

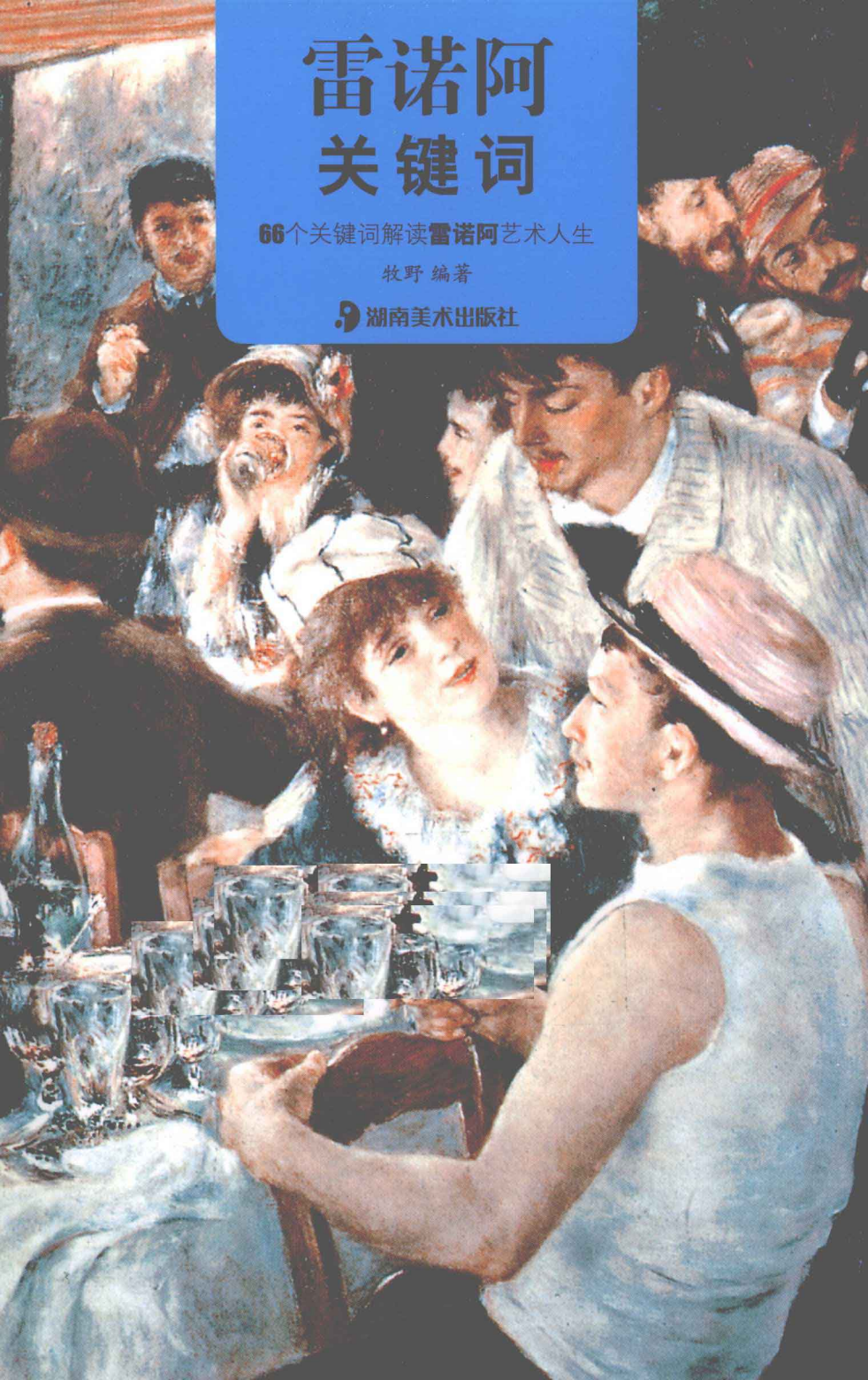
雷诺阿 关键词

66个关键词解读雷诺阿艺术人生

牧野 编著

湖南美术出版社

读图时代

雷诺阿关键词

66个关键词解读雷诺阿的艺术人生

图书在版编目(CIP)数据

雷诺阿关键词 / 牧野编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3899-1

I. ①雷… II. ①牧… III. ①雷诺阿,
P.A. (1841~1919) —评传 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177099号

雷诺阿关键词

出版人: 李小山

编 著: 牧 野

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5356-3899-1

定 价: 19.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

奥古斯特·雷诺阿堪称是一位将生命融入艺术、与命运顽强抗争的平凡而又卓越的印象派绘画大师。他对生活充满热情，用眼睛探索美，用画笔表现美，用鲜亮的色彩涂抹他病痛的后半生。他曾说过：“生命虽然有限，但艺术却是永恒的。”雷诺阿正是用自己的一生为世人谱写了一曲艺术赞歌。

雷诺阿始终以孩子般纯洁的心灵咏叹这人世间的美好，用丰富华美的色彩描绘快乐的主题。他的作品，给人塑造了一种温暖、鲜明、迷人的梦幻世界。他的绘画在追求光的感觉中，用鲜艳透明的色彩，将古典传统和印象派绘画做了最完美的结合。欣赏雷诺阿的画，犹如品尝一杯陈年的佳酿，会使人们陶醉在温暖惬意的意境中，暂时忘却人世间的种种不快和忧愁，激起对于快乐生活的热烈追求。

本书以时间为线索，选取雷诺阿一生中最具代表性的 66 个关键词，图文并茂地详尽解读雷诺阿的艺术人生。对于想了解雷诺阿生平及其艺术成就的普通读者来说，本书无疑是一本经典的速查手册。因时间及人力所限，书中难免会有不足之处，还请广大读者批评指正。

雷诺阿小传

皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿（1841~1919），法国印象画派的先驱，被誉为世界上极具人文气息的画家之一。

1841年2月25日，雷诺阿出生于法国中部一座盛产瓷器的城市——利摩日，父亲和母亲都是裁缝。这对裁缝夫妇共生育了9个子女，雷诺阿排行第五，一家人过着拮据的生活。在雷诺阿4岁时，全家人迁居巴黎。然而在巴黎的生活并不顺利，迫于经济压力，雷诺阿13岁便进入一家瓷器场当学徒，在那里度过了4年的时光。这段绘瓷生涯培养了雷诺阿对光滑亮丽色彩的喜好，以及对于花卉和人物像的描摹功力。此后，他又去了手绘帘幕的工厂工作，并常去卢浮宫临摹名家的油画。1862年，雷诺阿进入格莱尔的画室学画，在此认识了莫奈、西斯莱和巴齐耶等多位朋友。他们常常一起讨论艺术观点，一起到枫丹白露森林户外写生。

1874年，印象派画家首次在巴黎举办画展。雷诺阿展出了《包厢》、《舞女》等作品，这是他初期创作的成功之作。他早期的作品，充满了闪烁的色彩和光线，是印象主义的典型代表。在第二届印象派画展上，展出了他的《煎饼磨坊街的舞会》，这一幅作品得到了大家的肯定，被认为是他印象派时期的代表作。此时的雷诺阿生活依然没有摆脱贫困状态，但他的绘画事业已渐入顺境，而且有了固定的赞助商。

到19世纪80年代时，他的生活有了改观，收入已经很稳定，曾先后几次出游阿尔及利亚、意大利和普罗旺斯，使自己的创作

视野变得更加开阔。然而就在这时，他对自己的画风产生了怀疑，开始与印象主义决裂，重新研究古典主义，用更加严格、正规的技法来画肖像和人物，尤其是对女性的描绘，达到了很高的艺术成就。1888年以后，雷诺阿的绘画艺术又达到了一个新的高度，他将印象主义的温馨与古典主义的高雅完美地结合起来，使绘画具有瓷器般的光泽、珍珠色的明亮。这一时期浴女和鲜花成为他创作的主题。

晚年的雷诺阿身体状况极差，患有严重的风湿病，后来还患上中风，不得不依靠轮椅生活。但即使是坐在轮椅上，他仍旧没有放下画笔，而是继续进行绘画创作，直到生命的最后一刻。1919年12月3日，执著于艺术的雷诺阿永远地停下了手中的画笔，结束了自己为之奋斗一生的事业。这一时期，虽有病痛的折磨，但他仍创作了不少优秀的作品。雷诺阿对绘画艺术执著的毅力和他所做出的贡献，对后人产生了深远的影响。

法国著名作家莫泊桑曾这样评价雷诺阿：“他把一切都看得那么美好。”是的，在雷诺阿心中，绘画是兴趣和义务。他曾对一个慕名来访的年轻人说：“一个人如果既无兴趣又无义务，那他还活着干什么？”纵观雷诺阿的一生，在未成名之前，一直为生活所困；中年事业有所成就了，却又被疾病缠绕；所作的画在去世前4个月才被卢浮宫收藏！他的人生实在不像他的画中所体现出的那样亮丽多彩，然而雷诺阿却对生活始终保持着乐观的心态。在他的作品中看不出

丝毫个人痛苦的痕迹，他的艺术总是肯定着生活的美。

雷诺阿作为 19 世纪伟大的艺术家，以他一生奋进和创新的精神开创了美术史上的伟大时期。他一直在追求艺术的鲜活力，用明快绚烂的颜色、细致鲜明的轮廓，用自己的一生为世人谱写了一曲光与色交织的、具有永恒魅力的艺术赞歌。雷诺阿的人格和超凡的艺术气质，以及独到的艺术见解等，都是值得我们学习和借鉴的。他的绘画艺术将会滋养一代又一代艺术的发展。

印象，在艺术的时空中，凝成了永恒。

目录

童年和青少年时期 (1841 ~ 1862 年) 1

裁缝之家	2
迁往巴黎	3
教堂圣歌队	5
梦想	6
彩瓷匠	8
窗帘画工	10
格莱尔画室	12
巴黎	15
枫丹白露	17
巴比松画派	19
莫奈	21
西斯莱	24
卢浮宫	26

早期创作 (1862 ~ 1869 年) 29

库尔贝	30
《艾丝美拉达》	33
德拉克洛瓦	34
安格尔	36
巴齐耶	38
塞尚	41
盖尔波瓦咖啡馆	42
马奈	44
《打阳伞的莉丝》	46
莉丝·特蕾尔	48
采风	50

印象派时期 (1869 ~ 1883 年) 53

普法战争	54
第十骑兵团	55
德加	56
土豆田	59
《青蛙塘》	61
沙龙落选展	63
平民风格	65
印象派	67
肖像画家	70
夏班提埃夫人	72
《穿阿尔及尔服装的巴黎女人》	75
保罗·杜朗·俞耶	77
《包厢》	79
《阳光中的裸女》	81
《加莱特磨坊的舞会》	84
《提着水罐的小女孩》	87
阳光下的塞纳河	89
阿莉娜·莎丽戈	91
意大利之旅	93
庞贝红	96
《游艇上的午餐》	97
外光效果	99

新古典主义时期 (1883 ~ 1896 年) 103

《伞》	104
《乡村之舞》	106
浴女世界	108
《大浴女》	110

《擦拭的浴女》.....	112
《哺乳》.....	113
后期印象派.....	115
“彩虹色系”.....	117
《弹钢琴的少女》.....	119

晚年时期 (1897 ~ 1919 年) 121

风湿.....	122
轮椅画家.....	124
《浴女图》.....	127
雕塑.....	128
乐观主义者.....	130
临终.....	133
“软木塞”理论.....	134
两袖清风.....	136
即兴式理论.....	138
让·雷诺阿.....	140
《我的父亲雷诺阿》.....	142

雷诺阿年表 144

参考文献 147

童年和青少年时期

1841~1862年

雷诺阿的童年和青少年时期是在巴黎度过的，虽然生活这样的大都市，但他并没有体验过都市人的体面生活。贫穷似乎是与生俱来的朋友，一直陪伴他走完前半生。

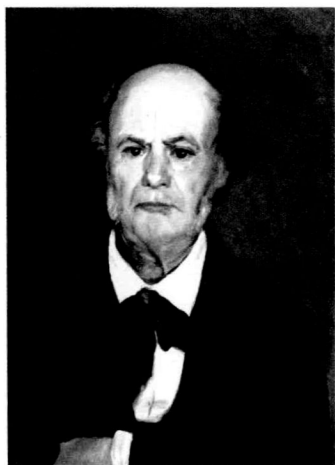
裁缝之家

19世纪初的某一天，在法国中部城市利摩日，一对年轻人举行了他们的结婚仪式。新郎是弗朗索瓦·雷诺阿，新娘名叫安娜·雷尼埃，他们就是雷诺阿的父亲与母亲。弗朗索瓦·雷诺阿是一位聪明能干的小伙子，会一手裁缝手艺。安娜·雷尼埃美丽善良，出身于木工之家。这对出身并不高贵的夫妇，在举行了一个简单的婚礼之后，就开始了充实的婚姻生活。

1841年2月25日，这对夫妇迎来了他们的第五个孩子皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿。对于这对一共孕育了9个孩子的夫妇来说，当时并没有想到，这个孩子将来竟会为他们的家族赢得一份永恒的荣耀。

“故乡”与人，总会有一份难以解释的因缘，这个有着悠久瓷器生产历史的小城，也许给了雷诺阿最初的艺术氛围。利摩日最初建于古罗马时代，距离巴黎360公里，以盛产陶瓷而闻名，被视为法国的艺术之都。利摩日的珐琅制品色彩鲜艳华丽，看上去好像在器物的表面涂上了一层珐琅釉，成品大多为明快的浅蓝色调。后来，

人们在珐琅制造中改进了方法，只用珐琅做底子，外边再配上人物的金属浮雕，每个浮雕上都镀

雷诺阿父亲的肖像

1869年，布上油画，61cm×46cm。

弗朗索瓦·雷诺阿（1799～1874）是雷诺阿的父亲，这是他晚年时的肖像。这位勤劳的裁缝匠出生于瓷器之都利摩日，他对雷诺阿的最大期望是将来能成为瓷器行业的一位老板。

金，这样就显得分外华美富丽。由于器物造型的逐渐复杂化，因此直接影响了后来的哥特艺术的发展。

从发出第一声啼哭到蹒跚学步，雷诺阿这个裁缝之家的儿子，在这座小城中度过了三年的时光。虽然随着日后生活的变迁，雷诺阿对于这座小城的记忆已经渐渐模糊了，甚至完全认同自己就是一个巴黎人，但利摩日却一直以雷诺阿为骄傲。

迁往巴黎

1844年，弗朗索瓦·雷诺阿决定全家迁往巴黎，希望能改善穷困的生活。这对于雷诺阿一家而言，是一次重大的迁移，但是人们已经无法找到这次搬迁的确切原因，也许与雷诺阿父亲的职业有关。弗朗索瓦·雷诺阿在利摩日是一个小有名气的裁缝，我们现在翻看巴尔扎克或者同时期作家的小说，常常会发现这样的记录——生活在社会底层的平民会为做一件衣服而思前想后！如果稍微了解一下当时的社会生产状况，就会明白这些小人物的犹豫了。

雷诺阿母亲的肖像

1860年，布上油画，45cm×38cm，私人收藏。

安娜·雷尼埃(1807~1896)，是雷诺阿的母亲。这位美丽贤惠的农村妇女一生抚育了9个孩子。她对雷诺阿的绘画给予了最大的支持。

从这幅肖像画中可以看出，雷诺阿使用了当年从库尔贝那里学来的对油画刮刀的使用技巧。

1855 年巴黎旁诺夫地区（照片）

那时的巴黎仍以农业和小手工业为主，人们的出行方式多为步行或乘坐马车，雷诺阿一家就是赶着马车完成了这场大迁徙的。

在那个时期，工业革命尚未在巴黎产生显著的影响，制衣业还是以手工制作为主，成衣业尚未出现。据记载，当时每名工人每天工作 12 个小时的工资是 1 法郎 50 生丁，1 个苏可以买 1 个鸡蛋，20 苏等于 1 法郎。但是做一件衣服差不多要耗费 100 法郎，也就是差不多要一个工人 4 到 6 个月的工资！所以在 18 世纪中期，请裁缝做衣服可是一件很奢侈的事情。

但不管怎样，巴黎对于裁缝的需求会远远大于小城利摩日，也许正是因为这一点，才使弗朗索瓦·雷诺阿下定决心要迁往巴黎。他带着全家耗费了整整两个星期的时间，完成了从利摩日到巴黎的搬迁，整个旅程长达 350 公里。最后，他们一家在巴黎卢浮宫地区阿戎堆街 23 号安家落户了。年幼的雷诺阿对搬迁的跋涉几乎没有留下任何印象，他很快就融入了巴黎。

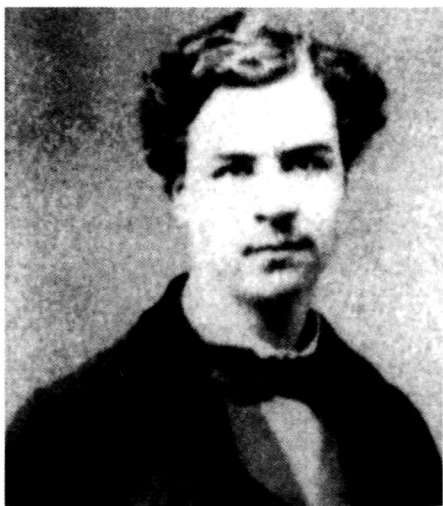
巴黎，对于雷诺阿，除了抗争，除了奋斗，还是生命的一份温柔的邀请、一份甘之如饴的享受，他会在这里挥洒下最为绚烂的色彩。

教堂圣歌队

1793年，法国革命之后，罗伯斯庇尔颁布了一系列法令，其中关于教育的规定中有一条，是法国所有的儿童都要学习读、写、算术以及声乐等基本知识。当雷诺阿到了学龄的时候，父母把他送进了一所基督教教友会创办的学校，学校在一座修道院的附属建筑物里。父母为他置办了一件学生罩衫和一个哥哥用过的皮书包。雷诺阿从小就很懂事，做什么事都很认真，在学习方面更是如此，各门功课都很优秀。在这所教会学校里，他的音乐天赋比他的绘画天赋更先绽放出了光彩。

雷诺阿天生有一副轻快自如的男中音歌喉，对唱歌也很在行。雷诺阿在音乐方面的这种天生的敏感性，正好为他日后以舞蹈、音乐会等为主题的绘画提供了题材，也将音乐的律动融入到了绘画中。

雷诺阿曾加入当时非常有名的圣欧斯达希教堂圣歌队，并参加了演出。在圣歌队担任指

20岁时雷诺阿（照片）

20岁时的雷诺阿对绘画艺术有一种狂烈的热爱，他首次以浪漫主义题材创作了《艾丝美拉达》，并入选了巴黎沙龙展。

挥的是日后成为法国著名作曲家的夏尔·古诺（1818～1893），不过他当时还是默默无闻的。这位作曲家一生中创作了12部歌剧，其中《浮士德》和《罗密欧与朱丽叶》流传最广。古诺认为雷诺阿很有音乐天赋，对这个孩子极有好感，曾单独给他授课，教他作曲，训练他独唱。在古诺看来，这个孩子将来会是一位伟大的歌手。古诺还请出了修道院的院长，专门到雷诺阿的父母那里，动员他们的儿子去学音乐，并且准备推荐他去歌剧院合唱队。对于很多人来说，这是一个极好的、极为诱人的前景，因为当时歌剧院的男高音每年的收入差不多是1万法郎！

毫无疑问，雷诺阿喜欢音乐，喜欢唱歌。但是就在别人相信雷诺阿将来会成为一名伟大的歌手时，他内心隐隐觉得歌剧院演员也许不是一个最适合他的职业。就在这个时候，一个机缘巧合，使得雷诺阿最终决定去叩响艺术殿堂的另一扇门——绘画。人生的际遇也许就是这么奇妙，我们无法想象，音乐家雷诺阿会在文艺史上留下怎样的财富；我们更无法想象，绘画史上要是缺了雷诺阿那些从心里流出的色彩、那些挥洒在画布上的生命畅想，会是怎样地遗憾！

梦想

雷诺阿的童年是在父亲的裁缝铺里度过的，他的性格深受父亲的影响。父亲总是沉默而又严肃，终日在他那长长的裁缝台前忙碌着。在这样的氛围中，雷诺阿内向而羞怯，不大善于表达自己，但是对于自己喜欢的事情，又常常会非常投入。

幼年时雷诺阿就对绘画表现出了巨大的兴趣，经常画一些简单的人物画。但当时的家庭条件并不是很宽裕，买不起画笔，他

只能用父亲裁衣服时用的粉笔画图；买不起画纸，他就在地板上画。从这时起，雷诺阿就喜欢画肖像画，做衣服时的父亲、劳作时的母亲、嬉戏时的兄弟姐妹、交谈中的邻居、过路的陌生人，甚至小猫小狗都能成为他观察、绘画的对象。那时谁也没有料到，雷诺阿的这种消遣方式日后竟成为他的职业。也许正是这段用粉

少女的头像

年幼时雷诺阿就能精确地画出这样的人物素描，他对人物线条的把握、神情的刻画十分到位，这也培养了他对于人物肖像的终生热爱。

笔作画的经历，使得他日后的创作也常常以日常生活为创作主题。但不管怎样，小雷诺阿栩栩如生的图画赢得了周围人的好评，而沉默的父亲虽然心疼不断减少的粉笔，但是看到儿子在地板上作画时投入的神情和他笔下的那些“作品”，以及听到众人对儿子的夸奖，也就不再说什么了。

于是，对于这个敏感的孩子来说，画画成了他的内心与外界沟通的最好的桥梁。在当时，职业画家是一份不大切合实际的职业，但是，雷诺阿还是希望长大后能进入艺术学校深造。那时，雷诺阿的哥哥亨利已经是一名熟练的画工了。雷诺阿很崇拜哥哥，成为一名像哥哥那样的画工，是他童年时期最大的梦想了！