

西方大师 原作高清解读

WESTERN MASTER OF
ORIGINAL HD
INTERPRETATION

超值全彩

白金版

随书赠送
音频解读

Renoin

雷诺阿

CTS 湖南美术出版社
全国百佳图书出版单位

主编——徐好 罗彪

雷诺阿

Renoin

西方大师
原作高清解读

Western Master of
Original HD Interpretation

主编——徐好 罗彪

图书在版编目 (CIP) 数据

西方大师原作高清解读·雷诺阿 / 徐好, 罗彪编. —长沙:
湖南美术出版社, 2019.10
ISBN 978-7-5356-8604-6

I. ①西… II. ①徐… ②罗… III. ①油画技法IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 070831 号

西方大师原作高清解读

Xifang Dashi Yuanzuo Gaoqing Jiedu

雷诺阿

Leinuo

出版人：黄 啸

主 编：徐 好 罗 彪

编 著：罗 彪 贺晓慧

责任编辑：吴海恩

助理编辑：田筱晗

装帧设计：格局视觉 Gervision

责任校对：汤兴艳 王玉蓉

出版发行：湖南美术出版社（长沙市东二环一段 622 号）

印 刷：长沙新湘诚印刷有限公司（长沙市开福区伍家岭街道新码头 9 号）

开 本：710×1000 1/8

印 张：6.5

版 次：2019 年 10 月第 1 版

印 次：2019 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-8604-6

定 价：32.00 元

【版权所有，请勿翻版、转载】

邮购联系：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

联系更换。联系电话：0731-84363767

雷诺阿

Renoin

西方大师
原作高清解读

Western Master of
Original HD Interpretation

主编——徐好 罗彪

图书在版编目 (CIP) 数据

西方大师原作高清解读·雷诺阿 / 徐好, 罗彪编. —长沙:
湖南美术出版社, 2019.10
ISBN 978-7-5356-8604-6

I. ①西… II. ①徐… ②罗… III. ①油画技法IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 070831 号

西方大师原作高清解读

Xifang Dashi Yuanzuo Gaoqing Jiedu

雷诺阿

Leinuo

出版人：黄 啸

主 编：徐 好 罗 彪

编 著：罗 彪 贺晓慧

责任编辑：吴海恩

助理编辑：田筱晗

装帧设计：格局视觉 Gervision

责任校对：汤兴艳 王玉蓉

出版发行：湖南美术出版社（长沙市东二环一段 622 号）

印 刷：长沙新湘诚印刷有限公司（长沙市开福区伍家岭街道新码头 9 号）

开 本：710×1000 1/8

印 张：6.5

版 次：2019 年 10 月第 1 版

印 次：2019 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-8604-6

定 价：32.00 元

【版权所有，请勿翻版、转载】

邮购联系：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

联系更换。联系电话：0731-84363767

皮埃尔·雷诺阿

Pierre A. Renoir

1841—1919/ 法国印象派画家

双鱼座，很会为自己找乐子，如果要比艺术史上谁的作品看起来最有幸福感，定当属雷诺阿。梦幻般的作品，都是漂亮的儿童、花朵、美景，特别是可爱的女人。“**如果画一个东西不能给我乐子，我画来干吗呢？**”难道是个富二代画家？非也，雷诺阿一生都不富足，甚至贫困，一生都爱甜美，总是明丽。生活里充满了痛苦、绝望和死亡，作品中满满的幸福、希望和祥和。如此，透露出的乐观和热爱，才是更加珍贵。“**世界上有那么多不开心的事情，为什么艺术不能开开心心的呢？**”

在印象主义画家群体中，雷诺阿尤其偏爱表现女性女和儿童形象，这构成了他作品的鲜明特色之一。但除此之外，他的独特之处还在于将印象主义对光与色的表现与古典主义的形体和构图等因素几乎毫无违和感的融合在一起，创造出了富于光感、色彩明亮、轻松愉快的形象。

雷诺阿一生的创作可以分为两个重要阶段：其早期作品是印象主义风格的典型代表，充满了外光环境下闪烁的光色效果；19世纪80年代前期，他脱离了印象主义运动的轨道，转而从古典主义绘画传统中汲取营养，更加注重对形体与构图等要素的把握，但印象主义对他的影响并未就此消失，他将印象主义的色彩成果自然的融入古典主义技巧中，只是更为强调所谓技法的严格与正规。

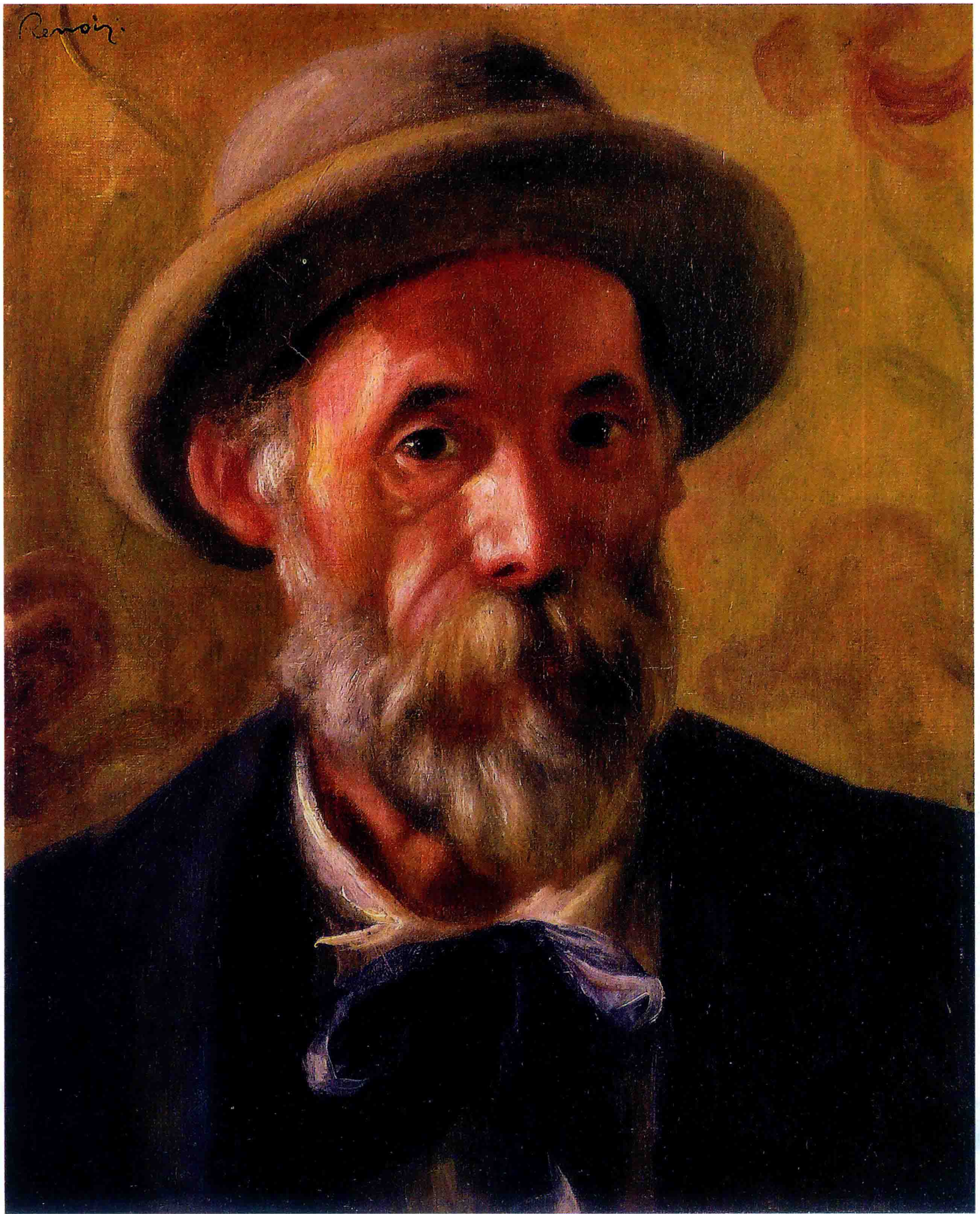
1841年2月25日，雷诺阿出生在法国中部利摩日镇的一个艺匠家庭，1845年全家迁居巴黎。他幼年就开始习画，13岁做了徒工，先后学习并绘制陶瓷、扇子和窗帘等。1862年，他到美术学院上夜校，学习素描和解剖。同时，他也到夏尔·格莱尔的画室学习绘画。这位来自瑞士的画家曾就学于新

古典主义绘画大师安格尔，其画风属于正统的学院派风格，但他对学生却很宽容。在这里，雷诺阿与莫奈、巴齐耶、西斯莱等成为了同学兼密友。1864年春，四人离开格莱尔画室前往枫丹白露森林描绘自然景色。同一年，雷诺阿创作《爱斯密拉达》入选了官方沙龙。但这一时期，年轻的雷诺阿却并未按照学院派认可的道路走下去，而是遵循印象主义的美学思想，力求捕捉外光环境中的光色氛围。

进入19世纪70年代，雷诺阿的印象主义画风趋向于成熟，其在艺术史上经常被人们提及的作品多出自于这一时期，如《包厢》《红磨坊街的舞会》等，所表现的对象大多为资产阶级的聚会场景及人物肖像，尤以女性和儿童居多。1874年，他参加了第一届印象主义画展，在印象主义画家中以擅长创作人物画而著称。他尤其喜欢用颤动闪烁的小笔触表现阳光透过树的枝叶在人们身上洒下的点点光斑，以及少女圆润娇嫩的肤色。但在第二届印象主义画展上，有学院派批评家指责他用绿色、紫色点子去表现人的肌肤，看起来像是“腐烂的尸体”，这也反映了学院派的支持者对印象主义画家所进行的探索的态度。

1881年和1882年，雷诺阿先后几次到阿尔及利亚、意大利和普罗旺斯等地游历。尤其是意大利之行，使其开始认真研究拉斐尔和其他古典画家的风格，学习传统技法。1883—1884年是其画风发生转变的关键阶段，他开始结合安格尔的技法进行创作，与印象主义群体决裂，这一时期被称之为“安格尔时期”。此间他数次到阳光充足的法国南方旅行，对色彩和人体有了新的认识，创作了许多表现浴女和鲜花题材的作品。1894年，雷诺阿患上了风湿病后，到南方作画的次数更为频繁。1907年干脆定居于法国卡涅的一个小村庄。19世纪80、90年代以来，他不再将自己的目光仅仅局限于资产阶级的形象，而是将自己的妻子、儿女和女佣人等身边人作为艺术表现的重要主题之一。但不管题材如何变化，他的画面始终表现的是阳光和美，正如他说：“世界上的丑恶已经够多了，为什么艺术不能是美的？”

雷诺阿晚年已经获得了较高的声誉，他的作品被罗浮宫收藏。在去世前几个月，他还专程到罗浮宫参观了自己的作品《乔治·夏庞蒂埃夫人像》。1919年12月3日，雷诺阿因肺炎在卡纳的科勒兹庄园去世，享年78岁。

自画像 1899年，布面油彩，41.4cm×33.7cm，美国马萨诸塞州克拉克艺术馆藏

雷诺阿一共绘制了五幅这一题材的作品，此画代表雷诺阿绘画进入印象主义时期。青蛙塘是巴黎郊区格勒努耶尔小镇的一处度假胜地，中产阶级市民、打扮时髦的年轻女子都喜欢光顾此地。莫奈曾经带领雷诺阿到此度过了一段时间，因此他们结下了深厚的友谊，并一起描绘了这里的风光。画面以一个湖中人造圆形小岛为中心，有小桥连接岸边，人们都聚集在小岛的树下闲聊。远处的森林沐浴在暖暖的阳光之下，水中有人游泳，水面泛起波浪，**雷诺阿关注了这种波浪下倒影的变化，表现出了一种丰富的光色闪动下的美感。**此画在光影处理上显然受到了莫奈的影响，但雷诺阿仍保留了自己对对象形体的理解。

雷诺阿创作的大多数肖像画背景都十分简单，他将所描绘的对象放置于一个虚空的环境中，似乎不愿繁复的背景夺走属于主角的吸引力。

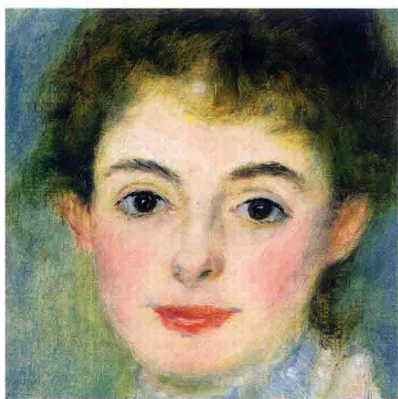
在这幅肖像中，亨利奥夫人双手叠放在腿上，表情恬淡，看着观者。观者仿佛能从画面中进入当时的情境：夫人端坐在那里，静静地等待着雷诺阿完成画作。夫人穿着的衣裙轻薄而透明。能够成功地刻画出薄纱质感的衣物，得益于雷诺阿早期画瓷器时学得的手法。

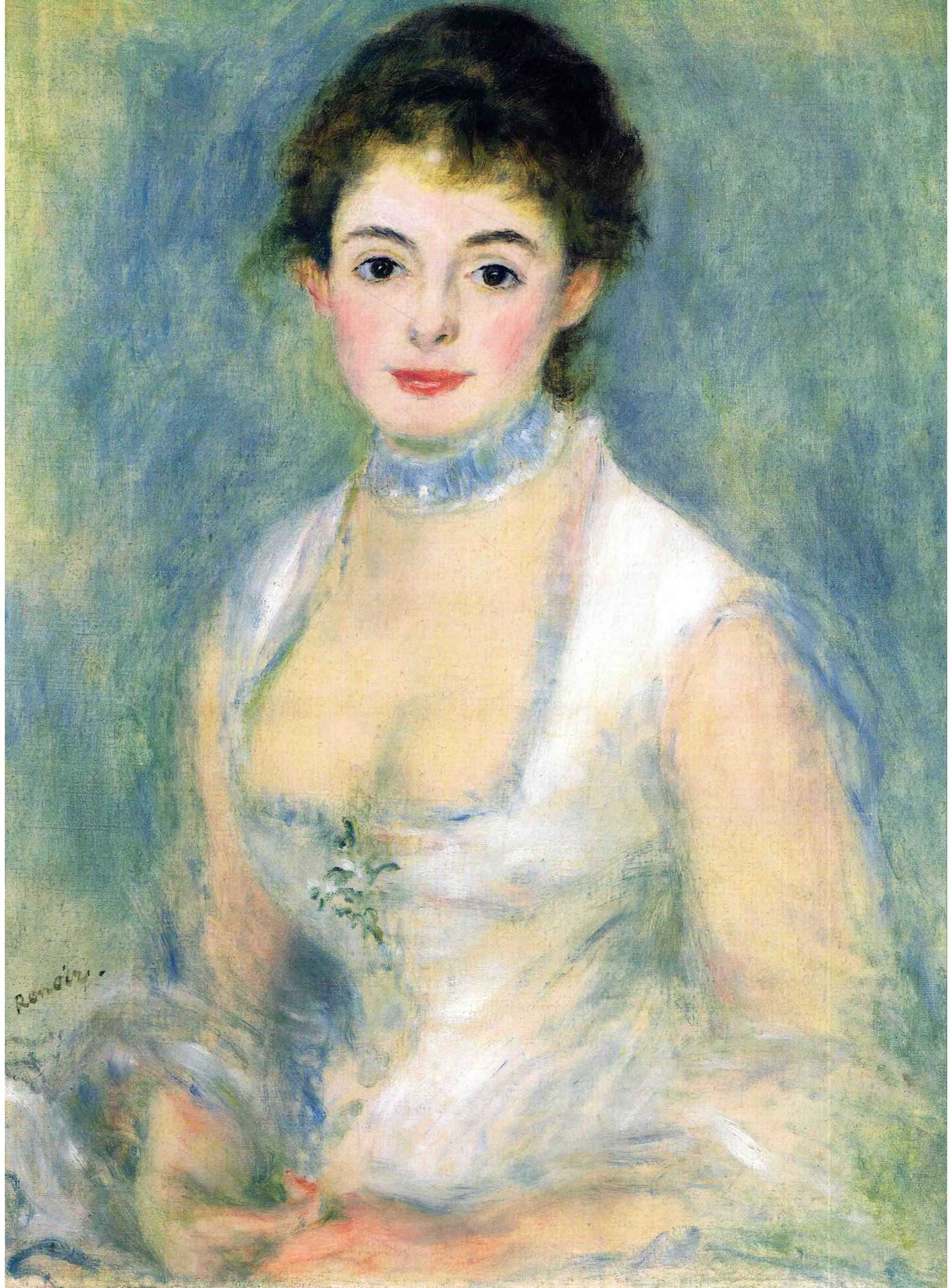
雷诺阿习惯于将印象派的手法运用到人物的衣着与背景中去，柔和的色调，纯净的色彩，使画面充满了雾一样的朦胧感。但有趣的是，他对人物面部的刻画却十分细致，因此形成了一种微妙的对比，让观者不自觉被夫人精致的面庞所吸引。

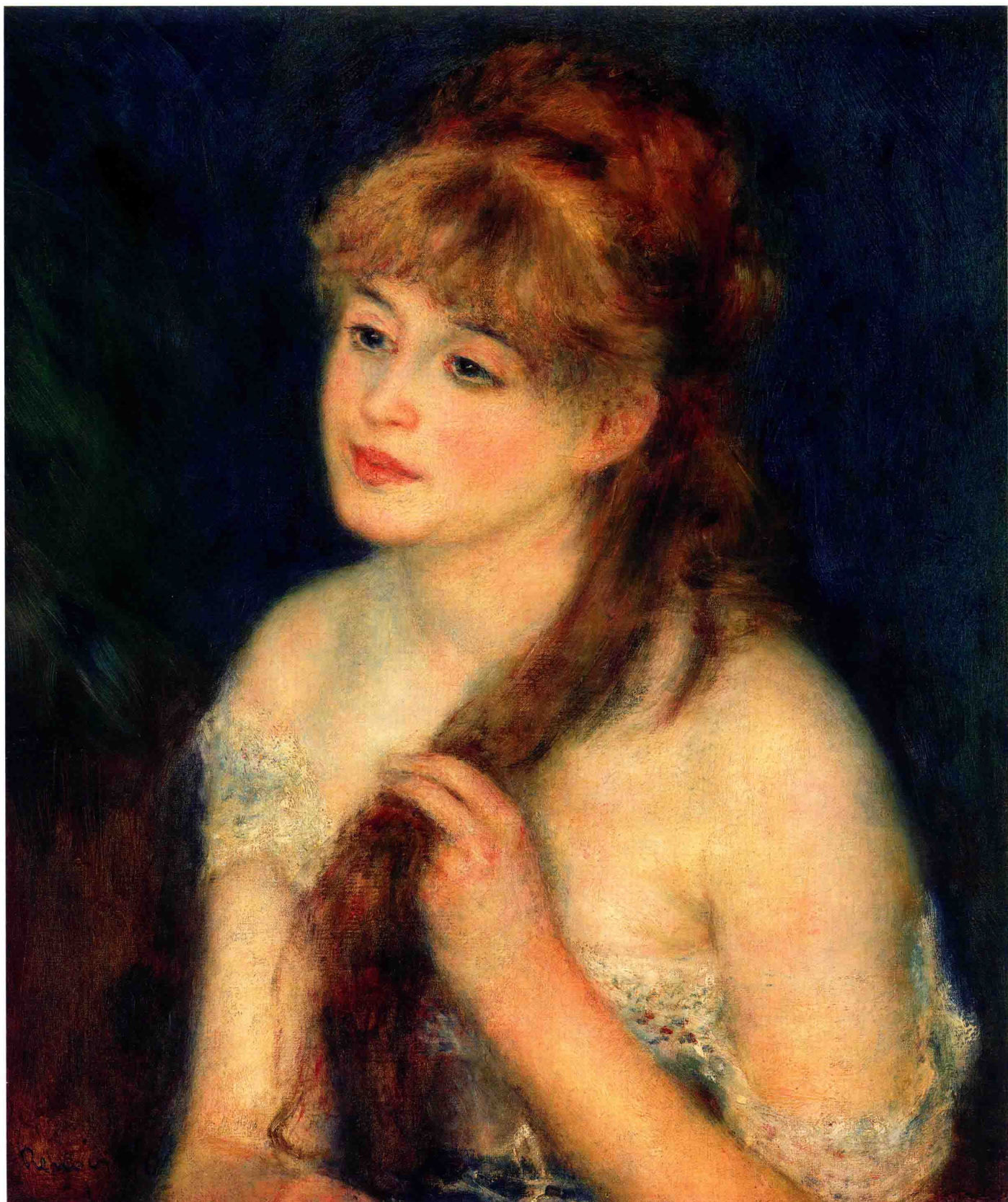

扫一扫，听音频

作品色系与局部

编发的少女（米勒小姐像）· 1876年，布面油彩，55.5cm×46cm，美国华盛顿国家美术馆藏

这件《米勒小姐像》是雷诺阿的经典肖像画之一，雷诺阿笔下的女人总有种独特的温柔气质，能给人以赏心悦目之感。作品中黑色的背景使主体更为突出，让观者轻易就能发现雷诺阿对肌肤的细腻描绘。米勒小姐的头发是红色之中带着金黄，她的双手在编结辫子，神情却略有所思，眼神中略带忧伤。

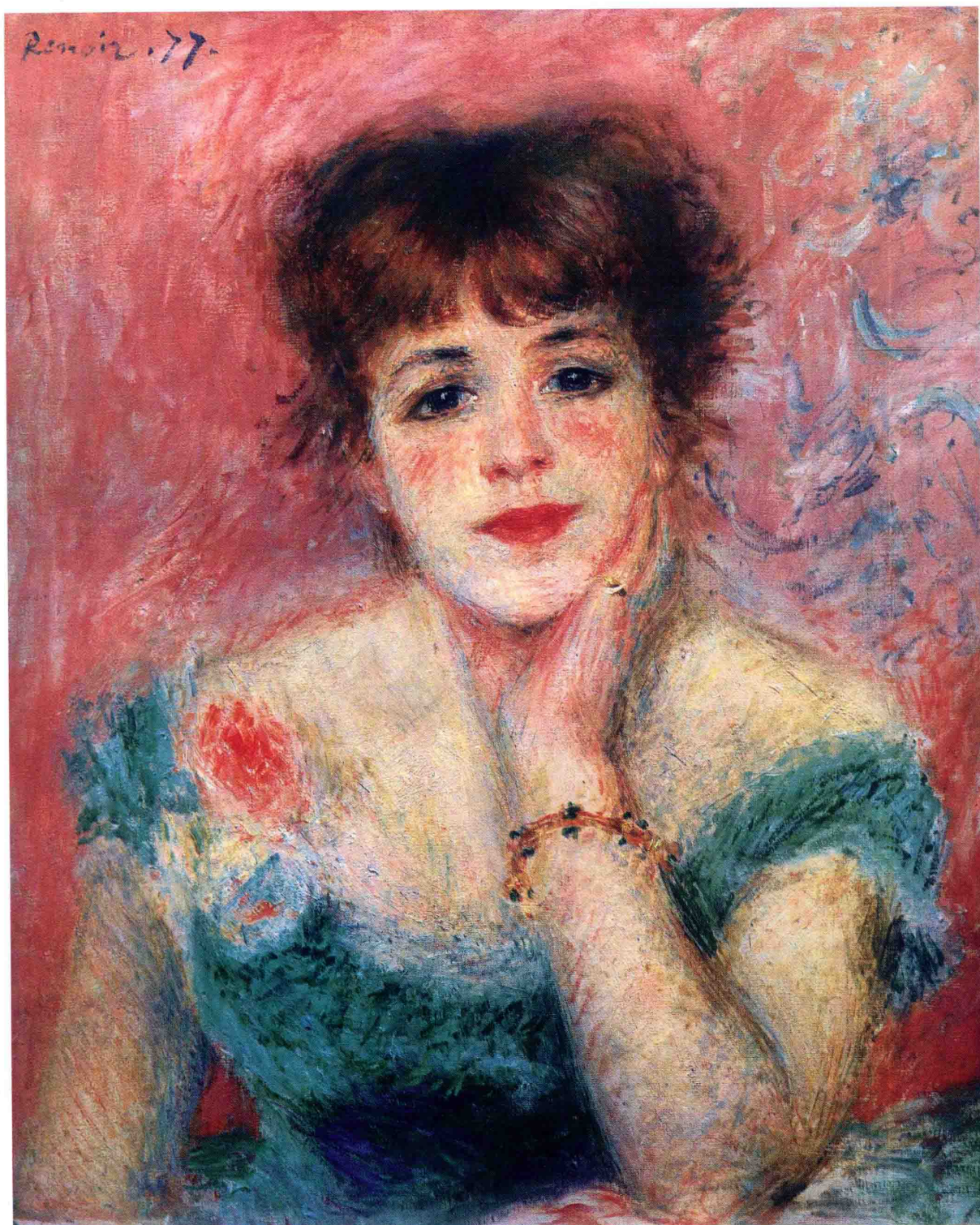
扫一扫，听音频

画中的女人是法国国家歌剧院的女演员，也是上流社会的风流名媛，名叫珍妮·莎玛丽。1875年她初次登台演出后，雷诺阿一直倾心于这位女演员，留下了十余幅她的油画肖像。

雷诺阿在这幅肖像画中，采用印象派技法的碎笔触，将年轻又美丽的莎玛丽处理在一种光色的氛围中。她左手托腮，正面对着观者，蓝色的眼眸温柔地注视着你，使你久久不能转移视线。印象派的技法使得人物的轮廓线并不清晰，肩膀的颜色甚至几乎与背景色融为一体，丰满的胸部已被强烈的灯光所渲染，衣裙上的花纹也被处理得模糊不清，但整个人却散发着法国女人所独有的魅力。

扫一扫，听音频

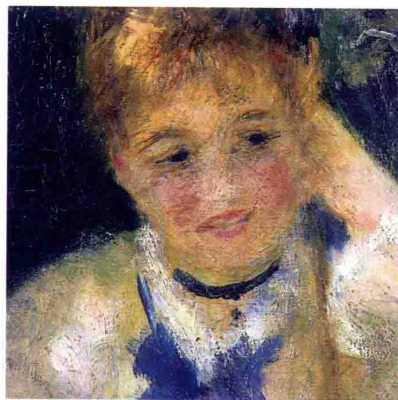

“秋千”这一题材在18世纪备受青睐，在华托、弗拉戈纳尔的绘画中都曾出现，**雷诺阿以印象派的技法和平民式的表达对这一题材做了全新又精彩的诠释。**画中描绘了他的女邻居让娜正欲登上秋千，画家诺伯特·贡纽特正在她的前方似乎在保护她；左侧树后一个男子正露出头观察着这一切；画面最左侧树前有一个小孩正抬头看着让娜，揣着手似乎跃跃欲试。**雷诺阿以紫色做底描绘地面，阳光透过树冠斑驳地洒在地面上，画面中女子衣裙上的倒“V”形花纹与光斑相映成趣，充满动感。**

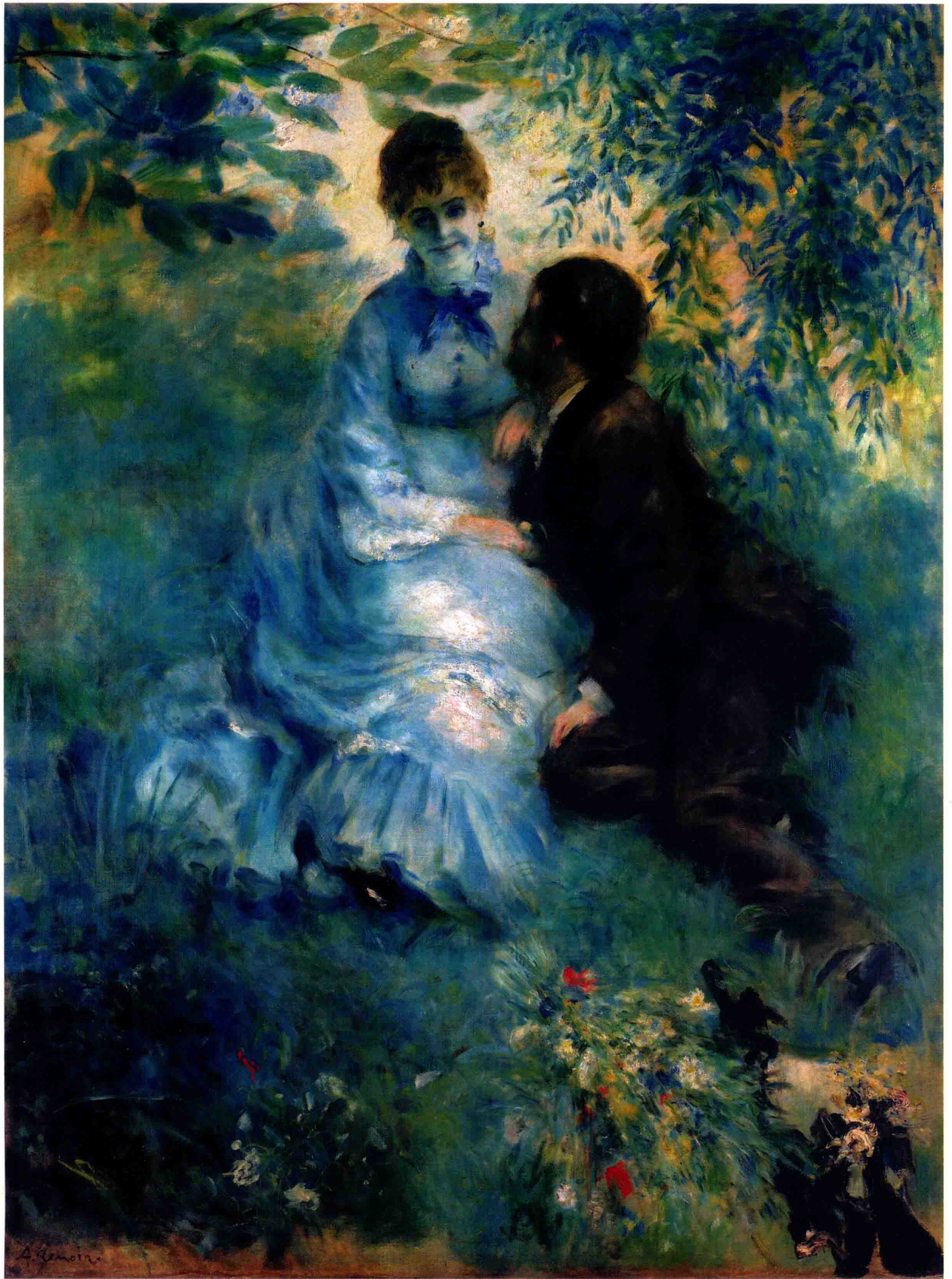

扫一扫，听音频

作品色系与局部

情人 1875年，布面油彩，176cm×130cm，捷克布拉格国家美术馆藏