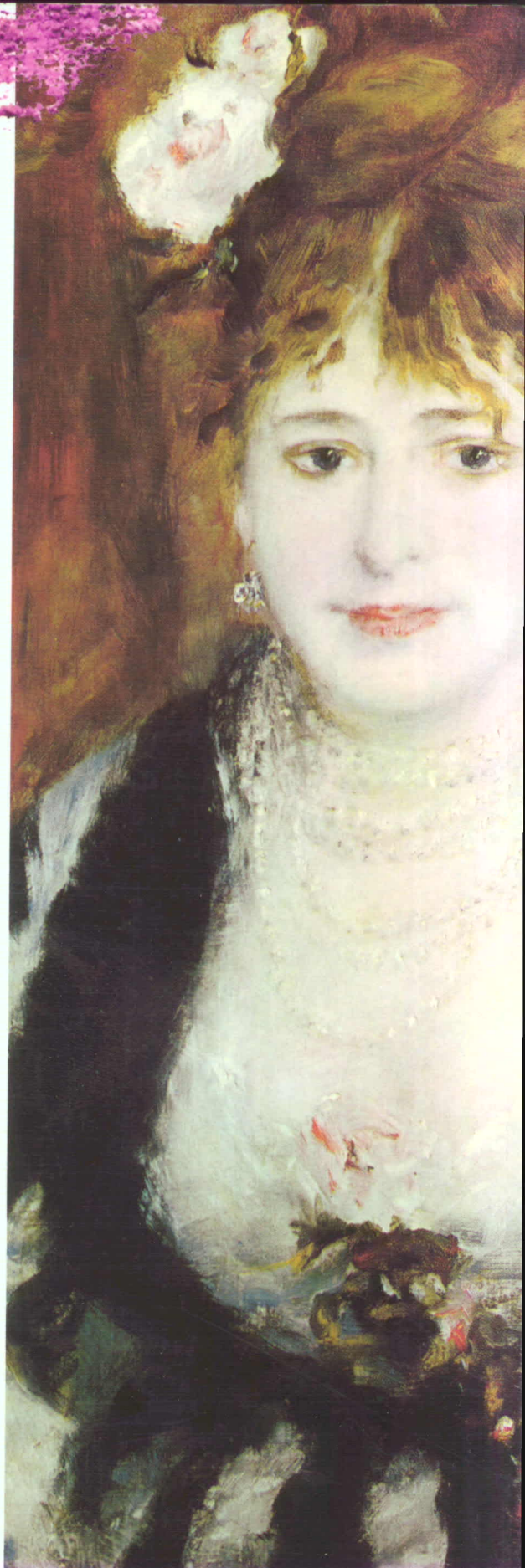

●拜师巨匠丛书

拜师

雷诺阿

■浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拜师雷诺阿 / 魏本, 黄晓霞编著. — 杭州: 浙江人民
美术出版社, 2003.1

(拜师巨匠丛书)

ISBN 7-5340-1581-2

I. 拜... II. ①魏... ②黄... III. ①雷诺阿, P. A.
(1841~1919) — 油画 — 风格 (文艺) ②雷诺阿, P. A.
(1841~1919) — 油画 — 技法 (美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 098728 号

拜师巨匠丛书——拜师雷诺阿

编 著: 魏 本 黄晓霞

责任编辑: 黄晓峰 程 勤

版式设计: 欣 然

封面设计: 张 峰

责任出版: 胡国林

地 址: 中国·杭州市体育场路 347 号

邮 编: 310006

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次: 2003 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 1

印 数: 0001-5000

ISBN 7-5340-1581-2/J.1387

定 价: 10.00 元

(如发现印刷质量问题, 影响阅读, 请与本社发行部联系调换)

伊薩妮·平恩·坎徹小姐画像 盧梭画 1880年 在画框画 65 x 54cm

伊雷妮·卡恩·达薇小姐画像 雷诺阿 1880年 布面油画 65 X 54cm

雷诺阿

Pierre Auguste Renoir

艺术人生

雷诺阿 (Pierre Auguste Renoir), 1841年2月出生在法国中部的里莫日镇, 在家中排行老四, 父亲雷恩纳为成衣匠。1844年雷诺阿跟随家人一起迁移至巴黎, 定居在卢浮宫附近的比布利奥德库街, 这里为他艺术才能的发挥提供了丰厚的土壤。雷诺阿自小在音乐、绘画两方面都表现出较高的天赋。因家境贫寒, 父亲不得不为他选择了经济收入较好的绘画专业, 13岁跟随陶器绘画师雷比学习彩绘技术, 开始了绘画生涯。为了改变家中的贫困面貌, 他还作扇面绘画与窗帘图案的设计, 除此之外, 大部分时间在卢浮宫临摹作品, 18世纪罗可可风格的绘画作品使他流连忘返, 并感召与指引着他。

1862年对于雷诺阿一生来说是关键的一年, 他进入国立美术学校, 在古典主义正统派画家查尔斯·格莱尔的画室学习, 这时他已21岁。在这里他相继结识了莫奈、西斯莱等人, 这些人都是印象派运动的主要参与者。1863年, 因格莱尔解散了画室, 画室里云集的这些年轻人, 包括雷诺阿相继结束了在国立美术学校的学习, 来到巴黎郊区的枫丹白露森林, 从画室走向户外。外部世界的光、色成为他们追求与探索的主题, 雷诺阿凭借自身对于色彩的领悟力, 开始探寻自然空间中千变万化的美。此后的几年里, 他完成了作品《卫斯名拉尔大》、《夏之夕》、《威廉·西斯莱的肖像》、《安东尼伯母的旅馆》、《打阳伞

的丽丝》、《浴女与犬》、《塞纳河的拖船》等作品。

1870年, 普法战争爆发, 雷诺阿应征入伍成为一名骑兵。1871年, 雷诺阿退伍后返回了巴黎, 与失散的朋友相聚在一起。这时他已30岁, 生活上依旧十分拮据, 居无定所, 但对于艺术的追求却更加痴迷。巴黎的街道、建筑、生活是他艺术的来源, 同时, 巴黎在他的笔下也显现出明快绚丽的情调。而且从这一时期开始, 他的兴趣开始转向人物的描绘, 当然女子形象更体现出他对颜色与笔法的控制力, 也就成为他绘画的主题。

1874年, 第一届印象派画展在纳达尔照相馆举行。雷诺阿与印象派的其他成员——莫奈、塞尚、德加、西斯莱、毕沙罗等在公众前展示他们的绘画新方法。但招致的却是评论界的批评与观众的嘲讽。1876年在杜兰留叶画廊举办的第二届印象派画展及1879年的第三届画展都与第一届一样, 以失败而结束。在这一时期, 他完成了著名的《包厢》、《葛乐蒂磨坊》、《秋千》、《阳光下的裸女》等作品, 以及一些风景画如《奴夫桥》、《山坡小径》等。画展的失败使得雷诺阿的经济入不敷出, 他不希望看到自己的家人生活在贫困中, 没有再参加1879年第四届至1881年第六届的印象派画展。是追求艺术的自我, 还是满足绘画爱好者的兴趣, 使他的内心生活处在困惑之中。这个时期, 雷诺阿画风开始转变, 走

出了印象派，其作品开始进入官方的画廊与沙龙，并结识了夏班提夫妇，进入上流社会，创作了《夏班提夫人和她的孩子们》、《红磨坊街的舞会》等作品。

1881年40岁的雷诺阿到阿尔及利亚、意大利等地旅行，历经四年又回到巴黎生活，但众多艺术巨匠的艺术精品，对于雷诺阿的思想产生很大的震动，他对自己的艺术发展道路产生了迷惑，开始新的尝试，向古典主义靠近，作品《金发浴女》、《大浴女》是其风格转变的具体体现。但这种严谨的风格与雷诺阿本身艺术个性始终存在着矛盾。最终，他还是恢复到活跃的色彩之中，步入艺术发展的成熟阶段。在这期间，他在杜兰留叶举办了画展，参加了在布鲁塞尔的“二十人展”。1890年，雷诺阿正式与阿莉奴结婚。他在艺术界的声望日渐上升，生活中更多的是创作与开办画展，创作了《钢琴前的少女》、《沉睡的裸女》、《持铃鼓的舞女》、《握响板的舞女》、《花的赞歌》等作品，分别于1892年、1896年、1912年在杜兰留叶画廊举办个人画展。1900年获得五等荣誉勋位勋章，1911年获得四等荣誉勋位勋章。当雷诺阿在艺术中不断取得硕果的同时，风湿病、关节炎也不断侵蚀着他的身体，忍受着病痛的折磨。在生命的最后15年，他不得不依靠轮椅生活，画笔捆扎在变硬的手上才能画画。1919冬天，因心脏病发作而去世。

艺术风格

雷诺阿的一生中受到许多人的影响。一开始他接受的也是正规的学院教育，扎实的造型基础使他受益很大，这可以在他的作品《夏班提夫人和她的孩子们》中体现出。后来他向库尔贝学习，跟随莫奈写生，也追随过安格尔。正如他写给莫奈的信中所说“我像一个被抛进水里的瓶塞那样随波逐流”，事实并非他自己所说的那样。他在这些人中间吸收了有益的成分，形成自己典型的风格，你在众多作品中很容易分辨出他的作品。雷诺阿虽被看作印象派，但他是在转靠沙龙后才获得了艺术上的成功。他的艺术作品总是肯定着生活中所有的美，平民的心态使

他选择了那些快乐的事物：街道生活、恬美的乡村景色、鲜花或水果、钢琴前的演奏家、健康而充满着青春活力的女人体。

我们不能低估雷诺阿陶器画工的出身。陶瓷画透明色的表现能力对他的风格的形成有很大的影响，从《安利奥夫人》中可以明显地看出这种手法：画面色调十分柔和，色彩纯净透明，充满着雾一样的大气感，把周围的一切都融合了，使人产生出一种色彩幻觉，但人物的脸部却刻画入微。光与色一直使雷诺阿着迷，特别是他的艺术进入成熟阶段后，画中的色彩已成为形体表现不能分割的一部分，真实地再现出人体丰富的色彩质感和阳光普照的田园景致。他的绘画总是让人感到生活的快乐与恬美，阴影与痛苦都被排除在外，即使在病痛的长期折磨中，画中也没有一丝痛苦的痕迹。这与他宽厚的性格有关。他热爱自然，热爱生命，因此，他的色彩中不仅仅是物象，而是流动着他的情感，充满着生机。他曾说：“我要以赤子心面对自然，以单纯的心灵和本能的手指活动来描绘对象。”他是一个对生活、对艺术充满乐观的人，他的作品永远是清新明朗的色调与幸福美感的优雅结合。

附：人生简历

1841年出生于法国里莫日镇。

1844年移居巴黎。

1854年跟随陶器绘画师雷比学习彩绘艺术。

1862年跟随查尔斯·格莱尔学习。结识莫奈、西斯莱等。

1870年应征入伍。

1874年参加第一届印象派画展。

1876年参加第二届印象派画展。

1877年参加第三届印象派画展。

1881年前往阿尔及利亚、意大利等地旅行。

1890年与阿莉奴正式结婚。

1892年举办大规模个人画展。

1900、1911年分获五等、四等荣誉勋位勋章。

1919年因心脏病去世。

包厢 1874年

伊雷妮·卡恩·达薇小姐画像 雷诺阿 1880年
布面油画 65 × 54cm

■ 《伊雷妮·卡恩·达薇小姐画像》

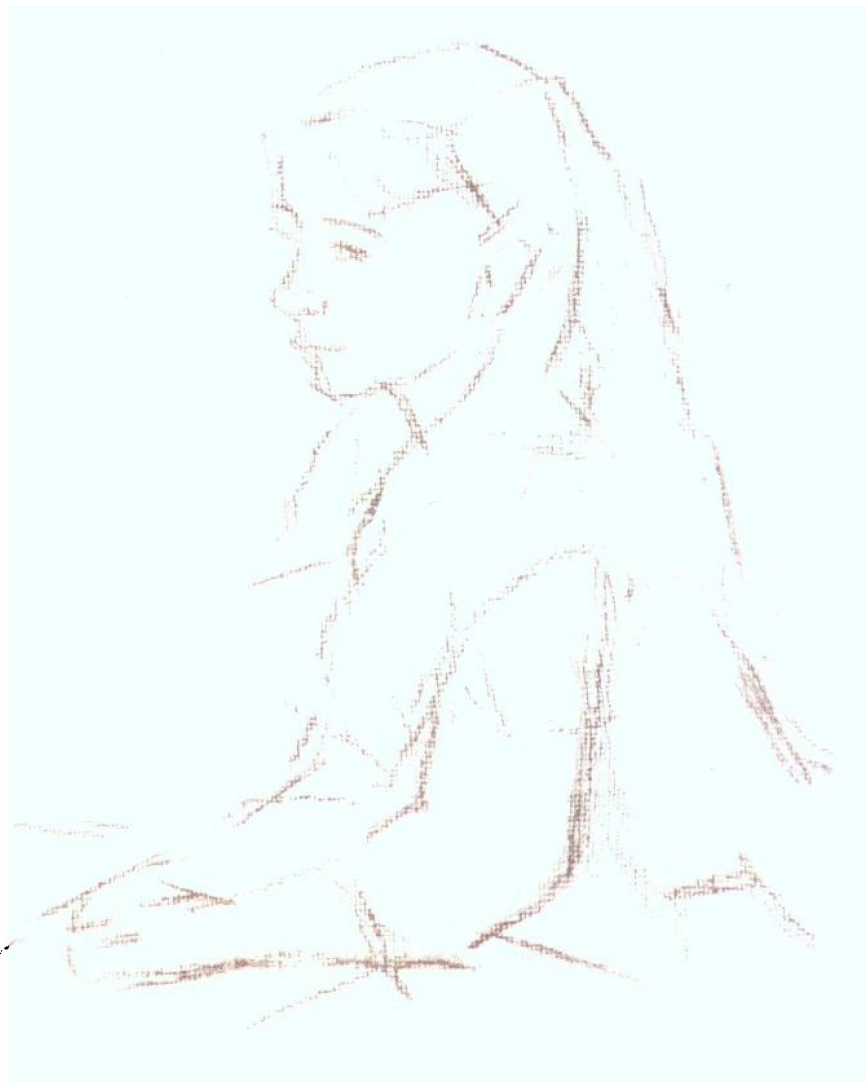
19世纪80年代初，正是雷诺阿自觉地与印象派拉开距离的时期，他对自己越来越不满意，而在受古典主义的震撼中，他发现了伟大的传统画家带给现代画家的一些有价值的东西，同时也发现了印象派画家那些已经成为法则的“瑕疵”，从而他转向一种更为古典、更为严肃的风格，使物象有了较肯定的轮廓。

《伊雷妮·卡恩·达薇小姐》作于1880年，当时雷诺阿正处于风格转变的交接时期。从作品中我们可以看出这个时期他已比较注重古典主义的画法，虽然还能看出当年印象派的作风，但更多还是倾向于对象的固有色。鲜艳而柔和的色调，接近于客观的真实，构图严谨，线条精确而柔顺，不再那么强烈地追求户外光线的效果。这幅画中的女孩，容貌秀丽，肤色晶莹透明，头发蓬松发亮，神情动人，画面生动、自然、感人，展现出无限的纯情和生命力。

雷诺阿喜欢使用结实厚重的画布，他认为这种画布更为耐久，并且习惯用浅色底子，使画面更为透亮。人物画是雷诺阿热衷表现的题材，尤其喜欢以女性及裸体女性作为自己的描绘对象。即使是在19世纪60年代与莫奈共同工作时开始风景画创作的情况下，也从未放弃过人物画。

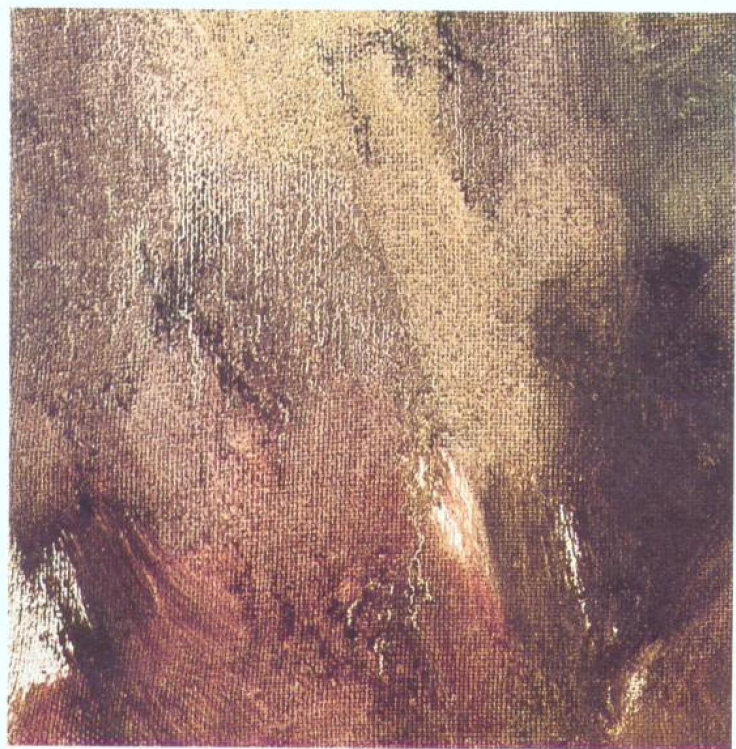
《伊雷妮·卡恩·达薇小姐画像》步骤及分析

- ① 用木炭起稿，较准确地勾出头、颈、肩及手臂的关系。虽然长发遮住了肩，但也要能理解其内部的形体结构。要注意人物在画面中所占的大小、位置要适宜。

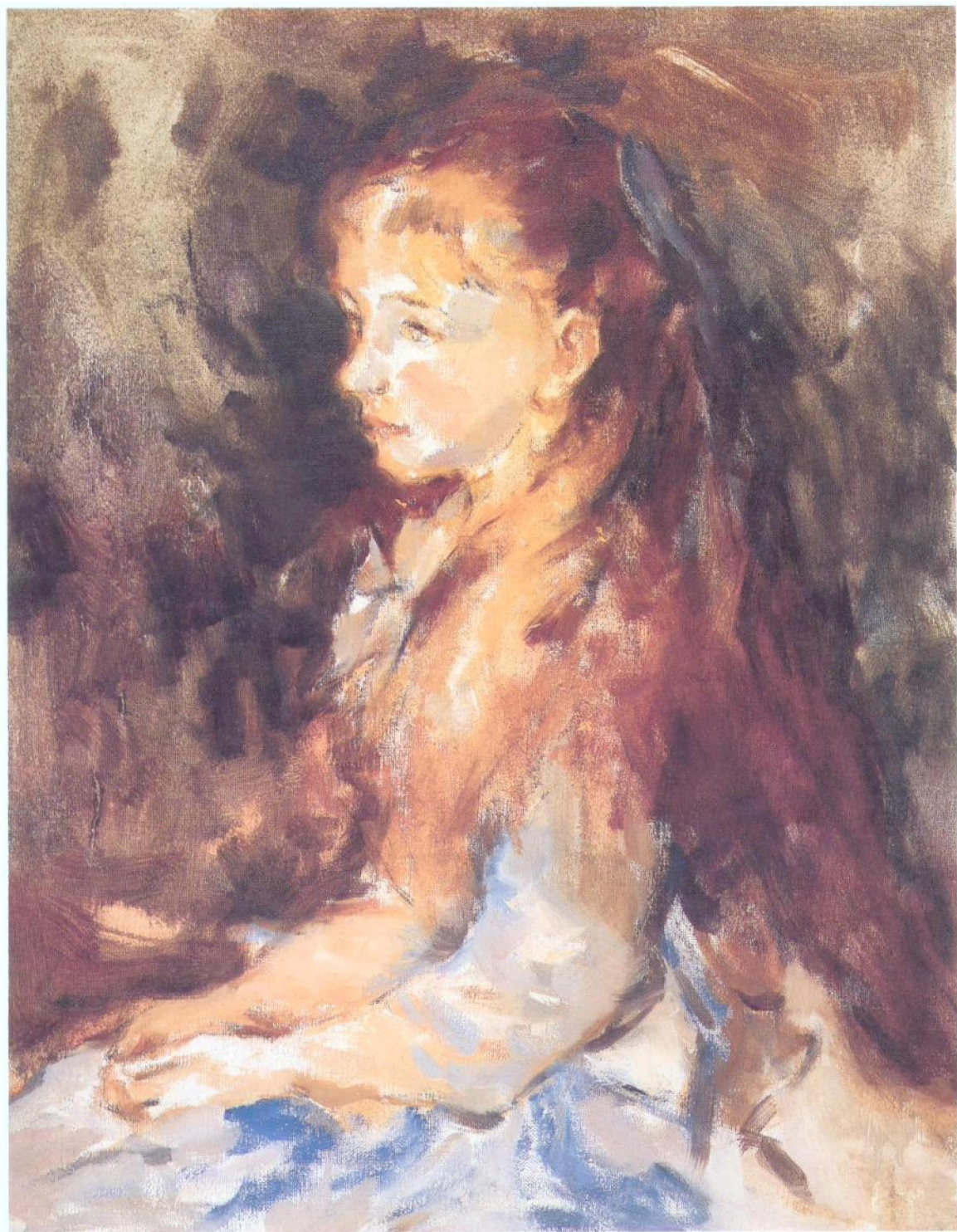

② 用暖色进一步准确地勾画轮廓线，并趁湿处理背景和头发的大致阴影部位，画时可用调色油来稀释颜料。这时要注意画面的黑、白、灰布局，即背景、脸部、头发以及衣服等之间的深浅关系。

与莫奈、西斯莱、毕沙罗等同辈画家喜欢使用不透明油彩的厚涂法不同，雷诺阿更喜欢使用透明的油彩，而正是这种画法形成了他丰富、柔和、细腻的风格。

用较大的画笔和稀释的颜料涂背景会显出透明的效果，要注意背景虽然比较暗，但一开始用色不要太黑，以免画面发闷。

③ 趁湿在脸部和手部涂色，要注意整体关系，即色彩关系和形体结构，以及脸部、头发、衣服等基本色相。用笔要松动。

在雷诺阿的画作中我们不难看出，它的色层特别薄，是用透明的油彩一层层涂擦，经过油质稀释，使得不透明的颜色也成半透明的了。趁湿画可使颜色相互渗透而又不失各自的纯度。

大胆铺色，颜色稀薄，用笔不求精，但要以块面意识去理解形体。

④ 这一步应注意色彩冷暖色的变化，特别是脸部，在把握大体的情况下，对脸部五官及手部的形体进行较具体的塑造。

雷诺阿使用的较软的画笔，适合表现松软的效果。用涂擦和点染的方法能塑造出形态、色彩及厚重感。

⑤ 在上两步的基础上再趁湿进行脸部、手等重点部位的塑造。注意皮肤质感的描绘，用笔要轻松灵活，并将冷暖色自然地融合，头发和手及背景也逐步跟上作进一步调整。在处理边缘线时要趁湿内外同时进行，这样颜色之间的衔接就会柔和自然。脸部与头发交界处也要连起来画，用笔要轻松。

运用柔和的笔法，敷色圆润，能体现肌肤的质感。

雷诺阿画这幅肖像的时候也是他开始对古典绘画感兴趣时期。画面中比较稳定的人物安排，显然是受到了古典人物肖像画的影响，当然在表现手法上还保留了印象主义的画风。

⑥ 在深入刻画过程中还要加强对头部的具体塑造。利用精微的冷暖变化形成脸部主色调。可用较大的画笔来描绘，施彩要薄，用笔要轻松。在刻画五官的关键处如眼睛、睫毛、鼻孔和嘴角等要用小笔。画中的双手也需处理得恰到好处，要具体刻画但又不能画得太实，注意比较与脸部的虚实关系。头发、头饰包括衣领及衣袖也用冷暖色彩逐步画出亮部及高光，表现出蓬松发亮的头发、晶莹华丽的衣裳。

雷诺阿在同辈的画家中是最先充分利用冷暖对比进行创作的画家。雷诺阿在处理这幅画时，把头发、背景甚至衣服画得较为轻松模糊，使视觉注意力集中在脸部，突出了画面的主体。

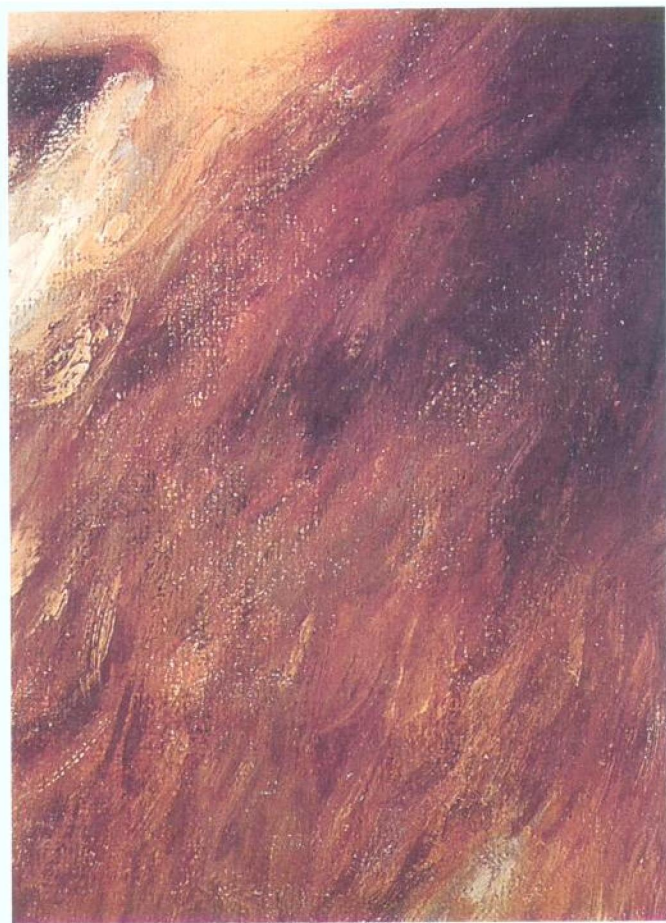
脸部的整体轮廓要画得自然，要有虚实，特别要注意发际与脸部的交界处。

眼睛的高光、眼睫毛、眉毛在最后用细毫画笔有弹性地挑出。

脸部的刻画重点应放在五官上，如眼、鼻、嘴、耳，须倾全部精力刻画，要严谨，但不能僵，而其他大面积之处则可画得相对松动。

头发是用湿画法处理的，相当模糊，只有在亮部有松散的细线，这样的虚实对比能生动的描绘出头发蓬松的质感。

手的刻画既要虚柔，又要充分具体。

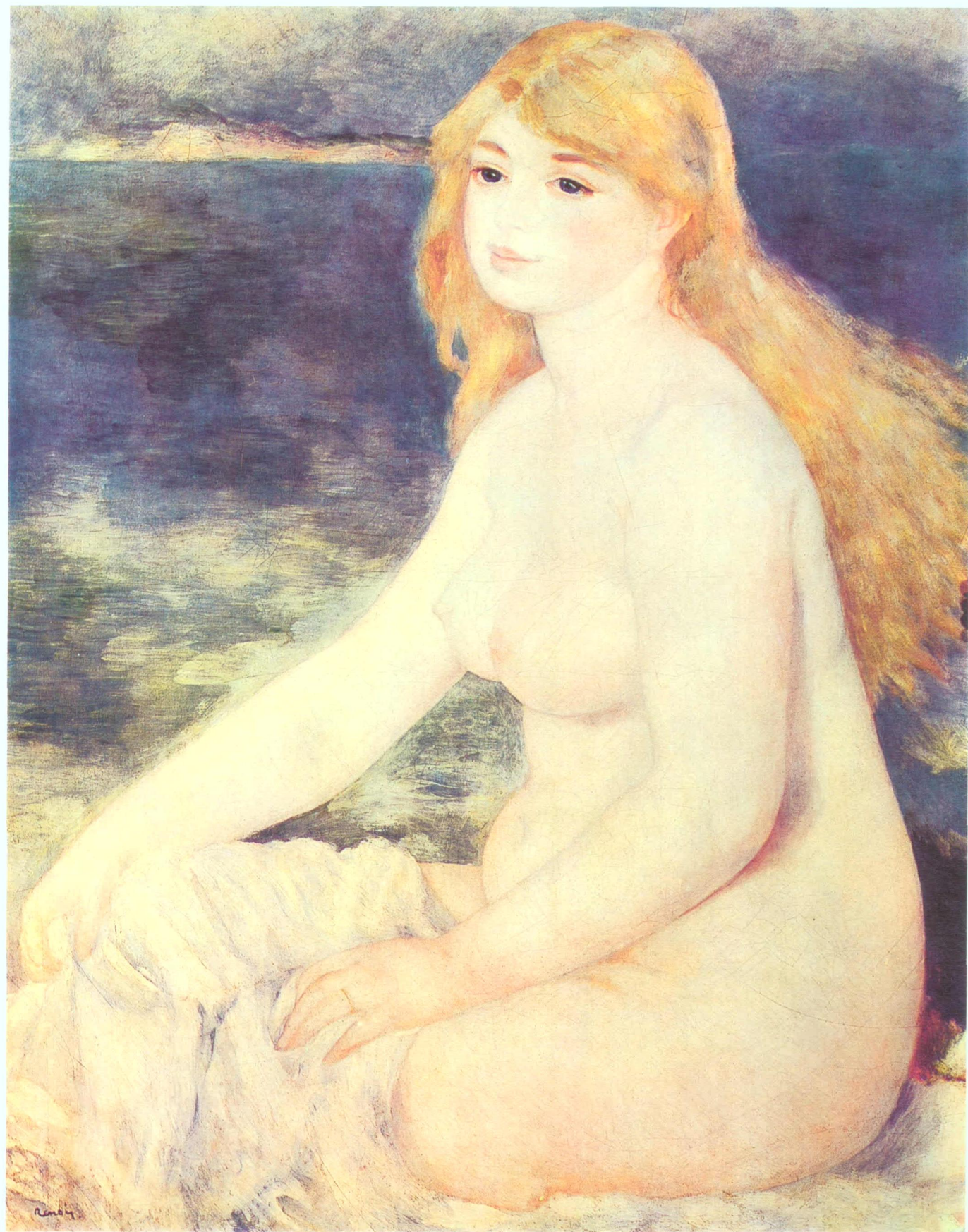
■ 精典作品选

泊 雷诺阿 1881 年 布面油画 54 × 65cm

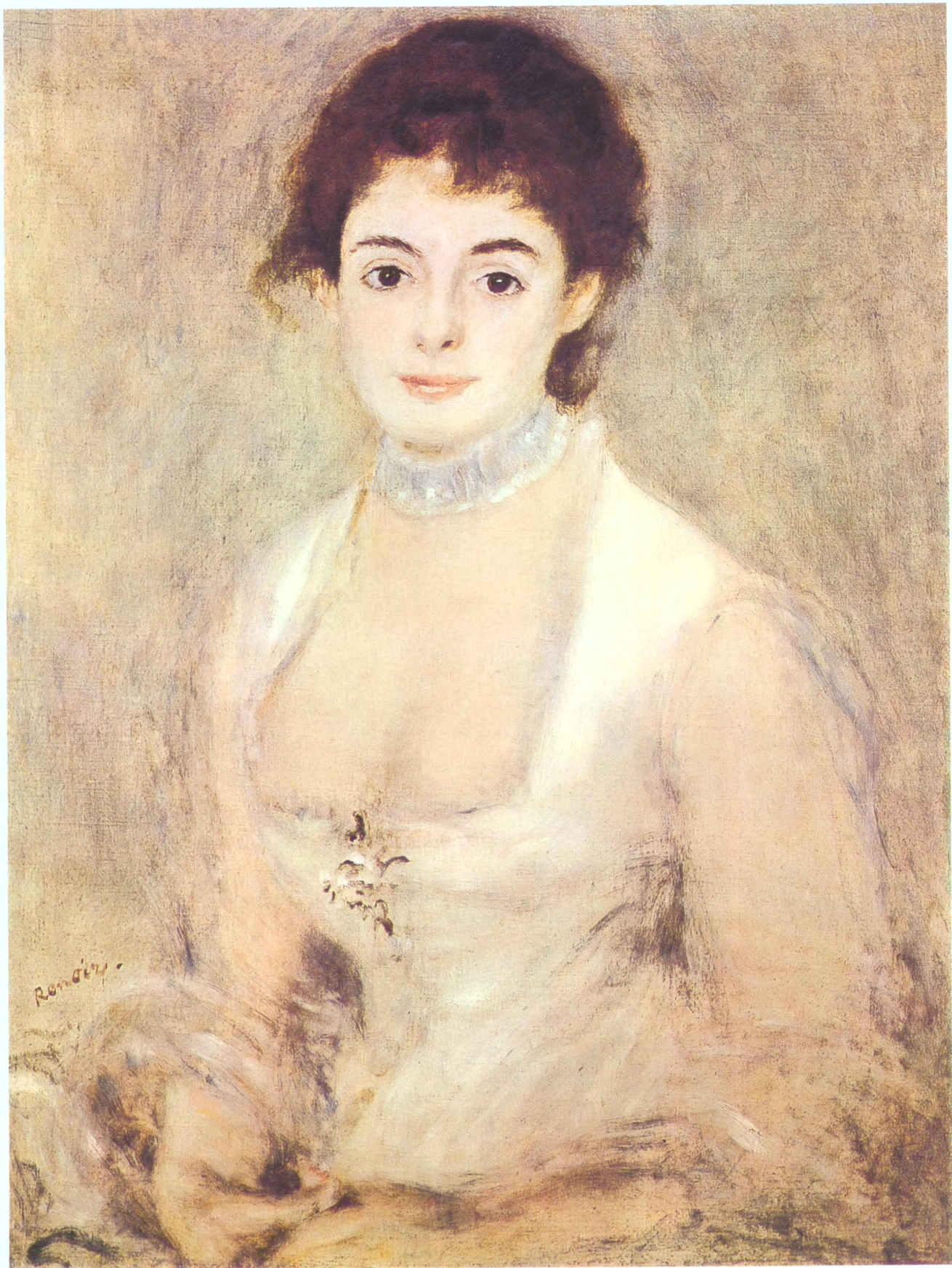
烘焙磨坊 雷诺阿 1876年 布面油画 131 × 175cm

金发浴女

雷诺阿 1881 年

布面油画 81.8 × 65.7cm

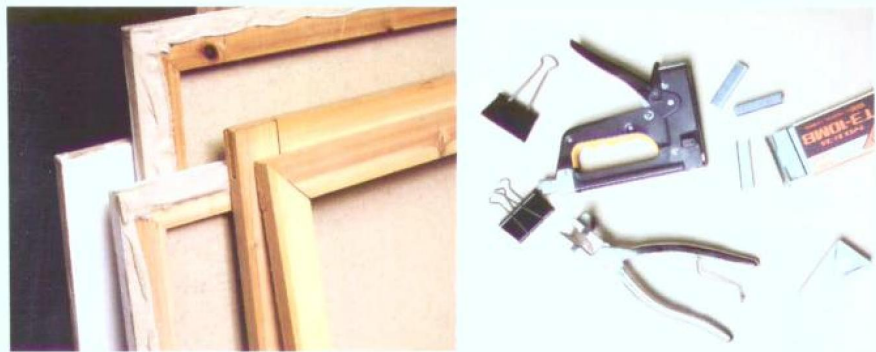

亨利奥夫人

雷诺阿 1876 年

布面油画 66 × 50cm

■ 油画的基本工具和材料

油画的工具和材料一般都能在市场上买到,如果买来的不称心也可自己再作些加工,或者干脆自己制作。

画笔:一般使用扁形的硬毫画笔为宜,因为油画颜料较厚,只有通过硬的毛笔才能把颜料蘸起来。软毫笔可以用来画柔和的东西,适合薄画法。另外还有圆形画笔,可用来画条状的物体,如树枝等。

画刀和刮刀:画刀又叫调色刀,刀口薄而富有弹性,可以用来调颜色,也可以像画笔那样把颜料堆到画布上作画,可造成一种画笔达不到的效果,它还可用来刮去画面上不满意的地方。刮刀比较厚,弹性少,主要用来铲去调色板上不用的颜色,不适宜作画。

调色板:调色板可以用三夹板制作,表面磨平后,涂上一层胶或清漆便可使用。颜色在调色板上的排列,可按各人的习惯,但也要有一定的次序,不能乱挤,应从暖色到冷色、从浅色到深色依次排列。

画架 市场上画架的品种很多,选择实用即可,当然自己也可用木料做简易的画架。

油画内框通用尺寸规格

法国油画内框通用尺寸					(单位: cm)				
号数		人物 f	风景 p	海景 m	号数		人物 f	风景 p	海景 m
0	18 ×	14	12	10	15	65 ×	54	50	46
1	22 ×	16	14	12	20	73 ×	60	54	50
2	24 ×	19	16	14	25	81 ×	65	60	54
3	27 ×	22	19	16	30	92 ×	73	65	60
4	33 ×	24	22	19	40	100 ×	81	73	65
5	35 ×	27	24	22	50	116 ×	89	81	73
6	41 ×	33	27	24	60	130 ×	97	89	81
8	46 ×	38	33	27	80	146 ×	114	97	89
10	55 ×	46	38	33	100	162 ×	130	114	97
12	61 ×	50	46	38	120	195 ×	130	144	97

英国油画内框通用尺寸				(单位: cm)			
全身像	70 × 106	半身像	40 × 50				
全身像	58 × 94	小型半身像	34 × 44				
小型全身像	52 × 88	小半身像	28 × 36				
半身像	44 × 56	四分之三肖像	25 × 30				
风景画	30 × 50		36 × 54			40 × 60	

意大利油画内框通用尺寸								(单位: cm)							
18 ×	24			35 ×	40	45	50	60 ×	60	70	80	90			
20 ×	25	30		40 ×	50			70 ×	80	100	120				
24 ×	30			45 ×	55	60		80 ×	80	100	120				
25 ×	35			50 ×	50	60	70	100 ×	100	120	150				
30 ×	40	50													

德国油画内框通用尺寸				(单位: cm)			
18 × 14	32 × 24	46 × 38	65 × 54				
21 × 16	35 × 27	54 × 46	73 × 60				
24 × 18	41 × 32	61 × 50	80 × 110				
27 × 21							

内框和画布:内框多用杉木制成,制作很简单,但要注意每个边内侧做一个斜面,使绷上去的画布和框边留有空隙,这样画布可绷得更加平整。绷画布还需要准备绷布钳和钉枪。当然,现存做好底子的油画布也有卖,讲究一点的话可买亚麻布自己绷布自己做底子。

油画颜料:颜料的品种很多,目前国产的颜料质量也不错,不同的颜色系列应有尽有,均可选用。作画时不需要把所有的颜料全挤到调色板上,可根据对象选用颜色。

调色油、松节油、上光油:调色油是作画时用来稀释颜料的。(现在还有一种称为“三合一调色油”使用效果比较好);松节油挥发性较强,一般用来起稿子。用松节油画面干得快,有时会连同颜料里的油份一起挥发掉,使画面吸油而变灰,但也可根据各人喜好来选择用什么油。有些画家只用松节油。上光油需要等画面完成并干透(六个月)后再用。古典画法一般都用上光油,而近代许多油画家则很少使用甚至不用。

以上所列的画油画的基本工具、材料和运用方法,对初学者来说,更重要的是多多实践,只有这样才能了解和掌握更多的运用工具、材料的经验。