

世界艺术大师图文馆

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

世界艺术大师图文馆

雷诺阿

画传

Auguste Renoir

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

雷诺阿画传 / 华语编写. —北京: 华夏出版社, 2010. 6

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 978 - 7 - 5080 - 5554 - 1

I. ①雷… II. ①华… III. ①雷诺阿 (1841 ~ 1919) —传记—
画册 IV. ①K835. 655. 72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 211861 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中印联印务有限公司

版 次: 2010 年 6 月北京第 1 版

2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本: 720 × 1030 1/16 开

字 数: 148 千字

印 张: 8

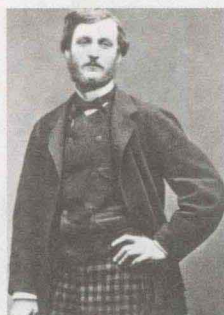
定 价: 19.80 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

本书部分文字和图片因无法与原作者取得联系, 稿费未能及时送达, 敬请谅解,
请作者见书后及时与我们联系。

邮箱: 1521962917@qq.com

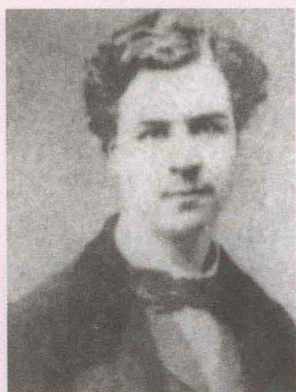
目

录

裁缝铺里的童年	001
画瓷器的小伙子	007
在葛雷尔画室	017
和印象派画家在一起	028
离开印象派	059
晚年雷诺阿和风湿病	078

Auguste Renoir

裁缝铺里的童年

画家皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir),1841 年生于里摩日(位于法国中部的城市,有着生产瓷器的悠久历史)。关于他的父母,里摩日的一位作家在 1935 年 2 月 25 日雷诺阿诞辰纪念日之际,在《里摩日人生活报》上发表了一篇有关画家与他的故乡之间关系的文章,现援引如下:

我们现在一下子跳到我的研究报告的倒数第二章,即有关婚姻部分。法兰西共和国四年霜月二十四日(1796 年),居住在里摩日“平等”分区科隆比埃街以制作木鞋为职业的成年公民弗郎索瓦·雷诺阿,与已故木工约瑟夫·雷尼埃的合法次女,女公民安娜·雷尼埃结婚……

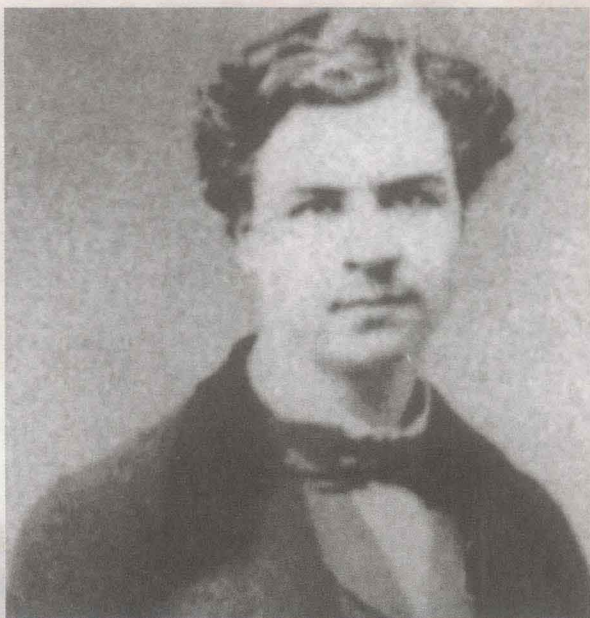
这对手工艺人夫妇一共生育了九个子女,画家雷诺阿是他们的第五个孩子。1845 年雷诺阿四岁的时候,全家迁居巴黎。雷诺阿全家花费了两个星期的时间才走完里摩日到巴黎的路程。雷诺阿对这趟旅行没有留下任何印象。在首都长大的雷诺阿一向把自己视为巴黎人。

巴黎那时有着一百二十万人口,工业革命还没有在这个城市产生显著影响。法国刚刚修了第一条铁路。莫尔斯发明的电报已经开始使用,尚处于实验阶段。市民点的是油灯,饮用水靠运水夫来运输,穷人则到城市喷泉的蓄水池汲水。人们在壁炉里烧木材取暖,烟囱由穷人家的小孩清扫。那时还没有直接排粪便的管道系统,原因很简单,没有下水道,只有体面的人才使用便壶。抽烟的人自己用手卷烟。锁、

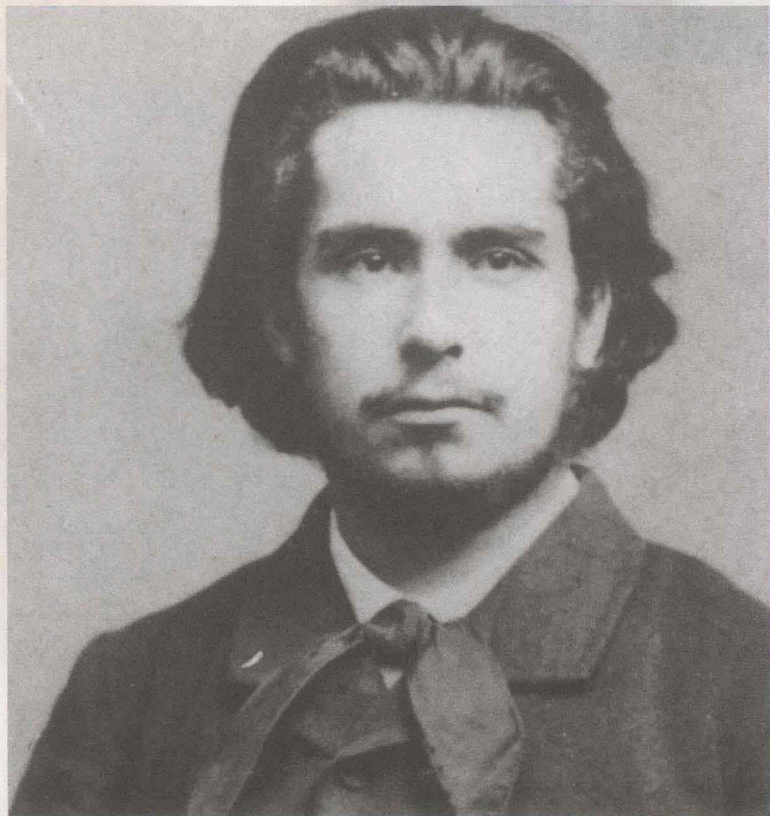

1855年的巴黎旁诺伏地区实景照片。

弹簧和楼梯上的灯都是手工制作。面粉虽然粗糙但富于营养。蔬菜是种在自家菜园里的,或者到邻近的菜农那儿买。葡萄酒装在罐子里饮用。玻璃瓶尚属奢侈品,这种瓶子是由童工用长管子蘸上玻璃液吹出来的,很多童工因此死于肺病。那时还没有人会使用麻醉术,妇女们在痛苦中分娩。工人每天工作十二个小时,只获得一法郎五十生丁的工资。一打鸡蛋值一个苏。二十个苏相当于一个法郎,四个里亚(法国古铜币名)相当于一个苏。而一里亚可以买半个奶油面包。电影尚未

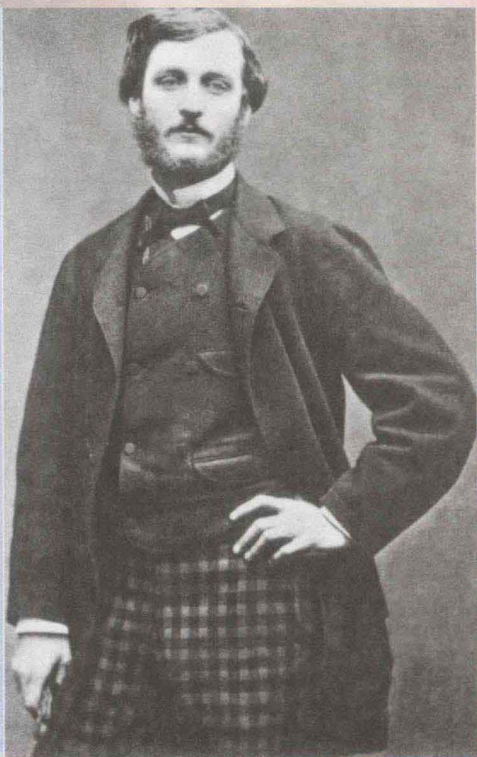
1860年的雷诺阿

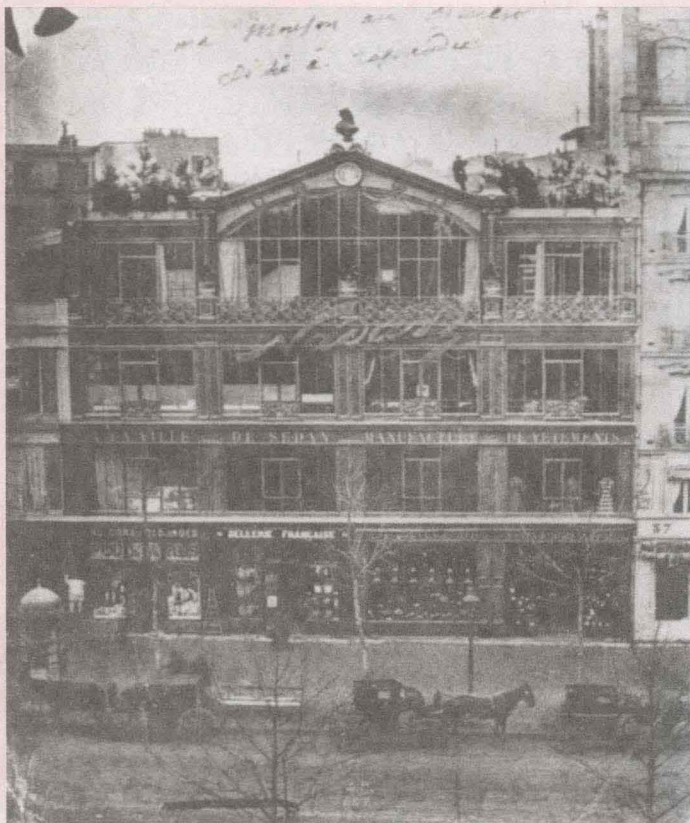
1860年的克洛德·莫奈

1861年的雷诺阿

1865年的巴齐耶，巴齐耶是雷诺阿在葛雷尔画室较早结识的画友。

纳达尔工作室,第一届印象派画展1874年在这儿举办。印象派画家与摄影一直有着密切的关系。雷诺阿认为摄影对画家不利,可是对绘画事业有利。之所以这么说,是因为摄影术将画家从烦琐的杂务中解脱出来。如果一个商人想留下他的尊容,可以直接去找一家照相馆就行了。应该说摄影术损害了业余画家的生存。

发明,收音机和电视更不用提,也没有照相一说。想要保留自己尊容的市民必须求助画家画一幅肖像画,想用艺术品装饰店铺的店主也要请画家帮忙。总之,那还是巴尔扎克笔下的《人间喜剧》所描绘的法国和巴黎。

雷诺阿的童年是在他父亲的裁缝铺里度过的。十八世纪中期,请人做件衣服是不寻常的事,一件男服要花去一百法郎,而一个工人的月工资只有二十法郎。做衣服很昂贵,但是一件衣服可以穿一辈子甚至穿好几代人。所以,在成衣业没出现之前,雷诺阿一家在巴黎的生活尚可以维持体面。他的父亲沉默而又严肃,终日勤勉工作。父亲干活的台面很长一段时间是小雷诺阿的床,他在早上起床时常常被散落的大头针扎了脚。很小的时候,雷诺阿就开始用粉笔在地板上画画。小奥古斯特尤其爱画肖像画,他的父母、兄弟姐妹、邻居以及猫狗都上了他的画。对于生活在像雷诺阿这样家庭的孩子,能惟妙惟肖地描画仅仅给了小雷诺阿一种希望,他希望能够像他哥哥亨利一样成为一名熟练画工,而画家是一个不切实际的职业。

从表面上看,雷诺阿童年生活最大的成就是他发现了自己唱歌的天赋。该上学的时候,家里给他买了学生罩衫和一只皮书包。学校设在一个旧修道院里,由基督教学校校友会创办。根据1793年由罗伯斯庇尔颁布的法令,学校是免费的,法国所有的儿童都必须学习读、写、算术以及声乐的基本知识。雷诺阿有一副轻快自如的

男中音歌喉,对唱歌也很内行。雷诺阿加入当时著名的教堂唱诗班,指挥是当时默默无闻的年轻作曲家夏尔·古诺(1818-1893,法国著名作曲家,所作的歌剧以《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》最为有名)。古诺对雷诺阿很有好感,单独训练他独唱,他相信雷诺阿日后可以成为伟大的歌手,他甚至向雷诺阿的父母游说,想推荐雷诺阿去歌剧院合唱队,要知道当时歌剧院的男高音每年可以挣一万法郎。这个机会是诱人的,而且雷诺阿也喜爱唱歌。可是雷诺阿隐隐感觉到演员这个职业背后的巨大破坏力:在某个扮演的角色里生活似乎对他并不合适!恰巧这时家里一位开瓷器场的老朋友愿意收他为学徒,他的家乡是以生产瓷器而闻名,而且加入瓷器行业似乎也是雷诺阿的父亲对儿子的期望。这么一来,雷诺阿就没什么好犹豫的了。更何况这时雷诺阿刚刚十三岁,对于一个手艺人正是入行的合适时间。直到十八岁,雷诺阿的青少年时期都是在瓷器工场里度过的。

夏庞蒂埃夫人的两个女儿,摄于1878年,她们是雷诺阿喜爱的小模特。

画瓷器的小伙子

Auguste Renoir

1875年35岁时的雷诺阿

刚开始雷诺阿只能画简易的边缘花纹,凭借灵巧的双手,雷诺阿很快可以画历史人物了。画点心盘子,两个苏一只。三个苏画一个玛丽·安托瓦内特(1755—1793,法国国王路易十六的王后,因骄奢淫逸的生活著称,1793年10月16日被国民议会送上断头台)的侧面像。雷诺阿一口气可以画几百个,到后来,他就是闭了眼也能画。因为是“计件工资”,他画得如此神速,以致钱三个苏三个苏地源源不断流进他的口袋。十五岁的雷诺阿挣钱不少,也多了些信心,于是说服老板让他画一些新的装饰题材。雷诺阿有一本母亲送的《大师笔下的奥林匹斯诸神》,书中的插图是文艺复兴时代意大利人的作品。他开始往瓷盘上照葫芦画瓢地临摹书中的裸女,雷诺阿同样画得得心应手。

雷诺阿曾经好几次由父母带去卢浮宫参观。卢浮宫博物馆是世界上艺术藏品最多的博物馆之一,藏有大量十七世纪以及欧洲文艺复兴时期的作品,像米开朗基罗的《胜利女神》、莱奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》和维纳斯女神雕像等稀世珍品。始建于1546年的卢浮宫是法国最大的王宫建筑之一。1793年11月18日,卢浮宫改为博物馆正式向公众开放。雷诺阿发现这是个可以学习的好去处,慢慢地他养成习惯,中午不和同事去小饭店吃饭,而是去卢浮宫学习。雷诺阿的母亲是个贤惠的女人,她相信儿子有从事绘画的能力,她建议儿子先攒下一笔钱,作为他日后学画

让娜·萨玛丽,约摄于1877年。

的费用。

最初,雷诺阿很热爱华托和布歇(两人均为西方美术史上洛可可风格的代表画家)的作品,做梦都想在瓷器上模仿他们的画法。雷诺阿那灵活纤巧、轻如羽毛般的笔触——比他的任何同行都要细致得多。即便是在纯粹为了销售而画的花瓶上,雷诺阿绘画上的天赋也已初露端倪。在瓷器上画画,要求每一笔画上去了就不允许修改,这不仅要求画工的笔触优美,而且要求画工在作画时胸有成竹。雷诺阿在这门手艺上取得了可观的成就。在瓷器厂,他被人们称为“鲁本斯先生”。老板曾经很担心他尝试新花样会耽误时间而降低产量,结果雷诺阿用洛可可风格画的玛丽·安托瓦内特瓷盘非常畅销,这不仅打消了老板的顾虑,也让小雷诺阿的收入更丰厚,十五岁的雷诺阿甚至还为他的父母在鲁佛西买了房子!老板唉声叹气,捻着胡子说:“一个小鬼,挣这么多钱!这不合适吧!”

瓷器场的老板娘是个读了太多《包法利夫人》(法国作家福楼拜的长篇小说,发

这是《丽莎》一画的原型在16岁时的照片

昂里埃特·昂里奥夫人(1857—1944),乔治·纽玛摄。

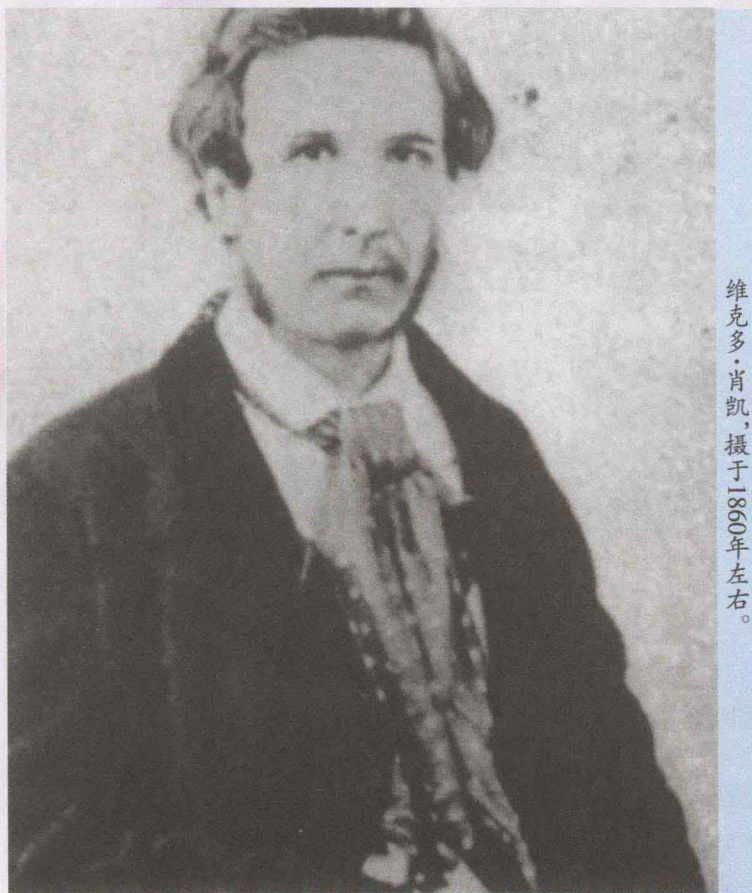
表于1856年,该书的女主人公爱玛一心向往浪漫的生活,结果自杀身亡。)的年轻女子,她常常在作坊里一边看雷诺阿干活一边叹气:“一个人在家,怪闷的……”可是雷诺阿还是一个孩子,他似乎对手上的活计更有兴趣。

在瓷器作坊,雷诺阿还学会了用木材烧窑的技巧。瓷器窑的老人常常一边小口喝着劣质葡萄酒,一边不厌其烦地教雷诺阿如何调节炭火的强度。雷诺阿对与职业有关的事总是细心又好学,他和烧窑的老工人产生了友谊。烧一次窑的时间会长达十二小时,老板娘积极地送饭来,她常嘟囔着:“小家伙,吃吧!……我给你们烧了蔬菜牛肉浓汤……”雷诺阿一心观察炉火的变化,老板娘显然打错了算盘。老工人开

心地说：“你嘛太年轻，我嘛又太老，她的运道可真不好！”

然而，雷诺阿一帆风顺的手艺人生涯并没有持续多久，法国工业技术的发展使雷诺阿不得不放弃瓷画这个行业。别忘了这时英国已经结束了工业革命，社会化的机器大生产完全取代了手工作坊。在彩陶和瓷器上印花纹的技术发明以后，彩陶和瓷器将在工厂里生产。只要机器不停，玛丽·安托瓦内特的画像就可以一劳永逸地复制成千上万个。瓷器作坊不得不纷纷关门，这对雷诺阿是个打击。事情发生在1858年，那年他刚好十七岁。雷诺阿后来常常重复这么一段话：“人生犹如一个软木塞子，应当让它任意飘荡，正如任意漂浮在小溪水面上的软木塞子那样。”总而言之，雷诺阿认为：人不应当制服命运。这和我们惯常听到的教诲很不一样。随着雷诺阿一生的展开，我们会不断看到他一直在用“软木塞”理论来保护他自己的生：雷诺阿不能做他所讨厌的事情。

多年以后，雷诺阿还是对手工制造的东西满心留恋：“这不是些出奇的东西，然而令人满意。再说，在手工绘制的作品中，总渗透了一种连我自己也说不出所以然的东西，最蠢的画工也能找到表现他本人特点的方法，笨拙的笔触可以向我们展示

维克多·肖凯，摄于1860年左右。