丰腴的身体洋溢着一种欢乐与青春的活力，自然迷人的神态流露出纯净清新的神韵。他曾广泛地学习拉斐尔、普桑、鲁本斯、布歇、库尔贝、戈雅、安格尔、德拉克洛瓦等大师的作品。对于印象派画家关注的大自然变幻的色和闪烁的光，雷诺阿有敏锐的感受和丰富的表现。雷诺阿的艺术是独特的，欢快的世俗情感永远是他作品中的主旋律，他用自己的方式传达了乐观向上的情愫，让人赞美和陶醉于生活的幸福美好。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弹奏的关于生命的欢愉之歌。

皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿 (Pierre-August Renoir) 1841 年出生于法国中西部的利莫埃

(Limoge) 小城，这是一个著名的工艺品生产地，他的父亲是一个穷裁缝。雷诺阿在很小的时候就在绘画和音乐上显现出很高的天赋，他曾经参加过唱诗班，得到指挥的重视并免费教他作曲和唱歌，但为了缓解家里的经济困难，他的双亲让雷诺阿选择了绘画这个行当，13岁的时候，雷诺阿被送到一家陶瓷制造商当学徒补贴家用。他的艺术启蒙课便是学习宫廷画家华托、布歇等人的洛可可风格，绘制精美而甜俗的瓷器装饰画，天资聪颖的雷诺阿进步很快，不久就成为一个优秀的手艺人，报酬自然也不少。当工业时代来临时，机器生产的餐具把手工绘制的陶瓷器皿挤出了市场，雷诺阿也被解雇了。他又先后当了绘制扇面和帷幕工厂的工人，在扇面厂工作的时候，雷诺阿经常去卢浮宫观摩提香、鲁本斯和18世纪的华托、布歇、弗拉哥纳尔等人的作品，以寻找装饰扇面的素材，他也十分迷恋这几个人作品上那华丽灿烂的色彩。在帷幕厂工作期间，他经常绘制犹如教堂窗户一般大小的巨型帷幕，这是给传教士在偏远地区布道搭建

临时道场用的，没有经过一天正规训练的雷诺阿在处理如此大尺度的构图时竟表现得游刃有余，这充分说明他在绘画上的天赋。他逐渐喜爱充满世俗气息的女性题材，喜爱表现柔媚迷人的女人体，因此有人说他是“晚生了一百年的18世纪的伟大画家”。这段少年时期手艺人的生涯，影响了雷诺阿以后的艺术取向以及追求类似瓷器晶莹透明的色彩装饰效果。

在这些工作上存了些钱后，雷诺阿便在1862年进入格莱尔（Gleyre）画室学习绘画。在1862年到1864年间一直在巴黎美术学院补习绘画基本功，更为重要的是在格莱尔画室他结识了三位艺术密友：莫奈、西斯莱和巴吉尔。此时的雷诺阿崇尚写实主义的瓜尔迪，也欣赏浪漫主义的德拉克洛瓦，这点反映在他1864年第一幅被巴黎沙龙展接受的作品《埃丝美拉达》的风格上。这是一幅以雨果的小说《巴黎圣母院》的主人公埃丝美拉达为题材的风俗画，并参加了官方沙龙展，他觉得自己过多地模拟前人画法，把这幅画毁了。同年，格莱尔因为视力衰退关闭了自己的画室，莫奈就带着一群意趣相投的年轻画家到枫丹白露森林写生，雷诺阿也在其中。在那里雷诺阿偶然遇见狄亚兹，得到了他的指点，因此决定放弃学院派传统绘画上的暗棕色调子。随后库尔贝坚实深厚的写实风格吸引了他，1867年他的大型油画《狄安娜》从构图以及所选人物和细节表现上存在模仿库尔贝的痕迹。这一阶段最为著名的作品是《打阳伞的丽斯》，画面表现出受到马奈影响的痕迹，暗棕色的调子已经被彻底放弃，阴影部分是用带蓝紫色调的色块代替，增强了明暗对比。对丽斯的白色衣服的描绘更是令人叹为观止，人们不仅赞叹“这件衣服显得如此轻巧……像是用呼吸把颜料吹送到画面上的……”

雷诺阿在19世纪70年代初期迈出了自己艺术之路的关键一步：他本来并不像其他印象派画家莫奈、毕沙罗、塞

● 雷诺阿故居，1960年由卡里奥市改建为雷诺阿美术馆

● 小时候的雷诺阿

尚等人那样一直是被沙龙所排斥和拒绝的画家，可是在与马奈、莫奈等朋友的来往中，他毅然选择了背离官方沙龙欣赏的准则，去追求光色表现的新的艺术——印象主义。70年代左右，雷诺阿和莫奈常一起去户外写生，去理解和感受大自然中的光色效应。作于1869年的《青蛙塘》就是他跟随莫奈到巴黎近郊的一个风景区画成的，雷诺阿听从了莫奈的劝告，着重表现水中倒影的光色变化。他画了两幅这一题材，以清晰的小笔触来展现闪烁的水光和变幻的色彩。雷诺阿印象主义的早期创作还有《采花的女人》（1872年）、《夏日风光》（1873年）、《亚嘉杜的塞纳河风光》（1873年）等。

1874年，雷诺阿参加了首次印象派画展，他一共送去七幅油画。

参展作品之一《包厢》标志着雷诺阿的个人风格的成熟。有趣的是，这幅画并不是在户外的写生作品，而是在画室内请人作模特儿画成的，盛装贵妇是模特儿尼尼·洛比丝，后面手拿望远镜的中年绅士是雷诺阿的兄弟艾德孟。从画面上看两个人物的神情和动作生动自然，而且表情丰富，他们是在剧院观看节目时被艺术家捕捉到刹那印象的一个生动完整的再现。这幅画构图别出心裁，特写了包厢里一个贵妇人的迷人风韵，就成功地营造了整个剧院温柔华贵的氛围。前景中的贵妇人粉白皮肤上的玫瑰红晕，娇艳欲滴的红唇和波光盈盈的双眼，用细致的薄涂画法精心描绘，与华丽的珍珠项链、金色的手镯、望远镜以及装饰的玫瑰花用厚重颜料的画法相得益彰。整个画面的最强音是贵妇人身上的黑条纹礼服，粗黑的条纹与白色的轻盈纱衣形成鲜明的对比，以醒目的黑色条纹变化巧妙地刻画了贵妇丰满圆润的身体。黑色本来是印象派画家所忌讳的颜色，但是在雷洛阿的笔下，贵妇的黑白礼服与绅士身上的黑色外衣与白色衬衫相呼应，反而更衬托出少妇的光艳照人的美，使黑色和其它颜色一样光灿夺目。《莫奈夫人和她的儿子》（1874年）也作于第一次印象派画展举办期间。坐在草地上的莫奈夫人及其儿子，完全慵懒地沐浴在和煦的阳光中。《打太阳伞的妇人与小孩》（1874年—1876年）也是差不多的题材，用“潦草”快速的笔触，再现了户外易变瞬间光色交融的美景。此外，雷诺阿还为肖凯画像，这是巴黎的一位公务员，有着很高的艺术鉴赏力，虽然不算富裕，但还是会从不多的工

资里挤出钱来购买这些当时不被人理解的艺术家的作品。画面上的肖凯年事已高，有点消瘦，但眼睛仍旧炯炯有神。他把一只手很轻的放在下颌上，似乎在经历了短暂的停顿以后，它又会很快的动起来，生动的再现了公务员的性格特征。

然而雷诺阿的这些印象派作品在当时得到的是尖锐的批评。比如《阳光下的裸女》(1875年—1876年)，雷洛阿大胆地表现阳光从树叶间隙宣泄的光斑和阴影在年轻女子肌肤上形成的色彩变化，因此就有人在《费加罗报》上讽刺道：“要向雷诺阿先生提醒，一个女人的身体不是一堆有着已彻底腐烂了的绿色、紫色斑点的烂肉。”雷诺阿没有理会外界的压力，仍继续他的光与影的协奏曲，1876年创作的《荡秋千》和大幅作品《红磨坊街的舞会》就是其代表作。

《红磨坊街的舞会》忠实记录了当时巴黎人所喜爱的假日消遣活动场所：阳光灿烂的日子里，在蒙马特山丘有名的红磨坊街举行露天舞会的情景。整个画面充满快速扫过的细小的笔触，画面的色彩变化也富有韵律，尤其是枝叶间透光的效果，这种富有动势的手法生动地再现了跳跃的阳光在年轻人欢快的身影间流动摇晃。明媚阳光的影影绰绰、欢歌笑语的喧闹交谈、年轻先生和淑女轻快的舞步交融在一起汇合成快乐的交响曲，显示了雷诺阿对大型画幅作品的把握能力。他的朋友说“这是一页历史，忠实而确实地记录了巴黎人的生活。以前没有人想到把每天发生的事画在如此大的画布上，这是大胆创新的艺术……所以必将成功”。这种相同的尝试还有他1881年创作的大幅作品《船上的午宴》。

随着时间的推移雷诺阿已处于创作的高峰状态，但是印象派远未得到公众的承认，买主自然不多，他的经济状况还是非常拮据。1875年3月24日，雷诺阿与马奈、西斯莱、莫里索等人在德鲁旅馆(Hotel Drouot)举行作品拍卖会，他送去了15幅作品，每幅画平均只能卖到百余法郎。虽然这是一次失败的拍卖会，但雷诺阿得以结识了两位收藏家为朋友，一位是海关官员维克多·曲克(Victor Chocquet)，一位是出版家乔治·夏班提埃(Georges Charpentier)。前者在拍卖会现场就决定请他为自己和家人绘制肖像；后者则大大改变了雷诺阿窘困的经济条件。雷诺阿除了为夏班提埃夫人画过肖像外，还单独为这位夫人的母亲以及夫人的女儿们画过肖像。

《夏班提埃夫人和她的孩子们》是雷诺阿70年代的成名之作。以棕红色背景的室内一角，描绘了富裕家庭所特有的天伦情趣和闲适时光。尊贵华美的夏班提埃夫人坐在孩子们的右边，安详地注视着两个天真的女儿。孩子的纯真可爱的表情描绘得十分生动，左边一个女孩坐在一条大狗的背上，娇嗔地和坐在母亲身边的姐姐对话，整个画面洋溢着自然温馨的家庭亲情。这幅画出现在1879年的巴黎沙龙中立刻获得了好评，雷诺阿也获得了1000法郎的酬金。然而，画家是在颇为矛盾的心情下完成这幅作品的：他期望“妻子和孩子别遭到他自己在独身的时候所忍受的那种贫困……这种考虑一直缠绕着雷诺阿，他竭力想找到一种既能满足绘画爱好者的趣味，又能慰藉画家良心的公式”(雷诺阿的朋友乔治·里维语)。夏班提埃夫人作为著名出版商的妻子，是社交界的名流和沙龙的女主人。在她的介绍下，雷诺阿接受了不少中产阶级家庭和名流的肖像画订单。画家还在那里认识了当时的名演员珍妮·莎玛丽。

雷诺阿曾为这位上流社会的风流名媛画过两幅肖像，一幅是胸像，另一幅是全身像。《莎玛丽夫人像》(1877年)是这两幅同名画中最为精彩的一幅。胸像以画家所喜爱的粉红色调为主，用细碎模糊的小笔触，使莎玛丽粉红色的肌肤、金红色的头发、姣好的面容、红色的玫瑰和橘红色的背景交相辉映。美丽的女演员左手托腮，正面对着观众，似乎散发出红色的光晕，显得妩媚动人。

正如我们在欣赏《亨利夫人》(1876年)肖像中所注意到的，色彩的纯净与透明是雷诺阿的肖像画的另一大特色。雷诺阿早年从陶器艺术中学得的手法得到了运用。亨利夫人恬静地坐在那里，色调是雷诺阿惯用的天蓝色调和极其柔和的白色，皮肤呈现出年轻夫人特有的清爽感觉。整个画面似乎充满着一层雾一样的大气，在人物前面笼罩了一层隐隐约约的面纱，这都是以多种细笔触的调和色构成的特殊效果。

1879年至1881年，出于经济上的考虑，雷诺阿没有参加印象派的展览，而是向沙龙提交自己的作品，这仍然是希望得到沙龙的认可进而得到更多的订件，改善一家人的生活，他自己承认“把画送到沙龙去——那纯粹是商业性的举动”。但是雷诺阿还是遭到了一些同道的误解，他不得不找到一个“调解人”向朋友们“解释一下”。

随着生活境遇的改善，1881年雷诺阿开始了一次向往已久的艺术之旅——他去了阿尔及利亚和英国，同年又赴意

● 雷诺阿与约瑟夫·笛兰夫

大利的佛罗伦萨、威尼斯、罗马、那不勒斯、庞贝等地，而这次意大利之行促使他的画风向古典主义转变，也导致他印象派风格的暂时退场。当他在罗马看拉斐尔的画时感叹道：“真是妙极了，我早该看到它们，这些画显示了真正的艺术技巧和智慧。……我来这里本是为了讥笑的，但在这幅世界上最单纯、最生动、最扎实的画前，可能我在想象真人身上的滑如凝脂的皮肤；母性的温情多么感人，母性的感染力多么贴切啊！”在给夏班提埃夫人的信里，他提到了这种“庄严而简易的画风”：不拘泥于细部的描绘，而是整体的和谐。雷诺阿在庞贝参观古罗马壁画时，发现了古代壁画偏施红色调，用不多的颜色却表现出丰富的变化。晚年的雷诺阿采用这种“庞贝红”色调画了不少裸女像，他自己说“我要一种响亮的红色，响得像个钟一样……”

1883年，他在法国一家旧书店买到一本由14世纪后期意大利画家钦尼诺·钦尼尼撰写的《绘画论》，加上他从意大利学得的古典绘画色彩单纯化的秘密，雷诺阿对安格尔的古典主义绘画产生了热情，所以有的研究者也称雷诺阿在1881年至1888年的时期为“安格尔式时期”，或叫新古典主义时期。他后来在与画商伏拉尔谈起艺术倾向转变的原因时说：“1883年左右，我随印象派已到了山穷水尽的地步。我终于不得不承认，不论油画还是素描皆已技尽。总之，对于我来说，印象主义是一条死胡同。”

我们可以从他的系列作品《乡间之舞》（1883年）、《城市之舞》（1883年）、《波格维尔之舞》（1883年）看到他新风格的转变。他学习和研究拉斐尔与安格尔柔性的线条，开始追求形象的稳定性。尤其是《伞》这幅作品反映了雷诺阿的两个创作时代，雷诺阿采用了蓝紫色为基调，从而使画面充满一种富有节奏的单纯感。画面上两个小女孩和漂亮的母亲依然是他以前印象主义色彩绚烂的即兴风格，但最前面提篮子的女人形象彻底摆脱了外光作用下的色彩描绘方法，开始强调轮廓分明的线条和单纯的色彩。

《大浴女》（1884年——1887年）中人物和色调直接秉承了古典主义的原则，最早的创作动机来自他在凡尔赛宫

看到17世纪的浅浮雕作品——拉尔东的装饰浮雕《沐浴的宁芙》。单纯而明净的色调更多地倾向于对象的固有色，物体的空气感与光色感被冲淡，变得坚实有力。画面景物的描绘仍然保持着印象派的风格，因此带来了一种风格上断裂的感觉。他前后作了15幅同一题材的习作，这幅作品构图严谨、人体质感表现得充分、线条精确，一直被人们视为雷诺阿在新古典时期的一幅代表作。但是，这些新古典主义画风女人体的表现上却失去了以往的自然生动，人物姿势带有造作刻板的痕迹。雷诺阿是一个从不满足于既得成就的人，当他渐渐感到古典绘画的稳定线条与他对色彩的强烈感受相冲突时，就毫不犹豫地放弃了这种画法。尽管画家抛弃了技法，但从中领悟到这样的创作方式（把神话题材处理在生活场景中）中得到很大启发。这给他带来了很大的创作自由。

1888年前后雷诺阿彻底告别了“安格尔时期”，他把从各位大师那里学来的关于色彩、造型、构图的技巧更完美综合地应用在他的作品上，印象派风格又开始占上风。但这种回复决非简单的“按原路返回”，而是进一步的深化，他在“对象的轮廓线里，运用流畅的笔触在画布上作块状涂抹”，画法由表现细小的对比效果转为薄的、透明色的重叠，进而融合成有质感的形态，灿烂的色彩和坚实的形体在画面上兼而有之，这成为他独有的画境。

1894年，雷诺阿患上了风湿性关节炎，此后几年每况愈下，他的膝盖、脚、手，几处都动过手术，初时还可以撑着拐杖走路，1910年后，他下肢瘫痪，只得与轮椅作伴。1912年，雷诺阿一度全身瘫痪，经过治疗，略有好转，上身已恢复了生理机能。此后他那僵硬变形的手指再也夹不住画笔了，需要把画笔捆扎固定在变硬了的手上才能画画，可是就在这样不幸的病痛时期，坐在轮椅上的画家画出大量表现女性青春美与充满生命欢乐的裸体画来。雷诺阿说：“只有当我感觉能够触摸到画中的人时，我才算完成了人体肖像画。”他擅长用明快的暖色调在自然光色中展现年轻妇女肌肤的动人质感，真实地展现出人体丰富细腻的色彩。他把女人的肌肤画得犹如散发出珠光，具有丰腴成熟的体态但又散发着青春荡漾的单纯。如《浴后的女人》(1897年)、《睡中的裸女》(1897年)、《梳发的浴女》(1900年)、《花的礼赞》(1903年—1909年)等许多佳作。

雷诺阿的一生都在表现他所熟悉的那些生命中快乐的事物，也在探索色彩的世界，他的笔赋予色彩全新的生命，而乐观的性格则给他的作品以欢愉和优雅的特点，他始终热情洋溢，乐观地对待生活，愉快地表现着生活美。雷诺阿创造的一个个充满青春气息、魅力诱人的女性形象，往往既具巴洛克画家鲁本斯画上的那种容光焕发的蓬勃健美，又具华托等洛可可画家笔下的妩媚娇娆，创造出独有的雷诺阿风格。

此外，画家还有着随和的个性，他一直是一个好丈夫、好父亲、好朋友，为了家庭他不惜暂时放弃自己的志向。是他，尽量维系着印象派小圈子里那些性格各异的画家，他与塞尚保持良好的关系，邀请他离开隐居的小镇接触广阔的世界。雷诺阿极端敬业，在晚年病发以后本来有足够的机会康复，但正是因为医生“多多锻炼”的劝告会影响他的工作，他就“坐在那张轮椅上再也不起来了”。他还是一个具有浓郁平民性的人，不像印象派的其他画家一样涉猎广泛，对当时的一些文学思潮如感伤主义和自然主义，他的态度就比较冷漠。也正因为如此，雷诺阿的绘画心得比如“尽管支配生命的规律看起来很简单，凡是……一切造物都是无限多样的……两只眼睛，即使生在最美丽的脸上……也总会有小小的差别……一切美的东西正好是从这诸种类别中获取自己的诱惑力的……”往往带有很大的随意性和强烈的个人色彩。

雷诺阿在晚年终于获得了较高的声誉。1919年8月，他的《夏班提埃夫人和她的孩子们》被卢浮宫收藏，法国艺术界为此隆重地邀请雷诺阿出席首展仪式。4个月后，雷诺阿死于肺炎，享年78岁。临终之前有人听见他在喃喃自语：“我才刚刚有了成功的希望啊……”

如果命运之神不是这样苛刻，他的笔下又该流出多少迷人的作品呢？

图 版

●雷诺阿

河滩 画布 油彩 59cm × 80cm 约1860年

女奴 画布 油彩 68.6cm × 123.2cm 1870年

狄安娜 画布 油彩 192.5cm × 128cm 1867年（右图）

打着日式阳伞的丽斯
画布 油彩
180.4cm × 113cm
1867年

(左图)
西斯莱夫妇像
画布 油彩
104.8cm × 75cm
约 1868 年