

雷諾瓦的生平與創作

醫學系六年級 葉心偉

一、童年和青少年時期（1841-1862）

1841年2月25日，皮耶——奧古斯特·雷諾瓦出生於法國利摩日一個裁縫家庭，父親是雷歐納德·雷諾瓦（1799-1874），母親是馬格麗特·梅蕾（1807-1896），家境並不寬裕，有6個兄弟姊妹。1845年雷諾瓦隨家人遷居巴黎，父母希望能改善困頓的家境。少年雷諾瓦有一個好嗓子，受到作曲家的垂青，原本要推薦他進入巴黎歌劇院合唱團，但因家計問題而作罷。雷諾瓦自幼對音樂的喜好，之後常見他以舞蹈、音樂會等主題作為繪畫題材，在繪畫中掌握音樂的律動。

13歲時雷諾瓦開始在瓷器工廠當學徒，為白瓷瓶彩繪花卉，四年的學徒生涯讓他練就一手熟練的毛筆筆法，推測其與之後畫功細膩精緻有關，描繪花卉與人物畫頗為傳神，奠定了日後的繪畫基礎。在這期間他還得到「魯本斯先生」的外號，繪畫功力可見一斑。然而，工業革命後以機器取代人工，手工描繪瓷器的差事也被機器取代，瓷器工廠關閉，雷諾瓦也轉作畫扇和布簾手工藝，準備存足學費，專心研讀美術創作。

1860年雷諾瓦開始，對十八世紀洛可可畫家和法蘭德斯畫家感到興趣。布雪（1703-1770）華麗而具裝飾性的洛可可畫風，使得瓷器彩繪出身的雷諾瓦頗有引起共鳴；而佛拉哥納爾（1732-1806）描寫盪鞦韆、閱讀女子等雅緻的風俗圖畫，後來也成為雷諾瓦效法的目標；有「宴遊景象畫家」之

名的華鐸（1684-1721），他敏銳的觀察力與感受力及柔性的筆調，令雷諾瓦折服，他後來的船宴、舞會群像題材有相當程度的關聯。1862 年之後雷諾瓦利用晚上時間到巴黎美術學院學畫，進入瑞士畫家葛列爾（1808-1876）的畫室學習，儘管葛列爾畫風傳統，雷諾瓦尚能發揮，研讀精確的素描畫法，有助於未來的人物畫像。最大的收穫是在此結識了幾位畫家朋友，如莫內、希斯黎（1839-1899）和巴吉爾（1841-1870）等未來印象派的創始成員。

二、早期作品（1862-1869）——洛可可、寫實風格

20 多歲的雷諾瓦儘管熱衷於布雪和佛拉哥納爾繪畫中的愉悅感，同時他更是寫實主義庫爾貝（1819-1877）的追隨者。1864 年他以《艾絲美哈達》作品首次入選巴黎沙龍展，他採取的是浪漫主義的題材，以寫實風格畫成，後來這幅畫因畫家本人不滿意而被毀掉。同年，雷諾瓦在楓丹白露結識了巴比松畫家迪亞茲（1807-1876），迪亞茲鼓勵他提高畫面的明亮度，放棄黑色的陰影主調，雷諾瓦採納了他的建議，自此雷諾瓦的色彩運用開始有顯著改變。1867 年他創作的作品《莉絲》，再度入選沙龍展，這是他為情人莉絲所畫的戶外寫生畫像，表現陽光下少女浪漫的形象。

1868 年以莫內為首的年輕藝術家經常聚集在蓋爾波咖啡館交換心得，激昂熱情的言論促使印象派的觀念在團體中蔓延。身材瘦弱、個性容易緊張的雷諾瓦，沒有激進的性格，但是莫內等朋友的熱情令他感動，讓他也融入團體之中。1869 年後雷諾瓦和莫內搬進巴吉爾的寓所，巴吉爾、莫內和雷諾瓦經常一起作畫，嘗試新的技術、新的主題。這一段時間，雷諾瓦直接受到莫內的影響，在技法上也開始選擇比較明亮的色彩、筆觸。

莫內和雷諾瓦 1869 年一起到巴黎附近的布吉瓦爾渡過愉快的夏日時光，布吉瓦爾是巴黎上流階級的休閒勝地，擁有聞名的青蛙潭和河濱娛樂活動。而安席耶荷、阿戎堆和夏圖等塞納河沿岸地區，則以沐浴、賽船、帆船和聚會場所聞名，這些地區成為他們繪畫中的最佳背景。兩位畫家並肩完成各自的《青蛙潭》畫作，雷諾瓦的畫詩意柔美，莫內則堅毅而有自信，此時兩人逐漸顯露印象派風格的傾向。年輕藝術家最大的開銷是購買顏料，生活儘管不易，但是他們仍然堅持創作不輟。那年雷諾瓦寫信給巴吉爾，談及自己和莫內的現況時，說道：「雖然我們不是每天有飯吃，我還是很開心」。1870 年巴吉爾死於普法戰爭上，他的去世對雷諾瓦和莫內兩人的經濟支持有很大的影響。

三、印象派時期（1870-1882）以中產階級的生活題材為主

美術史學者吉勒·內赫形容這一時期為「夜鶯」（Rossignol）風格，意指其華美細膩之畫風。1870 年代雷諾瓦的繪畫風格臻至成熟，他積極參加印象派展覽。這一段期間他創作了許多膾炙人口的作品，例如 1876 年的《盪鞦韆》和《煎餅磨坊》。雷諾瓦以友人和巴黎蒙馬特區的女孩為描繪對象，此時的畫風更加細膩，以純熟的方式呈現人物的動態和表情。在他的大幅作品中，成功地將眾人形象凝聚在單一框架內，捕捉豐沛的光線和色彩的變化。他的構圖繁複細膩，往往需要大量的習作練習，此時，勤於作畫的雷諾瓦也會在同一畫布工作數週到數月之久，不斷修改背景、補筆或移動人物的位置。

1880 年，39 歲的雷諾瓦遇見亞琳，10 年後兩人結為連理。雷諾瓦在許多群像畫中描繪亞琳的肖像，如 1880-1881 年的《船上的午宴》，這幅畫歷時數月之久才完成，無論在構圖和技法上都費了不少心血，捕捉到十九世紀塞納河的休閒畫面，結合靜物、肖像、風景和風俗畫的多元格局，這

幅畫很快就被畫商杜朗魯耶（1831-1922）買走，後來成為美國菲利普基金會的收藏。

四、「嚴肅時期」（1883-1888）或稱「安格爾時期」——畫風謹慎精確，色彩偏冷色調，素淨光滑，更重視人物佈局

1881 年的冬天，完成不朽傑作《船上的午宴》後不久的雷諾瓦，得到諸多讚賞，但他沒有因此平步青雲或自得意滿，反而開始面臨一段低潮期。他決定到南歐諸國旅行，調整創作的瓶頸，以及面對婚姻的遲疑。這段期間的旅行讓他的收穫頗豐，義大利的停留對他尤其有深遠的影響，佛羅倫斯畫派、拉斐爾（1483-1520）和龐貝城的壁畫，以及安格爾（1780-1867）的油畫讓雷諾瓦非常驚嘆。地中海的溫潤氣候驅走陰霾。1882 年雷諾瓦返回巴黎，此時他逐漸淡出印象派風格，轉向純粹、沉穩的構圖，發展出另一種新的古典人物風格，雷諾瓦自稱它為「嚴肅的」（she）風格，所以有人稱這一段期間為「嚴肅時期」或「安格爾時期」。嚴肅時期是一種新的嘗試，不再以巴黎日常生活為主要素材，轉而偏重對象個性的描寫，以及藝術家主觀的感受。長途旅行後的雷諾瓦，決定和亞琳共組家庭。1885 年他們的長子皮耶出生，和家人遷居埃索爾。隨後次子尚於 1894 年，三子克勞德在 1901 年相繼到來，三位兒子後來都沒有繼承父親的衣鉢，全部進入演藝圈，皮耶成為著名的法國演員，次子尚是法國前衛電影導演，小兒子克勞德則從事電影攝影。

從 1880 年代開始，雷諾瓦的作品表現出對古典藝術與女性裸體的高度興趣，這當然與南歐旅行時他受到希臘古典洗禮之故。1887 年他完成一系列裸女群像的習作，如《浴女》。在現代繪畫史中，雷諾瓦對女性的優雅有獨到的觀察，尤其擅長描寫女性柔軟、珍珠般吹彈可破的肌膚。

五、珍珠色時期 (1890-1897)——瓷器般的光澤，具有精緻感、講求造型、光線和色彩

1890 年之後，雷諾瓦和家人遷居到地中海沿岸的坎涅，此時作品色彩更為明亮，豐富有力。由於他曾使用含有「珍珠母」的銀灰色顏料，來塗抹人物畫的皮膚，於是這一段時期也稱為「珍珠色時期」。

1890 年代初期雷諾瓦到西班牙旅行，對委拉斯蓋茲 (1599-1660)、提香 (1495-1576) 和哥雅 (1746-1828) 等人的繪畫大感折服。1891 年起兩年間，法國政府邀請雷諾瓦為巴黎一座新美術館盧森堡美術館繪製作品，雷諾瓦非常重視這項委託，前後一共完成五幅《彈琴少女》(1892)，其中一幅成為居庸的收藏，後來存放橘園美術館，另有一幅進入奧塞美術館，色彩運用大量紅、橙等暖色系，成為雷諾瓦晚年創作中最主要基調。

除了「彈琴少女系列」之外，1890 年代，雷諾瓦畫了許多以兩個女孩為主題的作品，其中一位就是畫家馬內的姪女茱麗·馬內，例如「閱讀的少女系列」，「海濱少女系列」，描寫年輕少女相偕採花、戲水、結髮辮的純美情境，雷諾瓦將自然景物和少女們的衣裳相互調和，充分顯示「珍珠色時期」典型的唯美特色。

六、晚年 (1898-1919)：希臘女神般的裸女畫是最主要題材

晚年雷諾瓦長期為關節炎折磨，有時雙手無法自由活動，為了創作，他將畫筆綁在手臂上，得以繼續畫畫。1902 年他偕妻子和尚、克勞德搬進南部坎城附近的別墅。1904 年雷諾瓦在坎涅置產，買下了「克蕾特別墅」。此時地中海沿岸的風景讓雷諾瓦的繪畫有了新的活力，呈現明亮、顫動的色彩。雷諾瓦也將地中海風景和人物、裸女做了精緻的結合，豐腴的裸女或側臥休憩，或行走於花園之中，將古典傳統和現代風景饒富趣味的嘗試。

1913 年雷諾瓦甚至嘗試雕塑創作，1916-1917 年間，青年鑄造師季諾開始為他工作，透過季諾的雙手，雷諾瓦的創意與構想得以完成。雷諾瓦的晚年創作的裸女具有古典的尊貴氣質，裸女的肌膚呈現紅橙色的溫暖色調，體態豐腴，經常描繪美神維納斯，令人想起古希臘的雕塑。臨終的雷諾瓦受邀到羅浮宮參觀畫展，看到自己的作品和其他大師的作品並列，心裡感到實慰。1919 年 12 月 3 日，雷諾瓦病逝於坎涅寓所內，享年 78 歲。