

Огюст
Ренуар

содержание

- ❖ - жизнь и эпоха - 3
- ❖ - знаменитые работы - 6
 - ❖ - шедевр - 10
- ❖ - стиль и техника - 13

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

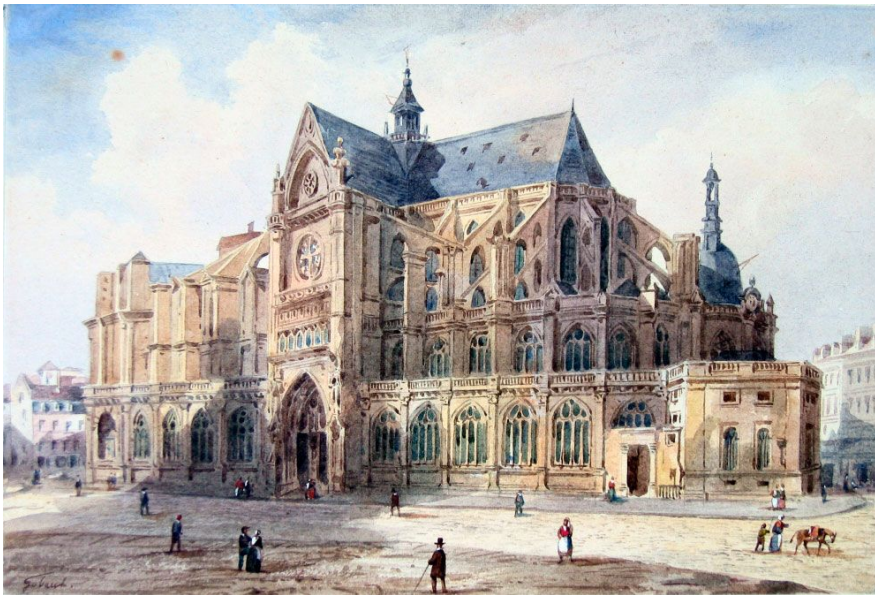

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе, городе, расположенном на юге Центральной Франции и славящимся своим фарфором. Ренуар был шестым ребёнком небогатого портного по имени Леонар и его жены, Маргариты. Всего у Леонара и Маргариты родилось семеро детей, двое из которых умерли в младенчестве.

В 1844 году Ренуары переезжают в Париж и здесь маленький Огюст поступает в церковный хор при большом соборе Сент-Эсташ. У него оказался такой замечательный голос, что регент хора (а это был не кто иной, как сам Шарль Гуно) пытался убедить родителей мальчика отдать его учиться музыке. Однако, помимо этого у Огюста проявился дар художника, и, когда ему исполнилось 13 лет, он начал помогать семье, устроившись к мастеру, у которого научился расписывать фарфоровые тарелки и другую посуду. По вечерам Огюст посещал школу живописи.

В 1858 году фарфоровая мастерская, в которой работал Ренуар, закрылась, и ему пришлось переключиться на роспись вееров и штор. В 1860 году он получил от властей разрешение заниматься копированием картин, находящихся в Лувре, а к 1861 году сумел скопить достаточно денег, чтобы заплатить за обучение, и стал учеником Шарля Глейра, модного в то время художника, писавшего портреты и забавные сценки. Студия Глейра считалась филиалом парижской Школы изящных искусств, и в апреле 1862 года Ренуар, которому исполнился 21 год, выдержал вступительные экзамены в это заведение, оказавшись 68-м из 80 кандидатов. Вместе со своими друзьями по студии Глейра - Фредериком Базилем, Клодом Моне и Альфредом Сислеем - Ренуар ездил в лес Фонтенебло, где они рисовали на открытом воздухе. Впоследствии работа на пленэре стала отличительным, «фирменным» знаком импрессионистов, группы художников, ядром которой была перечисленная выше четвёрка.

РАННИЕ ПОПЫТКИ

Ренуар впервые познал вкус успеха в 1864 году, когда одна из его картин прошла строгий отбор и была выставлена на Салоне, ежегодной государственной художественной выставке. На следующий год у него взяли ещё две картины, а сам Ренуар начал получать заказы на создание портретов. Однако художник продолжал едва сводить концы с концами и выживал во многом благодаря своим богатым друзьям - Базилю и Сислею.

В 1865 году, в доме ещё одного своего товарища, художника Жюля Ле Кёра, он познакомился с 16-летней девушкой Лизой Трео. Огюста захватила страсть, Лиза очаровала художника, стала его первой любовью и любимой моделью. Лиза вдохновляет Ренуара. В то время он постоянно пишет возлюбленную, экспериментируя с разными стилями, что можно видеть на портретах Лизы того периода. Их связь продолжалась 7 лет до 1872 года. Внезапный и неожиданный для всех разрыв случился, вероятно, по той причине, что Ренуар совсем не собирался жениться. Лиза об этом узнала и оставила Ренуара, выйдя замуж за другого.

Творческая карьера Ренуара прерывается в 1870-1871 годах, когда он был призван в армию во время франко-прусской войны, закончившейся сокрушительным поражением Франции. Несмотря на то, что участия в боевых действиях Ренуар не принимал (в отличие от Базиля, убитого в сражении), во время службы он жестоко страдал от дизентерии. В послужном списке Ренуара сказано, что он «во время войны проявил выдержку и самообладание».

После окончания войны, в 1874 году, Ренуар вместе с несколькими друзьями-художниками устроили в Салоне выставку своих картин. Именно тогда и появился термин «импрессионизм», придуманный одним саркастическим критиком. Теперь об этом событии вспоминают как о первой выставке импрессионистов. Целый ряд выставленных работ подвергся уничтожающей критике, однако «Ложа» Ренуара была оценена достаточно доброжелательно.

В это время импрессионистам пришлось столкнуться не только с враждебно настроенными критиками, но и с общим экономическим кризисом, последовавшим за поражением в войне с Пруссией. Настали годы, когда людям было не до покупки произведений искусства. Как и многие его друзья, Ренуар часто страдал от нищеты и теперь, стремясь выжить, занялся писанием портретов, единственным жанром живописи, который всегда пользуется спросом. В душе он никогда не любил писать портреты, однако веселый, покладистый характер художника помогал ему в работе с клиентами. В результате на второй выставке импрессионистов в 1876 году из 15 представленных на ней работ Ренуара 12 оказались портретами.

В 1890 году Ренуар женился на Алине Шариго, с которой познакомился десятью годами раньше, когда та была 21-летней белошвейкой. У них уже был сын, Пьер, родившийся в 1885 году, а после свадьбы у них появились ещё два сына - Жан, родившийся в 1894 году, и Клод (известный как «Коко»), родившийся в 1901 и ставший одной из самых любимых моделей отца.

Алина была младше Ренуара на 20 лет, и, хотя в живописи девушка не разбиралась, она смогла стать для художника прекрасной женой. Став хозяйкой в его доме и взяв на себя все хлопоты, она окружила Ренуара заботой, ограждая от всего что могло бы помешать его работе. Алина оставалась верной спутницей Огюста на протяжении всей жизни, даже несмотря на интрижки, которые периодически возникали у художника со своими натурщицами.

К тому времени, когда окончательно сложилась его семья, Ренуар достиг успеха и славы, был признан одним из ведущих художников Франции и успел получить от государства звание кавалера Почетного Легиона.

Личное счастье и профессиональный успех Ренуара были омрачены его болезнью. После приступа паралича, случившегося в 1912 году, Ренуар был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал писать кистью, которую вкладывала ему между пальцев сиделка. Более того, несмотря на свой почтенный возраст, он даже попытался заняться скульптурой, давая указания своему помощнику, что и как он должен лепить. К этому времени ревматические боли стали настолько сильными, что иногда художнику приходилось спать под простыней, натянутой на деревянную раму, поскольку даже прикосновение легкого полотна причиняло ему невыносимую боль. Но, несмотря ни на что, Ренуар никогда не терял бодрости духа и любил повторять: «Что ни говорите, а я - счастливчик».

В последние годы жизни Ренуар снискал славу и всеобщее признание. В 1917 году, когда его «Зонтики» были выставлены в Лондонской Национальной галерее, сотни британских художников и просто любителей живописи прислали ему поздравление, в котором говорилось: «С того момента, как ваша картина была вывешена в одном ряду с работами старых мастеров, мы испытали радость от того, что наш современник занял подобающее ему место в европейской живописи». Картина Ренуара выставлялась также в Лувре, и в августе 1919 года художник в последний раз навестил Париж, чтобы взглянуть на нее. 3 декабря 1919 года Пьер Огюст Ренуар скончался в Кане от воспаления легких в возрасте 78 лет. Так завершился жизненный путь одного из величайших художников всех времен.

знаменитые работы

«Ложка»

Это, очевидно, самая знаменитая из работ, представленных Ренуаром на первой выставке импрессионистов в 1874 году. Картина представляет собой блестящий образец великолепной техники художника, характерной для того периода его творчества.

Бледная кожа женщины создаёт незабываемый контраст с интенсивными чёрными полосами на её костюме. Женской моделью была профессиональная натурщица по имени Нини (у неё ещё малопривлекательное прозвище Гель-де-Ре или Рыбное лицо). Моделью для мужской фигуры был брат Ренуара Эдмон.

Несмотря на то, что эта картина получила на выставке неплохие отзывы, она не сразу нашла покупателя, и Ренуар продал её торговцу только в 1875 году за 475 франков - скромная сумма, на то время и она была жизненно необходима художнику, чтобы расплатиться с долгами.

Жемчуг на шее женщины изображен с помощью мелких выпуклых точек белой краски, сверкающих на фоне кремовых тонов, которыми написана кожа модели.

Лицо мужчины затенено и написано менее отчётливо, чем лицо женщины, а его левая щека почти сливается с фоном картины.

Кружевные оборки на рукавах, спадающие на руки женщины, написаны легкими размытыми «облачками» краски, что характерно для манеры Ренуара.

Тонкими мазками краски переданы и розовые цветы, которыми украшено платье женщины.

«ЗОНТИКИ»

«деревенский танец»

Этому «деревенскому» танцу Ренуар противопоставляет утонченный городской танец. Здесь художник хочет показать два образа жизни – здоровый деревенский и обычный городской.

«Городской танец»

шедевр

«Завтрак

гребцов»

Перед нами – ресторан Фурнез, расположенный на островке посреди Сены в районе города Шату, что к западу от Парижа.

Рассматривая картину, мы словно попадаем на дружеский завтрак. Смотрите, какая непринужденность царит на веранде!.. Какие естественные позы приняли посетители ресторана!.. Кажется, это уже не первая их встреча; все радостны и довольны...

Однако первое впечатление обманчиво. Секрет картины в том, что изображенные на ней люди никогда не позировали Ренуара все вместе: они приезжали в Шату в разные дни.

Ещё удивительнее то, что у каждого из собравшихся на веранде людей есть имя. Художник сознательно писал своих знакомых и друзей.

С левой стороны мы видим Алину Шариго, играющую с собачкой; это будущая жена Ренуара. За её спиной возвышается сын владельца ресторана Альфонс Фурнез, настоящий богатырь!.. Неподалёку непринужденно оперлась на перила его сестра, Альфонсина Фурнез. Она с интересом слушает человека в коричневом котелке. Это не кто иной, как Рауль Барбье – барон, герой войны, бывший мэр, а в общем-то, просто кутила и весельчак.

На переднем плане мы видим натурщицу Анжель Лего. Рядом с ней сидит Гюстав Кайботт, известный художник и друг Ренуара. Над говорящими склоняется Антонио Маджиоло, итальянский журналист...

Позади этой группы – ещё люди; среди них – известная актриса Жанна Самари, героиня многих портретов Ренуара, Пьер Лестренге, работник министерства внутренних дел и близкий друг Ренуара, а также Поль Лот, запечатленный художником в серии картин, посвящённой танцам.

Девушка с бокалом – Эллен Андре, актриса и натурщица.

Прямо над ней расположились Шарль Эфрусси, коллекционер и издатель известной газеты, и поэт-символист Жюль Лафорг.

Не стоит и говорить, что картина с первого взгляда пленяет своей яркостью и живостью – и не в последнюю очередь благодаря знакомству с её героями.

Но самое прекрасное в этой картине – не люди. Ясный день за пределами террасы, пронизанные светом воды Сены, белые парусники, скользящие по её волнам, яркая зелень кустов и деревьев.

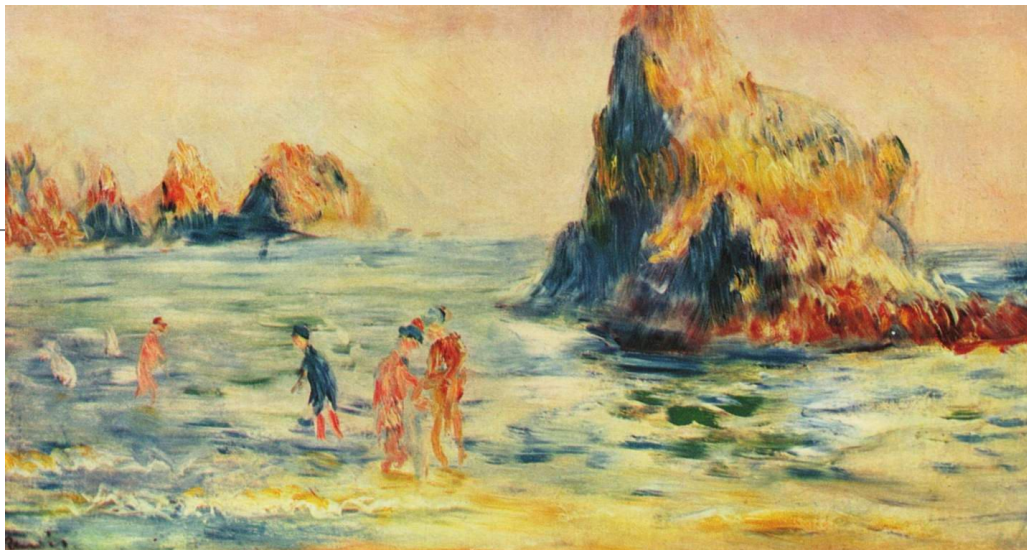
Вглядитесь в картину. Как она полнится воздухом, ветром... Как колышется полосатый тент! Как накренились паруса! Как шелестят деревья!..

Удивительный летний день, упоительная в своей свежести природа, знакомые лица, интересные собеседники...

СТИЛЬ И ТЕХНИКА

Этюды маслом

Хотя Ренуар, в отличие от своих друзей-импрессионистов Моне и Сислея, не склонен был писать пейзажи, ему тем не менее нравилось работать на открытом воздухе, и он в свое время сделал на пленэре множество ярких этюдов маслом. Иногда Ренуар использовал эти этюды как основу для своих будущих картин, которые писались им в студии. Этюд, на котором запечатлен пляж в Крэддл-Рок, на острове Гернси написан в сентябре 1883 года, когда художник посетил Нормандские острова. Оттуда он писал своему торговому агенту Дюран-Рюэлю о той радости, которую доставляет ему пребывание на этих пляжах, где на каждом шагу встречаются объекты, которые хочется поскорее нарисовать. Вполне вероятно, что эта небольшая яркая картина была написана за один сеанс, поскольку человеческие фигурки были добавлены по ещё не просохшей, влажной краске морского «фона».

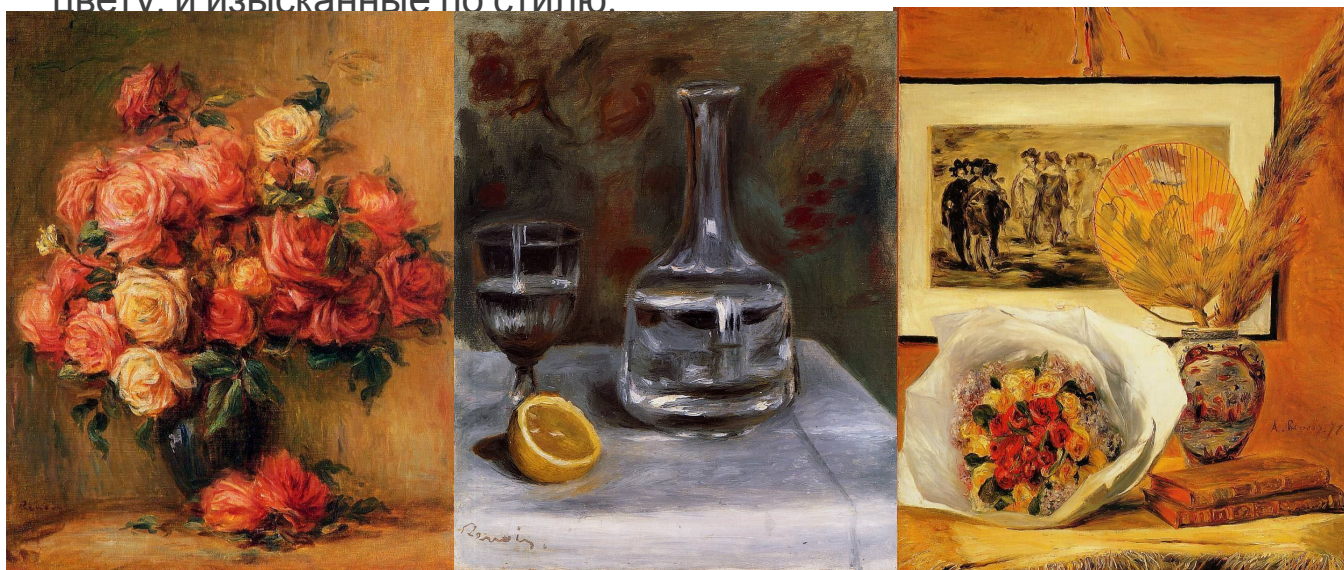
Когда Ренуар начал серьезно изучать живопись, ему потребовалось некоторое время для того, чтобы найти то направление, в котором он будет работать. На первых порах его естественный творческий инстинкт был приглушен желанием писать картины, отвечающие вкусам публики и тем самым обеспечивающие художнику безбедную будущность. Несколько лет он писал вяло, порой даже мрачно, однако под влиянием друзей, и прежде всего Моне, сумел сделать свою палитру ярче, а манеру письма - свободнее. В молодости Моне и Ренуар были близкими друзьями и в 1869 году работали вместе в любимом публикой месте отдыха на Сене под названием «Лягушатник». Именно здесь они создавали картины, впоследствии послужившие основой импрессионизма. В то время Ренуар разделял интерес Моне к созданию пейзажей на пленэре, но впоследствии, не отказываясь окончательно от этого жанра, все же сосредоточил основное внимание на изображении человеческого тела..

Натюрморты

Ренуар часто писал натюрморты, немного расслабляясь таким способом после окончания другой, более напряженной работы. Натюрморты в целом, и особенно цветы, всегда позволяли, как он говорил, «отдохнуть его мозгам». Он писал цветы как сами по себе («Розы в вазе», ок. 1980 г.), так и как часть более широкого натюрморта («Натюрморт с букетом и веером», 1871 г.). Ренуар был достаточно честен, чтобы признать простою вещь: натюрморты легко пишутся и при этом могут приносить хороший доход. «Если бы я продавал только хорошие картины, я бы умер с голоду» - замечал он. Разумеется, нельзя все натюрморты Ренуара причислять к его первоклассным работам, однако лучшие из них великолепны по цвету, и изысканны по стилю.

Обнаженная натура

Ренуар был один из величайших мастеров изображения ню за всю историю живописи. Он любил женское тело и умел живо передать его на холсте. Одна из знаменитых шуток Ренуара: «Я продолжаю работать над обнаженной натурой до тех пор, пока мне не захочется ущипнуть холст». Впрочем, ведущей темой в творчестве Ренуара обнаженная натура стала не раньше середины 1880-х годов. Это произошло после его возвращения из Италии, где художник был потрясен античным искусством и искусством Ренессанса, в которых изображение обнаженного человеческого тела занимает одну из ведущих позиций. «Купальщицы» (1887 год), были написаны именно в этот период.

СТИЛЬ МАСТЕРА

Живописная манера Ренуара выработывалась на протяжении многих лет. В период расцвета импрессионизма, на протяжении всех 1870-х годов, художник писал энергично и живо, благодаря чему его картины всегда выглядели яркими и красочными независимо от того, что было изображено на холсте. Цвета Ренуара обычно были менее насыщенными, чем у его товарищей-импрессионистов, (он часто разводил краски льняным маслом и скипидаром) и ложились более гладко, чем, скажем, у Моне, создававшего за счет красок фактуру холста.

На протяжении короткого «жесткого» периода мазок Ренуара становится шире и тверже. Правда, в более поздних работах его манера вновь меняется.

Рисунки и гравюры

Ренуар очень много рисовал, но никогда не относился к своим рисункам с должным вниманием. Один из его друзей, художественный критик Жорж Ривьер писал, что «только после того, как к Ренуару пришло признание, люди бросились собирать его рисунки. Однако очень трудно, почти невозможно найти его рисунки, относящиеся к семидесятым и восьмидесятым годам. В те времена Ренуар безжалостно выбрасывал их, придавая своим работам не больше значения, чем школьник своей старой тетради». Большинство уцелевших рисунков Ренуара - это моментальные наброски, сделанные тем, что оказывалось в эту минуту под рукой: пастелью, пером, тушью, карандашом или, как в случае с рисунком «Играющие девочки» - цветными карандашами. Некоторые из рисунков - это этюды для будущих картин, а некоторые кажутся сделанными уже после написания картины, сюжет которой они повторяют. В 1890-е годы Ренуар экспериментировал с гравюрами. Этой идеей заразил художника его торговый агент, Воллар.

Очаровательный образец гравюры, исполненной Ренуаром в технике сухой иглы, - портрет Берты Моризо, датированный 1892 годом. Художник также пробовал свои силы в офортах и литографии, создав в целом около 50 работ (в том числе несколько цветных), в целом повторяющих сюжеты его картин. Он находил офорт несколько тяжеловесным, и гораздо больше его заинтересовала литография, техника которой предполагает создание рисунка на литографском камне, приблизительно тем же способом, что и на бумаге.

Изображения детей

Немногие художники писали детей с такой искренней любовью и симпатией, как Ренуар. Он умел передать исходящее от любого ребенка очарование, не впадая при этом в слезливую сентиментальность. Примером тому может служить восхитительный «Портрет ребёнка», написанный около 1910 года. Добиться успеха на этом нелёгком поприще во многом помогал мягкий характер Ренуара, да ещё отчасти та невероятная скорость, с которой он писал: его маленькие модели не успевали устать, а картина уже была закончена, как это случилось с девочками, изображенными на картине «Дочери Каен д'Анвера (Розовое и голубое)», датированной 1881 годом

На картине 1906 года «Играющий Клод Ренуар» изображен младший сын художника, известный как «Коко». Позже сам Клод вспоминал: «Мой отец предоставлял мне полную свободу. Он не требовал, чтобы его модель оставалась неподвижной, и потому я мог бегать по всей мастерской. Правда, иногда мне удавалось спокойно посидеть минуты три. Впрочем, я был всего лишь его дежурной моделью на случай непогоды; обычно же отец приглашал в мастерскую настоящую натурщицу или приступал к небольшому пейзажу; меня же он использовал чаще всего для набросков, когда у него под рукой не было никого более подходящего».

