

【世界经典画家珍藏】

雷诺阿

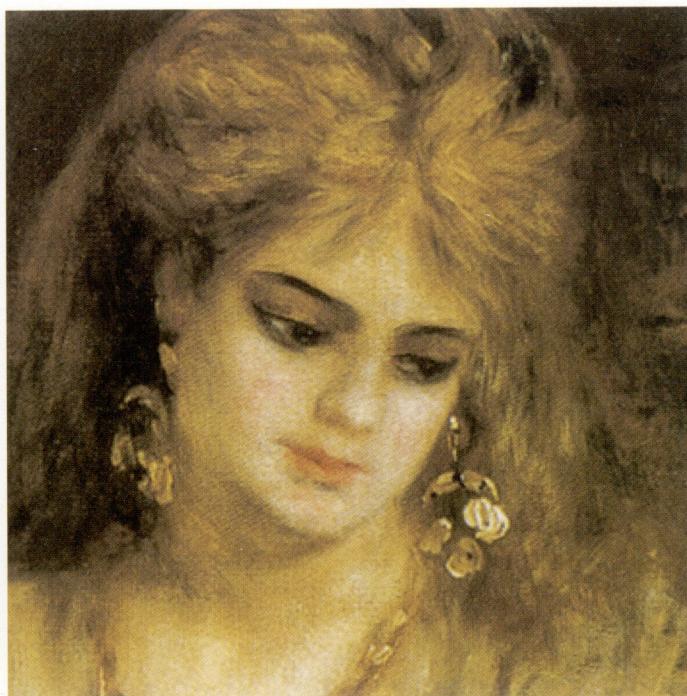

【世界经典画家珍藏】

雷诺阿

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

雷诺阿/周梦罙译.—上海:上海世界图书出版公司,2004.9
(世界经典画家珍藏)
ISBN 7-5062-6816-7

I.雷... II.周... III.①雷诺阿,H.(1841~1919)—生平事迹
②油画—作品集—法国—近代 IV.①K835.655.72②J233
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第051724号

© Confidential Concepts, Worldwide, USA, 2004
© Sirrocco, London, 2004 (Chinese version)

书 名: 雷诺阿

译 者: 周梦罙

出版发行: 上海世界图书出版公司

地 址: 上海市尚文路185号B楼 邮政编码 200010

经 销: 各地新华书店

出版日期: 2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5062-6816-7/J·75

图 字 号: 09-2004-300

定 价: 58.00元

雷 诺 阿

1841年2月25日，皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）出生于法国利摩日。在家中他排行第六，父亲莱奥纳尔·雷诺阿，母亲玛格丽特·梅尔莱。3年后，即1844年，雷诺阿一家迁居巴黎。1848年奥古斯特·雷诺阿进入基督教兄弟会修士开办的小学就读。雷诺阿幸运地遇上了一位音乐教师——作曲家夏尔·古诺（Charles Gounod），后者吸收他进入了圣·厄斯塔什教堂的唱诗班。

1854年，雷诺阿的父母将儿子从学校领回，在莱维兄弟开办的工场里为他找到了一份学艺的差使，于是儿子就在那儿学瓷画。雷诺阿的弟弟埃德蒙（Edmond）回忆起往事时说：

“从他用木炭条在墙上所画的图画中，他们断定雷诺阿确有着天赋的绘画才能，可以把艺术作为终身职业：白天干完活以后，他就擎着一块比他身体还大的画板，专心致志、挥洒自如地学习着各门课程。就这样，他坚持自学了两三年光景。”

他取得了飞速的进步：在开始学艺后不到几个月，他就已经能够承担一般应安排给熟练工人去完成的活计了。但这样他却成了众矢之的。伙计们冷嘲热讽，揶揄地称他为鲁本斯先生，往往逗得他直嚷嚷。莱维工场里有位老工人名叫埃米尔·拉波特，他利用业余时间作油画，遂建议雷诺阿用他的画布和颜料学画。在他的资助下，雷诺阿这位未来的印象派画家画出了他生平第一幅作品。雷诺阿郑重地邀请拉波特到家里对他的作品进行评审。

弟弟埃德蒙回忆当时的情景说：“这事如同发生在昨天一样。我那时还是个小女孩，却已明确意识到某件严肃的事儿正在发生：一幅著名的油画搁在画架上，画架则被安置在阿让特伊街我们朴实无华家宅里最大一间房间的正中央。每个人都很紧张，脸上火辣辣地发烧，焦虑不安。那天我穿戴得整整齐齐并被告知言行要谨慎得体。总之气氛是很隆重的。‘老师’来了……有人作了个暗示，我赶紧把老师的座椅推到画架近跟前。老师就座后就开始审视起‘作品’来了。我至今还记得——画的是夏娃，在她身后有条蛇缠绕在橡树的枝条上。当时我张口结舌，不知所措，就像中了邪魔，被夏娃迷住了一般。

1. 自画像

1875年，
布面油画，
36.1×31.7厘米，
威廉斯敦（马萨诸塞），斯特林与弗朗西纳·克拉克艺术学院

审画至少持续了一刻钟。完事后，这位穷苦的老先生没作任何多余的评语就径直走到我们父母跟前对他们说：‘你们要坚持让儿子继续学下去。干我们这一行，他能得到的最大收益是一天挣12或15个法郎。我可以预言他在艺术上将会有个光辉的前程。尽你们所能为他创造一切条件吧。’”¹这就是家族传说中所记述的这位伟大艺术家的诞生经过。

奥古斯特·雷诺阿很感激家人在造就他未来事业中所起的作用。这首先来自父母的恩泽，是他们培养了他对工艺美术的热爱与崇敬。这种感情始终贯穿他的一生。雷诺阿喜欢提起这样一个事实：他父母是普通平民百姓。“我有时会想，我也许会生在知识分子家庭，这样我就得经历许多年才能摆脱知识分子的种种观念并洞察事物的真相。如果事情果真如此，我就不会掌握足够的技艺了。”²

除了家庭外，在雷诺阿的一生中还有另一个重要的教育圣地——巴黎。在与儿子让·雷诺阿的谈话中，他经常回忆起一些不起眼的小角落，那里是他度过童年和青年时代的地方，然而其中好些地方都已从他的视野中消失了。

自迁离利摩日到巴黎后，父亲把一家人安顿在卢浮宫区住下，有人也许会认为这是命运的安排。那里的房屋建于16世纪，位于卢浮宫和专供皇族贵胄们居住的杜伊勒利宫之间，但到了19世纪中叶它们已经褪尽了原先的华丽和宏伟。只有旧时装饰物的一些遗迹——纹章、盾徽、柱头、空荡荡的雕像壁龛——提示着这里的过去。现在这里聚居着巴黎的低层市民，小区里弥漫着特有的氛围，平常与高尚奇怪地结合在一起。雷诺阿一家住在阿比特伊街，它纵贯小区衔接塞纳河。正是在这里，在卢浮宫的庭院里，小雷诺阿曾与孩子们一起玩耍嬉戏。

2. 朱利·勒克尔带着
爱犬在枫丹白露森
林中散步
1866年，
圣保罗美术馆
(巴西)

在大革命时期，卢浮宫改成博物馆，所以孩子们溜进宫里去游玩是完全合乎自然的事。“当我还是个小孩的时候，我常常会莫名其妙地溜进古雕塑陈列厅去看展品。也许是因为我每天要穿过卢浮宫的庭院，也许是因为溜进展厅太容易了，也许那是唯一可去的地方，我会久久地在那儿逗留徘徊，沉浸在白日的梦境中，”雷诺阿曾这样对画家阿尔贝尔·安德烈说起过。³

3. 蛙池

1869年，布面油画，
66×81厘米，
斯德哥尔摩，国家
艺术馆

少年雷诺阿东游西荡的范围要宽广得多，远不止卢浮宫区。孩提时期的雷诺阿就已将自己完全融入了这座城市，并确定了他未来作为画家的方向。他在旧巴黎狭窄的、几乎是中世纪式的街衢中，在哥特式建筑物风格迥异的结构件中，在妇女商贾们少见的紧身束腰的体态中捕捉到了美，但他也从旧式巴黎，他的那个巴黎，正逐渐遭到破坏这一事实中感到痛心。具有讽刺意味的是，雷诺阿的童年和青年正赶上这一时代的变化，让他见证了城市发展史上改建和现代化进程中勃然涌现的沧桑巨变这样一个现实。

可能在1859年，雷诺阿曾一度为巴克街的吉贝尔先生工作，画祭坛围屏画，以充作传教士用的巡回式宗教圣像画屏。那时，他购买了职业画师所需的画具并创作出了最初的一批肖像画。在卢浮宫的档案室里还保存着1861年颁发给奥古斯特·雷诺阿的临摹证，据此可以临摹博物馆里的藏品。1862年雷诺阿最终通过考试获准进入皇家美术学院，他同时还进入一家私人画室学画。那里的指导老师是夏尔·格莱尔（Charles Gleyre），他也是美术学院的教授。

那时在雷诺阿的从艺生涯中的第二个，也许甚至还是第一个重大事件，是在格莱尔画室里遇见了日后成为他生活中至交的几个画友，他们经常一道探讨一些艺术问题。在画室中，一位身材高大名叫让-弗雷德里克·巴齐耶（Jean-Frédéric Bazille）的年轻人引起了雷诺阿的注意，他长得一表人才，仪态高雅，衣着考究，追求时尚。巴齐耶显然出身富家门第，他父母在蒙彼利埃一带拥有田地房产，所以有能力向儿子提供足够的费用，让他在巴黎租一间画室。更重要的一个原因是他父母认识马奈，巴齐耶得以多次拜访过他的画室。“你是能理解的，马奈之于我们就像奇马布埃和乔托之于16世纪的意大利一样伟大。有鉴于文艺复兴正值方兴未艾之际，我们应该投身进去。”他对雷诺阿说⁵。正是这位巴齐耶，当时首先提出有必要组织一个团体。这种想法后来果然实现了，对巴齐耶来说已成为后事，因为他早在普法战争中就牺牲了。巴齐耶从未和其他画家一起展出过自己的作品，但被公认为印象派画家。据雷诺阿回忆，是巴齐耶把西斯莱引荐进格莱尔画室的。也许他失算了，西斯莱在那儿走的却是自己的创作道路。西斯莱生于巴黎，母亲是法国人，父亲是英国人。

4. 在安东尼太太的店里

1866年，
布面油画，
斯德哥尔摩，国家
博物馆

5. 阿尔弗雷德·西斯莱和他妻子
1868年，
布面油画，
105×75厘米，
科隆，瓦尔拉夫-里夏茨艺术博物馆

6. 莉丝(撑伞的女人)

1867年，

布面油画，

184×115厘米，

埃森，福尔瓦格博
物馆

7. 宫女画
(阿尔及尔妇女)
1870年，
布面油画，
69.2 × 122.6厘米，
华盛顿(特区)，国立
美术馆，切斯特·
戴尔收藏

8. 蒙马特尔的闺房内
景(穿阿尔及利亚服
饰的巴黎妇女)
1872年，
156×128.8厘米，
东京，西方艺术美
术馆〔日〕松方收
藏品

当让-弗雷德里克·巴齐耶第一次与雷诺阿从画室一起走回家时，他们不期而然地闯进了一家百合花苗圃，于是雷诺阿问起他想和他交谈的原因。“那是因为你的绘画方式与众不同，”巴齐耶回答说，“我认为你是个了不起的人物。”⁶此外，雷诺阿在所有正式画赛中显示出了杰出的才华，获得了素描、透视、解剖和肖像等的最高奖。这些无可置疑的事实证明了：这几年雷诺阿在格莱尔画室没有虚度。雷诺阿怀着满意的心情告诉他儿子说，有次他按照格莱尔画室里教给他的所有规则画了一幅裸女。那位教授大吃一惊地说：“看来他的学生已极为出色地掌握了绘画技巧，现在他不过是为了自我消遣而在继续作画罢了！”

与每一位画家一样，雷诺阿对艺术的激情亦随着年龄的增长而变化着，但从童年起，卢浮宫对于他是永不磨灭的圣殿。“正是在美术馆里人们才学会绘画的，”他说道，“我经常和我的一些朋友发生争论，他们反对我绝对在户外，在大自然中作画的观点。他们对科罗在画室里重画风景画持贬低的态度。”⁷

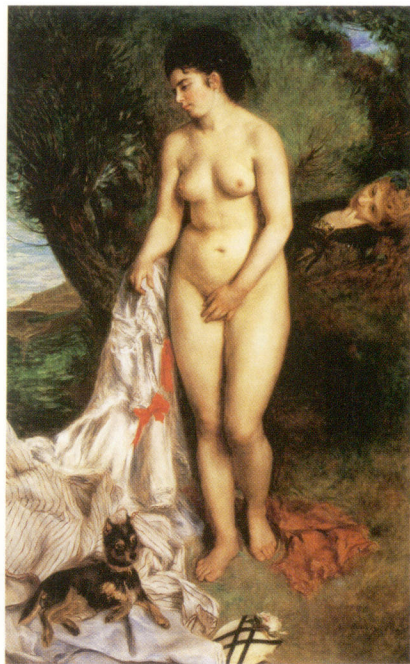
许多年后，当雷诺阿已不再年轻，且早已成为一位成熟的画家时，他才有机会在荷兰欣赏到伦勃朗，在西班牙见到委拉斯凯兹、戈雅、格列柯，在意大利看到拉斐尔的作品。

见到画坛老一代大师们的作品，每一位都给他带来极大的喜悦：“你能从每一位大师那儿得到他想给予我们的那种满足感……如在美术馆里孤立地看画，你是得不到对绘画的这种感觉的。”⁸

那时，尽管朋友们经常在百合花苗圃里聚会以及雷诺阿在生活中不断感受到新艺术的种种观念，他在卢浮宫中获得的都是自己的感悟与灵感。“在格莱尔画室学画时期，对于我来说，卢浮宫就是德拉克洛瓦。”⁹他向儿子让·雷诺阿这样坦率地承认道。1863年德拉克洛瓦的去世，使法国整整一代年轻的艺术家们意识到，这位伟大的浪漫主义画家的绘画对他们意味着什么。

在德拉克洛瓦的绘画中，雷诺阿也许发现了某种相似点，某种特别接近自己的东西。

格莱尔画室的学习期是较短暂的。1863年画室关闭了，每一位学员不得不离去。儿子让·雷诺阿声称，他父亲早在其他人之前就离开了，因为他没钱支付学费。不管怎么说，艰苦度日，找工作挣钱的日子开始了，尽管那时，遇上新的朋友，绘画中的新发现和结交新朋友也曾带来过种种欢愉。

9. 浴女与小狗

布面油画，

184×115厘米，

圣保罗，圣保罗阿

西·夏多布里昂美

术馆

10. 阿尔及利亚妇女
(克莱门蒂·斯托拉
夫人)
1870年，
布面油画，
84.5×59.6厘米，
旧金山美术馆(加利
福尼亚)