

00

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

RENOIR

爱满人间——雷诺阿

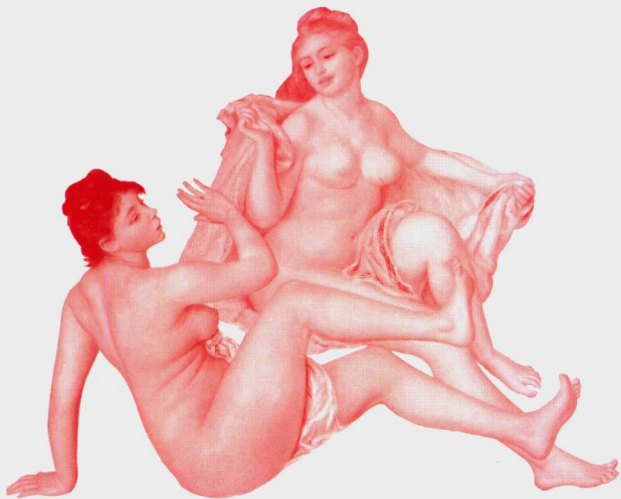

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

爱满人间——雷诺阿

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

ACU24/11

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库, 蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司
www.tangmark.com

☐ 责任编辑 李小波

☐ 执行编辑 马凯

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

爱满人间——雷诺阿

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00 元(精装 全 20 册)

第一影响力艺术宝库

爱满人间——雷诺阿

奥古斯特·雷诺阿（1841～1919），印象派著名的人体画家，是终生描绘幸福的大师。他的作品总是散发着光明，以温暖的目光咏叹这世间之美。

雷诺阿是一个穷裁缝的儿子，1841年出生于法国中南部以产陶瓷闻名的利摩日。1846年左右，13岁的雷诺阿便被送到瓷器工厂去学习手艺。陶瓷艺人的生涯对雷诺阿未来的艺术取向起到重要的作用。1862年至1864年间，雷诺阿入美术学校学习绘画。在这里，他得以结识了莫奈、西斯莱等印象主义画家，同他们一起走上印象主义道路。雷诺阿约40岁时画作终于获得肯定，从此备受世人推崇。晚年患风湿病后，绘画热情依然不减，时常以手缚画笔坐在轮椅上作画。晚年的雷诺阿偏好以沐浴的裸女为画作的主题，创造出一个宛如人间乐园的世界。

雷诺阿善于以明快温和的色调描绘青年妇女，尤其是裸体形象，也善于表现天真无邪的儿童。在他的作品中，我们找不到痛苦不安的精神感受，即使在他年老多病的时候，他的作品仍洋溢着伊甸园般的快乐。1874年，他参加第一届印象主义画展，油画《包厢》一举成名。它那明暗交错的光影，被人们称为“绘画史上的奇迹”。后来，1876年，他又在《加莱特磨坊

第一影响力艺术宝库

的舞会》一画中用这种方法表现规模宏大的场面，透过树丛的星星点点的阳光，洒落在人们的身上、脸上、桌上和草地上，真正实践了“光是绘画的主人”这一印象主义者的口号。

在雷诺阿的绘画中，一个重要领域便是肖像。1879年，雷诺阿以《夏庞蒂埃太太及子女像》一画在官方沙龙获得很大的成功。此画中所刻画的人物都很秀雅，画家充分发挥了他那根底深厚的造型技巧，以空间宽广的室内环境衬托出了一位夫人与两个天真的女儿的精神状态。1881年夏天，雷诺阿画了《船上的午宴》，这幅画和1876年的作品《加莱特磨坊的舞会》一样，是描绘人物群像的亮丽杰作。姣好的女人、美酒、山光水色，使雷诺阿自由自在地用特有的印象派手法创作。可以说，这幅画是雷诺阿印象派时期的最后一幅作品，也是他青春时代的光辉总结。

1881年至1888年间是雷诺阿风格转变的时期，这一段时期也称之为“安格式时期”或“新古典主义时期”。1881年秋，雷诺阿到意大利游历，在佛罗伦萨、威尼斯、罗马、那不勒斯等地参观了精美的古典大师们的绘画，产生了崇敬和仰慕的心理。也就是在这个时期，他对印象派画风产生怀疑，因此脱离了印象派，产生了日后具有柔美特质的画风，完美地结合了印象主义的温馨与古典主义的高雅。

第一影响力艺术宝库

雷诺阿可谓裸女画的大师。他在画作中表现丰满柔美的裸女，讴歌女性的肉体美。他画的女人体，在后期的数量要大大超过前期，而且质量也高。画家喜欢把女人的肌肤画得有如珠光一般柔亮光润。有时，女人人体头发蓬松，眉宇间还散发出一种青春荡漾的风韵；有时又显得天真未泯，而健康成熟有余。这些特点我们可以从他大量的浴女画作中看到。

晚年的雷诺阿饱受疾病的折磨，在他生命的最后15年中，病痛几乎使他离不开轮椅。他不得不把画笔捆扎在变硬了的手上才能画画。令人惊异的是，他作品中没有流露出一丝个人痛苦的痕迹，他的艺术总是肯定着生活的美。

这本画册，精选了雷诺阿的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布 / 板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整、集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

作品赏析

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。

加果特磨坊的舞会

这幅被誉为19世纪最美丽的油画的《加果特磨坊的舞会》描绘了18世纪巴黎上流社会的舞会场景。画面中，人物姿态优雅，色彩柔和，营造出一种浪漫而宁静的氛围。

48

布上油画 131 × 178

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

西提友、前妻和后妻合为一体。路人从一片从，留下的阴影落在画中人物身上，产生视觉效果。鲜亮的色彩富有韵律性，加

巴黎奥赛博物馆收藏

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

奥赛博物馆镇馆之宝

《加莱特德街的舞会》是整个印象主义运动最著名作品之一，也是雷诺阿创作人物群像的巅峰杰作。作为中产阶级下层喜爱的一个场所，加莱特德街是巴黎塞马路以典型的星期日聚会地，那里有着很大的室内舞厅和树林茂密的庭院。每到假日傍晚，这里到处都是喧闹的人群，人们找酒作乐或翩翩起舞。雷诺阿很喜欢这种气氛，所以便以这个社交场所的情景为主题创作了此画。

据说，当时这幅名作曾被收藏家古斯塔夫·德·瓦波特收藏。1894年德·瓦波特去世，临终将留下遗嘱，要把这幅自己心爱的作品无偿捐赠给法国政府，让更多的法国民众得以欣赏到这幅杰作。然而，令人难以置信的是，德·瓦波特的遗孀竟然被法国政府婉言拒绝。因为在当时的主政者眼中，像雷诺阿这样的印象派画家是没有资格跻身于官方博物馆的。当雷诺阿听到这个消息时，他内心的失望和悲愤是可以想象的。那一年他已经53岁，依然没有被主流画廊所接受。直到数年之后，法国当局的态度才有所松动，勉强接纳了这幅作品。这幅作品在近代美术馆展出，立即声名鹊起。如今，这幅画被厚藏在奥赛博物馆的显著位置，成为该馆的镇馆之宝，一幅画滋养了一代艺术巨匠的兴衰荣辱，岂不令人感慨唏嘘！

赏画搞趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

作品材质及绘法

布上油画 131 × 175cm 巴黎奥赛博物馆藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

图版

爱
满
人
间
——
雷
诺
阿

图版目录

狩猎的狄安娜	1	布洛尼森林公园的跑马道	14
春之花束	2	阿尔及利亚风格的巴黎女郎	15
瓶花	3	池塘中的鸭	16
巴黎世界博览会中的香榭丽舍	4	亚嘉杜的塞纳河风光	17
庞帝阿	5	舞蹈者	18
陶罐中的花束	6	整理头发的女人	19
宫女	7	阳光下的裸妇	20
未婚夫妇	8	持扇的少女	21
在画室中的巴吉尔	9	维克多·曲克的画像	22
格勒努耶尔	10	米勒小姐像	23
格勒努耶尔	11	乔治·夏庞蒂埃的女儿	24
浴女与狗	12	莫奈夫人和她的儿子	25
花束和团扇的静物	13	弹钢琴的年轻女子	26

图版目录

亨利夫人	27	洋葱	41
包厢	28	卡安·丹薇姐妹的肖像	42
荡秋千	30	威尼斯大运河	43
伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像 ...	31	圣马可广场	44
珍妮·莎玛莉夫人的画像	32	浴后	45
珍妮·莎玛莉夫人的画像	33	威尼斯运河	46
一叶轻舟	34	金发浴女	47
夏庞蒂埃太太及子女像	35	加莱特磨坊的舞会	48
拿波里风景	36	阿尔及尔的教堂	50
诺娃姆迪埃岛风景	37	画商夏尔与乔治·杜朗里埃	51
猫和花	38	抱着狗的少女	52
戏鹰的少女	39	河畔的午餐	53
南方的果实	40	波格维尔之舞	54

图版目录

城市之舞	55	坐着的裸女	69
乡间之舞	56	往艾梭瓦的路	70
撑伞的小女孩	57	拿响板的舞者	71
坐在海边的少女	58	雨伞	72
浴女	59	横卧的裸女	74
归途	60	水中的浴女们	76
花园中	61	长发浴女	77
拿鞭子的小女孩	62	睡中的裸女	78
母与子	63	三浴女图	79
船上的午宴	64	柏黎尔的风景	80
浴女	66	梳发的浴女	81
阅读中的少女	67	风景中的裸女	82
弹钢琴的少女	68	风景中的裸女	83

图版目录

浴后	84	浴女们	95
花的赞歌	85	裸女	96
浴女图	86	梳发女子	97
风景中的裸女们	87	调和	98
大浴女	88	浴女们	99
镜前的卡波妮尔	90	浴女	100
牧羊少年	91	坐着的少女	101
女像柱	92	横卧的裸女	102
浴女图	93	梳发裸女	104
戴帽的二裸女	94		

此画作于1867年，以神话与历史为主题，描绘了希腊狩猎女神狄安娜于山林间狩猎的情景。画面中，狄安娜坐于一岩石之上，双臂举持一张弓，一块兽皮半遮下身，神态安详圣洁。在这幅画中画家并没有把狄安娜理想化，而是把她塑造成一位身体健康的法国民间妇女形象，使画面带有生活情趣。

1

布上油画 196 × 130cm 华盛顿国立博物馆藏

在雷诺阿早期的作品中，光的元素显得特别重要。此画很好地利用了强烈的光影效果衬托出花的主体，背景的岩石像被水洗过一样湿润而透明，有变化地区别于花瓶和花。画家以写实主义手法非常真实地描绘了这束瓶花及前置的那簇碎白花的丰富关系，并通过各式各样的花草，在流动的空气中传达出春天的感觉。

布上油画 101 × 79cm 哈佛大学福格艺术博物馆藏

这是雷诺阿写实风格的一幅作品，此时的他正处于个人风格的探索阶段，多方面吸收各家之长，这幅画中就有明显的库尔贝风格的痕迹。光线充足的画面中，土黄色的陶罐里插着一大捧野花，它们热烈地开放着。雷诺阿以抒情的笔调描绘了这些花朵，整个画面洋溢着一种生命的欢乐气氛。

