

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

雷诺阿

作品赏析

主编 苗凌童

renois

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

雷诺阿

作品赏析

主编 苗凌童

图书在版编目(CIP)数据

世界著名美术馆馆藏：拥抱艺术·雷诺阿作品赏析 /
苗凌童主编. — 长春：吉林美术出版社，2019.3
ISBN 978-7-5575-4231-3

I. ①世… II. ①苗… III. ①雷诺阿(Renoir,
Pierre Auguste 1841-1919)—绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第192921号

世界著名美术馆馆藏 拥抱艺术 雷诺阿作品赏析

SHIJIE ZHUMING MEISHUGUAN GUANCANG YONGBAO YISHU LEINUO'A ZUOPIN SHANGXI

主 编 苗凌童
出 版 人 赵国强
责任编辑 李彤 王镜贞 李阳
封面设计 王镜贞
开 本 635mm×965mm 1/8
印 张 17.5
版 次 2019年3月第1版
印 次 2019年3月第1次印刷

出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编：130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 吉林省恒盛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-4231-3 定价：88.00元

版权所有·侵权必究
本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(0431) 86037652

Renoir

世界著名美术馆馆藏

COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

雷诺阿

作品赏析

主编 苗凌童

雷诺阿——咏叹幸福的艺术家

1861年，在瑞士画家格莱尔画室学习期间的雷诺阿

1862年，雷诺阿进入法国国立美术学校学习

1867年，雷诺阿的挚友巴齐尔为雷诺阿所作的肖像

1879年，雷诺阿自画像

1880年，雷诺阿赴意大利旅行

“真正的艺术，是无法用言语说明的，亦是他人无法模仿的。”——皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿

雷诺阿的作品中始终传达着快乐与幸福、唯美与满足的信念。正如美术史学家弗兰西斯卡·卡斯特拉妮所说：“他既不去刻意表现灵魂，也不去刻意表现神秘和事情的含意，他只是抓住了只有让观众被画面人物的外表吸引才会领悟人物灵魂和含意这一点。这就是雷诺阿咏叹幸福的秘密。雷诺阿也许是唯一一个从不表现悲伤题材的画家。”雷诺阿一生的创作风格变化极大，晚期的作品风格和早期相比，甚至不像出自一人之手。但是有一点却始终未变：他的创作始终都充满了对生活乐趣的敏锐感知，无论是他最擅长的人物画还是风景画、静物画，他的画面始终笼罩着幸福、甜美的气氛，几乎每一幅画面都洋溢着一种平静、优雅、端庄而美丽的幸福。

关于雷诺阿的争论很多，他被艺术史家们列为印象派的代表人物，但是却有人认为他的作品并不属于印象主义，因为他并没有完全遵循“光是绘画的主人”这一印象主义者的口号。对雷诺阿来说，光和影只是他更唯美地表现人物形象的工具。很多评论家认为他的成就不如同时期的莫奈、德加等其他印象派代表人物，但是与此形成鲜明对照的是：雷诺阿在当时及以后更受到大众的喜爱。

与印象派若即若离

雷诺阿出生于一个贫困的巴黎市民家庭，父亲是裁缝，母亲做一些缝纫手工。雷诺阿13岁时被父亲送到瓷器作坊学习画瓷器装饰画。他很快就表现出了在绘画上的天赋，开始在瓷器上画一些花卉、仕女及历史人物。他经常溜到离工厂不远的卢浮宫，欣赏古代大师们的作品，如华托、布歇、弗拉戈纳尔，最令他心仪的是鲁本斯所画的人物画。瓷器画的笔法大都画工细腻、色彩明快，这一段经历培养了雷诺阿分辨色彩的技巧，奠定了他扎实的艺术功底，对他日后独特艺术风格的形成，起到了非常重要的作用。

1861年，雷诺阿进入瑞士画家格莱尔的画室学画。格莱尔的教学作风比较民主，允许学生们自由地发挥各自的才能，按各自喜欢的方式作画，并鼓励学生们就不同的艺术理念进行争论。对雷诺阿来说，只要是难忘和有趣的东西，他就提笔作画，只

1890年，摄于迷雾城堡的雷诺阿

1896年的雷诺阿

1900年，法国政府授予雷诺阿
“五等荣誉勋位团勋章”

1901年，雷诺阿在枫丹白露

要自己认可就行，不刻意非要表现什么“了不起”的思想或情感。

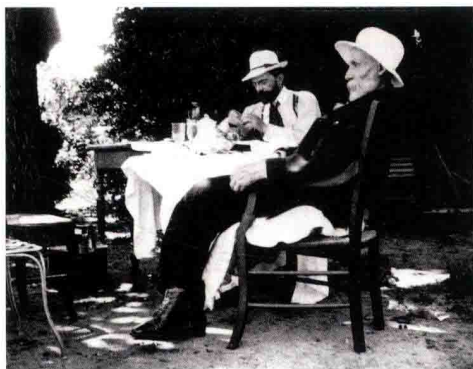
1864年，雷诺阿、莫奈和其他几位年轻画家到巴黎郊外的枫丹白露森林写生。雷诺阿在作画时，巴比松派画家迪亚兹问他：“为什么你的画这么黑呢？”迪亚兹劝告雷诺阿：要睁开眼睛观察大自然色彩的层次和色调变化。此后，雷诺阿的画面开始变得明亮起来。1874年雷诺阿的《包厢》参加了首次印象派画展，这是他在人物画中对印象派技法的初步尝试。他利用颜料的透明性表现出细致的色调变化和光影的流动交错，柔和的笔触表现出女人皮肤的细腻柔软和衣服的质感。这幅作品也表现出了雷诺阿不同于其他印象派画家的地方：他大胆地将黑色运用到作品中——因为在印象派画家看来，黑色是不存在的。另外他对女人五官精雕细琢的技法是任何其他印象派画家都没有的，这种接近古典画法的细腻笔触是他早年在手工作坊里画瓷器画的画法。这幅作品标志着雷诺阿独特的艺术风格开始走向成熟。

雷诺阿决意以艺术为终生的职业，但是他步履维艰。1875年时雷诺阿的20幅作品仅卖到2000法郎，而当时一位沙龙艺术家的一幅作品能卖到20万法郎。雷诺阿直到30多岁时还居无定所，四处游荡，有时寄住在朋友家中，有时住在父母家中，有时租住在最便宜的阁楼里。幸亏朋友们支援画布、颜料，才使雷诺阿不至于中断作画。莫奈、西斯莱、巴齐尔等人都给了他莫大的精神鼓励和经济上的援助。1870年普法战争爆发，雷诺阿和朋友们被迫分离，富于艺术天赋的好友巴齐尔不幸战死。

雷诺阿喜欢描绘现代巴黎人的生活，他可以在普通的生活中眼光独到地看出动人的题材，包括饮葡萄酒跳舞玩乐的人群、优美的风景、花和可爱的小孩等。他反复描绘着以男女青年约会、年轻人聚会和身材稍胖的青春女性为题材的画面，几乎每一幅作品都洋溢着一种平静的幸福，没有一丝一毫的粗鲁、冷漠或霸气。“我的作品都充满着愉悦、活泼的气息，要不爱都难！那么，就爱吧！这个世间已经完全感受不到创造性，无聊的事情实在是太多了！”在雷诺阿笔下出现的都是巴黎平民百姓娱乐的日常生活场景，而不是附庸风雅的富裕阶级，正是因为这样，他的作品才能让普通观众悠然神往。1876年，雷诺阿画出了《磨坊舞会》，正如评论家们后来所评价的：“这是一页历史，忠实地记录了巴黎人的生活。以前没有人想到把每天发生的事画在如此大的画布上，他的大胆尝试应当是成功的。”雷诺阿在这幅画中既呈现出了各种鲜艳色彩的悦目混合，也研究了阳光照射在人群上的效果。色彩与光的结合降低了形体的作用，使得整幅作品有一种“速写”的感觉，但也呈现出了一种轻松、惬

在户外作画的雷诺阿

1906年的雷诺阿

在科莱特庄园的庭院中与家人散步的雷诺阿，右一为艾琳的远亲加布里埃尔，她是雷诺阿晚期人体画中多次出现的模特儿

意、欢快的气氛。

画于1875年的《阳光下的裸女》是雷诺阿人体画的代表作之一。这幅作品一面世，就遭到了评论家们的嘲讽与攻击。《费加罗报》资深艺术评论家艾伯特·沃尔夫不无讥讽地说：“那么，让我们告诉雷诺阿先生，一个女人的上半身不是一堆布满只有完全腐烂的尸体才有的绿色、紫色斑点的腐肉。”在这幅作品中，雷诺阿运用了他独有的一套冷色系的颜色：粉绿、群青和冷黄色。这些颜色表现出白皙肤色在树叶的斑驳阴影中的清冷反光，正是这样冷色与暖色交错运用的对照，裸女的那种柔媚光滑、细腻而富弹性的皮肤效果才能够被塑造出来。尽管这幅作品也被认为是印象派人体画的代表作，但是实际上雷诺阿的画法与其他印象派画家有很大的不同。雷诺阿通过对作品中裸女的皮肤、光影效果、瞬间神态和气质的唯美描绘来征服观众，而其他印象派画家注重的是物体在阳光下的光影变化，画面的主角是“光”，而并非人物或人体自身的魅力。“雷诺阿是第一个将印象派的色彩技法成功地运用到人体画中的艺术家，他可以说是完成了一次人体绘画的革命。”

向古典主义“后撤”

与其他印象主义画家不同的是，雷诺阿始终保持着对古代艺术大师们的敬仰。他曾经追随过柯罗、德拉克洛瓦、库尔贝和鲁本斯。他在对众多艺术大师的模仿和学习中汲取营养，并形成兼具印象主义的光影与古典主义的典雅细致的独特艺术风格。但是他却并不满足，而是在艺术之路上不断寻找新的领域。在他的印象派风格的作品取得巨大成功后，他突然陷入了低谷。他声明：“我已经把印象主义榨干了。而且我最终认识到，我既不知道如何涂颜色，也不懂如何构图。一句话，印象主义是一条死胡同。”

为了寻找灵感，他去了阿尔及利亚。1881年又赴意大利佛罗伦萨、威尼斯和罗马等地游历，当他在罗马看了拉斐尔的作品时感叹道：“真是妙极了，我早该看到它们。”在看到安格爾的作品时，他又说：“在油画方面我更喜欢安格爾。”当他看到提香画的宫女后，激动地说真想上前去亲吻她。在那不勒斯博物馆，看过庞贝壁画之后，他认为这是“用很少的笔触，描绘出了最丰富的色彩。”

游历归来后，雷诺阿的画风改变了，他感到过去在户外作画，过多地追求光的变化，而忽略了其他更重要的东西，比如画面的结构。此后，他作品中的色彩日趋单纯化，借鉴安格尔的技法回到了传统的表现手法上。在作画时，他将表现的物体的细部先用钢笔仔细地描绘出来再考虑上色。在反思的基础上，他力图摆脱印象主义，尽管此时印象派的作品已经逐步为公众所认可。

雷诺阿耗时三四年时间完成了《浴女》系列，这是他探索新的艺术方向的得意之作。除了受安格尔的影响，还受到17世纪的雕塑家吉拉尔东的影响，这幅作品与莫奈、毕沙罗、莫里索等其他画家的作品一同在乔治·珀蒂画廊展出，引起了很大的争论。毕沙罗说：“我可以明白他正在做的努力，不想重复自己当然再好不过。可是他只关心轮廓，画中人物各自凸显，没有任何内在的关系，整件事件没有意义。雷诺阿不是制图人，省去了他惯用的令人耳目一新的色彩，他便不伦不类了。”尽管这幅作品与印象派风格毫无关系，但是却依然具备着明亮柔和的颜色、细致清爽的笔触、人物形体丰满温润、画面气氛温暖华丽的特点，这是显著的雷诺阿艺术的特色。

印象与古典的完美结合

雷诺阿很快意识到，由于素描和形体的强化，色彩变得不再那么自然了。但是他又不愿意完全回到印象派的画法，他说：“我满50岁了，追求表现光线对我来说，好像太老了一点。”于是他再度采用了粗犷自然的笔触，但并不忽略物体原有的外形。奠定了这种画风后，他用色更大胆，用笔更奔放，他醉心于描画女性晶莹的肌肤、丰满光滑的胴体，红色和橘黄色成为他晚期画作的主色调。

雷诺阿画了一系列裸女坐在风景前的作品，还送给莫奈一幅。莫奈评价说：“裸体人物十分美丽，但背景太平常，简直像摄像师的装饰背景。”这种分歧正是因为雷诺阿与莫奈等其他印象派画家的追求不同的缘故。他从未像莫奈那样，在同一天中，对着同一主题，在不同时间画出不同光线下的效果；也从未像毕沙罗那样潜心研究光谱。他认为绘画只是为了让自己和观者赏心悦目。对雷诺阿来说，女人的那种结实又有弹性的肌肤让人看过以后就再也不会忘记，是最能让画家感觉到喜悦、欢乐和满足的主题。他曾经对莫里索说：“裸体画是我认为最重要的绘画形式。”在雷诺阿的笔下，那些裸女的肌肤充满光感，正值青春最美的时候，洋溢着

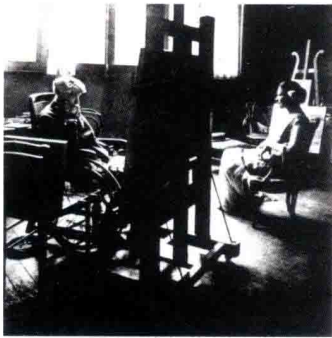
1912年，依靠轮椅生活的雷诺阿把笔夹在僵硬的手指间继续作画、创作雕塑

1912年，雷诺阿和妻子艾琳及克劳德

1914年，雷诺阿创作的雕塑《胜利的维纳斯》

1915年，在画室中作画的雷诺阿

1915年，雷诺阿自画像

1916年，雷诺阿在戛纳作画

1917年，年迈的雷诺阿在科莱特庄园的画室中

1915年，雷诺阿的妻子艾琳去世，坐在壁炉前的雷诺阿

雷诺阿美术馆的画室中，画架上依旧放着雷诺阿晚年创作的作品

1909年，风湿病使雷诺阿在晚年承受了极大的痛苦

一种欢乐与青春的活力，一切都是刚刚好，正是抓住了最美的那一瞬间。“如果没有画出让人想要伸手去触摸的感觉，这幅裸女画就不算完成。”雷诺阿常常这么说。

19世纪80年代后期，雷诺阿的身体状况开始变差。1897年，雷诺阿骑自行车摔伤，到了第二年的年底，右臂已不能活动。从此雷诺阿开始了和病痛斗争的漫长岁月。1902年以后，风湿病加速了他右眼神经部分的萎缩，手指也开始蜷缩，再也捏不住画笔了。到了1912年，风湿病让他离不开轮椅，全靠妻子艾琳照料。即使在这种情况下，雷诺阿依然坚持作画，每当朋友们看到雷诺阿那畸形可怕的手，听到骨关节发出“咔咔”响声的时候，都无法想象雷诺阿是怎样作画的。但事实上，雷诺阿的绘画热情丝毫不减，他有一个特别为大画布设计的画架，装在滚筒上可以自由拉上拉下以方便工作。他用木棒把笔绑在自己已经严重变形的手上，还快乐地称它是“可以穿上的大拇指”，他甚至还开始从事雕塑。

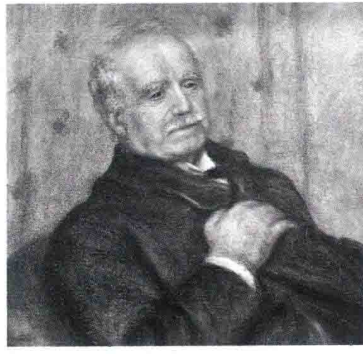
1914年，第一次世界大战爆发，雷诺阿的两个儿子都在战场上负伤。1915年，挚爱的妻子艾琳先于他去世。残酷的命运仍然没有压垮这位乐观的老人。雷诺阿每天由厨师从床上将他扶起，坐在一个靠背扶手椅上，两旁捆上竹杠，让人将他抬到画室或者作画的地方。他认为自己是个幸运的老家伙，还可以坐在轮椅上画画儿。有时候他也会沮丧，会焦躁不安，扬言从此不再画画儿，可是一坐到画架前，他又会感觉到源源不断的活力从内心深处涌动出来，于是立刻沉浸到绘画的快乐中去。1918年

博纳尔于1916年作的石版画《雷诺阿肖像》

法国画家德尼于1913年所作的《雷诺阿肖像》

年近70岁的雷诺阿为一生的朋友丢朗·吕厄所画的肖像

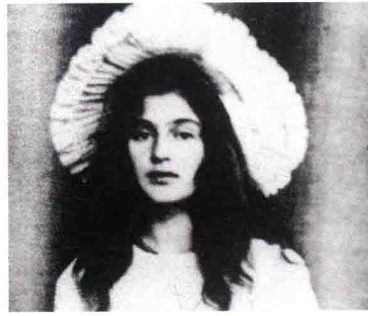
雷诺阿经常和莫奈一起作画，1873年他创作了《在花园中作画的莫奈》

1917年，雷诺阿与朋友们在科莱特庄园

1895年，德加拍摄的雷诺阿与诗人马拉美的合影

莫里索去世后，她的女儿茱莉·马奈得到雷诺阿的悉心照料（摄于1894年的茱莉）

雷诺阿的次子让·雷诺阿后来成为世界著名电影导演

至1919年，雷诺阿画出了他最后一幅作品——《大浴女》，画家对他理想中的女性美的表达发挥到了极致。画中的女性异常丰满，结实可触，玫瑰红的色调充溢着画面，创造出了一种神话般的梦幻感，让人忘记现实世界的残酷。

1919年12月3日，78岁的雷诺阿病故。他去世的那天早上，还让家人给他颜料盒和画笔。他的儿子让·雷诺阿在回忆录里写道：“他画银莲花，他一连几个小时都在画这些鲜花，把病痛置之脑后。然后他叫人接住画笔，说：‘我感到，今天我又学到了一些东西。’当天夜里他就离世了。”

雷诺阿前半生贫困潦倒，晚年又饱受病痛之苦，但是在他的作品中传达的始终是喜悦和欢乐。对他来说，只要拿起画笔，他便拥有了超越一切的幸福。“我要以赤子之心面对自然，以单纯之心来描绘对象。”绘画对他来说就像呼吸一样自然，完全是出于心灵满足的需要。“绘画就如同丢入水中的软木塞一般，任凭水流向哪儿就漂向哪儿。我也只不过是顺着自然的感觉在动着画笔罢了。”他一生创作了六千余幅作品，是历史上画作最多的艺术家之一。雷诺阿的声望在他生命的最后阶段达到了巅峰。如今，在世界各大艺术馆里，都能看到他的作品。雷诺阿被誉为世界美术史上最伟大的艺术家之一。

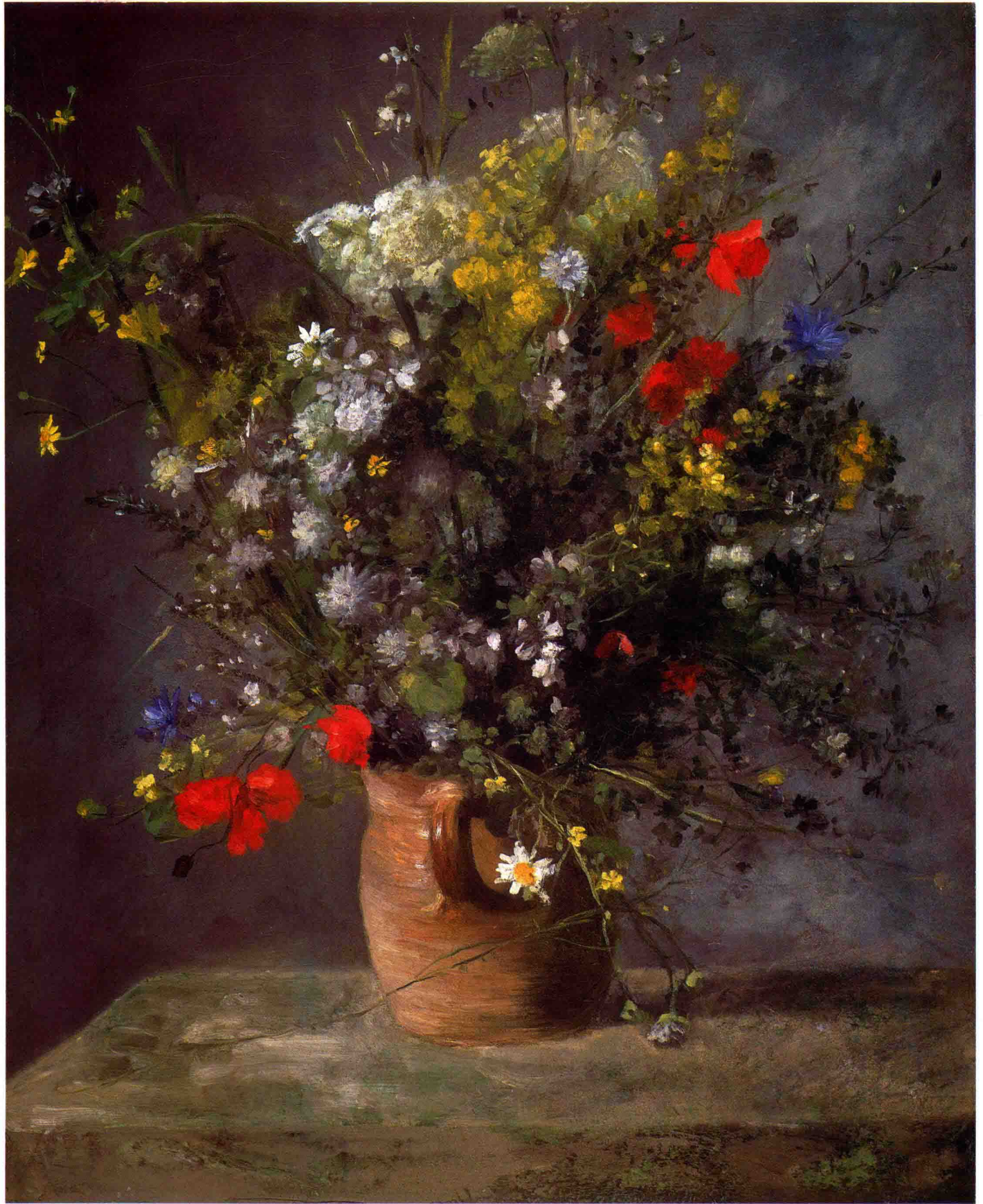
陈鸣

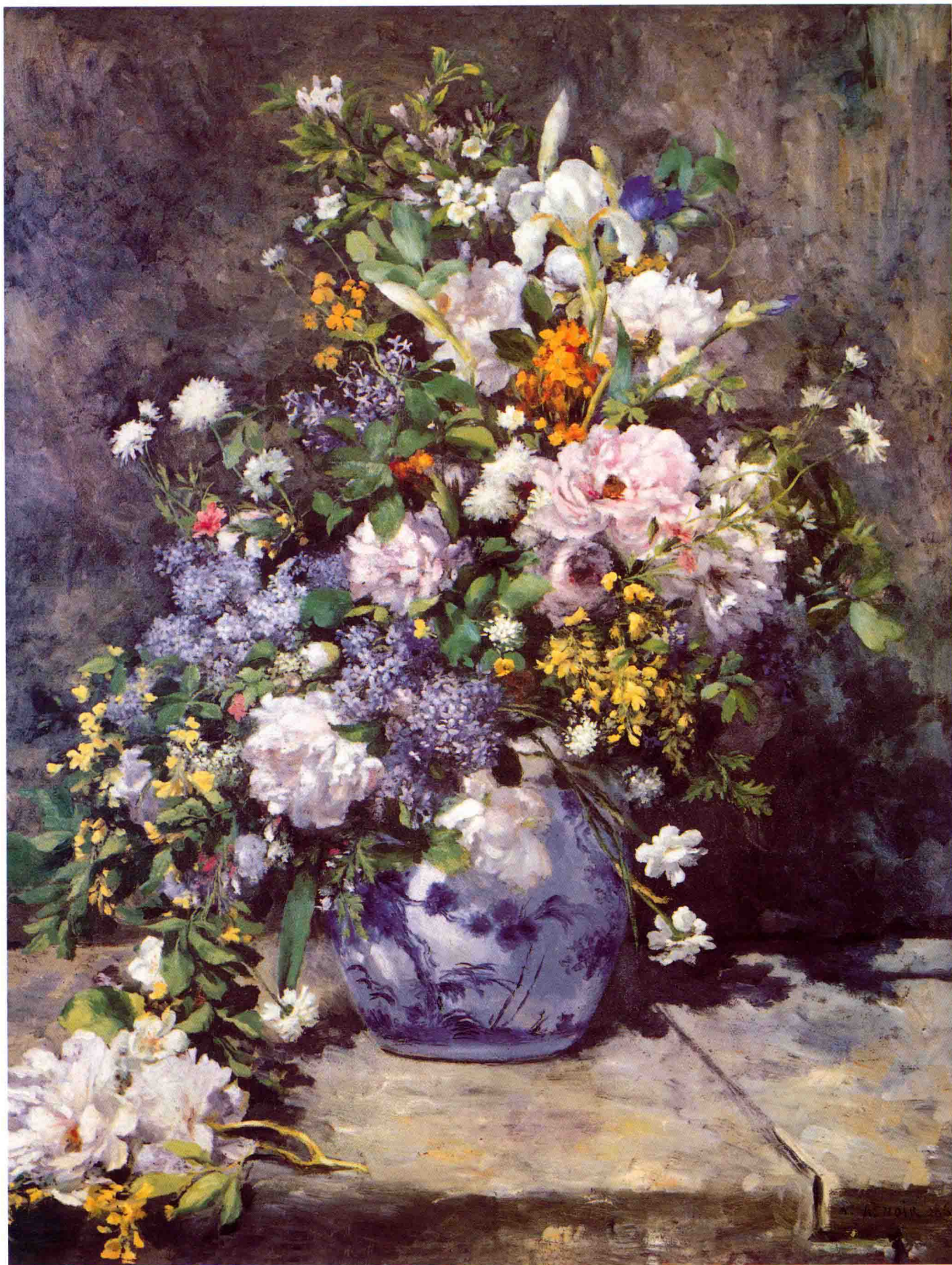
安东尼夫人的小酒馆 1866年
油彩 画布 195cm × 130cm

拿着遮阳伞的莉斯 1867年
油彩 画布 182cm × 113cm

瓶中花 约1866年 油彩 画布 81cm×65cm

瓶中花 1866年 油彩 画布 101cm×79cm

西斯莱夫妇 1868年 油彩 画布 106cm×74cm