

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术大师

心向光明

雷诺阿作品赏析

[意] 西莫娜·巴托勒纳 著
王苏娜 译

93 北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

心向光明

雷诺阿作品赏析

【法】莫娜·巴特勒纳 著 / 王苏娜 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Renoir

Text by Simona Bartolena

Cover picture © Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantica.it-www.atlantica.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

图书在版编目 (CIP) 数据

心向光明: 雷诺阿作品赏析 / (意) 西莫娜·巴特勒纳著; 王苏娜译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文: Renoir

ISBN 978-7-5699-2199-1

I. ①心… II. ①西… ②王… III. ①雷诺阿 (Renoir, Pierre Auguste 1841-1919) — 油画 — 绘画评论
IV. ① J213.055.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001011 号

影响世界艺术史的艺术大师

心向光明: 雷诺阿作品赏析

XIN XIANG GUANGMING: LEINUOA ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲

著者 | [意] 西莫娜·巴特勒纳

译者 | 王苏娜

出版人 | 王训海

总策划 | 梁明德

责任编辑 | 周连杰

特约编辑 | 廖丹

装帧设计 | 格林文化

责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10

字数 | 100 千字

版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书号 | ISBN 978-7-5699-2199-1

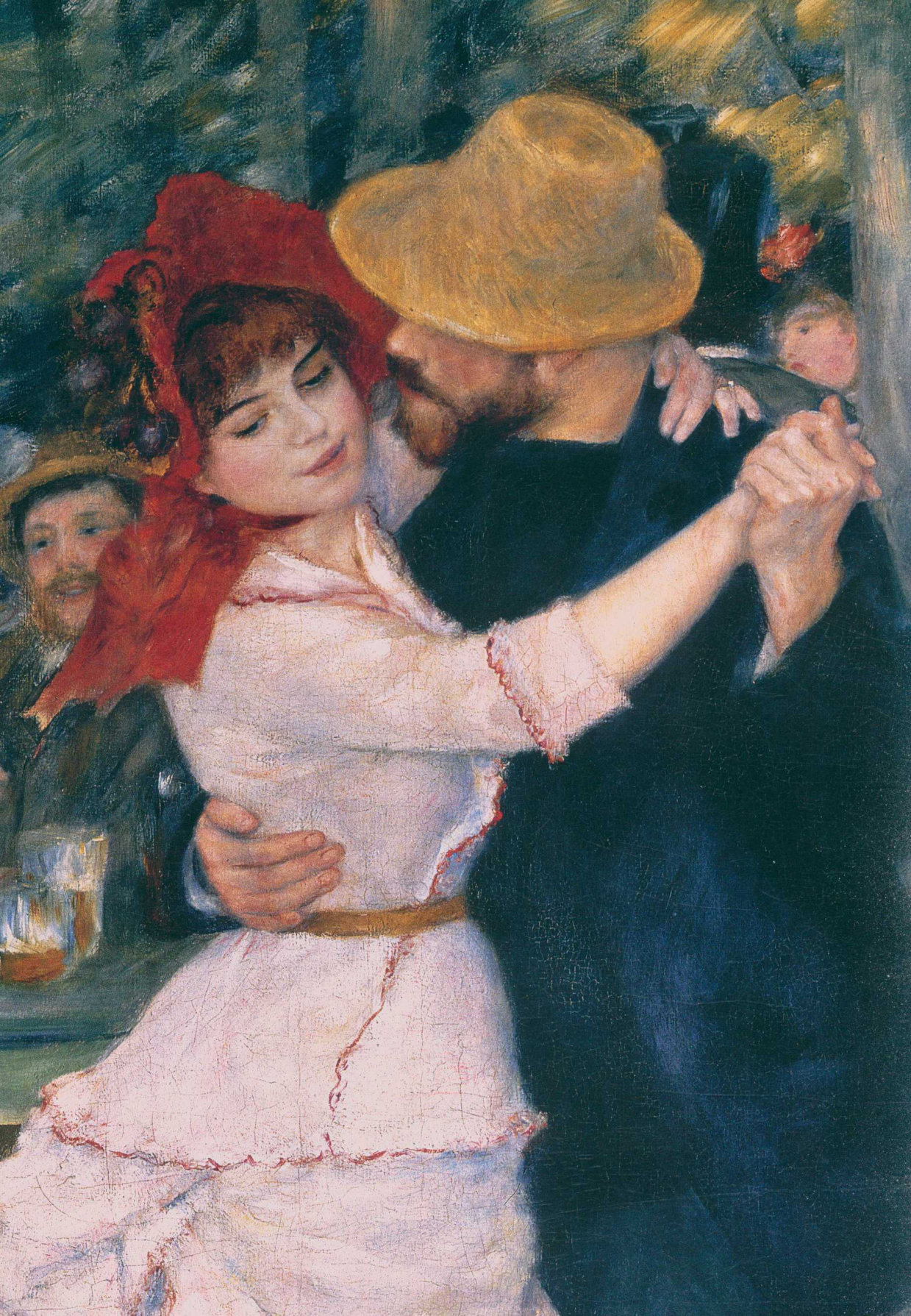
定价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近雷诺阿
148	评论文选集
152	作品收藏
154	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Renoir

影响世界艺术史的艺术大师

心向光明

雷诺阿作品赏析

[意] 西莫娜·巴托勒纳 著 / 王苏娜 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Renoir

Text by Simona Bartolena

Cover picture © Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.atlantyca.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近雷诺阿
148	评论文选集
152	作品收藏
154	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

卡涅，蔚蓝海岸。我们陷在第一次世界大战的乱斗中：一个世代的人就此葬身于索姆河的泥里和喀斯特高原的岩间；同时，俄罗斯爆发了革命。

整个世界被火焰和仇恨所吞噬，到处血流成河。然而，就在这个乱世的平静角落，阳光透过橄榄树叶洒落斑驳的影子，一位年迈的画家远眺波光粼粼的大海，面带微笑。这位长者年近八旬，因受关节炎的折磨而蜷缩着身躯，体重已剩不到50千克，只能坐在轮椅上，必须将画笔绑在手上作画。他的一个儿子前额受伤，他的妻子则因糖尿病去世了。尽管如此，他却依然继续创作，画布上丰腴的裸体女子在地中海的阳光下显得楚楚动人，他再次微笑。这就是雷诺阿，此时正处在他漫长人生的最后时光。确实，他总是勇于面对挫折：二十年前，也就是1897年，他在一次骑乘自行车时摔断了右臂，但不仅没有悔恨或抱怨，反而改用左手绘画。

晚年的雷诺阿是个不折不扣的生命斗士。他的历史和光辉虽然已经渐渐褪去，几乎可用久远来形容，然而，他却丝毫没有感到悲伤或与新时代格格不入。那些受到痛苦折磨而焦躁不安的年轻同行们，如毕加索和莫迪利亚尼，经常造访他在卡涅家中的花园，他们想要从他身上弄清一个秘密：那股令人难以置信的快乐、超越时代的自信、克服任何身体和年龄的障碍，以及无法抑制且不停创作的绘画欲望，究竟从何而来。雷诺阿那双带有戏谑意味的小眼睛总是炯炯有神。

直到生命的最后一刻，雷诺阿依然秉持这样的理念：艺术是生活最基本且最重要的乐趣。纵观几千年的艺术史，雷诺阿为我们留下了一个个鲜活而美好的画作和形象。由于生长在省城的一个小中产阶级家庭，因此在印象派的奠基者中，雷诺阿可说最能体现市井小民的生活风貌和人物灵魂。

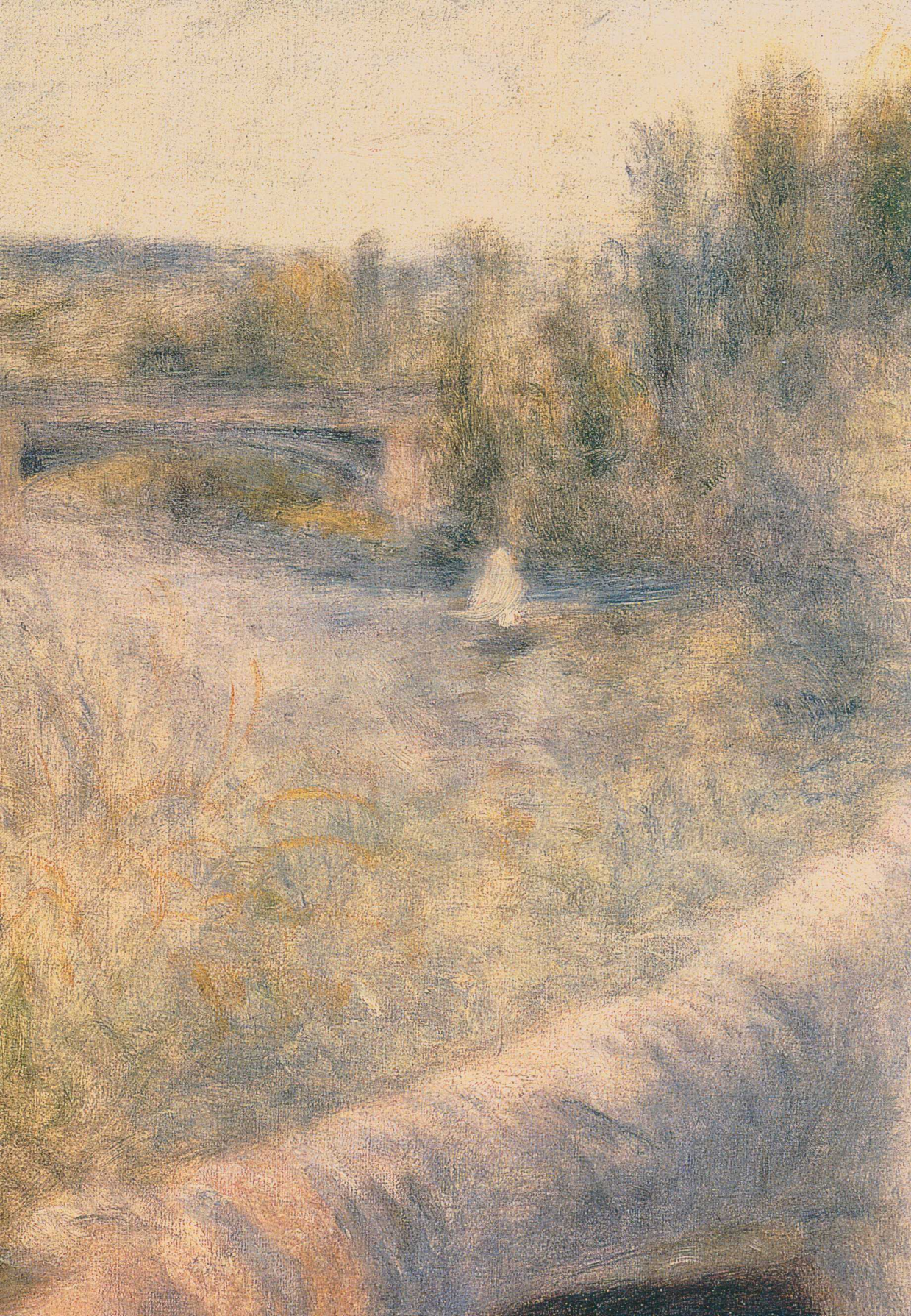
雷诺阿的画作有别于莫奈，并非一直探求光线的瞬间变化、景物色彩的多样调配和人物形貌的朝气蓬勃，也不像马奈笔下繁复如博物馆般、弥漫高雅文化的午后室外景致；事实上，他更喜欢德加所创造的艺术语汇，画中那种带有古典与

贵族气息的亮丽色彩，既丰富且柔和。

今天，展示在我们眼前的一幅幅画作，描绘了巴黎这座人声鼎沸的城市，从雷诺阿的画中，我们可以强烈感受到人物蠢蠢欲动的好奇心，优雅的韵律和姿态，品味生命的每个片刻，享受不同的季节欢愉。当然，我们现在应该切入正题：谈谈雷诺阿绘画的几个阶段，他在北非和意大利的旅行，他在绘画中所呈现的不同主题，其他画家对他的影响，以及他成为印象派画家的那些年间画风的演变：这一时期的代表作是《煎饼磨坊的舞会》；随后，在他的画作中占有主要比重的是圆滚丰腴、曲线柔和的形象。这项艰巨的任务将在接下来的章节一一描述，最后这里特别一提：让我们先把艺术评论放在一旁，让雷诺阿的作品自由“流淌”，接受这位绘画大师的邀约，尽情绽放我们的微笑。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

奥古斯特·雷诺阿：欢乐的色彩

生活的光明面深深吸引了雷诺阿，即便事业处于最困难的时候，他依然描绘美好的事物。“如果我觉得不开心，请您相信，我不会拿笔画画。”雷诺阿曾对他的导师、学院派画家查尔斯·格莱尔如此说道。这正是雷诺阿艺术的特点，直到晚年依然如此。如同他的儿子让·雷诺阿所描述的那样，“他一直在发现，并且重新探索世界”，像一个充满惊奇的孩子，一个对“现代社会病态的烦闷”具有免疫力的孩子。

职业开端：绘制瓷器画匠

1841年2月25日，皮耶－奥古斯特·雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）出生于法国中南部以盛产瓷器而闻名的利摩日（Limoges）的圣凯瑟琳大街（即现在的坎贝塔大道）35号。他在家里的七个孩子中排行老六：父亲莱昂纳尔是一名裁缝工，母亲玛格丽特·梅莱是一位缝纫师。他们的其中两个子女早夭；长子皮耶－亨利成为一位雕刻师，在金银首饰店铺工作，莉丝和维克托则子承父业，也从事裁缝工作；小儿子爱德蒙做了记者，雷诺阿则成为一名专业的瓷器画匠。

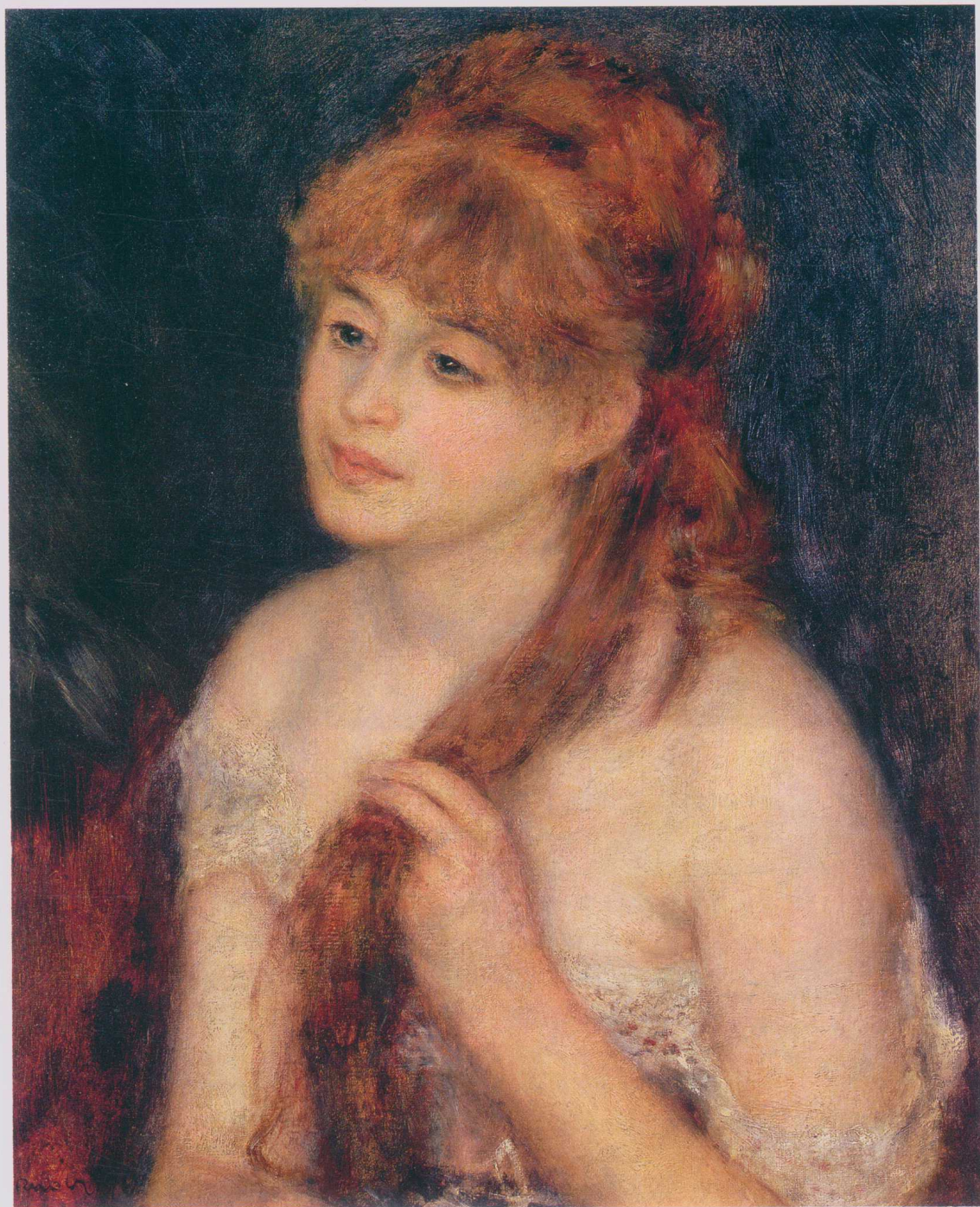
1844年，雷诺阿一家为了摆脱经

济上的窘境，决定举家迁往首都寻求发展。在巴黎，他们寄宿于卢浮宫小礼拜堂教堂旁边图书馆路16号的一个小工作坊。年幼的皮耶－奥古斯特·雷诺阿在一所基督教学校上小学，此时他已经崭露了艺术天赋，在绘画方面的才能令人赞叹不已。1849年，后来成为记者和文学家的爱德蒙出生，他也是哥哥在艺术上的忠实支持者。同年，由于政府计划拓长里沃利街，雷诺阿一家再度搬家到位于卡鲁索区的阿尔让特街23号。新家的空间非常狭小，雷诺阿只能睡在父亲白天使用的工作台上，直到后来他的大哥搬走，去当一个金银首饰师傅的学徒时，他才有了自己的床。

然而，阿尔让特街并非最终的归宿。不久之后，因为拿破仑三世命令修缮道路，雷诺阿和家人只得再次迁居。此次他们定居在了玛莱区的格拉维利街，这里是个周边非常热闹的住宅区。皮耶－奥古斯特·雷诺阿不仅从小在绘画上展现了非凡的才华，在音乐方面也很有天赋：他进入圣厄斯塔什教堂的唱诗班，并被那里的指挥夏尔·古诺（Charles Gounod，后因创作歌剧《浮士德》而声名鹊起）视为歌剧的未来之星。

然而，他的父亲和长兄并不同意：

《金发的年轻女子》，1876年，华盛顿，国家美术馆

《青蛙潭》，1869
年，莫斯科，普希金
造型艺术博物馆

他们更希望雷诺阿成为一名手工艺匠，因此决定让他学习瓷器绘画；再者，他们的家乡利摩日就是瓷器之都，在那里，瓷器画匠的职业相当盛行，而且收入颇丰。雷诺阿进入位于圣殿老街的莱维·弗雷尔斯商号担任学徒，这个商号专门制作手绘瓷器；雷诺阿晚上则到小方砖街的设计室，学习如何在盘子和家具上进行彩绘的技艺。

雷诺阿很快便凭借自己出众的手艺崭露头角，莱维·弗雷尔斯商号的很多高难度图案都由他绘制；例如当

时十分流行的玛丽·安托瓦妮特的头像，他的同事们也因此昵称他为“小鲁本斯”。由于出身贫寒，雷诺阿深知财富的重要性，他十分节省，逐渐攒下了一些积蓄，并相信这些钱将来会派上用场。他确实做对了，后来因为机械制作工艺被引入瓷器彩绘，致使莱维家族企业于1858年关闭。

上绘画课夜校的时候，雷诺阿结识了画家艾米尔·拉波特（Emile Laporte），或许正是在他的影响下，雷诺阿开始信心满满地在画布上作