

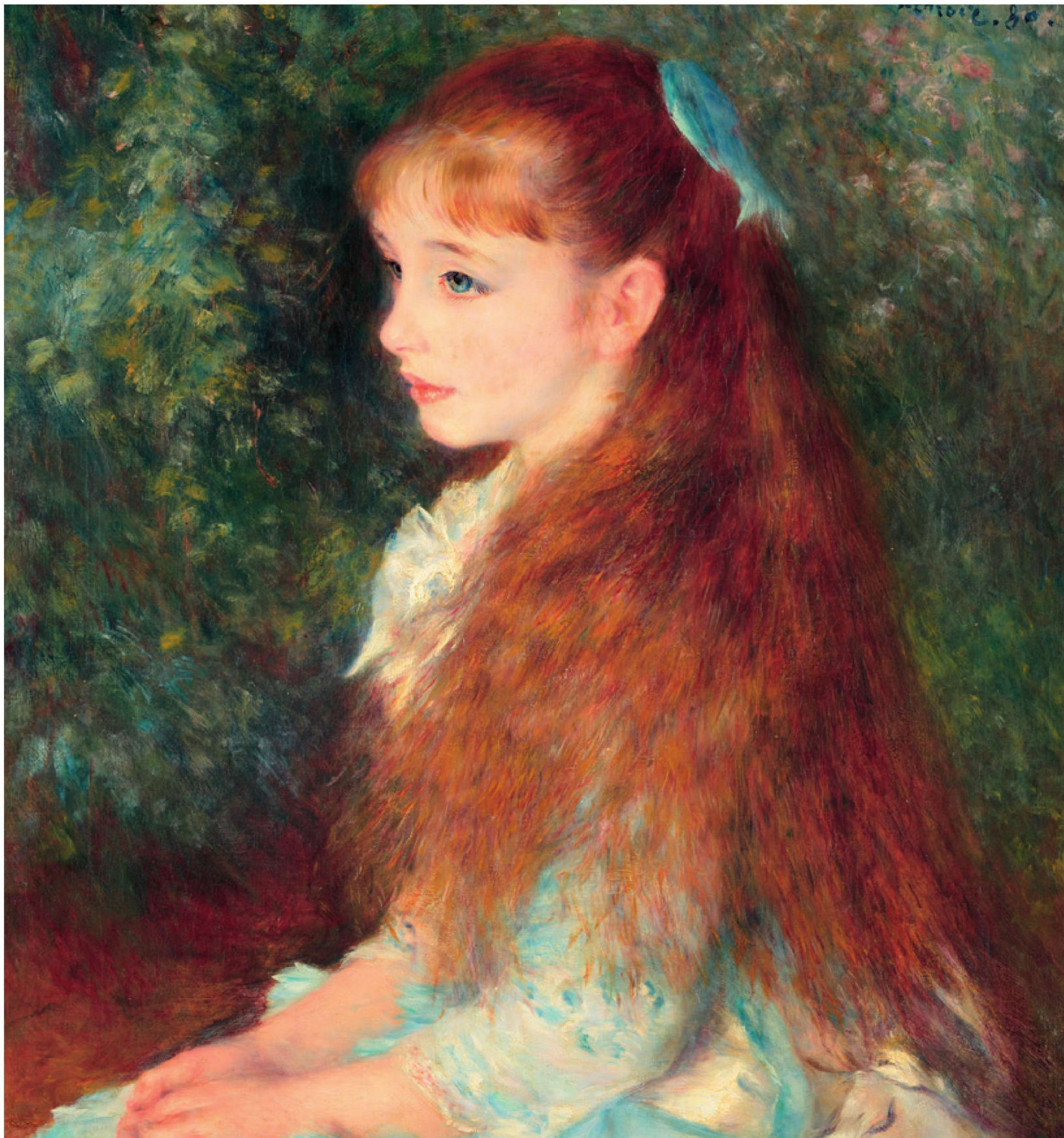
IMMORTAL MASTER OF ART · RENOIR

—— 印象派与后印象派时期艺术大师 ——

不朽的大师 · 雷诺阿

邵 军 主编

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

不朽的大师. 雷诺阿 / 邵军主编. -- 合肥 : 安徽
美术出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-5398-7808-9

I. ①不… II. ①邵… III. ①油画—作品集—法国—
近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第140892号

不朽的大师·雷诺阿

BUXIU DE DASHI LEINUOE 邵 军 主 编

出 版 人：唐元明
图书策划：谢育智 黄 奇
责任编辑：黄 奇
责任校对：司开江 陈芳芳
责任印制：徐海燕
出版发行：安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com/>）
地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编：230071
经 销：全国新华书店
营 销 部：0551-63533604（省内）0551-63533607（省外）
印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：10
版 次：2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5398-7808-9
定 价：49.80元

绘画史中的大师和他们的作品

邵 军

在历史的长河中，绘画大师和他们的作品就像一颗颗璀璨的明珠，指引着人类文化发展的方向。他们或开天辟地，创造出全新的画种和类型；或开宗立派，发展出独特的风格语言；或百代标程，为画史开创新的发展道路；或兼收并蓄，成为一代宗师影响深远。他们的生平、思想、艺术观念和作品内容，是他们留给人类的宝贵文化艺术财富，值得我们来认真发掘、研究和学习。

绘画大师是美术创作活动中的杰出者，他们构成了不同艺术时代和地域的高原和高峰。由这些大师们构成的绘画史虽然不是艺术史的全部，但是却代表了那个特定历史时代和地域视觉文化所能企及的高度和可能。在西方，我们在轰轰烈烈的文艺复兴浪潮中，看到了达·芬奇、米开朗基罗等人在科学与艺术的完美结合中，将古典艺术的造型之美发挥到极致；19世纪中期以后，莫奈、梵高等人将色彩的表现力推向新的高度。在中国，宋代的山水画大师范宽、李成等利用山石树木精美准确的造型营造出宋人所独有的山水境界，而元代倪瓒、黄公望等人则用温润恬静、萧散枯淡的笔墨语言传达出孤寂遁世、落寞清冷的意境，等等。他们以鲜明的风格特点和卓越的艺术成就成为不同历史时代、不同地域为世人所崇敬的艺术大师，他们的名字和作品就是那个时代艺术的代名词。

当然，并不是说艺术史中仅仅只有这些大师，那些二流、三流的画家同样在美术史上表现优秀，甚至有些艺术史学者认为，对于艺术史而言，二、三流的画家更为重要，因为他们才构成了艺术史发展中的真正的主体——大多数的艺术家。但是，我们看到，没有大师的艺术史，甚至“无名的美术史”只存在于沃尔夫林的著作中，真正的绘画史从来都是有血有肉而丰满的，有大师缺席的时代，但却没有大师完全缺席的艺术史。毫无疑问，正是因为这些大师的存在，让我们看到了绘画史浩瀚长河中的坐标和航向，这正是大师遗泽后学以及让我们认识历史的重要意义之所在。

没有什么人能随随便便成为大师。文艺复兴时期的美术史家、画家乔尔乔·瓦萨里曾说：“某个人创造出了伟大的艺术作品，是由于他天生勤奋，而另一个由于他专心研究。这一位是由于他善于模仿，而那一位是由于他具有科学的知识。”总之，绘画大师们之所以成为大师，必在于他们有着不同于常人的天赋、勤奋、专注或努力，这些因素都集中地体现在了他们的作品之中。

中国人论画常说，读其画作而想见其为人。我们对大师的仰慕和学习，也包括对大师们生平与艺术活动的了解、认识、学习。大师的艺术是时代风格和个人风格的综合显现，在形成大师们的艺术风格和成就的过程中，社会与人生都发挥着重要的作用。大师们在艺术道路上，师承关系、道路选择、人生际遇以及精神情感等对他们的艺术发生重要影响。这些影响或正面或负面，共同构成了大师们丰富多彩的人生和艺术，正是因为这些生活的淬炼才能成就大师的个人风格。我们对大师作品的早期与晚期、发展与变化、稚嫩与成熟、平淡与创造等各种认识，都应该建立在大师之为“人”的基础上加以理解。同时，大师们的一切创作行为、思想和生活都会受到社会诸多因素或多或少的的影响，有超越时人的艺术大师，却没有超越时代而存在的艺术家。我们对大师的理解和认识，也应该站在艺术历史的角度加以学习和判断。今天的学习者、研究者或许有自己的喜恶，但是，大师们生活在他自己的时代，和他那个时代的人或事发生联系，我们唯有冷静理智地分析，才是应有的态度。

有鉴于此，我们编选了这套《不朽的大师》系列丛书。此次编选的丛书主要为西方艺术大师，包括“古典主义艺术大师”“新古典”“浪漫主义”“现实主义艺术大师”“印象派与后印象派艺术大师”“现代主义艺术大师”六个系列。丛书以作品为主，辅以大师们生平及风格等方面的简单研究或介绍文字，并就作品的有关信息进行了细致收集和整理，以期能给学习者和研究者们一定的助益。

会画画的“暖男”——雷诺阿

陈楠

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿，男性，双鱼座，1841年出生在法国的一座以陶器而闻名的小镇——利摩日。“温暖”“唯美”“灿烂”“幸福”这些词语常常被人们用来描述雷诺阿的作品，在笔者看来，的确如此。他温和的目光始终钟情于大千世界中的美好所在，也正如雷诺阿自己所表达的那样：以一颗赤子之心去观察身边的事物，以孩子般的心灵和本能的手法去描绘对象。孩子抑或女人、风景抑或静物，在雷诺阿的画笔下总给人一种明朗的舒心，那里似乎是一个如同孩子般单纯的人间仙境。

“欢乐”是雷诺阿通过作品传达给世人的，也是他对艺术的态度，但这种表达却与他实际所处的生活恰恰相反。雷诺阿出生在一个贫困的七口之家，生活的窘迫，让13岁的雷诺阿不得出去工作以补贴家用。命运总会在冥冥之中有所安排，雷诺阿始终是为画画而生。他的第一份工作便是在彩陶厂做学徒，负责在瓷面上描绘一些花卉、仕女图、肖像画等作为装饰。由于这种装饰画要求笔法工细，色彩明快，为了提高自己的技法，雷诺阿常常去美术馆观摩。他总是倾心于美术馆那些色彩明亮艳丽的作品，这些经历为他之后的艺术创作奠定了基础。同时，雷诺阿作品中所传达出的情感也与他早年的经历密不可分。

雷诺阿从小就在教区的学校上学，像很多教徒一样，周末要去做礼拜，参加唱诗班，那些表达幸福的诗颂与歌曲便造就了他单纯、乐观的性格。因此，即便人生中有诸多的不如意，他的作品却始终洋溢、诠释着他心目中的光和热，对他而言，绘画则是一生中最美妙的事情。1861年，20岁的雷诺阿第一次接受正规的绘画培训，进入格莱美画室学习并在那里结识了莫奈、巴齐耶、西斯莱等后来的印象画派大师。雷诺阿对光与色的敏锐，使得他的作品中充斥着印象派一贯的风格。然而与印象派画家不同的是，他的作品中又杂糅着古典主义的线条美。就艺术风格而言，雷诺阿的创作生涯大致经历了三个不同的时期：摸索时期、印象派时期、富有个人特色的古典主义时期。

一、摸索时期

雷诺阿生活在一个艺术上“百家争鸣”的时期，一个新古典主

义、浪漫主义、现实主义相互碰撞的时代。几乎所有的人都在追随“摒弃传统创作手法，追求创新表达方式”的浪潮，但雷诺阿依然保持独立思考的理性，他认为过去大师们的作品依旧是学习的楷模。由于雷诺阿从小家境贫困，没有接受过专业的美术方面的训练，因此去美术馆观摩然后模仿是雷诺阿前期学习绘画的主要方式。文艺复兴时期的画家鲁本斯、浪漫主义画家德拉克洛瓦以及现实主义画家柯罗、库尔贝都对其创作产生了深刻的影响。库尔贝等人所提出的面向当代现实生活的创作态度对整个印象派绘画产生了深刻的影响。现实主义的印记在雷诺阿的作品中更是显而易见。人们经常说，雷诺阿是从现实主义走来，他的作品主题几乎全都是取材于日常生活，而又在柯罗的影响下，通过明朗的色调、柔和的笔触使现实对象又多了几分柔美与诗意。

鲁本斯则影响了他对艺术的态度。鲁本斯也是一位极具情趣的画家，他的画用笔洒脱，运动感极强，洋溢着一种热情，这些也都是雷诺阿所迷恋的。雷诺阿曾临摹了鲁本斯大量的作品，《母与子》就是其中一幅。虽然当时各种绘画流派兴起，但在当时的法国，学院派仍然占据着官方地位，并且以一种温柔的方式——官方沙龙控制着艺术市场。为了使自己的作品获得认可，打开销售市场——这对于贫困的雷诺阿来说是非常重要的，雷诺阿此期的作品难免会倾向于官方的传统风格，主要以暗调子为主，色调较为统一并且强调形体的描绘。1864年，雷诺阿根据雨果《巴黎圣母院》而创作的风俗画《爱斯密拉尔达》被官方沙龙接受并获得了极大的赞誉。从此之后，雷诺阿便成了官方沙龙的常客。这幅画常常被评价为充满了德拉克洛瓦的影子，由于雷诺阿不再满足于模仿的道路，他渴望发掘自己的创作风格，因此这幅画最后被雷诺阿毁掉了。之后，在爱德华·马奈等人的影响下，雷诺阿作品的色彩发生的了巨大的转变，颜色越来越艳丽，色彩的对比也越来越突出，至此，雷诺阿的作品开始进入了光与色的世界。

二、印象派时期

马奈对于色彩的大胆运用，不仅影响了雷诺阿，更被莫奈、西斯莱等人视为“教父”级的人物。雷诺阿改变创作风格的原因除了

受到马奈的影响之外，这里还不得不提到另外一个人——莫奈。1871年，普法战争爆发之后，雷诺阿的作品越来越不被官方沙龙所接受。在莫奈的鼓励下，雷诺阿与官方沙龙彻底决裂。摆脱传统束缚的雷诺阿，可以更加放开手脚去创作，他开始走向阳光下的自然。在这个阶段初期，雷诺阿与莫奈二人的绘画风格很相似，他们都追求并且善于捕捉阳光所带来的瞬息万变的事物，描绘光下事物的色彩，新鲜、明亮而又生机盎然，正如印象派绘画所高呼的那样：光即一切。雷诺阿正式进入印象派创作时期是从其与莫奈共赴布日瓦小镇写生开始的，其间二人分别创作了一幅名为《青蛙塘》的作品，相较于莫奈强烈的色彩对比，雷诺阿的作品较为柔和透明，如同当代人用的“美图秀秀”中的柔光滤镜。1874年，雷诺阿创作了《包厢》，并在首次印象派画展中被展出，这代表着其印象画派风格的进一步成熟。之后他又创作了《草丛小径》《秋千》《提喷壶的女孩》《阳光下的裸女》《红磨街坊的舞会》《夏庞蒂埃夫人和她的孩子们》等一大批典型的印象派风格的作品。光与影的和谐，色彩的艳丽对比，即便是《草丛小径》中多处整片黑色的运用，雷诺阿给我们的始终是阳光明媚的画面。阳光洒在植物上、水面上、女人的身上、孩子的脸上，大自然的情趣、生活的美好、女性晶莹的肌肤、孩子的稚嫩与单纯都在雷诺阿光与色的世界中闪闪发光，蒙上了一层梦幻般的面纱。

不过，雷诺阿在此期间创作的大部分作品都没有获得很好的市场回报。只有《夏庞蒂埃夫人和她的孩子们》这幅作品得到了沙龙的认可，并且使雷诺阿获得了1000法郎的报酬。贫困的雷诺阿在获得这笔钱之后，开始了他的旅行，阿尔及尔的一些列作品都是在这期间创作的。1881年，雷诺阿创作了他印象派时期的最后一幅作品《游艇上的午餐》，这幅画色彩浓烈，构图上更是打破传统，别具一格，是雷诺阿对其印象派时代的绚丽总结。至此之后，雷诺阿开始厌烦印象派的绘画风格，开始尝试突破印象派的藩篱，寻求新的挑战。

三、古典主义时期

1881年，一场意大利的旅行，又一次改变了雷诺阿的创作风格。当然，这次旅行或许只能算是一个契机，因为当时印象派的发展已

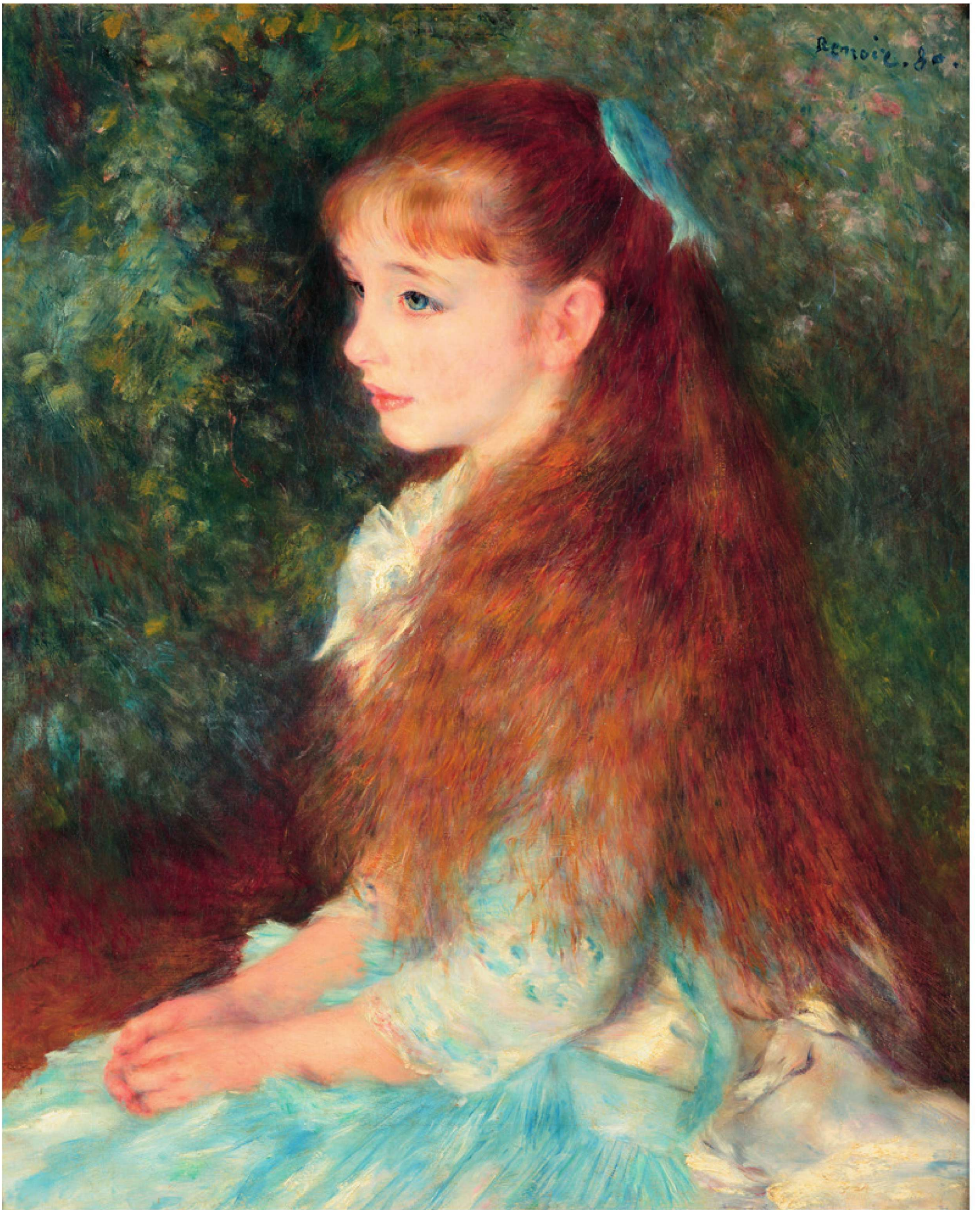
处于止步不前的状态，雷诺阿也认为自己的印象画法也已经到了穷尽的地步。这次意大利之旅让他看到了拉斐尔与庞贝壁画，这些都让迷茫中的雷诺阿兴奋。拉斐尔作品展现了一种完美、融洽、和谐的秩序，从而达到一种优雅与安宁，而庞贝壁画简单而又质朴的色彩表达也深深地打动了雷诺阿。在之后的创作中，他开始重视轮廓与线条的描绘，试图用简单的色彩表现出丰富的视觉效果，巧妙地将印象派用色与古典主义形式美结合起来。在这一时期，他创作了大量的裸女，如《金发浴女》《大浴女》《盘发浴女》《坐着的裸女》《浴女图》等等。女性柔美的线条、玫瑰色光泽娇嫩的肌肤、掩盖不住的青春活力、娇羞而又毫无保留的单纯、优雅而自然的状态都在雷诺阿细腻而又充满弹性的笔触下得到完美的诠释。如果说前期的雷诺阿只是一个画师，那么这一时期的他可以真正称为一位艺术家，无论是前期的现实主义还是印象派，都是为了这一时期的探索与积累，他一生的经历在这一时期获得了完美的总结。

41岁之后的雷诺阿，经常处在病痛的折磨中。风湿病让他在晚年已难以握住画笔，但是他却始终坚持作画，坚守心中的那份光与热。无论是童年的贫困处境还是晚年的病痛折磨都没有改变他对爱与欢乐的表达。雷诺阿一生的经历或许有一丝凄凉，这也正是他艺术上这份温暖的珍贵所在。或许雷诺阿没有莫奈在印象派中的那种地位，但他在绘画上的成就以及对印象派的贡献完全可以与莫奈齐名。更为难得的是，他并没有止步于印象派的光，而是在光中实现了情的表达，将光与情完美地融合，形成了鲜明的个人风格。他对光与色彩的独特理解，无论是孩子、女性还是风景、静物，都如同阳光般灿烂，装点着绘画史。1919年8月，雷诺阿见证了其作品《夏潘蒂耶夫人画像》进入卢浮宫。在他去世的那一天，他依旧在画画，画的是——花。

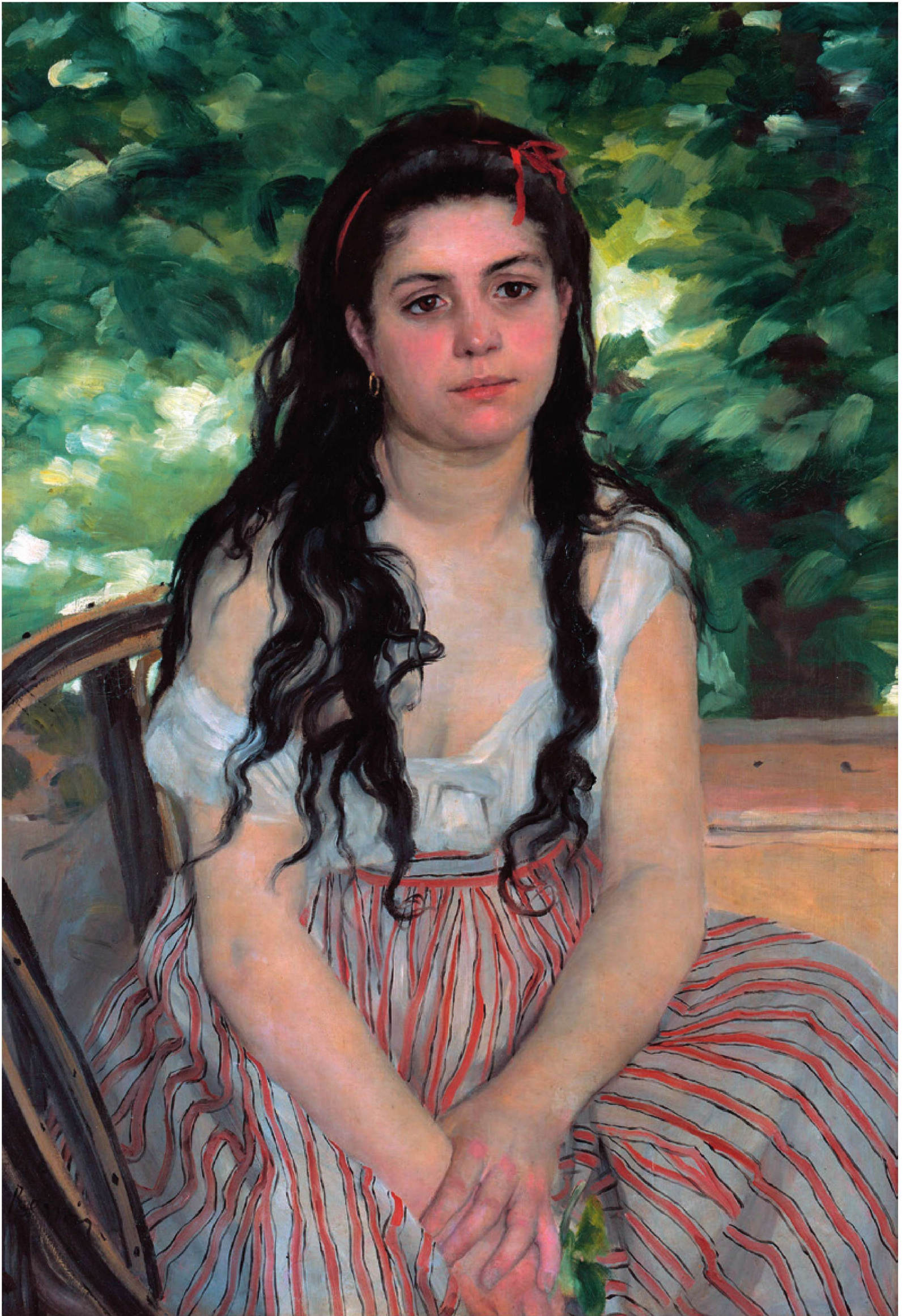
目 录

No.1 康威尔斯小姐	1
No.2 夏日	3
No.3 在海滨	3
No.4 收藏家米雷	4
No.5 费尔南·哈尔苏	5
No.6 女孩画像	6
No.7 戴黑色帽子的女孩	7
No.8 手拿雏菊的女孩	8
No.9 抱猫的小女孩	9
No.10 小女孩的肖像	10
No.11 自画像	10
No.12 写字中的让	10
No.13 拿扇子的女人	11
No.14 拉葛尼叶	12
No.15 弹吉他的西班牙女孩	12
No.16 狄勒·杜莉夫人画像	13
No.17 两个女孩	14
No.18 夏庞蒂埃夫人和她的孩子们	14
No.19 露台上的两姐妹	15
No.20 小贝尔南夫人与其子亨利	16
No.21 伊沃涅和克里斯蒂纳·勒罗尔在钢琴前	17
No.22 两个弹钢琴的女孩	18
No.23 两个弹钢琴的女孩	18
No.24 两个弹钢琴的女孩	19
No.25 贾布丽叶和杰恩	20
No.26 看书的俩姐妹	21
No.27 马戏团的女演员	22
No.28 孩子的午后时光	23
No.29 格恩西岛海滨的孩子们	24
No.30 在草地上	25
No.31 情人)	26
No.32 莫奈的肖像	27
No.33 母性	28
No.34 小丑	28
No.35 母与子	28
No.36 阿尔及利亚少女	28
No.37 亨瑞夫人	29
No.38 杜瓦尔饭店的女服务生	30
No.39 让娜·萨玛丽像	31
No.40 公园漫步	32
No.41 雨伞	32
No.42 提喷壶的小女孩	33
No.43 乡村之舞	34
No.44 首次观演	35
No.45 红磨坊街的舞会	36
No.46 踏青的恋人	38
No.47 秋千	39
No.48 游艇上的午餐 (局部)	40
No.49 法国诗人的三个女儿	41
No.50 大浴女	42
No.51 枕靠垫的裸女	42

No.52 两个浴女	43
No.53 小溪边的少女	43
No.54 浴女	44
No.55 盘发浴女	44
No.56 浴女	44
No.57 裸女	44
No.58 坐着的浴女	45
No.59 持铃鼓的舞者	46
No.60 握响板的舞者	46
No.61 沐浴的少女	47
No.62 达拉斯夫人	48
No.63 厄杜瓦夫人像	48
No.64 窗前看书的少女	48
No.65 拿着珠宝的加布里埃尔	48
No.66 穿阿尔及利亚服饰的巴黎少女	49
No.67 海滩上的人们	50
No.68 郊外的女子	50
No.69 花园里的女子	51
No.70 菊花	52
No.71 花瓶里的菊花	53
No.72 春之花束	54
No.73 菖蒲花	55
No.74 有桃子的静物	56
No.75 有桃子和葡萄的静物	56
No.76 鲜花和水果	57
No.77 静物与花束	58
No.78 花瓶里的鲜花	59
No.79 林中小路	60
No.80 农庄风景	61
No.81 湖滨风景	61
No.82 围绕着古恩西蒙林哈提湾的群山	62
No.83 凡尔赛宫	62
No.84 去维希安酒店的路上	63
No.85 麦地	63
No.86 草丛小径	64
No.87 开花的栗子树	64
No.88 沃吉蒙特附近的海边景色	65
No.89 瓦格蒙风景	66
No.90 勒斯塔克的山	66
No.91 一叶轻舟	67
No.92 奴夫桥	68
No.93 青蛙塘	70
No.94 阿尔及尔的阿拉伯节	70
No.95 繁华的博乐瓦大街	71
No.96 摘花	72
No.97 香蕉园	72
No.98 在花园里撑着遮阳伞的女人	73
No.99 贝拉维尔的丰收时节	74
No.100 在夏佩洛塞地区的塞纳河	74
No.101 那不勒斯湾的清晨	75
No.102 威尼斯的总督府	75

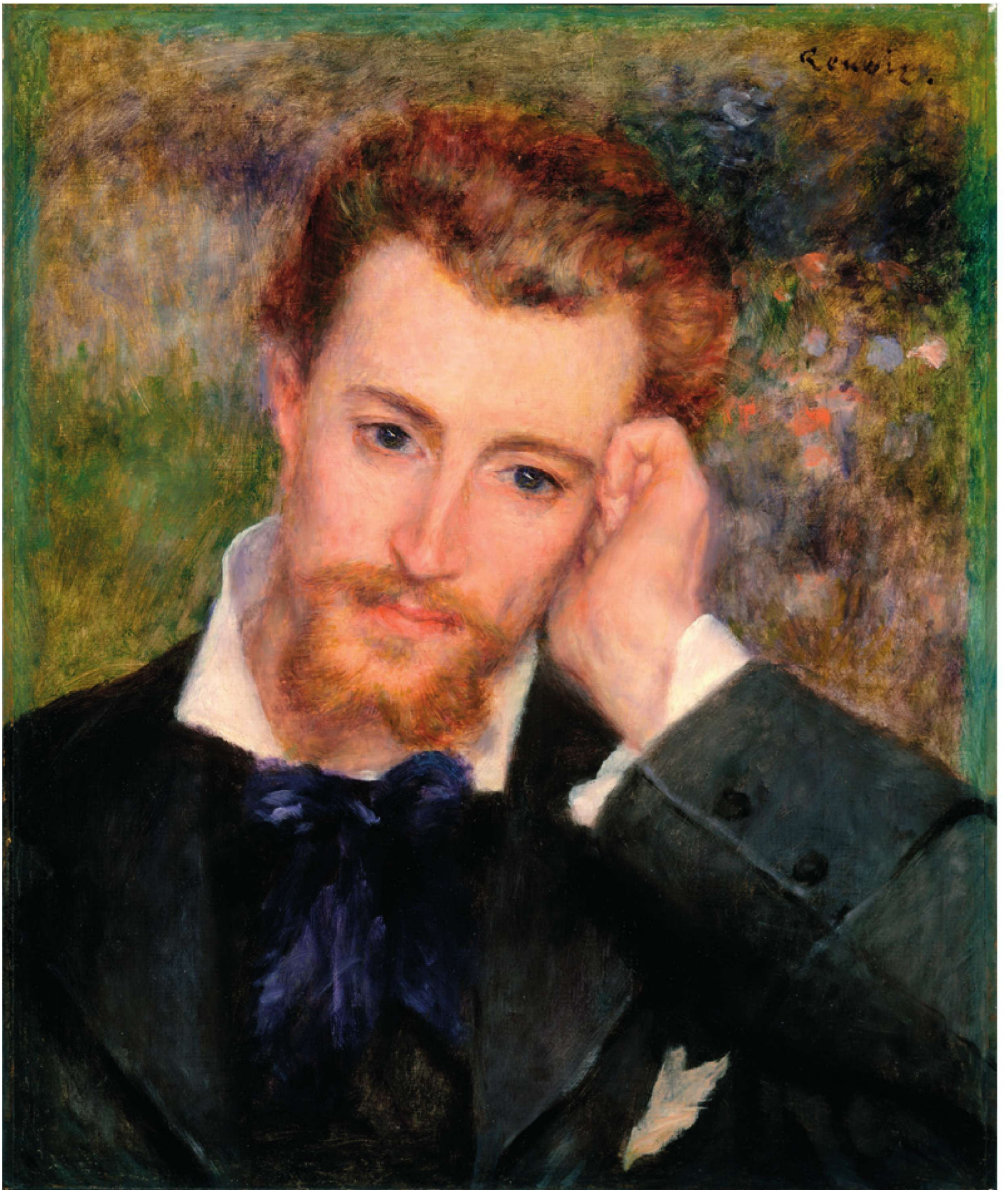
No.1 康威尔斯小姐 65cm×54cm 布面油彩 1880 年

No.3 在海滨 92cm × 73cm 布面油画 1883 年

No.2 夏日 85cm × 59cm 布面油画 1868 年

No.4 收藏家米雷 46cm×38cm 布面油画 1877 年

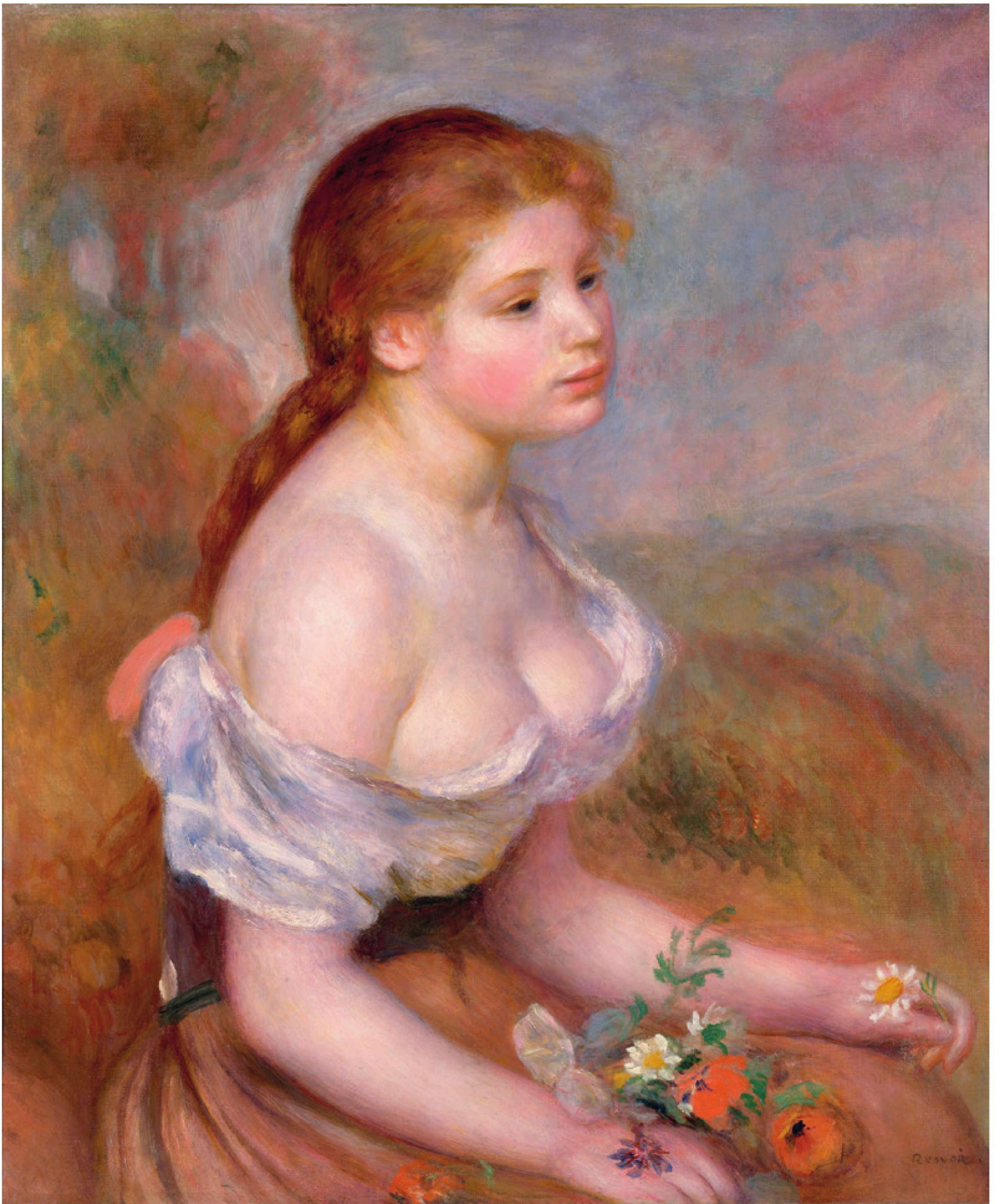
No.5 费尔南·哈尔苏 布面油画 1880 年

No.6 女孩画像 41cm×32.3cm 布面油画 1879 年

No.7 戴黑色帽子的女孩 40.6cm×32.3cm 布面油画 1890 年

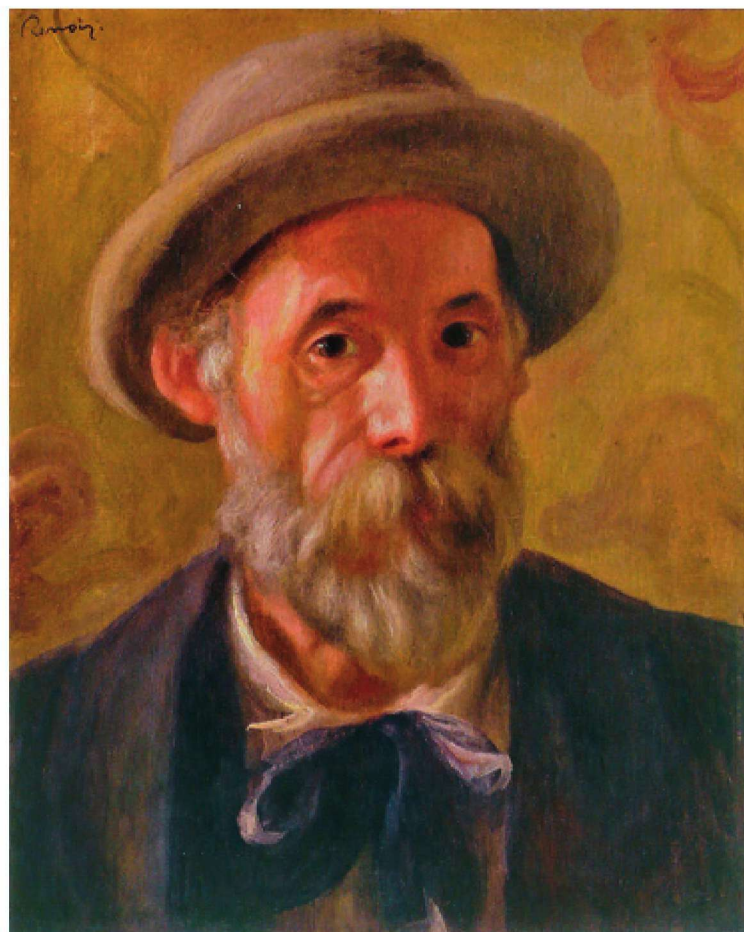
No.8 手拿雏菊的女孩 65.1cm×54cm 布面油画 1889 年

No.9 抱猫的小女孩 64.5cm×53.5cm 布面油画 1887 年

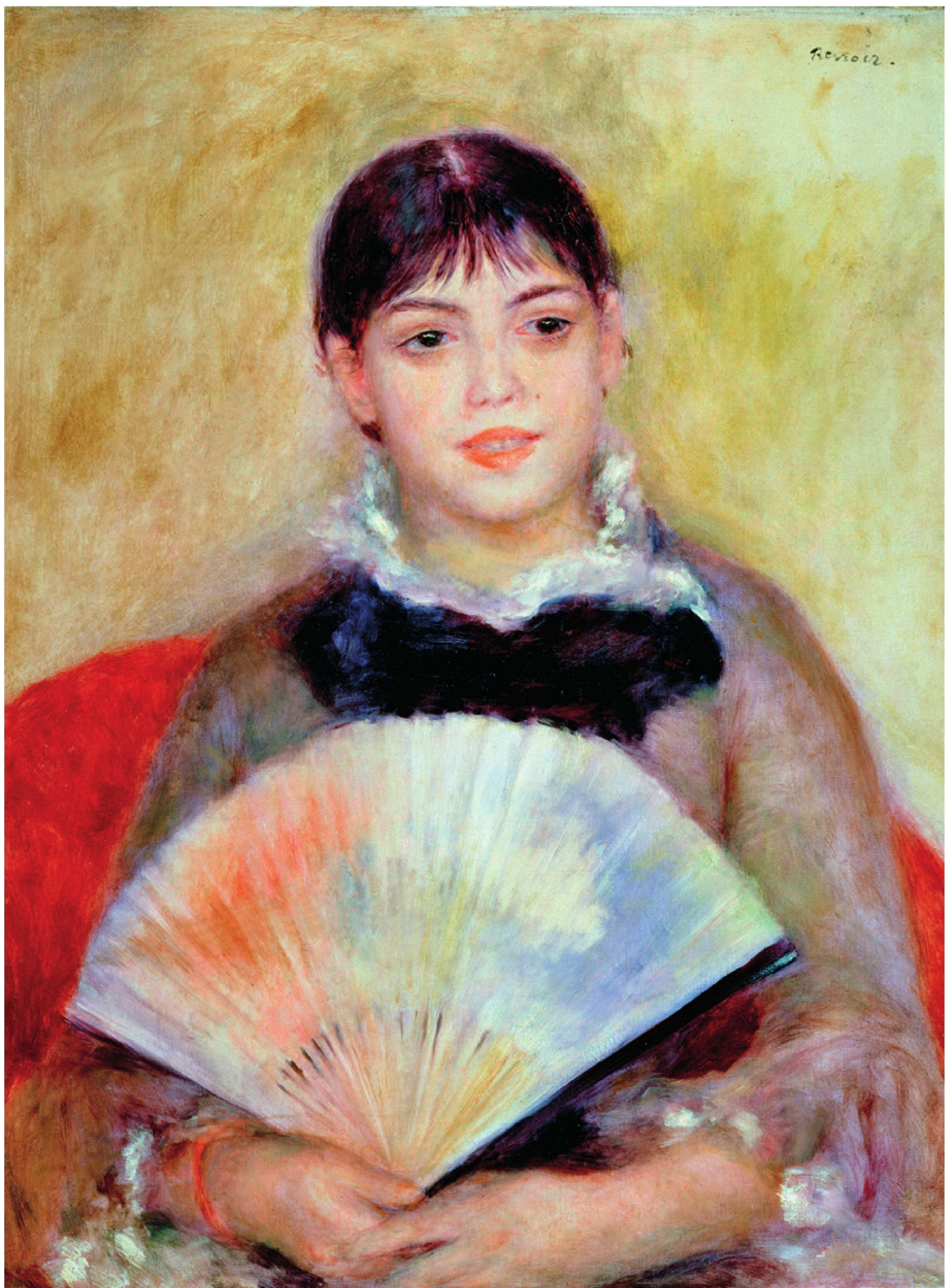
No.10 小女孩的肖像 布面油画 1879 年

No.11 自画像 41cm×33cm 布面油画 1899 年

No.12 写字中的让 45cm×54.5 布面油画 1901 年

No.13 拿扇子的女人 65cm×50cm 布面油画 1881年