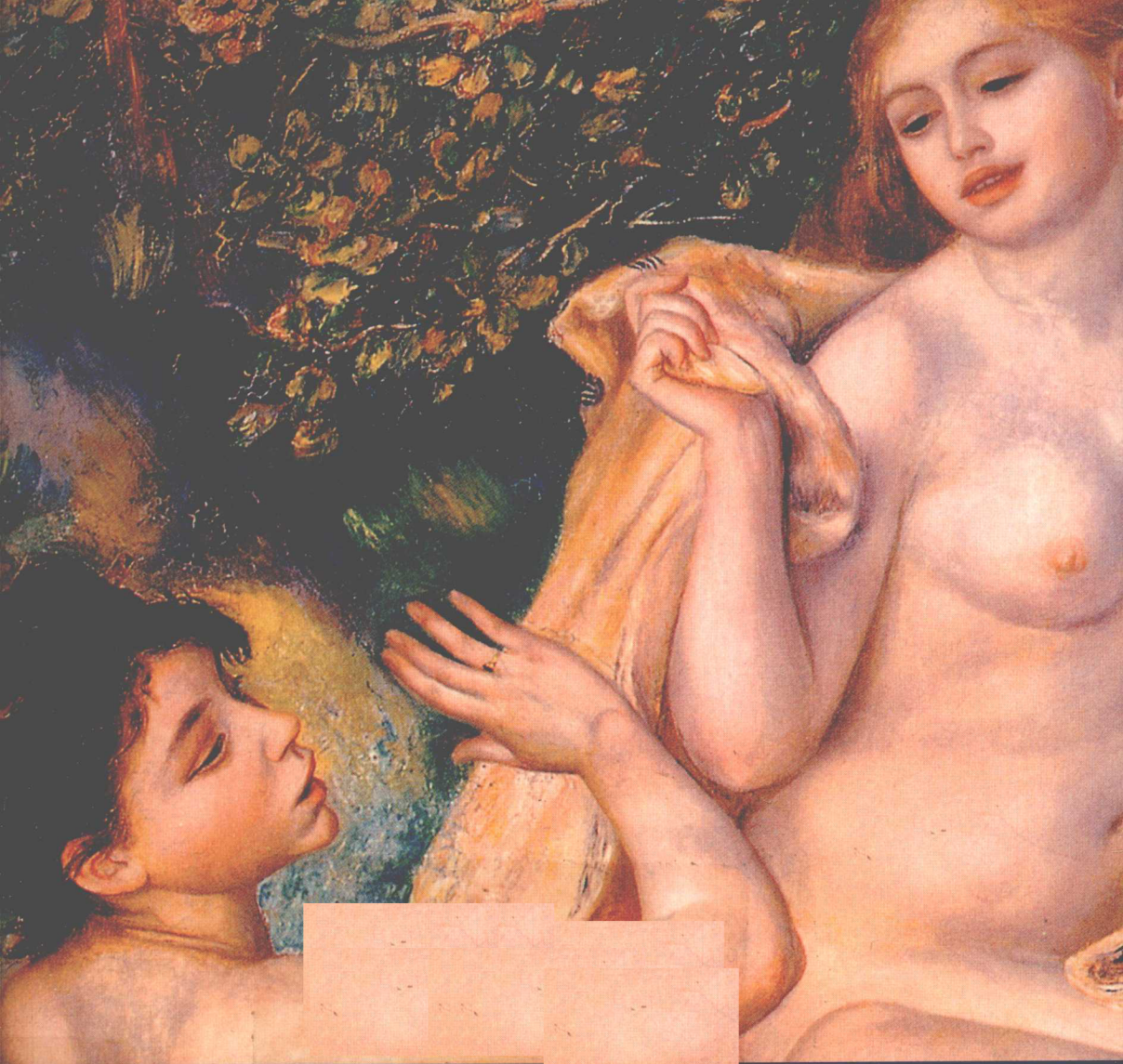

女性的光彩

芳子◎编著

阳光、空气、女人、鲜花和儿童，雷诺阿用丰富华美的色彩弹奏着充满人间乐趣的绘画主题

他一生穷困潦倒，画作一直受到批评，晚年身体瘫痪……但只要面对画布，他就容光焕发，甚至唱起歌来

他是生活得最艺术化的平民

他天真、温和、平静、乐观，他是位艺术与人格并重的大师，160幅精美作品完美解析，引领我们步入艺术家的质朴情怀

雷诺阿画传

出版社

雷诺阿画传
女性的光彩

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

女性的光彩: 雷诺阿画传 / 芳子 编著. — 长春: 时代文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5387-3000-5

I. 女... II. 芳... III. 雷诺阿 (1841~1919) — 传记 — 画册

IV. K835.655.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第052568号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇 祁晓萍

装帧设计 孙 俪

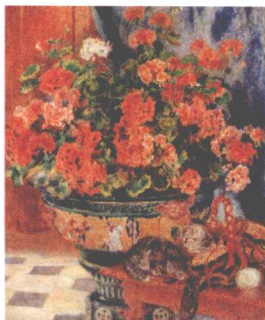
排版制作 王良刚

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可,

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载, 违者必究。

女性的光彩: 雷诺阿画传

芳子 编著

出版发行 / 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 时代文艺出版社 邮编 / 130062

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 北京鑫富华彩印有限公司

开本 / 710 × 1000毫米 1 / 16 字数 / 140千字 印张 / 13.5

版次 / 2010年6月第1版 印次 / 2010年6月第1次印刷 定价 / 27.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

雷诺阿（1841～1919年），法国印象画派的著名画家、雕刻家。

他的早期作品是典型的记录真实生活的印象派作品，

充满了夺目的光彩；到了19世纪80年代中期，

他从印象派运动中分裂出来，转向在人像画及肖像画，

特别是妇女肖像画中去发挥自己更加严谨和正规的绘画技法。

Pierre-Auguste Renoir

“为什么艺术不能是美的呢？世界上丑恶的东西太多了。”这句话代表了雷诺阿的艺术倾向，阳光、空气、大自然、女人、鲜花、节日、舞蹈，一生用丰富华美的色彩所弹奏的主题。他的画面甜美、明丽，他画的女性丰腴而充满魅力，他画的儿童天真纯净，只呈现出一种优雅自然的美，除了最直接的愉悦感受外，不会让人有任何思考性的负担。

可以说，在他的画中找不到对人生负面的反应与答案，他的艺术总是肯定着生活的美。

事实上，雷诺阿大概是所有艺术家中最热爱生活的人了，他一生都很贫困，甚至晚年得了重病，但他一生坚持描绘生活的美，并以乐观的态度面对生活。他认为绘画要带给观者愉悦，也要让自己快乐。他对生活有非凡的鉴别力，阴影和悲痛全部被他排除在外。

雷诺阿就是这样一位不轻浮的艺术家，他的艺术始终让人们看到生活的快乐和甜美。

前 言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教犍陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品画的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

在所有印象派画家中，雷诺阿也许是最受欢迎的一位，因为他画的都是漂亮的儿童、花朵，美丽的景色，特别是可爱的女人。他的女体画尤其出众，他说：“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。”尽管如此，雷诺阿却不承认自己是印象派画家，尤其在游历了意大利之后，他完全摒弃了之前已经成熟的印象派画法，转而回归古典主义，最终在晚年将高超的印象主义绘画技巧与理想的古典主义精神融合为一体，形成独具雷诺阿个人风格的画风。

尽管雷诺阿与印象派最终若即若离，但是他在印象派的辉煌时期，是这个画派的主力，与马奈、莫奈三人一起被称为印象派三杰。他们一同在塞纳河畔绘画，一起在潦倒的生活困境中坚持画画，印象派给年轻的雷诺阿的影响是至深的，雷诺阿几乎一生都坚持户外写生与创作，共留下了6000多幅充满光与影的户外作品。

雷诺阿还坚持一生只为快乐而作画，这使他的作品大多以明快响亮的暖色调子描绘女性，尤其是她们的裸体形象。在日常生活中，他本身就是一个健康快乐的人。和其他艺术家或者孤僻或者放浪形骸的生活方式不同，雷诺阿始终喜欢过正常人的日常生活。他原是一个穷裁缝的儿子，为了贴补家用，13岁的时候就学会了瓷器画的手艺，并以画瓷器为业养家糊口。

到后来雷诺阿以绘画为业后，他主要以画人物画为主，并将这一题材在他的绘画生涯中坚持下去，最终达到了炉火纯青的艺术境界。雷诺阿选择画人物也是因为当时人物画更容易找到购买的主顾，另外雷诺阿自己从小就以画身边熟悉的人物为乐趣。

雷诺阿娶妻生子后，他在家是一个模范丈夫，是三个孩子敬爱的父亲，他继续以日常生活中接触到的事物为题材来作画，他说：“我要以赤子之心面对自然，以单纯的心灵和本能的手指活动来描绘对象。”他一生秉持这一观点。尽管文艺复兴、古典主义大师的作品也使他倾倒，但是他将古典主义精神反映到与日常生活题材相关的画作中，令更多的普通人在他这些倍感亲切的绘画作品中享受到了古典与纯朴融为一体的艺术之美。他最感兴趣的是18世纪的罗可可艺术，这种审美倾向使他笔下的女性形象如同罗可可艺术大师布歇笔下的女性形象一样美轮美奂，也使他的女体画始终闪耀着瑰丽而甜美的光彩。

在艺术道路上，1874年雷诺阿以《包厢》一画参加首次印象派画展，这标志着雷诺阿风格的成熟。1876年，他又在《红磨坊街的露天舞会》一画中，用印象派手法表现规模宏大的场面，透过树丛星星点点的阳光洒落在人们的身上、脸上、桌上和草地上，真正实践了“光是绘画的主人”这一句印象主义者的口号，是印象主义绘画在风俗方面的重要代表作。1879年在巴黎沙龙中，雷诺阿的《夏庞蒂埃夫人和她的孩子们》一画获得了好评。在沙龙获得成功，他就开始外出旅行。1882年秋季的意大利之行促使他确定转变画风，在那里他走访了罗马、威尼斯、佛罗伦萨、那不勒斯、庞贝等地，此后雷诺阿几乎花了10年时间摸索素描与线性艺术，某些画作中甚至完全放弃了印象派的表现技法。到雷诺阿晚年时期，他的艺术境界再次获得了升华，画出了更加精美绝伦的女体画。

雷诺阿的一生都在追求色彩的奥秘，并把色彩的境界发挥到了极致。在他的笔下，色彩所表现出来的生命力是空前的，它深刻地反映出艺术家的丰富情感和内心波动。他的绘画风格与他乐观的精神、直率的艺术气质息息相关，洋溢着生命的喜悦。雷诺阿绘画的魅力至今仍然持续倾倒无数的欣赏者，打开他的画集，犹如进入了一场色彩的盛宴，让人久久驻足不前。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 讴歌人体美的大师/1

第一章 关于雷诺阿/2

一、画家的诞生 二、裁缝铺里的童年 三、手艺人的生涯
四、卢浮宫的熏陶 五、拜师格莱尔 六、与友人在一起
七、贵人夏庞蒂埃夫妇和维克多·肖凯 八、意大利之旅
九、被荣誉与疾病包围的晚年 十、在卢浮宫参观自己的作品
十一、最后一幅画

第二章 雷诺阿作品的主题及分期/20

一、平民的一生 二、印象派时代的来临
三、与印象派分道扬镳后的尝试与困惑 四、《大浴女》的诞生
五、脱离印象派 六、创作的成熟时期 七、玫瑰花与裸女

第三章 从平民到大师的渐悟之路/36

一、印象派画风的形成 二、向安格尔式风格的转变
三、独特的雷诺阿式的风格

目 录

C O N T E N T S

第二篇 雷诺阿作品赏析/43

第三篇 雷诺阿年表（1841~1919）/189

第四篇 附录 图片索引/197

第一篇

讴歌人体美的大师

第一章 关于雷诺阿

一、画家的诞生

1841年2月25日，画家皮埃尔—奥古斯特·雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）出生在法国中部的一个小村庄——里莫日镇。这个村庄还保留着中古时代以来的传统，以陶瓷、珐琅等工艺而闻名于世，纺织业也相当发达。

雷诺阿的祖父弗朗索瓦是个鞋匠，于1845年去世。他生前宣称自己出身于贵族世家，不过当他还是婴儿的时候，却被一位木鞋匠收养。拿破仑失败后，国王于1815年重登宝座时，据说弗朗索瓦赶到巴黎，向负责审理被大革命剥夺了贵族身份案件的委员会陈诉，却被打发走了。他试图向国王路易十八请愿，可是国王的卫士把他赶出了门外。不过这个说法并没有人相信。

雷诺阿的祖父一共生了九个子女，列奥那尔是他的第一个孩子，生于1799年，以裁缝为业。他于1828年11月17日在圣德与一位专做连衣裙的女工玛格丽特·梅尔莱结婚，后来回里莫日居住，有七个孩子，前两个早年夭折，以下是亨利、丽莎、维克多、雷诺阿以及出生在巴黎的爱德蒙。

1845年雷诺阿4岁的时候，全家迁居巴黎。雷诺阿全家花费了两个星期的时间才走完里莫日到巴黎的路程。雷诺阿对这趟旅行没有任何印象。在首都长大的雷诺阿一向把自己视为巴黎人。

在那个时代，卢浮宫前面广场的出口处不是花园，而是杜伊勒利宫，该宫已在巴黎公社时期被烧毁。如今这块空地上一年四季繁花如

锦，被称为杜伊勒利宫花园。可是奇怪的是，在1845年，那地方房屋鳞次栉比，阿尔让特伊街穿过中央一直延伸到河边。这些宅宇由华洛瓦人于16世纪兴建，供皇家卫队中显要侍从的家属居住。那断墙残柱，以及纹章的遗迹，足以证明他们当年出身之高贵。最初高贵的主人早已让位于不太走运的继承者。雷诺阿的父亲就是在这些屋宇中租了一个套间，把全家安顿了下来。

小雷诺阿很快适应了这里的生活，并在这里度过了他的童年。在没上学之前，小雷诺阿童年的大部分时间是在父亲的裁缝铺里度过的。

二、裁缝铺里的童年

在19世纪的欧洲，改变世界的伟大发明已经完成：金属在高炉中冶炼，煤在地下矿井中开采，用机器织布。然而除了英国在各方面都比较先进以外，工业革命还没有完全改变整个世界。里莫日郊区的农民除某些服饰和工具略有变化之外，他们种田的方式和祖先几乎没有什么两样。巴黎那时有120万人口，市民点的是油灯，饮用水靠运水夫，穷人们则到喷泉的蓄水池汲水。电报刚开始启用，仍处于试验阶段。人们在烟囱里烧木柴取暖，烟囱由萨瓦省的小孩清扫，他们戴着旧礼帽，带了自己养的一只旱獭，直接爬过烟囱扫灰。圆锥形的糖块用锤子和榔头敲碎后出售，由此产生了“在某人背上敲糖”这个成语。救火的人有时排成一字长蛇阵，一个一个传递水桶。那时没有将粪便直接排入污水管的管道系统，其原因很简单，就是因为没有下水道……在这样的一个环境之下，作为一个裁缝的家庭要靠做衣服维持一家人的生活，可想而知是一件多么不容易的事。

父亲列奥那尔是个严肃而又沉默寡言的人，他认为他一生中要紧的事就是要让他的孩子接受教育，接受一种与他的传说中的出身相般配的教育。虽然他终日劳动，但他为人朴实，收费低廉，因此劳动没有给他换来财富。

在雷诺阿童年时代，有很长一段时间父亲干活的台面成了小雷诺阿的床。他常常会在早上起床时被散落的大头针扎了脚。很小的时候，雷诺阿就开始用粉笔在地板上画画。他尤其爱画肖像画，他的父母、兄弟姐妹，他的邻居以及猫狗都上了他的画。父亲看见做裁缝用的粉笔越来越少很是心疼，然而当他看到儿子在地上画的人像竟然栩栩如生，也就不再计较几支粉笔的减少了。雷诺阿幼年的作品现在已经无法找寻。但由此我们已经可以发现，即便是在雷诺阿的职业生涯尚未展开的时候，日常生活已经成为他创作主题的源泉。

除了画画，小雷诺阿还具备音乐的天赋。他从小爱唱歌。他有一副轻快自如的男中音歌喉，对唱歌很内行。雷诺阿加入了当时著名的教堂唱诗班，指挥是当时默默无闻的年轻作曲家夏尔·古诺（夏尔·古诺，1818~1893年，法国著名作曲家，所作的歌剧以《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》最为有名）。古诺对雷诺阿很有好感，单独训练他独唱，他相信雷诺阿日后可以成为伟大的歌手，他甚至向雷诺阿的父母游说，想推荐雷诺阿去歌剧院合唱队。要知道当时歌剧院的男高音每年可以挣10000法郎。这个机会是诱人的，而且雷诺阿也喜爱唱歌。可是，雷诺阿隐隐感觉到演员这个职业背后的巨大破坏力：在某个扮演的角色里生活似乎对他并不合适！恰巧这时家里一位开瓷器作坊的老朋友愿意收他为学徒，要知道，他的家乡是以生产瓷器而闻名，而且，加入瓷器行业似乎也是雷诺阿父亲对儿子的期望。这么一来，雷诺阿就没什么好选择的了。

三、手艺人的生涯

1854年，雷诺阿被送进了一个瓷器作坊当陶瓷彩绘的学徒，开始了他的手艺人生涯。

和他从事的一切工作一样，雷诺阿以带有理智的热情投身于瓷画事业中。然而在他的内心深处，他怀疑老板的产品是否能代表理性的造型美。那全是塞弗尔及里莫日的一些仿制品：饰有精细花叶的花瓶、由细腻的阿拉伯图案烘托的盘子。画面中央的主题总是千篇一律：路易十五