

雷诺阿

外国美术介绍

487003

J233
2L272

487003

雷诺阿自画像

487003

1A198/16

奥古斯特·雷诺阿

在法国印象画派中，雷诺阿是取材广泛的一位画家，他对人物、风景、静物等多种画均为擅长，特别在描绘人物方面更独具才赋。他善于表现年青女性的娇美、儿童的天真烂漫和欢乐闲逸的生活；在他的很多画中充满着明媚的阳光、温暖的色彩，一种轻松悦人的气氛溢于画面。卢那察尔斯基称他为“表现幸福的画家”，可谓确切地概括了雷诺阿的艺术特色。

奥古斯特·雷诺阿 (Auguste Renoir) 1841年生于法国中南部城市里摩日，父亲是一个成衣师，幼年家境贫寒，不久全家移居巴黎。青少年时期，雷诺阿在塞佛尔陶瓷厂做过学徒，也画过扇子、窗帘上的装饰画，在此期间他接触了十八世纪法国画家的作品，特别是受到华多的启发和影响。二十岁时入格莱的画室学习绘画，在这里认识了莫奈、西斯莱，巴齐依等人，又经莫奈介绍认识了马奈。此后他加入了印象派画家的行列。但是，他始终很重视对本国和意大利、西班牙、法兰德斯、荷兰等国前辈大师的研究，象提香、鲁本斯、德拉克罗瓦、库尔贝等都对雷诺阿的绘画技巧和艺术风格的形成有所影响。

雷诺阿是印象派中杰出的风景画家之一。他喜欢画阳光沐浴下的树丛和草地，舟影摇曳的水塘，和丰美的田园景色。这些画都以明快的外光效果和温暖的气氛为特色，有些作品与莫奈的风景画颇为相似，只是在用笔上，雷诺阿更喜爱用跳动的小笔触来表现光线的颤动变化。

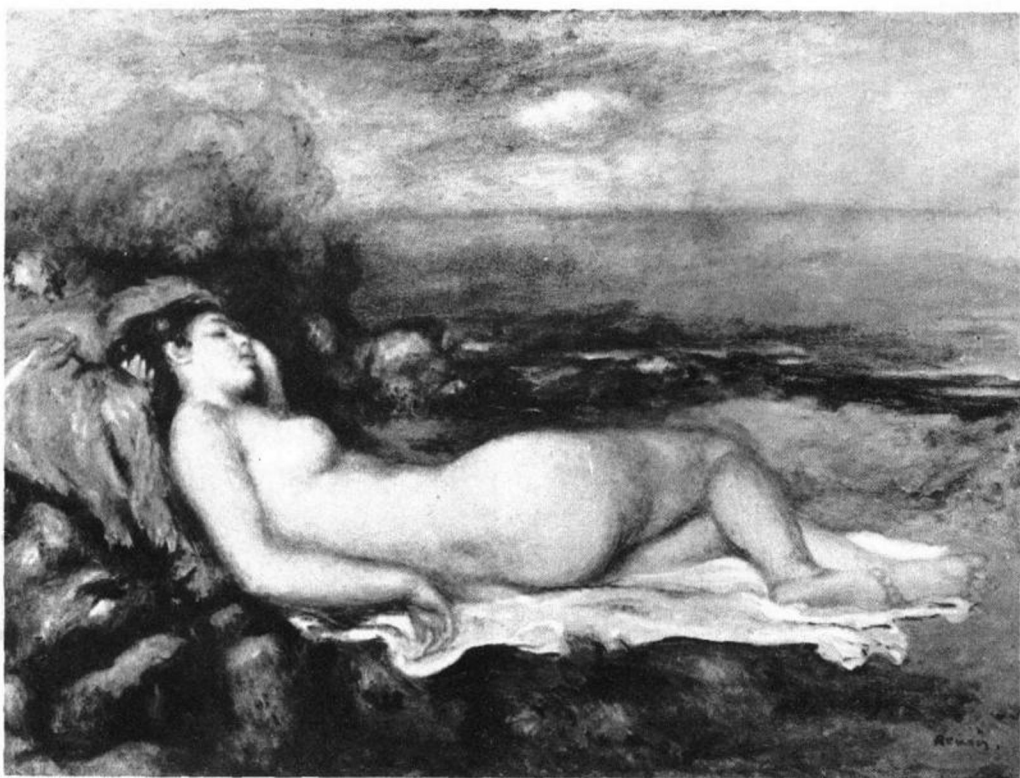
雷诺阿的绘画成就，更突出的还是在描绘人物方面。他的成名之作就是那幅著名的《包厢》(1894)，所画的是一间剧院包厢里，有位盛装的金发少妇正凝神端坐，观赏着舞台上的演出；她身旁的一个绅士模样的男子正用望远镜窥视着剧院中的某个角落(见本书图9)。作品的构思精巧，色调雅致，表现了巴黎市民生活的典型情景。再如1881年所作的《在阳台上》(图16)，画中是一个年轻的母亲和她的女孩在花园的阳台上小憩，金色的阳光照着园中茂密的花树，远处树丛掩映中可以隐约见到河上有小舟荡漾，画面充满着暖洋洋的温馨。较大型的油画，则有《加莱特磨坊的酒吧》(1876)、《游船上的午餐》(1881)等，都生动地再现了巴黎富有阶层男女的游憩生活。

雷诺阿的肖像画是相当出色的。本书所选《肖凯像》(1875)是著名的肖像作品之一。肖凯是一位有鉴赏力的艺术评论家和收藏家，也是印象派的热心赞助者。雷诺阿这幅作品是齐胸的画像，集中刻划了肖凯面部的特征。人物的头发和衣着都很随便，一双颇有神彩的眼睛向前凝视，似在思考或品味着什么；左手不经意地抬起，轻轻拈着下颌的短须，画像的技巧纯熟而简练，专注的神态和清癯的面部都描绘得很出色，可见雷诺阿刻划人物的功力和修养之深。

年轻妇女和儿童肖像在雷诺阿作品中占有相当的数量，也是他最喜爱的题材。这些画像大多形象优美生动，表现了一种欢悦美好的生活情调，反映了画家本人对生活 and 人的天生丽质的热爱。雷诺阿的创作较少表现下层人民的生活和涉及社会矛盾更有深度的作品，然而对此也不必苛求过去时代的每一个画家。另外，在他晚期的一些绘画中，人物形象往往过于臃肿，色调也趋向于单调浓重的肉红色，失去了正常的形体美感；和他的大多数精美的作品相比，就不那么为更多的人所喜爱了。

雷诺阿晚年患风湿症，移居法国南部的卡涅。他执笔艰难，但仍勉力作画；手指不能运用，就将画笔捆在手腕上继续画。在临终的病床上仍要家人把画笔拿给他。1919年12月17日，这位年近八十的老画家结束了他勤勉的一生。

编 者

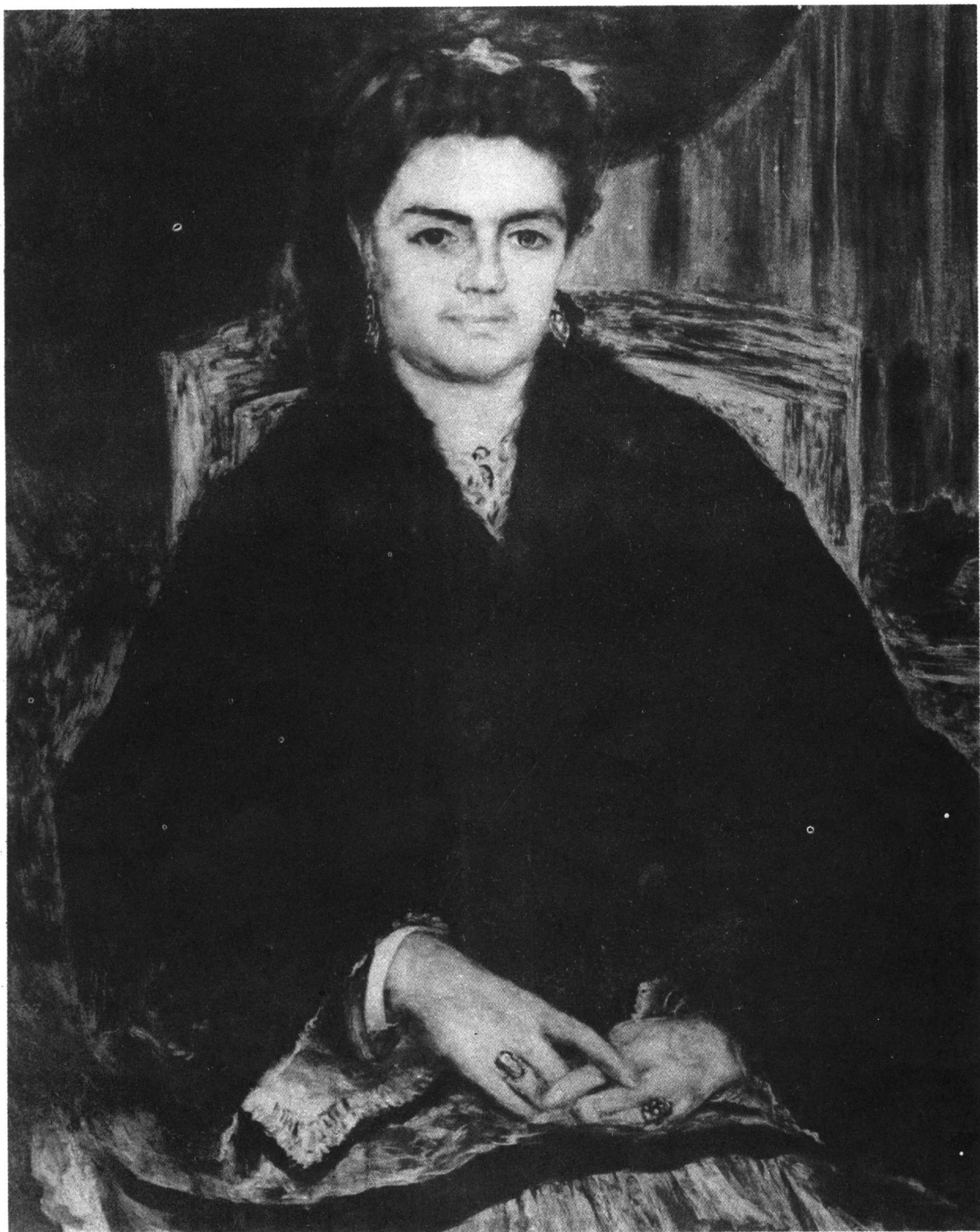
海边浴女 1890 油画，45×61厘米 温特图尔，私人收藏

1 罗曼·拉科小姐像 1864 油画 克里夫兰美术馆

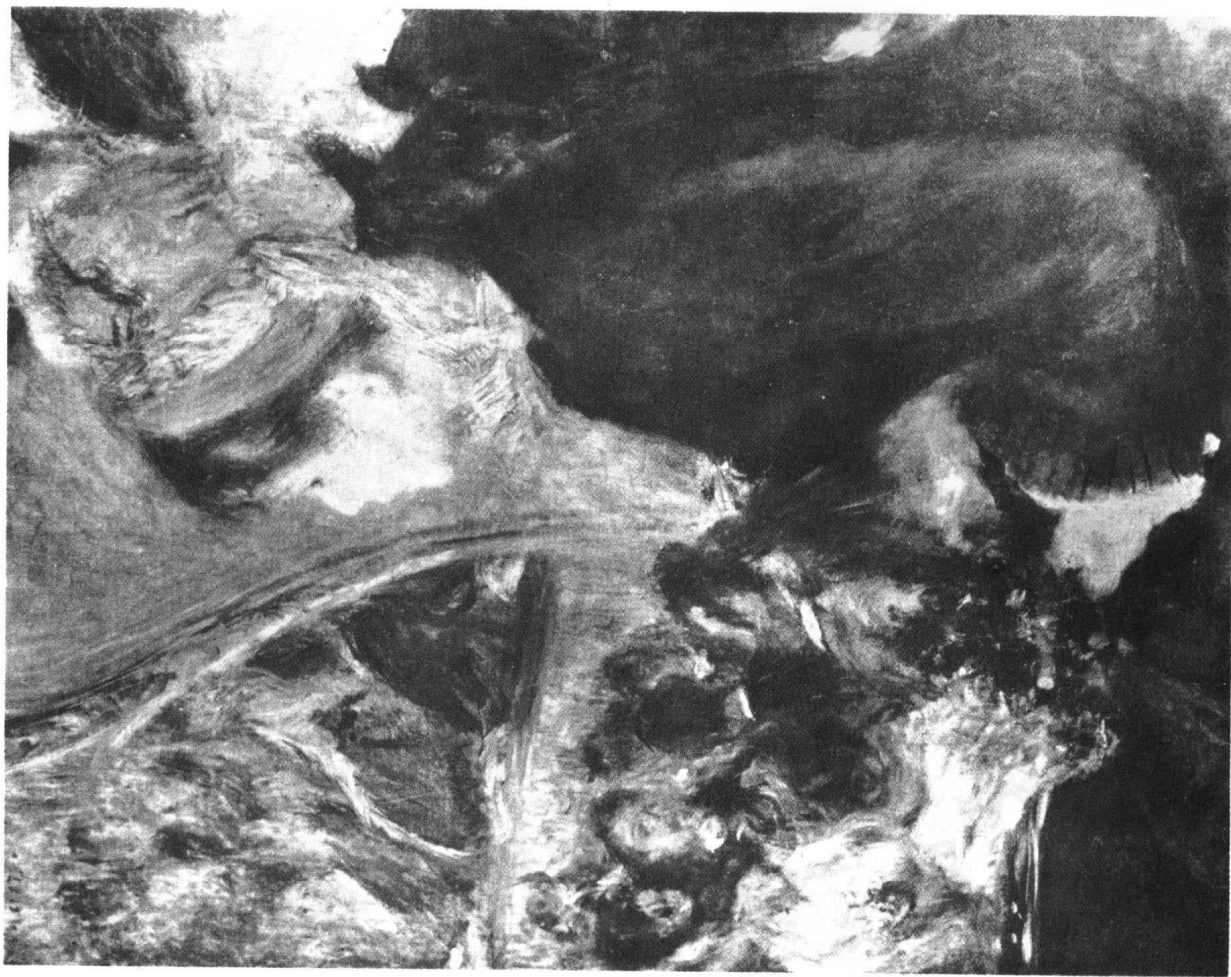
2 狄安娜 1867 油画, 192.5×128厘米 华盛顿, 国立美术馆

3 达拉斯夫人像 1871 油画, 81×65厘米 纽约, 大都会美术馆

4 西斯莱夫妇 约1868 油画, 104.8×75厘米 科隆, 沃尔拉夫-利查美术馆

5 初次外出 1875-76 油画, 63.5×50厘米 伦敦, 国立美术馆

6 萨玛利夫人 1877 油画, 56×46厘米 莫斯科, 普希金美术馆

7 女像 1878—80 油画, 46.5×38厘米 巴黎, 印象派美术馆

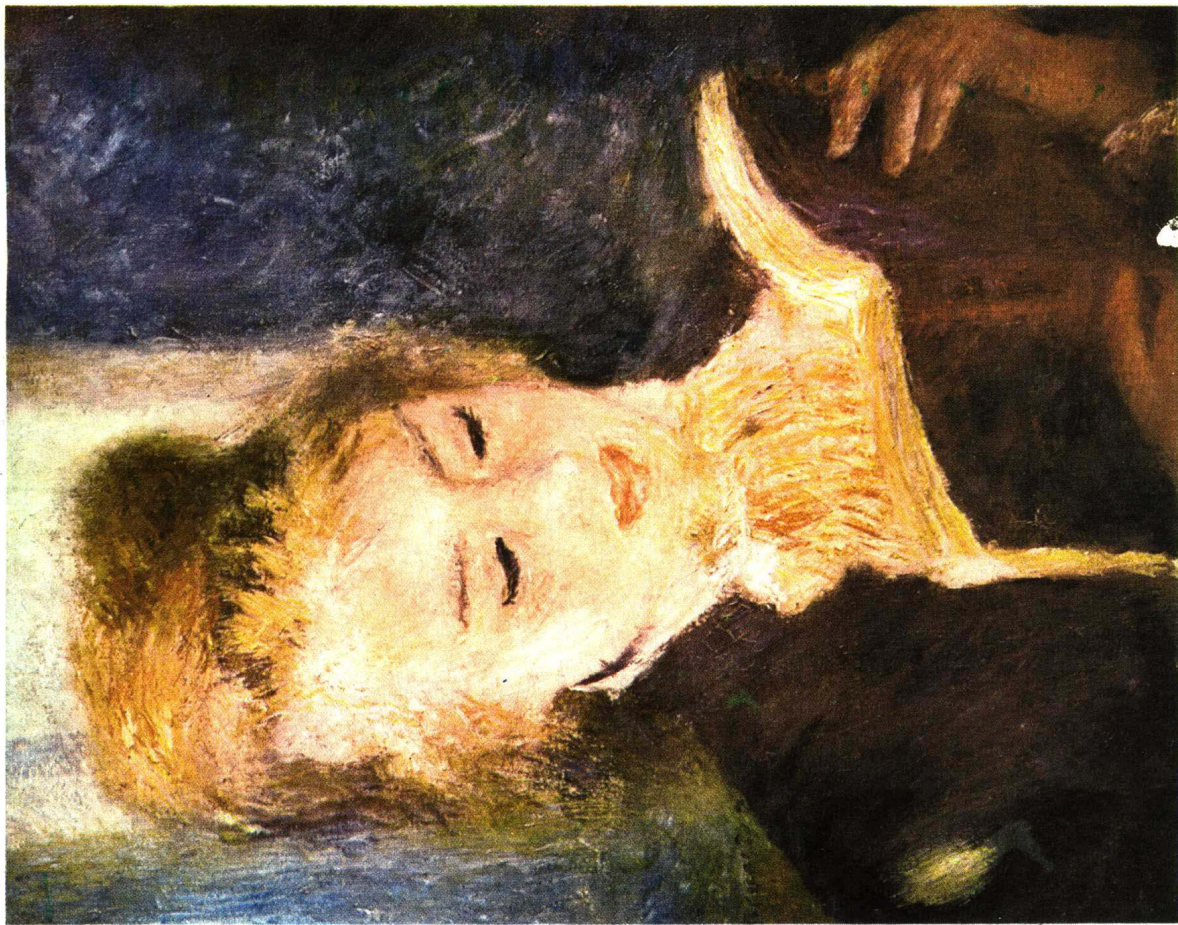
8 拿喷壶的女孩 1876 油画, 100×73厘米 华盛顿, 国立美术馆

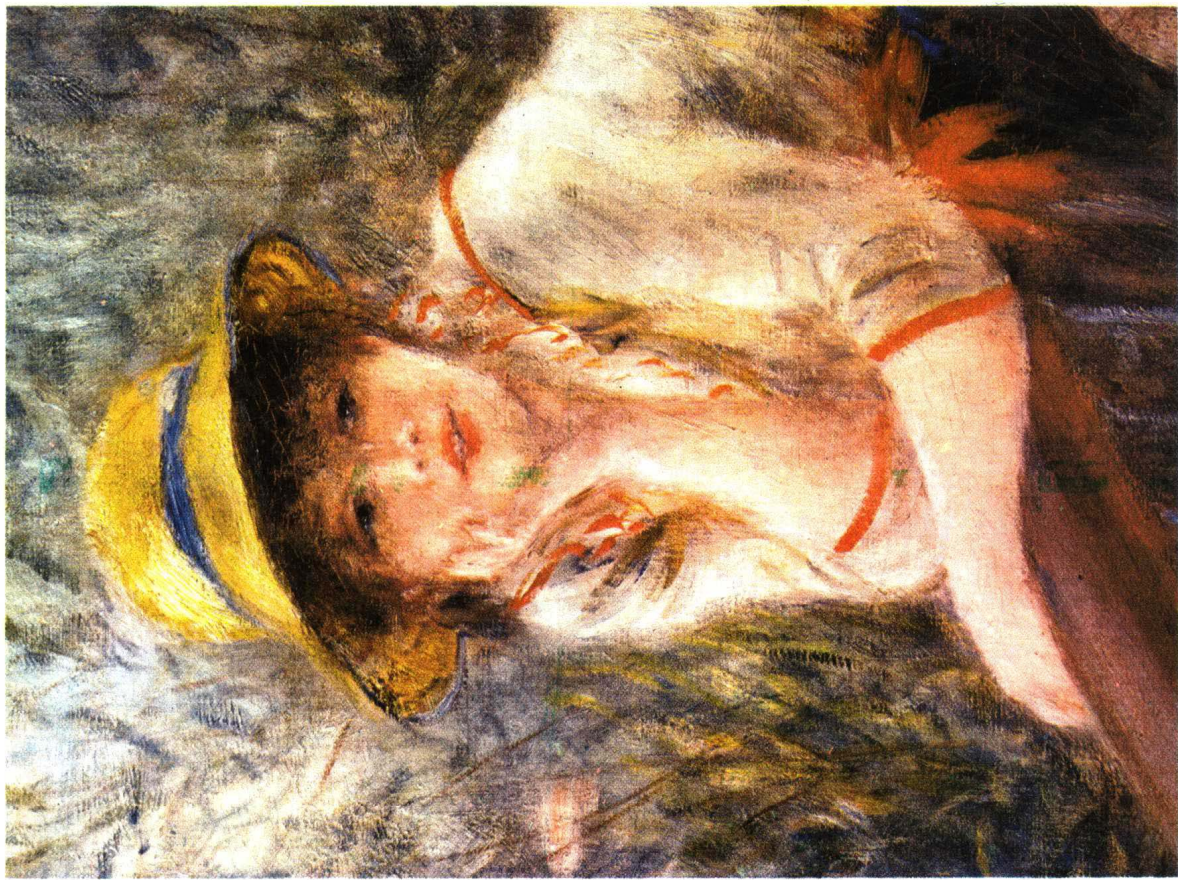
11 夏邦蒂埃夫人和她的孩子 1878 油画，153.8×190.3厘米 纽约，大都会美术馆

12 奥达利斯克 1870 油画, 68.6 × 123.2厘米 华盛顿, 国立美术馆

13 读书的少女 1875-76 油画, 47 × 38厘米 巴黎, 印象派美术馆

14 游船上的姑娘 (图20的局部)

15 威尼斯风景 (局部) 1881 油画 马萨诸塞, 威廉斯通克拉克美术协会藏

18 雨伞 1881—86 油画，180×113厘米伦敦，国立美术馆

19 加莱特磨坊的酒吧 一八七六 油画，一三一×一七五厘米 巴黎，印象派美术馆