

大艺术家系列

Reinold

雷诺阿

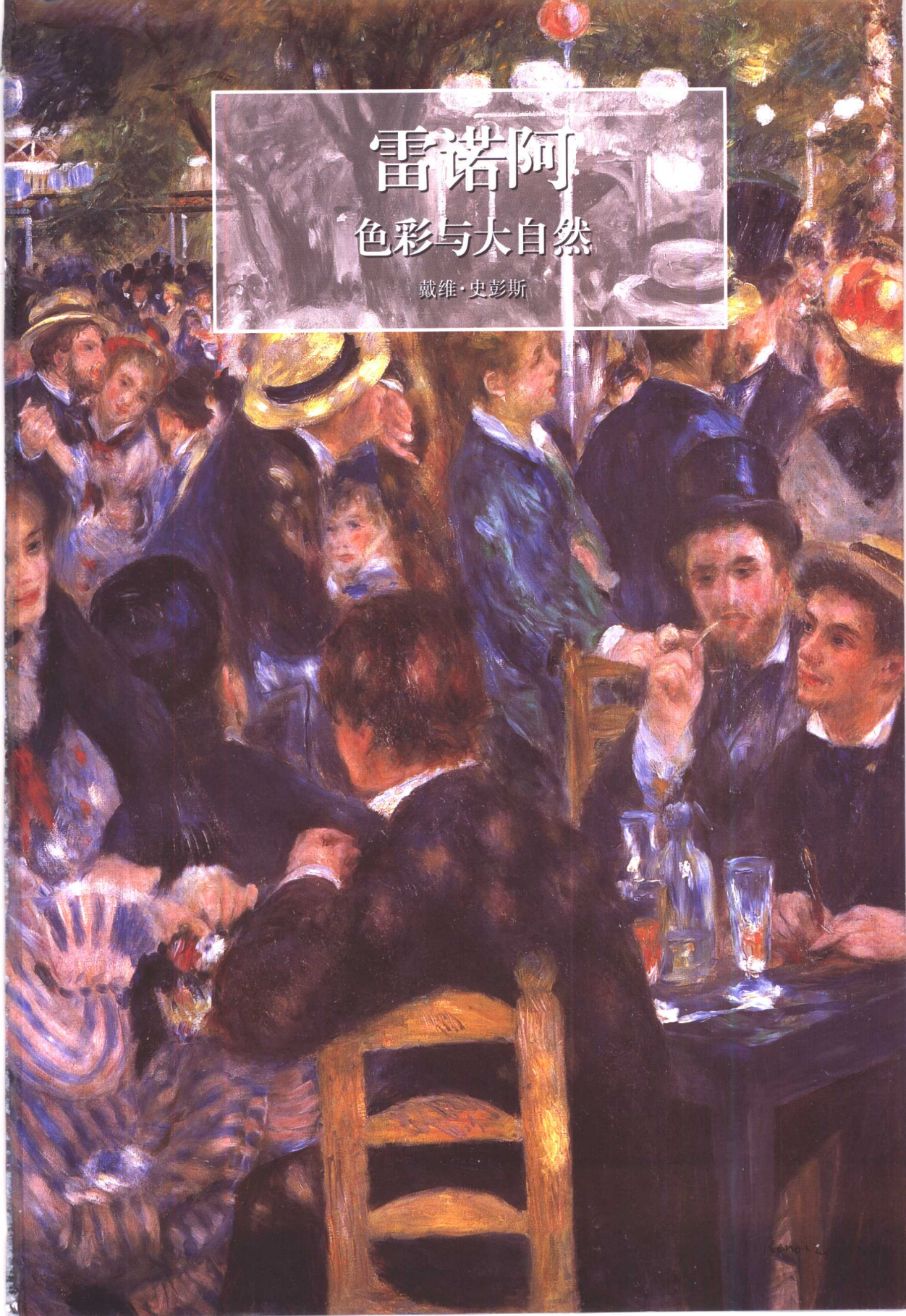

色彩与大自然

雷诺阿

色彩与自然

戴维·史彭斯

术语汇编

瓷器 (Porcelain)——一种陶瓷材料,因其半透明的种种特性倍受青睐,主要用来制作花瓶、杯子和盘子。瓷器用高岭(江西景德镇附近)的

一种陶土和一种掺离着如皂石及骨灰等成份的黏土烧制而成。成品质地优美,每每用来做装饰物。雷诺阿的艺术生涯始于在瓷器上作画。

洛可可 (Pococo)——这个词源于法语rocaille (岩状砌面),用于一种风靡于十八世纪早期的装饰风格。法国和德国南部在建筑、绘画以及多种艺术上均以洛可可风格闻名,主要是饰以小弯纹、圆形状,有时则是过份的装饰。

古斯塔夫·库尔贝 (Gustave Courbet, 1819—1877)——一位极具影响力的艺术家,差不多是无师自通,艺术取向基本上是摒弃理想主义和浪漫主义,赞同现实主义,因他相信现实主义才是真正民主的、“高贵的”。他的画作描绘在田间和采石场劳作的农民,大体上鲜为人知,但却深为

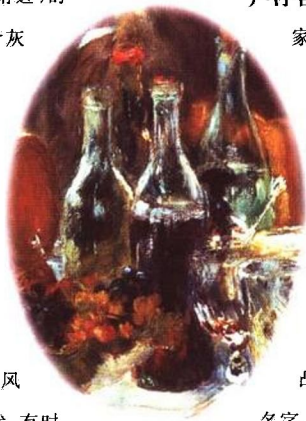
新一代印象主义流派所仰慕,并对他摒弃古典主张描绘周围真实世界的取向评价甚高

卢浮宫 (Louvre)——法国最著名的国家博物馆和美术馆。它原是一座巴黎皇宫,建于1546年左右,1793年起成为一个展示艺术的殿堂,今天它是法国最受欢迎的博物馆和美术馆,吸引着众多的参观者。

浅浮雕 (Bas-relief)——浮雕是一种雕塑,但不是独立式的,和一种凸现表面的绘画相似。背景上凸现出来的深度取决于浮雕既定的名字,一般用铜铸造,或用石膏、黏土或者

类似材料制作。深浮雕 (alto-relievo) 与浅浮雕 (basso-relievo) 相比,凸现物则要深得多。

美好时期 (Belle époque)——法国专有名词,特指十九世纪末、二十世纪初至第一次世界大战之间的生活时期。美好时期以其没有重大战争的舒服的生活方式为人称道。

图书在版编目(CIP)数据

雷诺阿/(英)史彭斯著;苏福忠译.—长春:长春出版社,2001.4
(大艺术家)

ISBN 7-80664-175-0

I.雷... II.①史...②苏... III.雷诺阿,P.A.(1841~1919)—生平事迹 IV.K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14263 号

责任编辑 张 岚 封面设计 郝 威

本书原由三联书店(香港)有限公司以书名《雷诺阿》出版,现经由原出版公司授权长春出版社在大陆出版发行。

长春出版社出版

(长春市建设街43号)

(邮编 130061 电话 8569938)

2001年5月第1版 2001年5月第1次印刷

长春出版社美术设计制作中心制作

长春新华印刷厂印刷

787x1092 毫米 16开本 2印张 全国新华书店经销

印数:10 000册 定价:9.90元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

■ 艺术家及其时代

- 雷诺阿世界 2-3
- 影响与早期作品:
 - 浪漫作品和现实主义 4-5
 - 印象派 6-7

■ 艺术家的生平

- 雷诺阿所处时代的艺术 8-9
- 家人、朋友与其他 10-13

■ 艺术家的眼光

- 画作说些什么?
 - 巴黎上流社会 14-15
 - 著名的画作 16-17
- 画作是如何创作的?
 - 不用油剂的风格 18-19
- 画作说些什么?
 - 新的方向 20-21
- 浴女们 22-23
- 画作是如何创作的:
 - 晚期的风格 24-25

■ 艺术家的影响

- 画作的观众 26-27
- 批评者说些什么? 28-29
- 持久的影响 30-31

术语汇编 32

索引 封底内页

《加莱特磨坊》1876

这幅油画已确认为十九世纪最美的图画之一。如同雷诺阿的许多画作一样,画中场景是巴黎人生活的一个侧面,表现雷诺阿的部分朋友出入蒙马特大街一有名的舞厅的情形。

索引

A

Astruc, Zacharie 阿斯特拉克, 扎蔡耶 7, 12

B

Baignières, Arthur 巴格涅阿, 阿瑟 29
Barnes, Albert 巴恩斯, 艾伯特 31
The Bather (Ingres) 《浴女》(安格尔) 21
Bazille, Frédéric 巴齐耶, 弗雷德里克 2, 3, 6, 11, 12
Belle époque 美好时期 15, 32
Bertheim family 伯塞姆家族 27
Boucher, Francois 布歇, 弗朗索瓦 23

C

Cahen family 卡昂家族 27
Caillebotte, Gustave 凯博特, 古斯塔夫 9
Cézanne, Paul 塞尚, 保罗 6, 8, 31
Charigot, Aline 查理戈特, 艾琳 10, 11, 13, 17
Charpentier, Georges 查彭蒂尔, 乔治 7, 27
Charpentier, Marguerite 查彭蒂尔, 马格丽特 27, 31
Chocquet, Victor 萧凯, 维克托 26
Les Collettes 宝石座 25, 31
Courbet, Gustave 库尔贝, 古斯塔夫 4, 5, 32

D

Daudet, Alphonse 都德, 阿尔方斯 13
Degas, Edgar 德加, 埃德加 6, 12, 21
Delacroix, Eugène 德拉克洛瓦, 欧仁 4, 5
Diana bathing (Boucher) 《狄安娜沐浴》(布歇) 23
Durand-Ruel, Paul 杜朗-鲁耶, 保罗 7, 22, 28, 30
Duret, Edmond 杜朗蒂, 埃德蒙 12
Duret, Théodore 迪雷, 提奥多 7

E

Ephrussi, Charles 伊弗鲁西, 查尔 17, 27

F

Fiquet, Hortense 菲凯, 霍顿斯 8
Fournaise Restaurant 富纳斯餐馆 11, 16, 17, 31

G

Gachet, Dr 加谢医生 14
Gauguin, Paul 高更, 保罗 25
Girardon, Francois 吉拉尔东, 弗朗索瓦 23
Gleyre, Charles 格莱耶, 查尔 2, 4, 6, 11, 12
Goeneutte, Norbert 戈纽特, 诺伯特 15
Goujon, Jean 古戎, 让 3
The Gulf of Marseilles (Cézanne) 《马宝湾》(塞尚) 8

H

Hessing, Gathenne (Dédée) 赫辛, 凯瑟

琳(迪迪) 25

I

Ingres, Jean 安格尔, 让 20, 21

J

The Judgement of Paris (Rubens) 《巴黎的审判》(鲁本斯) 25

L

Lacaux, Romaine 拉科, 罗曼 4
Larporte, Emile-Henri 勒波特, 埃米尔-亨利 2
Legrand family 勒格朗家族 14, 26
Léroy, Louis 勒鲁瓦, 路易 8
Levy Brothers 莱维兄弟 9
Lhote, Paul 洛特, 保罗 17

M

Mallarmé, Stéphane 马拉美, 斯蒂芬 12, 13, 29
Manet, Edouard 马奈, 爱德华 4, 9, 12, 26, 31
Manet, Eugène 马奈, 欧仁
Manet, Julie 马奈, 茱莉 9, 12
Matisse, Henri 马蒂斯, 亨利 9, 12, 31
Merlet, Marguerite 梅莱, 马格丽特 2
Millet, Jean Francois 米莱, 让弗朗索瓦 8
Monet, Camille 莫奈, 卡米尔 13
Monet, Claude 莫奈, 克劳德 2-3, 6-7, 11, 12-13, 22
Mortisot, Berthe 莫里索, 贝尔特 6, 9, 12, 22

N

Nymphs bathing (Girardon) 《仙女浴》(吉拉尔东) 22

P

Petit, Georges 珀蒂, 乔治 22
Pissarro, Lucien 毕沙罗, 吕西安 6, 12, 22
Le Pont de l'Europe (Caillebotte) 《欧洲大桥》(凯博特) 9
Portrait of Julie Manet (Mortisot) 《茱莉·马奈的画像》(莫里索) 9

R

Raphael 拉斐尔 19, 20
Redon, Odilon 雷东, 奥迪隆 13
Renard, Gabrielle 勒纳尔, 加布里埃尔 10, 24
Renoir, Claude (Coco) 雷诺阿, 克劳德(可可) 10
Renoir, Henri 雷诺阿, 亨利 2, 3
Renori, Jean 雷诺阿, 让 10, 12, 13, 14, 25, 31
Renoir, Leonrd 雷诺阿, 莱奥纳尔 2
Renoir, Pierre (artist's son) 雷诺阿, 皮埃尔(画家之子) 12
Renoir, Pierre Auguste 雷诺阿, 皮埃

尔·奥古斯特

art 艺术 15, 28-29, 30
training and early work 训练及早期工作 2-3, 4, 6-7, 10
porcelain painting 瓷器绘画 3, 4, 9, 11, 22
styles 风格
realism 现实主义 4-5
Impressionism 印象派 6-7, 8-9, 12, 16, 18
dry period 不用油剂的时期 10, 19, 20-21
classical 古典的 4, 20-23
late style 晚期风格 24-25
patrons 赞助人 9, 10, 26-27
exhibitions 展览 10, 12
works 作品
The Blonde Bather 《金发浴女》20
Bather in a Landscape-Eurydice 《旷野浴女欧律狄狄》21
Bather with long hair 《长发浴女》24
The Bathers 《浴女们》22-23
Bather in the Seine (La Grenouillère) 《塞纳河里的浴女》(拉格勒努莱) 3
Bust of Madame Renoir with Pierre 《雷诺阿夫人怀抱皮埃尔的塑像》11
The Clown 《小丑》10
Country footpath in the summer 《夏日的乡间小路》7
Dancing at the Moulin de la Galette 《在加莱特磨坊跳舞》14
Déjeuner à Berneval 《伯涅弗尔的早餐》10
Esmeralda dancing with a goat 《埃斯麦拉达与山羊共舞》6
Gabrielle et Jean 《加布里埃尔与让》10
Gabrielle with jewel box 《加布里埃尔与珠宝盒》10, 24
The Great Bathers 《大浴女图》22
Lise 《利斯》7
Luncheon of the Boating Party 《游艇上的午餐会》11, 16-17, 31
Madame Alphonse Daudet 《阿尔方斯·都德夫人》13
Madame Charpentier 《查彭蒂尔夫人》27
Monsieur and Madame Berntheim 《伯塞姆先生和夫人》27
Le Moulin de la Galette 《加莱特磨坊》14, 16
Nude in the sunlight 《阳光下的裸女》28
Pink and blue 《粉与蓝》27
Portrait of Claude Monet 《克劳德·莫奈的画像》13
Portrait of Delphine Legrand 《达尔芬

娜·勒格朗的画像》26

Portrait of Julie Manet 《茱莉·马奈的画像》12
Portrait of Richard Wagner 《理查德·瓦格纳的画像》13
Portrait of Romaine Lacaux 《罗曼·拉科的画像》4
Portrait of young girl 《一个女孩的画像》28-29
The seine at Argenteuil 《阿戎堆眺望塞纳河》13
The Umbrellas 《伞》18
Woman of Algiers 《阿尔及尔的女人》5
Young girls at the piano 《钢琴前的小女孩》12, 29
Young woman with a fan 《持扇的年轻女子》16
family and friends 家人和朋友 2, 9, 10-11, 12-13
illness and death 疾病和死亡 12, 13, 23, 25, 31
pictured 图画 2, 25
Renoir, Victor 雷诺阿, 维克托 2
Restaurant Fournaise 富纳斯餐馆 17
Rivière, Georges 里维埃, 乔治 15
rococo style 洛可可风格 4, 23, 32
Roger-Marx, Claude 罗杰-马克思, 克劳德 29
Roujon, Henri 鲁戎, 亨利 29
Rubens, Peter Paul 鲁本斯, 彼得·保罗 25

S

Salon 沙龙 5, 6, 7, 8, 10
Samary, Jeanne 萨马里, 让娜 17
The school of Athens (Raphael) 《雅典学派》(拉斐尔) 19
Sisley, Alfred 西斯莱, 阿尔弗雷德 2, 6, 11, 12, 29
Société Anonyme des Artistes 无名艺术家协会 6, 26
The Stone-breakers (Courbet) 《打石者》(库尔贝) 5

T

Trehot, Lise 特雷霍特, 利斯 7

V

Vidal, Pedro 维达尔, 佩德罗 14

W

Wagner, Richard 瓦格纳, 理查德 13
Whistler, J.A.M. 卫斯特勒 22
Wolff, Albert 沃尔夫, 阿尔伯特 28
Women of Algiers (Delacroix) 《阿尔及尔的妇女们》(德拉克洛瓦) 4

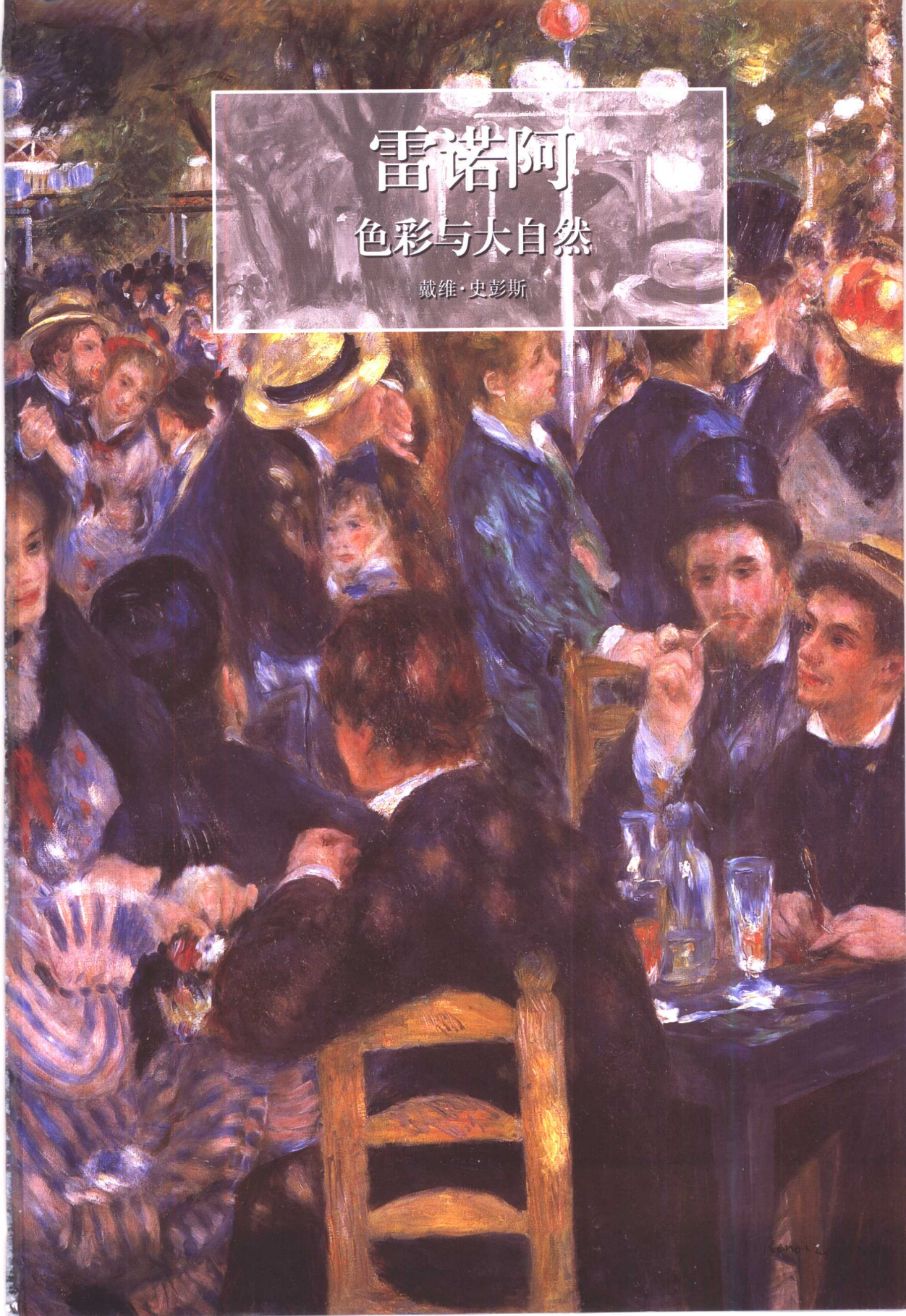
Z

Zola, Emile 左拉, 埃米尔 12, 13, 27

雷诺阿

色彩与自然

戴维·史彭斯

雷诺阿肖像的局部

艺术家及其时代 雷诺阿的世界

1841年2月25日，皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿（Pierre Auguste Renoir）出生在法国利摩日。他的父亲莱奥纳尔·雷诺阿是一名裁缝；他的母亲马格丽特·梅莱则专做妇女服装。皮埃尔4岁时，举家迁至巴黎卢

浮宫地区，在阿戎堆街23号安家落户。莱奥纳尔、马格丽特和五个孩子居住在这巴黎一隅，雷诺阿后来称之为“手绢方寸”

之地。莱奥纳尔在阿戎堆街公寓继续从事缝纫生意，他缝纫用的板凳到了夜里便成为他的睡床。雷诺阿在家排行倒数第二，因此随着兄长亨利和维克托找到事做，从家里搬出，人满为患的处境才逐渐得以缓和。一家人住在巴黎的正中心，他们从窗户便可看到1848年的大暴乱；暴乱导致了那场大革命，路易·拿破仑·波

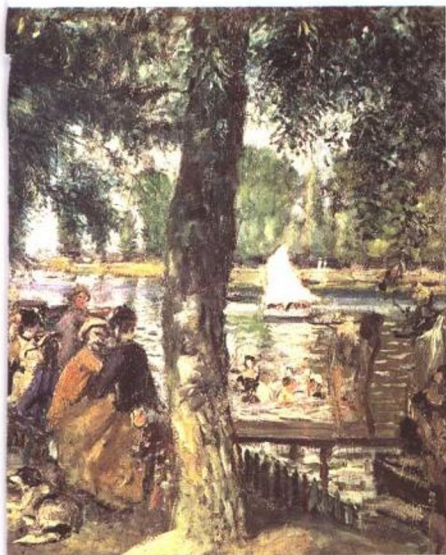
拿巴乱中崛起，当上了法兰西共和国总统，继而做了皇帝。雷诺阿在一座历经国家变革、工业革命与至关重要的文化嬗变的闹市中长大成人，走向社会。

《格莱耶画室里四十三名画家的肖像》约1862

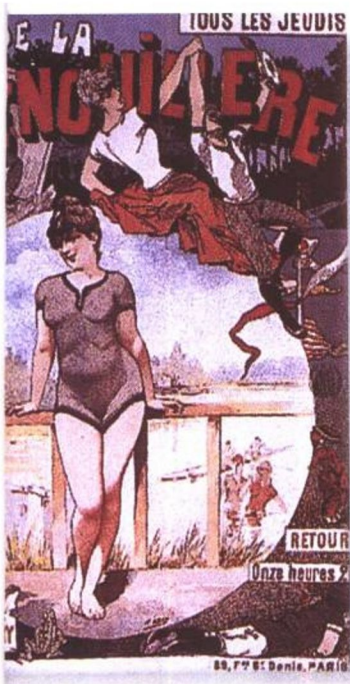
1862年，雷诺阿21岁时被艺术学院招收，学习艺术。他在校是一个普通学生，如同无数计的学子一样，深受死板教条的传统教学方法的戕害，一味照葫芦画瓢，学画古代画帖。1861年起，雷诺阿进了瑞士画家查尔·格莱耶的私人画室。许多年轻有为的青年都对格莱耶的教学风格趋之若鹜，因他的风格较之那些根深蒂固的流派要自由得多，只可惜格莱耶本人的绘画没有设法寻求突破。与雷诺阿寒窗学画的还有克劳德·莫奈、艾尔弗雷德·西斯莱，以及在普法战争中不幸阵亡的天分很高的弗雷德里克·巴齐耶。这组在格莱耶画室里的43位画家的群像，其中有雷诺阿的一幅肖像，系雷诺阿的朋友埃米尔—亨利·勒波特所作。

《塞纳河里的浴者》(拉格勒努莱)1869

雷诺阿的这幅油画是他为同一主题所作的四幅画作之一。他画的是现场“外光”(室外)景致。克劳德·莫奈是当时另一位去拉格勒努莱作画的画家。莫奈在给巴齐耶的一封信中谈及了他的计划：“我有一个梦，一幅画，就是在拉格勒努莱的浴者。我为此已画了一些不足挂齿的速写，不过那还仅仅是个梦。雷诺阿已在这里画了两个月，也一心想就这一主题作画。”

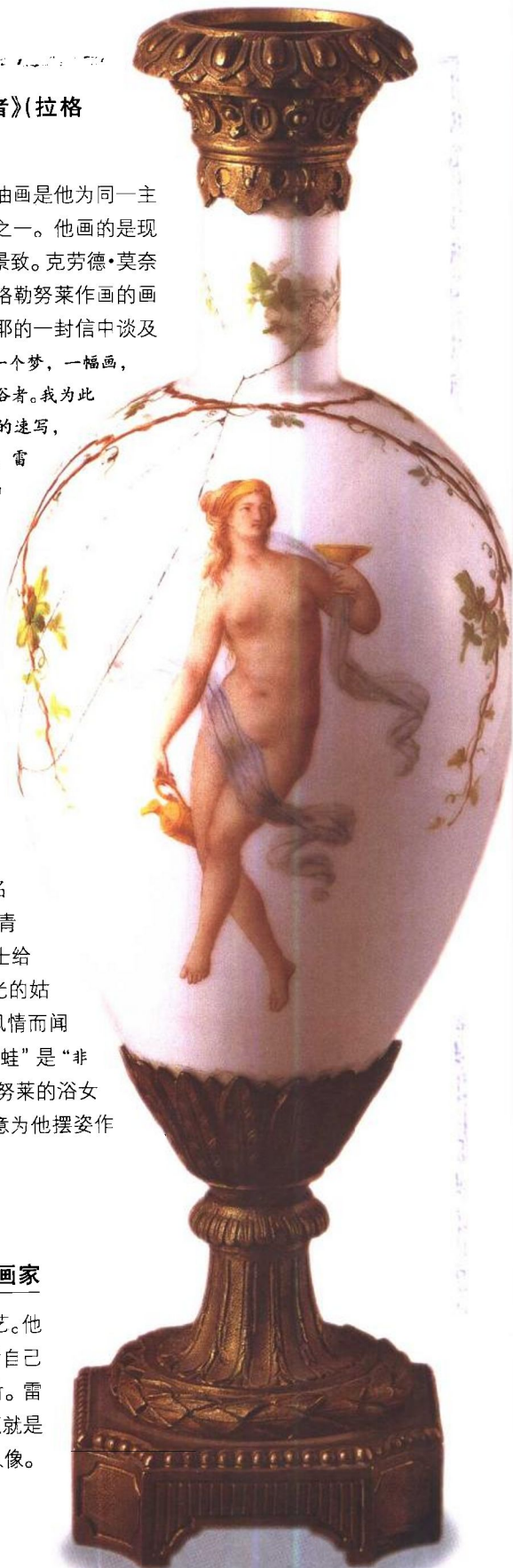

拉格勒努莱岛上舞会

从巴黎市中心圣拉扎尔火车站坐火车前往拉格勒努莱的洗澡池，只需二十分钟，巴黎人在周末和假日都喜欢当天往返此地，休闲娱乐。拉格勒努莱虽意即“青蛙塘”，但此名或许与池塘里栖居的什么青蛙毫无关系。“青蛙”是男士给那些在洗澡池消磨夏日时光的姑娘们的浑号，她们以卖弄风情而闻名。雷诺阿则认为那些“青蛙”是“非常良善的一群”，他在拉格勒努莱的浴女中交下几名模特儿，都乐意为他摆姿作画。

瓷器画家

13岁时，雷诺阿师从一位装饰瓷瓶和瓷碟的瓷器画家学艺。他的兄长亨利已经成为小有名气的雕刻家，雷诺阿的父母鼓励自己的孩子在艺术行当里学有专长，毫无疑问指望为家里挣来钱财。雷诺阿在扇子、家具以及瓷器上都尝试身手，画些装饰画。此瓶就是雷诺阿学徒期间绘制的，根据让·古戎的《仙女》描摹的装饰人像。

艺术家及其时代

影响与早期作品： 浪漫作品和现实主义

《罗曼·拉科的画像》
(局部) 1864

这幅瓷器制造商女儿的画像是雷诺阿早期的受托画作，也是他的扛鼎之作。绘制此画时雷诺阿只有24岁，却能满捕捉到小罗曼的青春年华和清澈无邪的眼神。

雷

诺阿的绘画基础训练从当上一个商业艺术家开始，在瓷器上绘制人像和风景，后因引进机器印制，这门手

艺才不吃香了。这段描摹古典人物画像和洛可可景致的经历，大大有助于雷诺阿的画技日臻完善，对他终生绘画大有裨益，他也因此对古典大师们的创作一直念念不忘，兴趣不减。然而，他早期的画家生涯却是在查尔·格莱耶门下学

艺时开始的，随后因仰慕十九世纪法国艺术家欧仁·德拉克洛瓦和古斯塔夫·库尔贝的作品而得以发扬光大。1848年，库尔贝展出一些反映日常生活场景的现实主义绘画，诸如修路的农夫敲击石头的形象，感动了艺术世界。这种反映库尔贝

的世界观与艺术取向的现实主义，突破了一贯认为适合艺术的传统主题，例如按正规的古典风格描摹古代的景物等等。库尔贝一举打破传统，使得诸如爱德华·马奈等艺术家心安理得地表现现实主义景物，让艺术家们从传统专制下获得了自由。

《阿尔及尔的妇女们》

欧仁·德拉克洛瓦

德拉克洛瓦在生时早已被视为一位伟大的艺术家了。他的绘画在十九世纪前半叶颇具影响力。他对浪漫主义艺术所表现的不受束缚的自然属性推崇备

至，包括“人性”或行为，这和古典主义所表达的一成不变的行为观点和美的标准格格不入。浪漫主义因此被认为具有“现代性”，对具有现代思想倾向的艺术家很有吸引力。浪漫主义艺术有时取材于富异域情调、令人兴奋的东方主题内容。

《打石者》

古斯塔夫·库尔贝

库尔贝认为艺术家应该不折不扣地描画“现实和现存的东西”。这种观点的结论便是：艺术家惟一应该相信的是“眼见为实”。这就意味着他们应该按周围的实景实物画人画景，而不是按所教授的那套方法去想像应该如何表现。身穿现代服装的平常人成为主题，画面的投光和底色攸关重要。没有别的方法比拿起画架和绘画直达主题——而不是把主题带进画室——能更加接近“真实”的路向。

《阿尔及尔的女人》(局部)

1870年，雷诺阿画成了一幅阿尔及尔的女人肖像，显然深受当时盛行的东方风格的影响。它明显得益于德拉克洛瓦同一主题的绘画，但是雷诺阿的画作把想像转化为非常逼真的场景了。德拉克洛瓦的画作受制于种种浪漫的异国情调的观念，完全依赖于对遥远地域的想像。雷诺阿的《阿尔及尔的女人》，身穿富异国情调和色彩华丽的服装，画出一个真实可触的女人。模特儿实际上就是雷诺阿的19岁女朋友利斯·特雷霍特，她用一种摄人心魄的眼光直视观者的注视，毫不避讳。雷诺阿让她身着富东方色彩的服装而非当时的法国穿戴，从而避免了触犯观者对女人穿着的既定观点。

艺术家及其时代

影响与 早期作品： 印象派

雷

诺阿在查尔·格莱耶画室的同窗画友，莫奈、巴齐耶和西斯莱，在格莱耶于1864年告老

还乡后仍旧继续一起作画。莫奈力劝他们前往枫丹白露直接描绘大自然。1864年，

雷诺阿首次参加官方的巴黎沙龙年度画展，送交了一幅名为《埃斯麦拉尔达与山羊共舞》的画作。这幅画作事实上为沙龙所接受，对这种绘画来说意味深长，因为现实派和印象派画家们的创作屡屡被沙龙拒之门外。这幅画作已无案可查，因为雷诺阿后来由于画面有沥青，无法长期保存而毁掉了，尽管更主要的原因可能是他不满意画中的路向。雷诺阿和他的同道画家已然开始描绘他们周围的世界——巴黎街头景色，本地的洗澡地点，塞纳河畔的游船，还有咖啡馆和音乐厅的场景等等。1874年，展出他们画作的“无名艺术家协会”成

立，独立于官方沙龙之外，首届展览便有莫奈、莫里索、雷诺阿、德加、塞尚、毕沙罗和西斯莱的作品。这一群体以印象派画家而闻名于世。

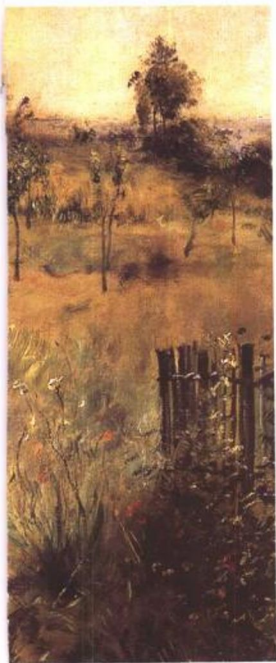

《阿戎堆的罂粟园》

克劳德·莫奈

莫奈于1873年画就这幅画，先于首届印象派画展一年多。图中两对人物享受着夏日风光，正穿过他家附近的阿戎堆的罂粟原野，此画成为印象派最负盛名的作品之一。雷诺阿常到阿戎堆拜访莫奈，两人一起到周围的乡间去作画。莫奈和雷诺阿在年轻而贫穷时同舟共济，风雨同挡。雷诺阿后来透露说，他们两个花钱不分彼此，一起租用画室，雇用模特儿，并购置煤炭燃旺火炉确保模特儿的温暖。他们规定作画和做饭的时间，滚烫的火炉可使模特儿暖和，又可把饭做熟。

《夏日的乡间小路》1874

此画作于 1874 年，画中众人物走在一条乡间小路上，阳光明媚，无处不在，这在莫奈的风景画中屡见不鲜。这一画面与莫奈笔下的阿戎堆罌粟原野如出一辙，足见雷诺阿在当时是印象派绘画的忠实追随者。印象派画家于 1876 年底在佩莱蒂尔大街杜朗—鲁耶的画廊举办第二次画展时，雷诺阿一出手就是 15 幅画作。虽然印象派仍旧有人吹毛求疵，但雷诺阿还是设法卖出去 6 幅画作，并且遇上了诸如出版商乔治·查彭蒂尔这样的知音，后者还委托雷诺阿画了一幅家庭肖像。这一相对的成功使得雷诺阿租到了一所住房，有了一定程度的稳定生活，利于他专心致力于艺术。

《利斯》(局部)1868

雷诺阿因

十九世纪六十年代已有一些绘画作品为官方沙龙所认可，早期曾取得了一些成功，《利斯》这幅肖像便是一例。这幅描绘女朋友利斯特雷霍特的油画是全身的，当时实属罕见，那是绘画皇室人员专用的常规。艺术家兼艺评家扎蔡耶·阿斯特拉克把利斯描绘成“人民的女儿，具有她那种典型巴黎人的一切特征”。对此画的另一种评论说：“整个作品异常自然，观察细致入微，分毫不差，会让人误以为错呢……我们往往是按常规的色彩想像大自然的。”这幅油画被作

家提奥多·迪雷以 1200 法郎买下。

艺术家的生平

雷诺阿所处时代的艺术

雷

诺阿的画家生涯和今天著名的印象派画家们同步发展。印象派画家描绘生活舒适的中产阶级的场景，无论取自巴黎街

头还是周围的乡间，都与较早的现实主义图画——诸如米勒笔下的农夫场景截然不同，但是又完全是

按他们所经历的真实生活刻意作画的。但是，雷诺阿的许多同时代人还一如既往地按传统手法作画，以高度精致完美的风格描绘宗教或神话故事。这些艺术家一直为官方沙龙接纳，每每有画作悬挂展厅。印象派的作品风格简略而新异，主题内容现代，被认为太吓唬人而不准在沙龙展出，生怕不懂怀疑的法国观众良莠不分。当时的技术也对印象派的发展产生了影响。由于具备更为有效的和廉价的复制印刷术，报刊的数目不断增长，文化大众日

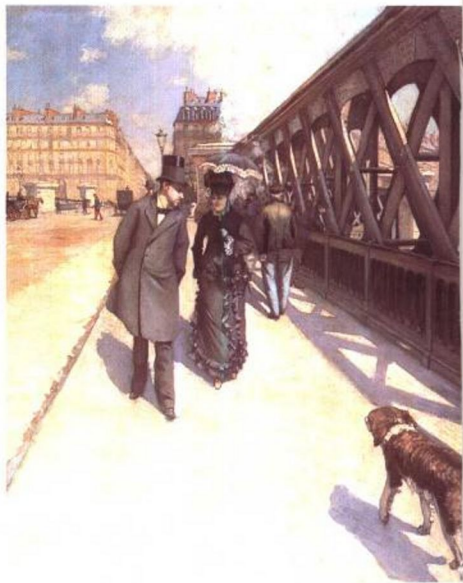
益增长，能够阅读到最新近的艺术，看到复制的作品。甚至这场运动的名字应归功于一名新闻工作者。批评家路易·勒鲁瓦在《争鸣》杂志上撰文称之为“印象派作家的展览”。

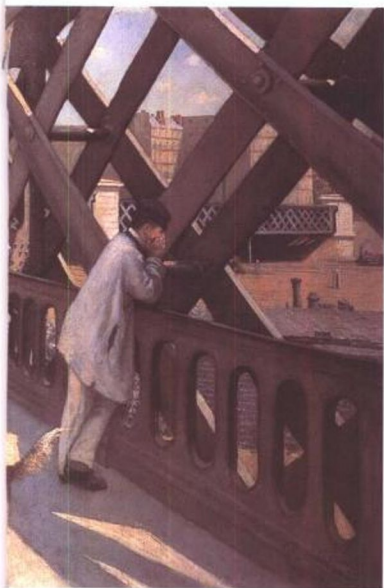
《马赛湾》

保罗·塞尚

保罗·塞尚是一名帽商的儿子，这位帽子商人后来改弦更张，开办银行，成为家乡艾克斯镇上的富民。塞尚在巴黎学习绘画，与毕沙罗不期而

遇，结识了印象派画家的圈子，于1874年参加了他们的画展。他在巴黎认识了艺术家的模特儿霍顿斯·菲凯并发生恋情，他们生下一私生子后，塞尚不敢让其父母知道。他父母知道实情后，便把塞尚的生活津贴减去一半，致使一家人四处借债维持生计。塞尚后来继承了其父的家产，在普罗旺斯潜心作画，埋头钻研形式和空间，使得印象派“更形扎实”。

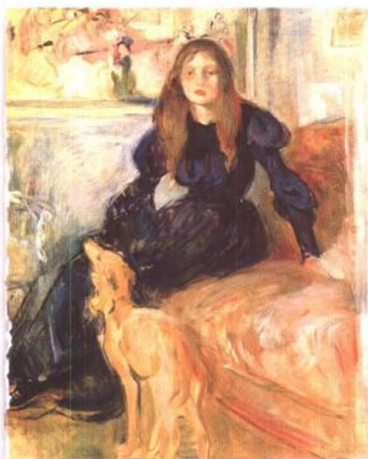

《欧洲大桥》

古斯塔夫·凯博特

古斯塔夫·凯博特是一位印象派画作的富有收藏家，而且以他取得的成就看，算得上一名富有才华的艺术家。他的创作当时被认为逊色于印象派画家，但是在二十世纪六十年代他的艺术被“重新发现”，现在广受欢迎。凯博特描绘巴黎生活的家庭日常场景，颇具戏剧性透视，画技也远比他的印象派朋友细腻完美。他的画作里有一种咄咄逼人的现代主义气息，通过室外“快照”的感觉得以加强，仿佛

画中的形象是用照相机的镜头捕捉到的。他的绘画深受其朋友和同代人的尊重，并在 1876 年印象派画展上展出。凯博特积少成多，收藏了大量印象派绘画，其中有 10 幅是雷诺阿的；他往往用高出数倍的价格收买朋友的作品，以便支持他们。他在遗嘱中把收藏品捐献给国家，条件是要在卢浮宫展出。1894 年他去世后，那些更为保守的艺术家纷纷抗议，说如果国家接受他的收藏品，那么这无疑道德沦丧、民族灭亡的一种迹象。最后，57 幅绘画中只有 38 幅展出，听说藉口是卢浮宫展地有限。

《茱莉·马奈的肖像》

贝尔特·莫里索

贝尔特·莫里索的真正印象派画作，表现了优雅的巴黎女人，以其色调明快、线条柔和为人称道。莫里索运用隐约可辨的轻触，在画布面上拖动画刷，一触即就，能把硬挺的上浆亚麻布和柔软的丝绸晚礼服画得惟妙惟肖。捕捉到女人准备穿戴晚礼服瞬间的“印象”，或是打住了，望向观者那一瞥的微妙

感受，使她成为名符其实的印象派画家。莫里索与爱德华·马奈的弟弟欧仁结为伉俪，他们生有一女，名叫茱莉，曾在若干幅印象派群体的画作中出现，其中就有雷诺阿的作品。

雷诺阿生平

~1841~

2月25日生于法国利摩日。

~1844~

雷诺阿家族迁往巴黎。

~1854~

雷诺阿师从莱维兄弟学艺，在碟子和瓶子上绘画。

~1858~

新技术用于瓷器印花，瓷器绘画风光不再。

~1862~

在查尔·格莱耶画室深造，结识西斯莱、莫奈和巴齐耶。

雷诺阿生平

~1864~

一幅油画被沙龙接受，
后来被他毁掉。

~1865~

与利斯·特雷霍特相遇，
利斯成为他的女朋友和模特儿。

~1872~

油画商杜朗—鲁耶收购
了两幅画作，夏季与莫奈一
起作画。

~1874~

在首届印象派画展上展
出。

~1880~

与艾琳·查里戈特相遇。

~1881~

出游阿尔及利亚、威尼
斯、罗马和那不勒斯。

~1883~

尝试油画新的“不加油
剂风格”。

~1885~

儿子皮埃尔出生。

~1888~

首遭类风湿关节炎折
磨，致使半边脸僵坏。

~1892~

《钢琴前的小女孩》一画
被国家收购。

~1890~

与艾琳·查里戈特结百
年之好。

~1894~

儿子让出生。

~1901~

儿子克劳德（可可）出
生。

《加布里埃尔与让》(局部)约 1895

雷诺阿的次子让于 1894 年 9 月 15 日出
生。让·雷诺阿在自己的回忆录里谈及他的父
亲时写道：他母亲对他的降世忍不住嚷嚷
说：“天啊，多么难看，快把他抱开！”让终于成
为一位大名鼎鼎的电影导演，也是好几本
书的作者，其中就有关于他父亲的一部回
忆录。让出生时在场亲眼见的还有加布里
埃尔·勒纳尔，是艾琳·查里戈特的表妹，年
方 15，专程从老家埃索耶来帮忙表姐临产
的。加布里埃尔留下来照顾让。她成了雷诺

阿喜爱的模特儿，

起初只是与孩子们
在一起摆姿，如这
幅画中和让在一起的
样子，但到了雷诺阿的晚

年，她成了雷诺阿探索女人

形态的重要入画人物，诸如《加布
里埃尔与珠宝盒》一类画作（见 24
页）。加布里埃尔一直为雷诺阿当模
特儿，到 1914 年她出嫁，才离开了
雷诺阿在卡涅的家。

《小丑》(局部)

1909

克劳德·雷诺阿生
于 1901 年，此时雷诺阿
已年届花甲。克劳德的
生母艾琳饱受糖尿病折
磨，56 岁去世时，克劳德
只有 14 岁。克劳德绰号
“可可”，经常给雷诺阿当模
特儿。在这幅画中，6 岁小童克
劳德穿上了一身小丑的行头。

《伯涅弗尔的早餐》约 1905

这是一幅其乐融
融的家庭内景，就取
自雷诺阿家里。

艺术家的生平

家人、朋友与其他

雷

诺阿并非生长在安逸舒适的中产阶级家庭，这和他的印象派朋友们大不相同。他父亲的

缝纫生意仅够维持一家人的生计，雷诺阿就得寻找一份工作补贴家里，13岁时就师

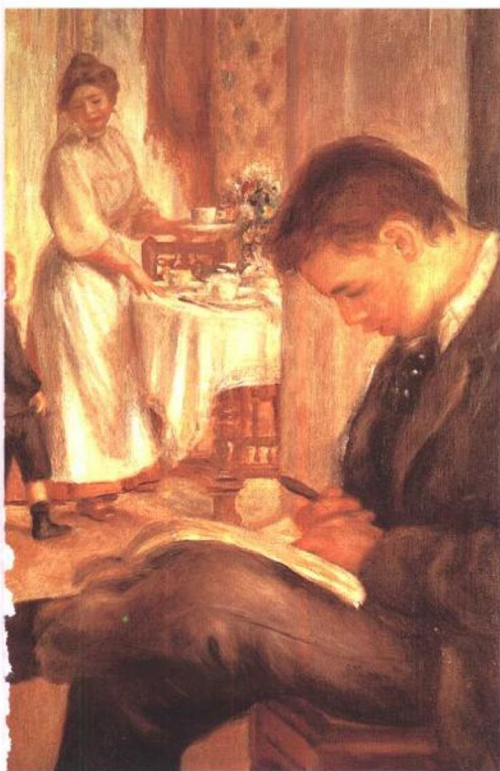
从一位瓷器画家。他后来决意到查尔·格莱

耶的画室深造绘画，马上便和克劳德·莫奈、

弗雷德里克·巴齐耶及艾尔弗雷德·西斯莱交上

了朋友。他一直和这个艺术圈子形影相随，在为他摆姿作画的模特儿中交下许多女朋友，但是雷诺阿一直到了近40岁才与艾琳·查里戈特相遇；艾琳此时年方19，是一名专做妇女服装的女工，就住在圣乔治街雷诺阿家的附近。艾琳为雷诺阿做模特儿期间，不听母亲劝阻，毅然和雷诺阿产生恋情。1881

年，艾琳随同雷诺阿游览意大利，许多年后仍称这次出游是他们的“蜜月”，尽管事实上他们是在1890年才真正结婚的。

《雷诺阿夫人怀抱
皮埃尔的塑像》

艾琳·查里戈特老家在勃艮第地区，她的巴黎朋友把她的口音和乡下作风当作谈资戏笑。雷诺阿和艾琳初识阶段，大部分时光都在塞纳河附近，往往从圣拉扎尔火车站坐火车直抵夏托大桥，而后是富纳斯餐馆。雷诺阿著名的画作《游艇上的午餐会》（见17页）就取景于富纳斯餐馆，画中艾琳把玩着一只小狗。1881年雷诺阿游历阿尔及尔返国之后，艾琳和他住在了一起。他们的第一个孩子皮埃尔于1885年出生。雷诺阿在霍顿街寓所附近找到了一间画室，用艾琳的话说，是为了“小家伙能够哭个不亦乐乎”。皮埃尔当上了演员，但在第一次世界大战中参战，受了重伤。

雷诺阿生平

~1905~

在地中海岸旁的滨海卡涅安家。

~1911~

病坐轮椅，但仍将画笔缚于手上继续作画。

~1915~

艾琳去世，享年56岁。

~1919~

参观卢浮宫，领略自己的画作和古代大师同悬一殿的喜悦。

12月3日故世。

艺术家的生平

家人、朋友与其他

同 在查尔·格莱耶处一起学习绘画的这一小圈子朋友，随后仍一起作画，成为最终名叫印象派运动的核心人物。1865年，雷诺阿与艾尔弗雷德·西斯莱共用一个画室；一年后，西斯莱结了婚，他又和弗雷德里克·巴齐耶同住一起。巴齐耶是一位才华独具的年轻画家，可悲的是29岁时便在普法战争中阵亡丧生。1867年，巴齐耶在维斯孔蒂街上租下一间巴黎画室，并从画室给母亲写信说：“上次去信以来，维斯孔蒂街发生了一些新事情。莫奈带着一系列大型画作从天而降，他的画必会在世界博览会上大获成功。他要在这里呆到月底。加上雷诺阿，我现在和两个穷画家同住一处。这是一个名符其实的休养地。我很高兴，住处一点也不拥挤，两个人都是至要好的同伴。”雷诺阿和巴齐耶一直是莫逆之交，后来一起搬进了有名的居埃布瓦咖啡馆附近的一间画室，使得这间咖啡馆成为具现代思想艺术家的新浪潮集会地，其中有马奈、莫奈、德加和毕沙罗，还有埃米尔·左拉、埃德蒙·杜朗蒂和扎蔡耶·阿斯特拉克等作家。

《茱莉·马奈的画像》(局部)约 1894

茱莉·马奈经常呆在雷诺阿家，尤其在父母贝尔特·莫里索和欧仁·马奈谢世之后，她成了一个17岁的孤女。莫里索生前请求雷诺阿照顾茱莉，尽管她的合法监护人是诗人斯蒂芬·马拉美。

