

世界画坛巨匠

雷诺阿

•
Pierre Auguste
Renoir

名作鉴赏

京华出版社

雷诺阿 • Pierre Auguste Renoir

ISBN 7-80600-705-9

9 787806 007051

ISBN 7-80600-705-9/J · 41

定价：1280.00元(全八册)

世界画坛巨匠

雷诺阿

Pierre Auguste
Renoir

名作鉴赏

图书在版编目 (C I P) 数据

世界画坛巨匠名作鉴赏·雷诺阿/李锦光编. —北京:
京华出版社, 2002
ISBN 7-80600-705-9

I . 世... II . 李... III . 油画—作品集—法国—近代 IV . J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 070263 号

著 者 李锦光 编
出版发行 京华出版社(北京市安华西里 1 区 13 楼 100011)
(010) 64258473 64255036 64243832
E-mail: dzcbs@public.bta.net.cn
印 刷 中国青年出版社印刷厂
开 本 18 开
字 数 705.6 千字
印 张 28
印 数 5000(套)
出版日期 2002 年 9 月
书 号 ISBN 7-80600-705-9/J · 4
定 价 1280.00 元 / 套

京华版图书, 若有质量问题, 请与本社联系

前　　言

名画是人类艺术的精品，是艺术与人生的相互关怀。名画具有一和超越语言文字的美。《世界画坛巨匠名作鉴赏》，精选了近代世界画坛上几位极负盛名的绘画大师的最具代表性的作品，使读者能够在本丛书中饱览、鉴赏近代美术史上伟大画家的旷世之作，在心灵上永远地打上这些大师名画精品的烙印。

本书是《世界画坛巨匠名作鉴赏》中雷诺阿的作品专集。雷诺阿是印象派画家中最受大众喜爱的画家之一，他是一位卓越的人物画与裸女画大师。他笔下的人物楚楚动人、栩栩生辉、仪态万方。雷诺阿和莫奈共同开创了印象主义。

书中收录了雷诺阿 73 幅画作，画面排序按作画年代顺序编排（极少数未按年代顺序编排的是出于图片搭配的需要），大多数名画都配有画名、尺寸、质地、收藏单位以及作品的赏析文字，图文相衬，更显珍贵，对于青年读者培养美术绘画素养及提高书画赏析能力，是很有裨益的。这套画册，在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的指点与帮助，在此表示感谢。

本书编委会

雷诺阿简介

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。他的父母都是裁缝。4岁时，举家迁至巴黎卢浮宫地区，在戎堆街23号安家落户。他11岁就进巴黎一家瓷厂画瓷器装饰画，以速写画过扇面和教堂的装饰画。21岁时辞职并到格莱尔画室中学习，在那里他结识了莫奈、西斯米和巴吉尔。1864年，雷诺阿踏出了成功的第一步，他开始放弃传统的暗调子，将光与影的处理技法注入到画中。在一年一度官方的沙龙画展中，他的作品陆续入选。自此，向他订购肖像画的人也渐渐增多，但他的生活依旧贫困。1865年的某日，他认识了十六岁的少女莉丝·特雷奥，两人随即相恋。雷诺阿常为莉丝作画，两人的关系一直持续到1872年莉丝与他人结婚而告终。1870年至1871年，雷诺阿因普法战争被征召入伍，绘画工作一度中断。1874年，雷诺阿和莫奈等人决心和权威的官方沙龙对抗，举办属于自己的画展。这就是被现在称之为的“第一次印象派画展”。1881年至1882年的冬天，雷诺阿到意大利游历，观赏古罗马和文艺复兴时期的艺术作品，这让他找到了新的灵感，产生了日后具有柔美特质的画风。1890年，雷诺阿和艾琳·夏里戈结婚。早在十年前，两人就已认识，甚至在1885年生下了长子皮耶洛，却仍维持着同居关系。结发后再添两个儿子，小儿子可可是雷诺阿喜爱入画的模特儿。1900年法国政府授予他“五等荣誉勋位勋章”，1919年再授予勋位更高的勋章。就在家庭事业一帆风顺时，他的健康状况出现问题，病痛接连出现。1888年冬天，开始出现面部麻痹的情况，90年代后，又得了严重的风湿症。1897年又因为骑脚踏车摔伤，造成胳膊骨折。1912年雷诺阿中风，不得不靠轮椅生活。1915年他挚爱的妻子去世。雷诺阿的声望在他生命的最后阶段，达到了巅峰。1917年伦敦的国家画廊展出他的作品《伞》，掀起英国民众的热烈回响。1919年8月的某日，雷诺阿到巴黎访问，卢浮宫为他一个人开放。雷诺阿坐着轮椅尽情地欣赏名画，这也是他最后一次访问巴黎。1919年，雷诺阿因肺炎发作，以78岁高龄去世。临终那天早晨，他说要画一瓶花。

画面导视

19

37

26

38

30

40

31

43

33

49

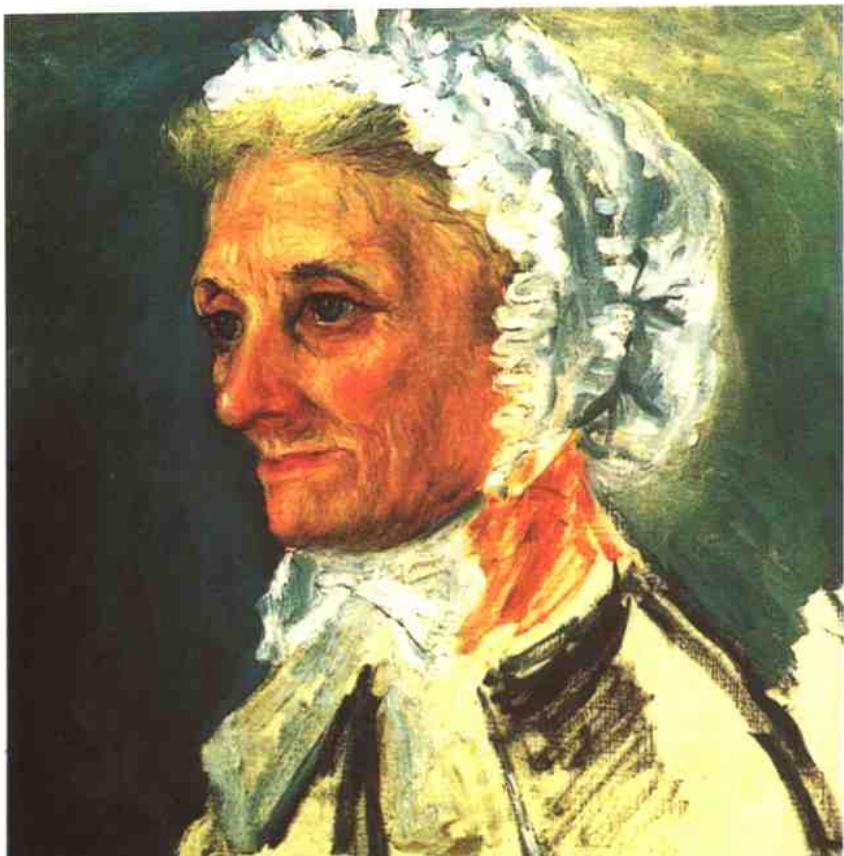
35

53

雷诺阿 (1841—1919年)

雷诺阿是卓越的法国人物画大师，他笔下的女性丰满娇丽、妩媚动人、仪态万方，他笔下的儿童，天真烂漫、聪明伶俐、纯洁可爱。他喜欢以巴黎日常的生活为题材，描绘年轻的人们纵情人生的欢愉情景。晚年的时候，他偏好以沐浴阳光的慵懒裸女作为绘画的主题，画中人物宛如在人间乐园。他笔下裸女所洋溢的独特感官之美，为西洋绘画中建立了新的典范。雷诺阿可谓是裸女画的大师，他笔下的裸女，有让人想触摸之感。雷诺阿是印象派画家中最受大众喜爱的画家之一。

母亲的画像 1860年

1860年时画的《母亲的画像》。他的母亲玛格丽特·梅尔雷看起来显得苍老，其实当时不过才五十岁出头。

雷诺阿所迁往的滨海卡涅地区的农舍。

雷诺阿初期的静物画代表作。精细的描写、色彩的调和，明暗的变化，可看出画家是花了很大功夫的。展现了他不凡的描绘能力。

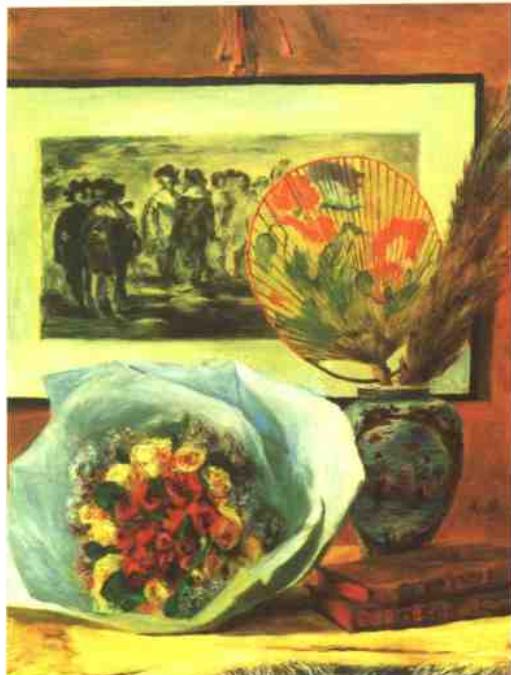

春花怒放

Bouquet of Spring Flowers

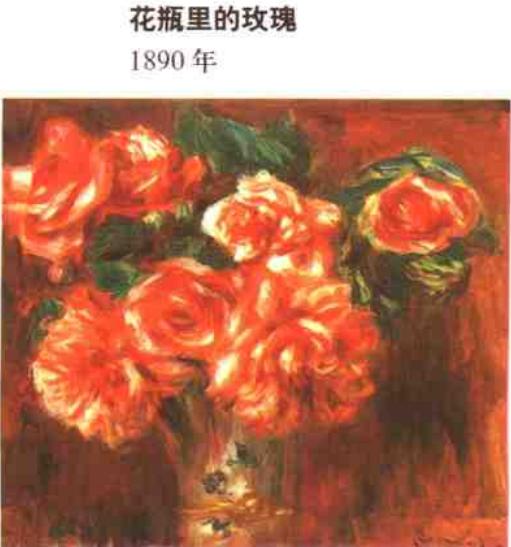
1866年 画布 油画 104×80厘米

藏于剑桥佛格美术馆

花束和团扇的静物

1871年

花瓶里的玫瑰

1890年

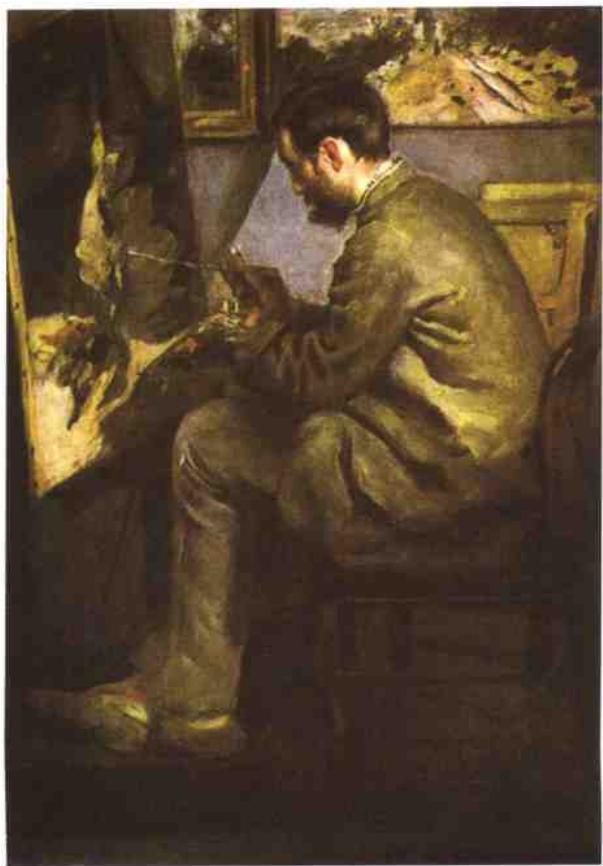
安东尼伯母的旅店

At the Inn of Aunt Anthony

1866年 画布 油画 195×130厘米

藏于斯德哥尔摩国立美术馆

这幅画是雷诺阿最早的作品。对人物的描绘甚为厚实，对静物和狗的描绘非常细腻。用黑白两色统一画面。

巴齐尔在画室

The Painter Bazille in his Studio

1867年 画布 油画 106×74厘米

藏于巴黎奥赛美术馆

打阳伞的丽丝

Lise with a Parasol

1867年 画布 油画 184×115厘米

藏于埃森佛尔克凡美术馆

画面中雷诺阿最关心的是光与影的色调对比关系。追求光的视觉效果。画面背景为暗调的树林，突出了阳光照着的白衣少女。

西斯莱和他的妻子

Portrait of Sisley and his Wife

1868年 画布 油画 105×75厘米

藏于科隆瓦拉夫·里夏兹美术馆

夏日风光中的女人

奴夫桥上

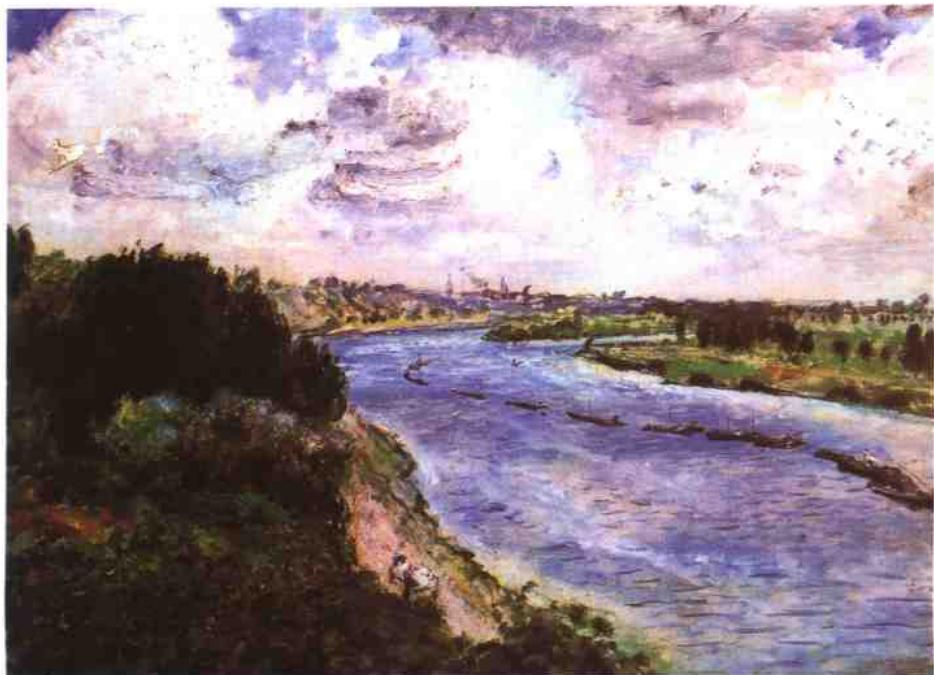
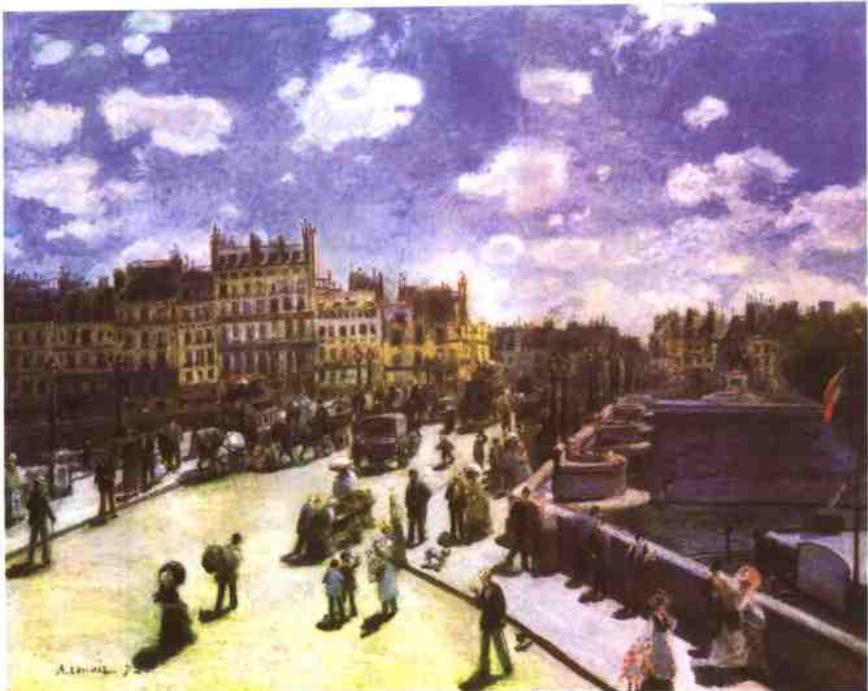
The Pont Neuf

1872年 画布 油画

74 × 93 厘米

藏于华盛顿国家画廊

这幅画描绘了巴黎都市繁华的场景。画家对光的处理细致入微，桥面上阳光普照、水面清澈凉爽。行人的姿态各有不同，体现了画家的速写功底。

塞纳河上的拖船

Barges on the Seine

1869年 画布 油画

47 × 64 厘米

藏于巴黎奥赛美术馆

这幅画以印象派的手法，画出了水光粼粼的景致。富有动感的笔触，表现了水面、云彩与拖船的和谐，画面宽阔而凝重。

拉格林努列公园

La Grenouillere

1869年 画布 油画 66×81厘米

藏于斯德哥尔摩国立美术馆

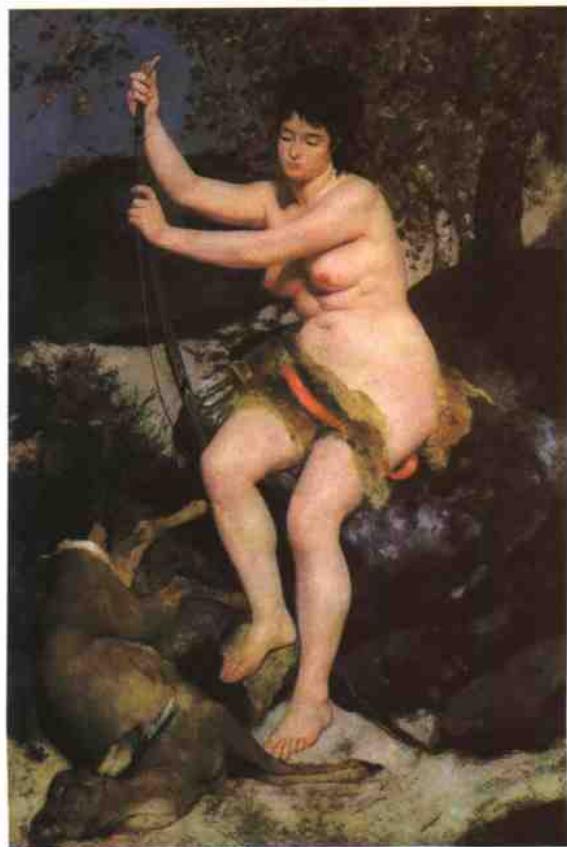

雷诺阿从对岸描绘小岛上的风景和游人。
值得一提的是，他对水面光线的描画，纤细而抒情。

浴女

1870年

雷诺阿这幅《浴女》在当年官方沙龙画展展出。画中的模特儿是雷诺阿当时的情人莉丝·特雷奥。

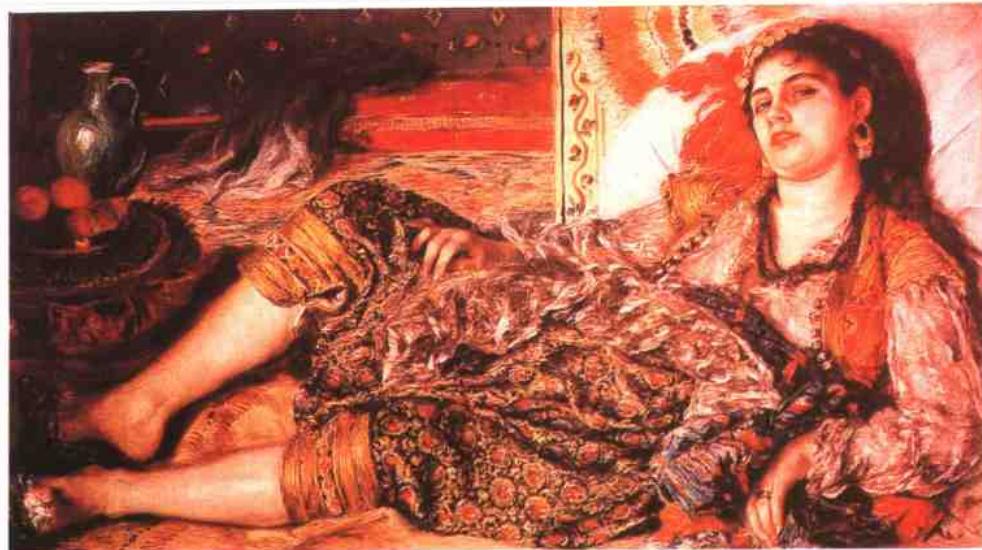

这是雷诺阿第一幅裸女画，展出后引起社会上强烈的争论。他将裸女与野兽同时放入画面，具有独特的创意。

狩猎的黛安娜

1867年 油画

196×130厘米

阿尔及利亚女子

1870年 油画

69.2×122.6厘米

1870年，雷诺阿画了一幅阿尔及利亚女子肖像，显然深受当时盛行的东方风格的影响。雷诺阿的画作把想象转化为非常逼真的场景。模特儿身穿富于异国情调的色彩华丽的服装，画家画出了一个真实可触的女子。模特儿实际上就是雷诺阿19岁的女朋友莉丝·特雷奥，她用一种摄人心魄的眼光直面观者的注视，毫不避讳。

女人与玫瑰

Lady with a Rose

1872年 画布 油画 29.5×25厘米

藏于巴黎奥赛美术馆

这幅画具有艳丽的情趣，用色彩的透明性描绘丰满的人体。作品表现了画中人物的美貌和奔放。

阿尔及尔的女子

Women of Algiers

1872年 画布 油画 157×130厘米

藏于东京国立西洋美术馆

画面中人物的姿势，表现出雷诺阿独特的创意。女性洁白的皮肤及透明纱衣的描绘，非常细腻，表现出了丰富的异国情调。

