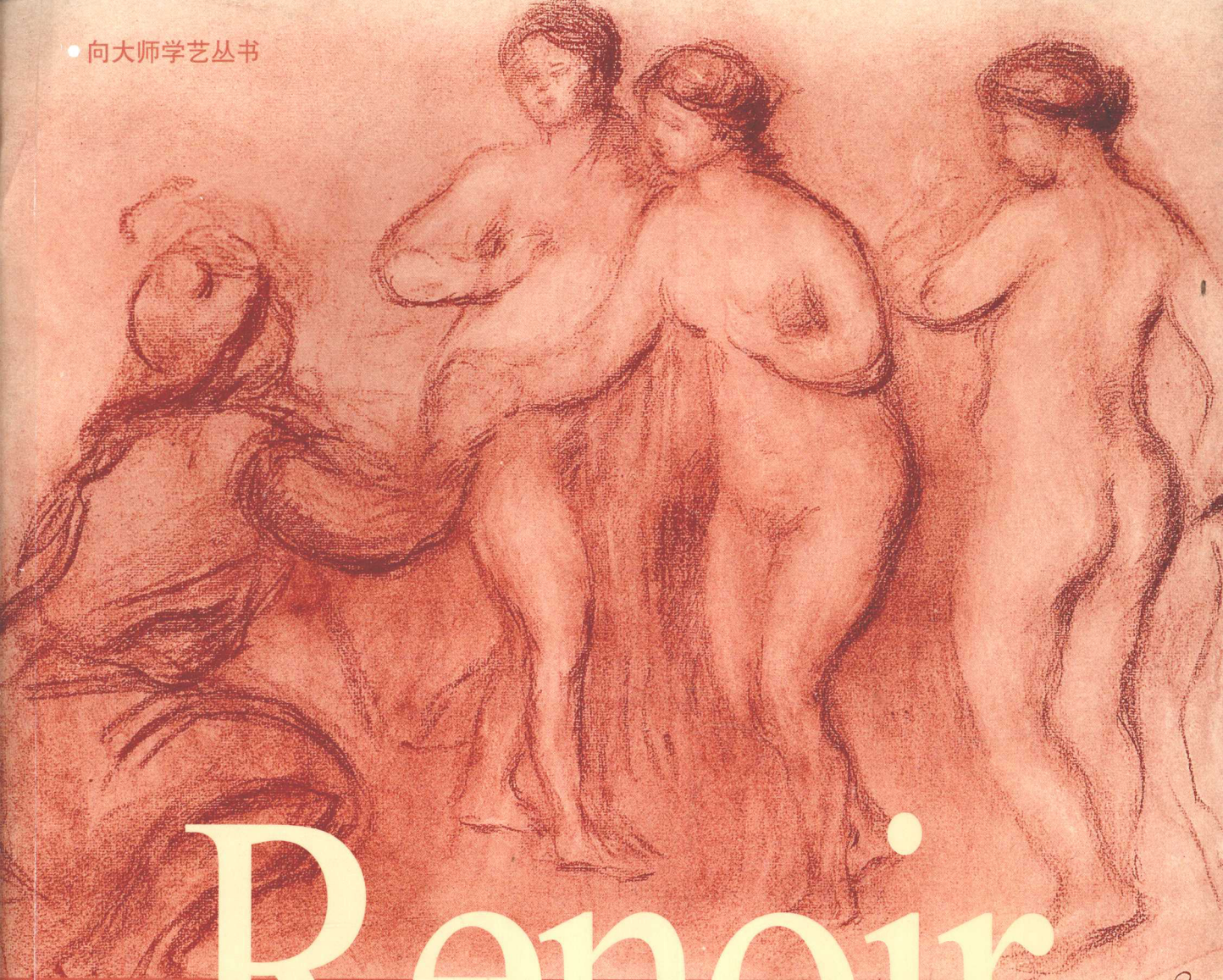

• 向大师学艺丛书

Renoir

雷诺阿

杨晓斌 张勇 编著

重庆出版集团 重庆出版社

· 向大师学艺丛书 ·

Renoir

雷诺阿

杨晓斌 张勇 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

雷诺阿/杨晓斌, 张勇编著. —重庆: 重庆出版社, 2010.9
(向大师学艺)
ISBN 978-7-229-02539-7

I. ①雷… II. ①杨…②张… III. ①雷诺阿, P.A. (1841~1919) —
绘画—美术批评②雷诺阿, P.A. (1841~1919) —生平事迹 IV. ①
J205.565②K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第129831号

雷诺阿

RENOIR

杨晓斌 张勇 编著

出版人	罗小卫				
责任编辑	杨帆	夏添			
责任校对	李小君				
封面设计	刘洋	杨帆	夏添		
版式设计	刘洋	杨帆	夏添		

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 17.5

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-229-02539-7

定价: 128.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

目 录

CONTENTS

走进大师的世界	/ 1
一 早期的艺术探索	/ 7
二 光与影的印象	/ 23
三 肖像画	/ 73
四 回归古典	/ 119
五 成熟的自由风格	/ 189
雷诺阿生平大事记	/ 267

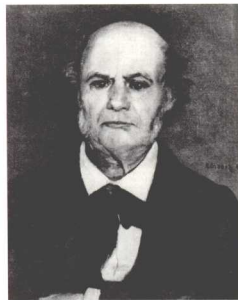
走进大师的世界

雷诺阿，1893年

雷诺阿坐在博鲁拉德公寓的台阶上，1895年

雷诺阿的父亲

雷诺阿的母亲

色彩斑斓的风景、丰腴肥硕的裸女、天真烂漫的儿童、举止优雅的善男信女和欢快浪漫的生活场景构成了毫无烦恼和忧愁、毫无痛苦和悲伤的一幅幅赏心悦目的美好生活画卷。这是印象派艺术大师雷诺阿用鲜艳明亮的缤纷色彩和酣畅淋漓的模糊线条为我们呈现出的充满阳光的快乐世界。尽管雷诺阿的艺术与生活并非完全如他的作品展现的那样明亮绚丽和一帆风顺，他也遭受过艺术事业早期的挫折和晚年疾病缠绕的身体折磨，但他给人们呈现出的总是快乐与健康。他的整个艺术与生活总是充满着矛盾和变化，由此构成多样的艺术风格与起伏的人生之路。他被誉为人物画大师，但却画了无数让人印象深刻的风景画。他因多次遭拒而不满意官方的沙龙展，但又期望和积极参加沙龙展并几次被推举为沙龙名誉主席。他一直被视为印象派成员，热心组织印象派的活动，是一位多次游离于印象派展览之外的“印象派艺术大师”。

初上艺术路

1841年，雷诺阿出生在一个并不富裕的中产阶级家庭。父亲列奥纳多·雷诺阿是一位裁缝，为了生意，在皮埃尔3岁时举家从里莫吉搬迁到巴黎。13岁时，雷诺阿就到M.勒维陶瓷厂当学徒，跟着工厂的师傅学习，在陶瓷上画些花鸟鱼虫、飞禽走兽和风景人物等图案。这段学徒经历使他有机会和条件刻苦练习素描、色彩等绘画的基本技能，掌握了比较扎实的绘画技巧。其间，向雕塑家卡洛特等老师学习素描和装饰艺术，以及后来师从格莱尔并在卢浮宫临摹先前大师的作品使他对艺术有了更深的认识，但他真正希望成为艺术家的想法是在被帝国艺术专科学校录取为绘画专业学生之时。进入专业学校学习标志着雷诺阿正式从师徒关系的作坊式传统手工艺训练向现代学校规范教育转变。此时，他才意识到绘画艺术是自己将要为之不懈努力，奋斗终生的事业。

艺术源泉

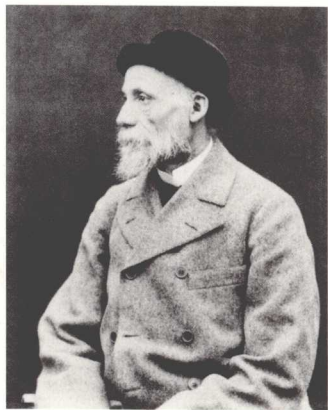
雷诺阿的艺术思想和表现技法受到多方面的影响。向前辈学习，与同时代的艺术家交流以及细心观察自然而获得感悟等都成为他艺术创作的源泉和绘画技巧的支持。让·雷诺阿在谈到他父亲时说道：“他就像海绵一样尽可能吸收与他艺术和生活相关的任何东西，并使其成为他自己的一部分”。

文艺复兴晚期及其之后的提香、委罗内塞和鲁本斯、布歇、委拉斯贵支、库尔贝、德拉克洛瓦、安格尔等艺术前辈是他仰慕和学习的榜样。雷诺阿在陶瓷工厂当学徒时，就经常利用中午吃饭时间和几乎全部休息时间带着一些面包之类的干粮到卢浮宫看展览，之后在获得卢浮宫临摹的许可证后，他孜孜不倦地认真临摹他喜欢的一些大师作品。他总是说道：“人们是在博物馆学习画画；我如果不继承和继续前人所做的一切，我不可能有任何成就。人们必须画他那个时代的画，但自然不可能给予你对绘画的鉴赏能力和艺术品位，只有在博物馆里才能感受和领悟得到它们。”

他对文艺复兴以来的丰富艺术传统的继承不只是绘画形式，而且是各个艺术大师对自然的认识和他们各自时代的艺术理解，而且善于兼收并蓄。他崇拜和学习德拉克洛瓦，将他视为偶像，但并不排斥安格尔，同时也喜欢库尔贝。更重要的是他没有完全跟随着那些他仰慕和学习的大师而步其后尘，失去自我。例如，德拉克洛瓦具有强烈感染力的色彩，安格尔柔美流畅的线条和库尔贝关注周围世界的方法对他都产生过使其受益一生的重大影响，但都没有束缚着他的艺术表现力。他对布歇的作品几乎入迷，尤其当他第一次看到布歇的《黛安娜沐浴》那幅作品时，他几乎屏住了呼吸，以至于浴女成为他最有代表性的绘画主题，但是，雷诺阿并没有像布歇那样表现来自天国浴女的娇柔和圣洁，而是用他自己的语言表现出世俗女性的健康与欢乐。他既充满德拉克洛瓦式的激情和色彩表现力，又具有安格尔那样的理性和线条运用功底。他学习和模仿科罗和杜比尼等巴比松画派的户外写生方法，但他在技法和表现上进行了开拓，对户外光影效果进行了更深入的研究和探索。他知道如何在传统中吐故纳新，在实践中形成自己的特有风格。

艺术家家庭，从左至右，皮埃尔·雷诺阿，雷诺阿夫人，让·雷诺阿、嘉布莉伊和玛丽·伊森巴特

雷诺阿，摄于1900年

与同时代人交往，向同时代人学习也使雷诺阿受益匪浅。当雷诺阿在格莱尔画室学习期间，他与同时学习画画，年龄相差几个月的莫奈、西斯莱和巴齐耶等相识，成为终身朋友。后来又与马奈、塞尚、毕萨罗和德加等相识，成为共同推动印象派风格发展的良师益友。

在印象派风格的发展过程中，雷诺阿与莫奈、西斯莱、毕萨罗以及塞尚等艺术家共同探讨，彼此相互学习和影响。雷诺阿与莫奈在很多时候一起画画，常常对同一场景进行写生，并交流写生感受。1869年，雷诺阿与莫奈第一次长时间地待在一起，几乎整个夏天都在布吉瓦附近的一些地方画画。“我几乎所有的时间都与莫奈在一起。我快乐无比。因为画画的时候，莫奈是我最好的陪伴。”雷诺阿早期的几幅名为《格伦诺依耶》的风景写生画就是与莫奈一起画画时完成的。莫奈也画了许多相同主题的风景画。此后他们又多次在一起写生，1883年，两人沿着地中海沿岸边旅行边写生作画。同样，雷诺阿也非常喜欢与塞尚在一起画画。1882年，当他从意大利返回法国时，他特意安排从塞尚在地中海边的度假写生住的埃斯塔克小镇经过，住在巴斯酒店，与塞尚一起到附近的海边和山坡上写生，在这一时期的几幅作品中可以看到雷诺阿多少受塞尚的结实体积感表现的影响。

除德加等个别画家之外，印象派画家的大部分时间都在户外度过。他们进行大量的写生活动。雷诺阿也不例外，十分注重对自然的观察，细心研究阳光在不同时间对不同物体造成的光影效果和丰富的色彩变化。他经常在与朋友一起到巴比松、塞纳河沿岸、地中海沿岸进行户外写生过程中，比较、分析和体会自然与艺术表现的关系，探索如何通过笔触和色彩呈现出瞬间即逝的自然变化。雷诺阿在一次比较光线在树林中形成不同的光影效果时，连续快速地画了几幅写生稿，组成了“林中小路”系列作品进行展出。不仅在风景画中研究阳光对物体的光影效果，在人物画表现上，他同样细心比较光影关系。在画浴女主题时，他并不采取他崇拜的布歇和安格尔等艺术家人物表现的线条技法，而是通过从清晰到模糊的线条来探索光线变化与人体轮廓处理的微妙关系。

雷诺阿在迦南，1901—1902年

嘉布莉伊在雷诺阿的画室里，1902年

印象风景

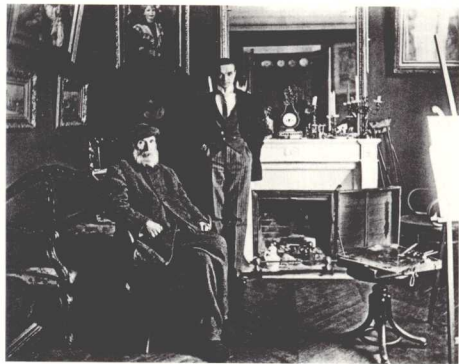
尽管雷诺阿一直声称自己是人物画家，但风景画在雷诺阿早期的艺术创作中占据不可忽视的重要地位。在格莱尔画室和在艺术学校学习期间，雷诺阿就经常与莫奈、西斯莱、巴齐耶、毕萨罗、库尔贝等相约，一道去枫丹白露树林感受巴比松画派的画风，像科罗、杜比尼等画家一样画枫丹白露的明丽阳光、林间小道、清晨薄雾和鸟语花香。他与莫奈在巴黎附近的塞纳河沿岸和法国南部的地中海画两岸无限风光和海岸壮丽美景。在埃斯塔克，他与塞尚画山峦，画山上的树木和山石。在阿尔及尔、威尼斯、那不勒斯等地游历过程中画了许许多多的风景写生作品。

在雷诺阿的风景画中，他借鉴巴比松画派对户外光线的研究成果和表现技法。科罗、杜比尼、卢索、库尔贝等人的风景画实际上是印象派的早期探索，雷诺阿、莫奈等人在前辈的基础上加强了朦胧的色彩、模糊的线条处理，达到“恍惚不定”的运动效果。雷诺阿、莫奈两人在博吉维尔附近地区整个夏天所进行的印象派技法探索实验是印象派发展过程中的重要阶段。他们以同一主题完成的几十幅《格雷诺依尔》习作以新的绘画语言表现色彩斑斓的阳光、波光粼粼的水面、起伏荡漾的小舟、移动不停的游泳者和模糊不清的游人，由此开始了“印象之旅”。从1869年夏天到1883年以前的十多年间，雷诺阿自己或者与朋友一起进行的塞纳河岸、普罗旺斯、地中海沿岸、阿尔及尔和意大利之行的写生和创作都是在继续不断地研究探索和发展户外光影效果，构成反映雷诺阿部分艺术风格的“印象风景”。

丰乳肥臀的浴女

浴女是雷诺阿最喜欢表现的主题之一。虽然早期他也画一些裸女，如1875年的《阳光下的裸女》习作和1876年的《小浴女》等作品，但大部分的浴女主题作品是从1881年游历意大利时开始创作的。不同时期的“浴女”在表现风格上发生了显著变化。

雷诺阿早期创作的裸女与他这一时期的风景画一样，主要目的在于对

雷诺阿与儿子皮埃尔在位于科勒阔路寓所的画室里，1908年

雷诺阿的儿子让

雷诺阿的儿子皮埃尔

克劳德·雷诺阿

可可画画

雷诺阿、夫人及儿子可可在埃松，
1909年

雷诺阿在巴黎克里齐公寓内自己的家中，1912年

光影效果的研究。在《阳光下的裸女》作品中，阳光洒在裸女身上，色彩斑斑点点，皮肤固有色被阳光作用下的环境色“控制”住了，犹如受伤一样，青一块，紫一块，难怪艺评家路易斯·埃诺特说道：“看着这幅巨大的裸女习作实在让人难受，青紫色的皮肤如同将她吊起来很长时间后的颜色，最好让人给模特穿一件衣服。”此外，在轮廓处理上也比较模糊，线条“粗糙、短促，凌乱”。

但从1881年开始，当雷诺阿从威尼斯到罗马、那不勒斯后，也许是受到拉斐尔作品的强烈影响和刺激，他开始逐渐抛弃早些时候致力于研究的印象派表现技法，转而回归古典。在从意大利回到巴黎后进行的作品展览上，人们发现雷诺阿在意大利期间画的几幅“浴女”与以前同类作品相比，除了“丰乳肥臀”的丰腴人体形象相似之外，绘画风格发生了较大变化，人物从自然背景中凸现出来，人体皮肤颜色统一，不再被环境色左右，而且线条明显流畅，处理比较细腻。如后来成为他妻子的阿丽娜为模特的《金发浴女I》和《金发浴女II》，以及《科莫尔浴女》等作品都是在摒弃印象派绘画技法后的另一种新的实验。

在雷诺阿晚年时期，他对浴女的表现又发生一些变化。线条轮廓又变得模糊，技法表现更加奔放粗犷，色彩更加趋向浓烈，尤其是在1910年以后的作品中大量运用金黄色和红色，在色彩上似乎向提香和德拉克洛瓦更加靠近。从1901年、1905年、1910年和1914年的《浴女》到1908年和1913年的《帕里斯的裁判》都十分明显地表现出这种变化。

裸女是贯穿雷诺阿大半生的绘画母题。他将女性的自然美、健康美和纯净美淋漓尽致地表达在画布上。他曾说过：“为什么艺术不展现美呢？世界上丑恶的事已经够多了。”因此，雷诺阿笔下那些肌肤柔润、富有弹性，丰满健硕的浴女个个让人赏心悦目。雷诺阿的女人体，洋溢着欢乐与青春的活力，散发出迷人的魅力。

功成名就

雷诺阿从陶瓷加工厂的美术学徒到功成名就的印象派艺术大师，除了有时短暂的经济困境和老年严重的风湿病导致四肢萎缩瘫痪的折磨外，虽然有些小的波折坎坷，但相比之下，一生都还算顺顺利利。在杜朗—瑞尔（Durand-Ruel）、沃拉德（Vollard）等艺术经纪人和画商的合作帮助下，在巴齐耶、马奈、莫奈和毕萨罗等艺术圈朋友的相互影响下，雷诺阿生活上没有大波澜，艺术上成就斐然。他善于学习借鉴，不断勤奋努力，一生都坚持户外写生与创作，为艺术世界留下了7000多幅阳光明媚，勃勃向上，轻快欢乐，富有生活气息，充满光与影效果的精彩佳作。

雷诺阿在迦南画室里画画，1914年

雷诺阿夫人，1915年

雷诺阿，1916年

早期的艺术探索

这一时期，他主要与莫奈、巴齐耶、西斯莱、毕萨罗、古尔等同师学艺的朋友们在枫丹白露、塞纳河沿岸的格雷诺伊、阿让特伊等小镇户外写生作画、临摹学习库尔贝、德拉克洛瓦、科罗等艺术家的作品和表现技法，向印象主义风格靠近。

“我按照我的想法安排好对象，然后就像一个孩子似的开始画画。我想用红色提亮，像金钟发出的声音一样响亮。如果没有达到效果，我就再添加红色和其他颜色直到我无能为力为止。我没有什么现成的规则和方法。任何人都可以看我的材料和画画方法。没有任何秘密可言。当我看到一个裸女时，我眼前出现的是由无数小色点组成的金字塔。我必须选择那些鲜活、跳动的色彩到画布上来表现肤色。现在，他们想来解释一切。但是假如他们可以解释一幅画的话，那就不是艺术了。需要我告诉你我认为艺术所具备的两大特点吗？一是无法描绘，二是无法模仿。艺术作品必须抓住你、把你裹在其中，然后将你带走。艺术作品是艺术家表达激情的手段，是他用来将他的激情注入到你的激情中的通道。”

Renoir

母亲的肖像

450 mm × 380 mm

1860—1861年

私人收藏

雷诺阿对母亲有很深的感情，虽然在艺术上母亲对雷诺阿没有什么帮助，但在生活上一直给予细致入微的照顾。

聚集在船边

508 mm × 610 mm

1862年

加拿大蒙特利尔：马克斯维尔·卡名

临摹鲁本斯画（弗蒙特和她的孩子们）

730 mm × 595 mm

1863年

私人收藏

德拉克洛瓦在谈到色彩时，他说他的色彩观主要受鲁本斯的影响。雷诺阿对鲁本斯和德拉克洛瓦都很崇敬。他临摹了大量鲁本斯和德拉克洛瓦的作品，通过临摹感受他们对色彩的运用。

罗曼·拉考小姐肖像

810 mm × 650 mm

1864年

克拉维兰德美术馆

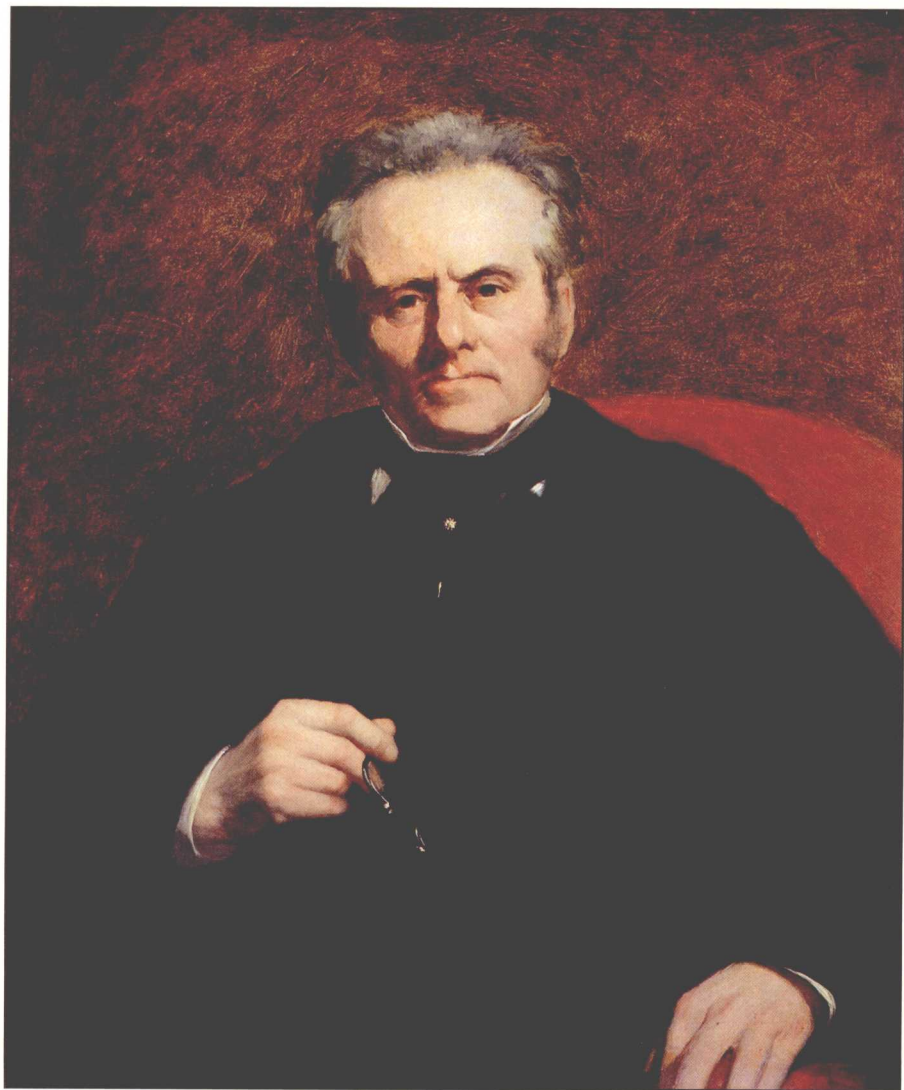

拉考一家在巴比松度假时碰巧雷诺阿在巴比松画画，拉考便委托雷诺阿为他的女儿罗曼画了这幅肖像。雷诺阿运用了在临摹委拉斯贵支和科罗作品时学会的明快柔和的色调表现出神情专注、生气勃勃的少女形象。

这幅画在构图上具有古典主义特征，但在表现上又具有新古典主义和现代主义的特征，显现出杂糅的画风。

威廉姆·西斯莱
1864年
巴黎：奥塞博物馆

威廉姆·西斯莱是阿尔弗雷德·西斯莱的父亲，作为西斯莱家的常客，雷诺阿曾一段时间经常吃、住在西斯莱家。这是雷诺阿用近两周时间为威廉姆画的一幅肖像画。
这幅肖像基本上是参考安格尔的新古典式画法来表现这位英国绅士。

静物

1300 mm × 980 mm
1864年
汉堡：美术馆

