

*П
ь
е
р

О
г
ю
с
т*

(1841-1919)

*Р
е
н
у
а
р*

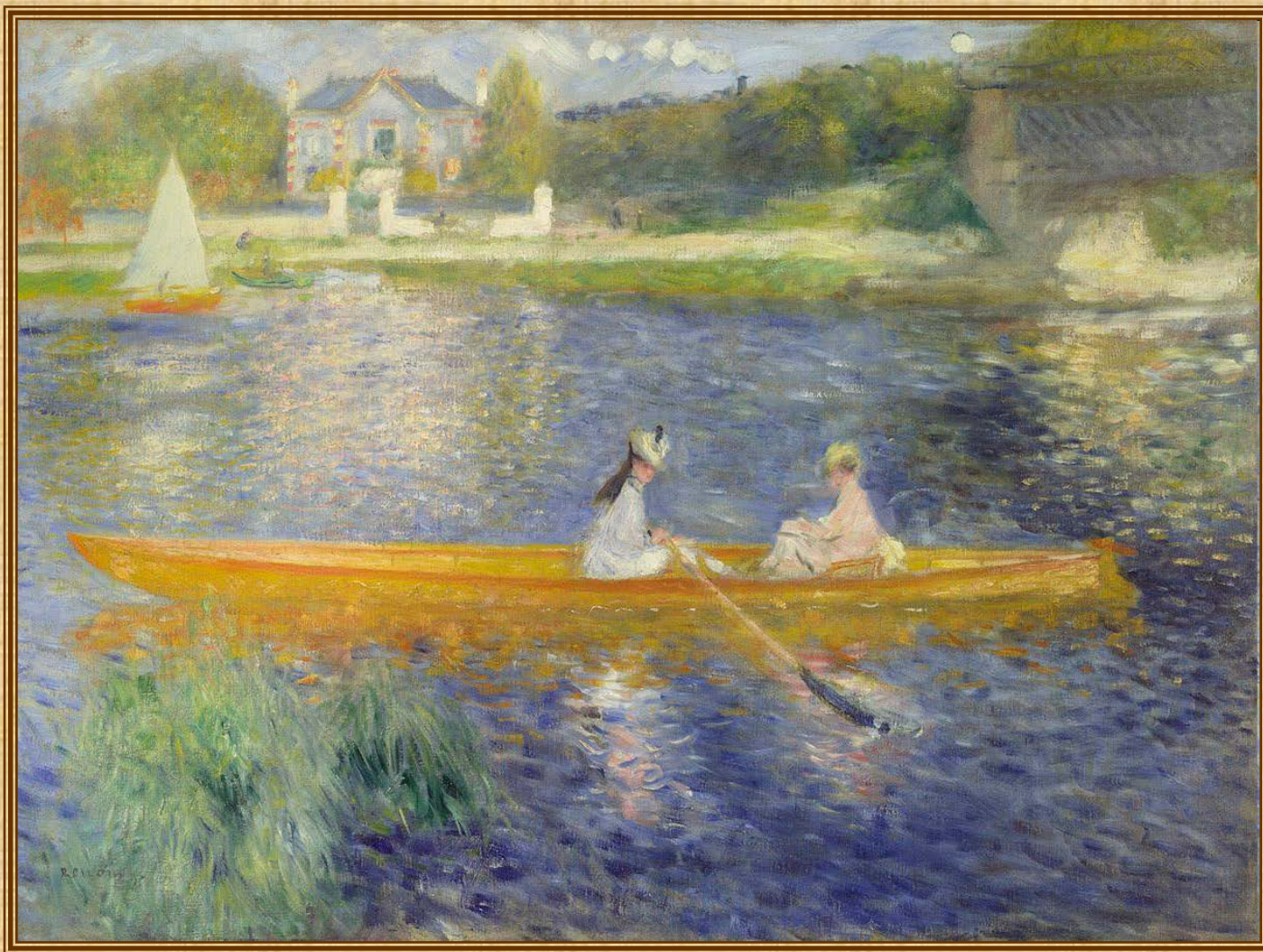

25 февраля 1841 года в городке Лиможе на юге Франции в семье портного родился четвертый ребёнок – мальчик, названный Пьер Огюст. Через несколько лет, все семейство Ренуар переехало в Париж. С раннего детства Огюст отличался прекрасными способностями к рисованию, а также великолепным голосом. Руководитель церковного хора, где пел юный Ренуар, даже советовал его родителям подумать о музыкальной карьере сына (кстати, это был Шарль Гуно, написавший впоследствии знаменитую оперу «Фауст»). Но семья будущего художника была не богата, и его отец видел для сына другое будущее – престижную и хорошо оплачиваемую работу художника по фарфору.

1862 – 1873 Выбор жанров

На исходе 1862 года, Огюст Ренуар осуществил своё заветное желание и поступил на обучение в парижскую Школу изящных искусств. Там он попал в мастерскую художника Шарля Глейра, придерживающегося академического стиля. Молодой человек уже имел солидный опыт, но добросовестно посещал все занятия и учился академическому рисунку. Однако Глейру сразу же не понравилось, как Ренуар работал с цветом: уже тогда художник использовал сочные яркие краски, что не приветствовалось в академической среде.

Он очень скоро подружился с Клодом Монэ, Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем, которые имели очень близкие взгляды на живопись и горячо обсуждали возможности её возрождения, под которым понимали освобождение от оков академизма. Немного позже к ним присоединился и Камиль Писсарро.

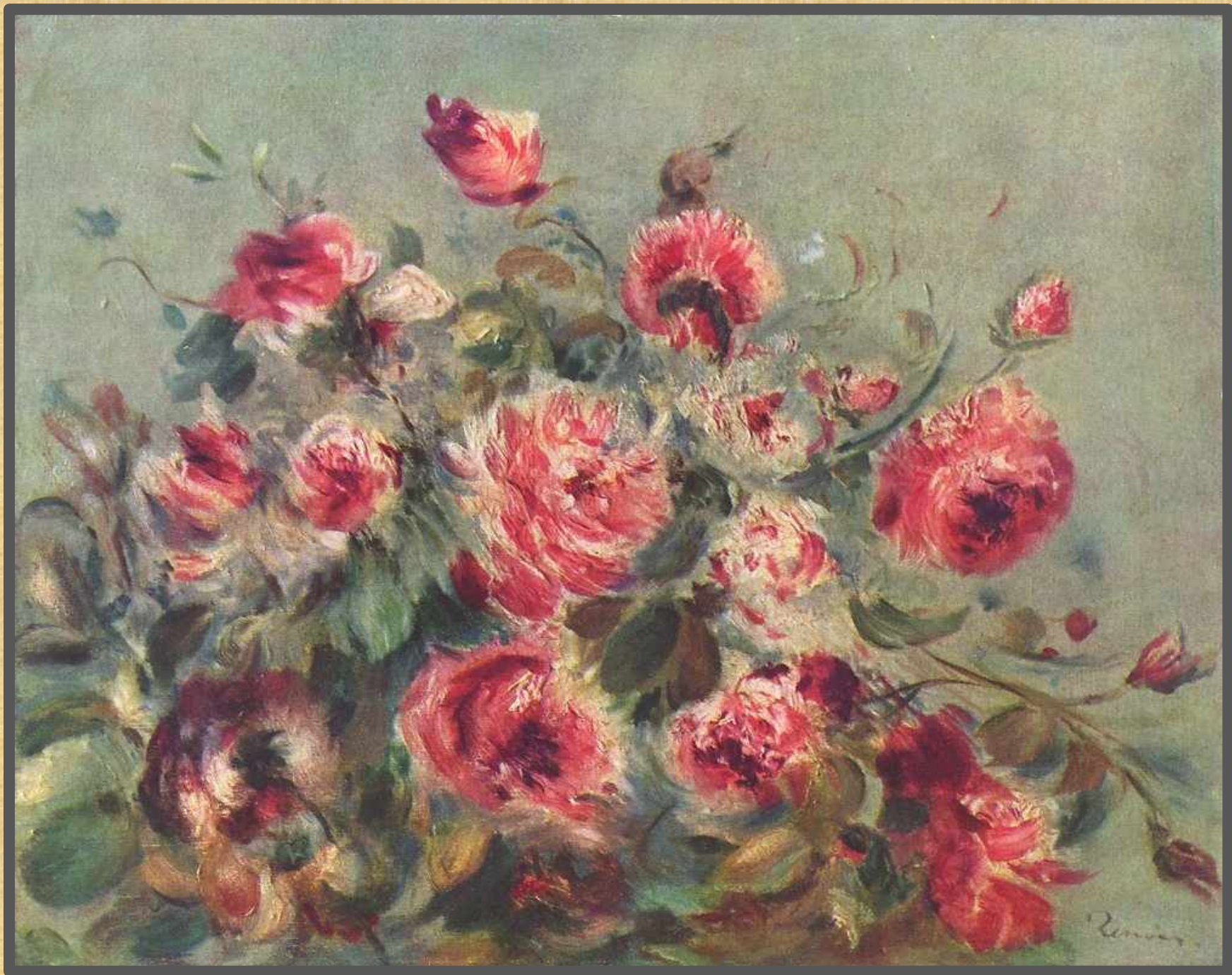
В 1866 году Ренуар пишет один из своих ранних натюрмортов **«Натюрморт с большой цветочной вазой»** (Художественный музей Фогта, Кембридж), написанный в духе голландских натюрмортов и рожающий радостное впечатление своими яркими, но нежными и одновременно сочными цветами. В этом же году он создает картину **«Трактир матушки Антони»** (1866 год, Национальный музей, Стокгольм). В отличие от цветущих натюрмортов, колористическая гамма этой работы довольно темная, с доминирующим чёрным цветом. Визуальная выразительность построена на контрасте: чёрные костюмы посетителей трактира подчеркивают белоснежность скатерти на столе, а также резко контрастируют со светлыми пятнами белых воротничков, передника прислуживающей женщины, светлой широкополой шляпы одного из героев и разлегшейся у него под ногами белой собаки.

© Arte-Line.com

Тем не менее, полотно «Лиза» (1867 год, Музей Фолькванг, Эссен) приняли для участия в Салоне 1868, где она была положительно оценена зрителями, что было большой удачей для ещё никому не известного художника. На картине девушка изображена в полный рост, на ней белое платье, оттененное широким чёрным поясом и чёрным зонтиком от солнца. Светлое платье девушки словно залито яркими солнечными лучами, а на плечах и лице героини, прикрывающейся зонтиком, играют блики света. Эта тонкая светотеневая игра продолжается на стволе березы, стоящей за спиной Лизы и на траве у её ног, где темные тени резко граничат с залитыми солнцем участками.

Художник, живо
интересовавшийся жанром
портрета часто писал
своих друзей -
импрессионистов,
изображая их в привычной
обстановке за
повседневными занятиями,
совмещая таким образом
портрет с жанровой
живописью и создавая
документальные источники,
рассказывающие нам о
жизни этих людей.

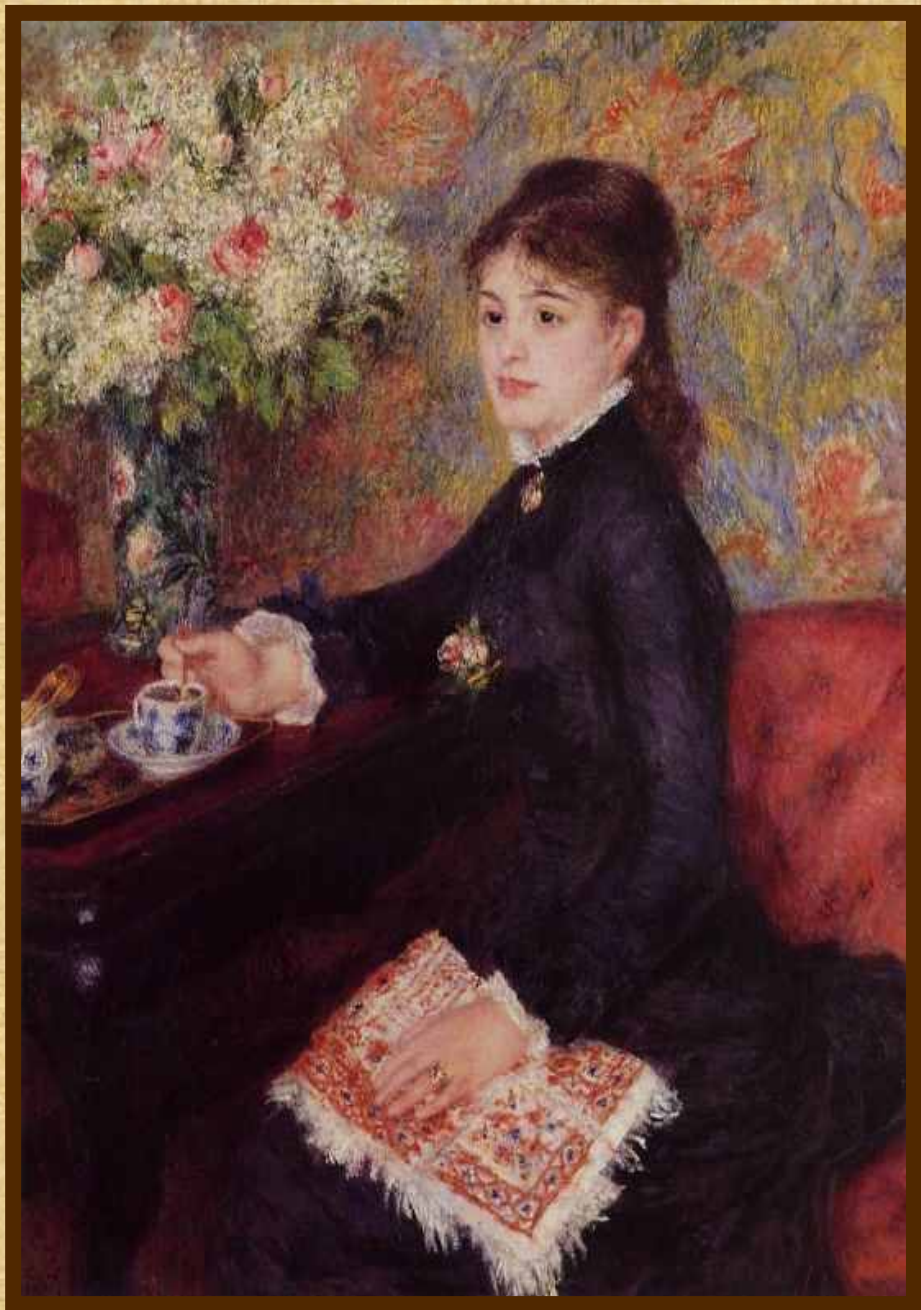

Картина «Портрет
Фредерика Базиля» (1867 год,
Музей д'Орсе, Париж)
показывает нам молодого
Базиля занятого,
естественно, живописью.
Художник, повернутый к
зрителю в профиль,
сосредоточен на своей
работе. Стилистически
работа смориться
удивительно цельно, отчасти
благодаря практически
монохромной цветовой гамме.
Оно напоминает искусную
черно-белую фотографию, в
которой объемы
моделируются с помощью
светотени.

Годом позже, Ренуар создает парный «Портрет Альфреда Сислея с женой» (1868 год, Музей Вальрафа-Рихартца, Кельн). На полотне мы видим, как подчеркнуто внимателен Сислей к своей молодой супруге. Вся его поза выражает готовность услужить, поддержать и помочь женщине, а также его к ней любовь и нежность. Молодая семейная пара, изображенная на полотне, словно источает свет счастья и любви.

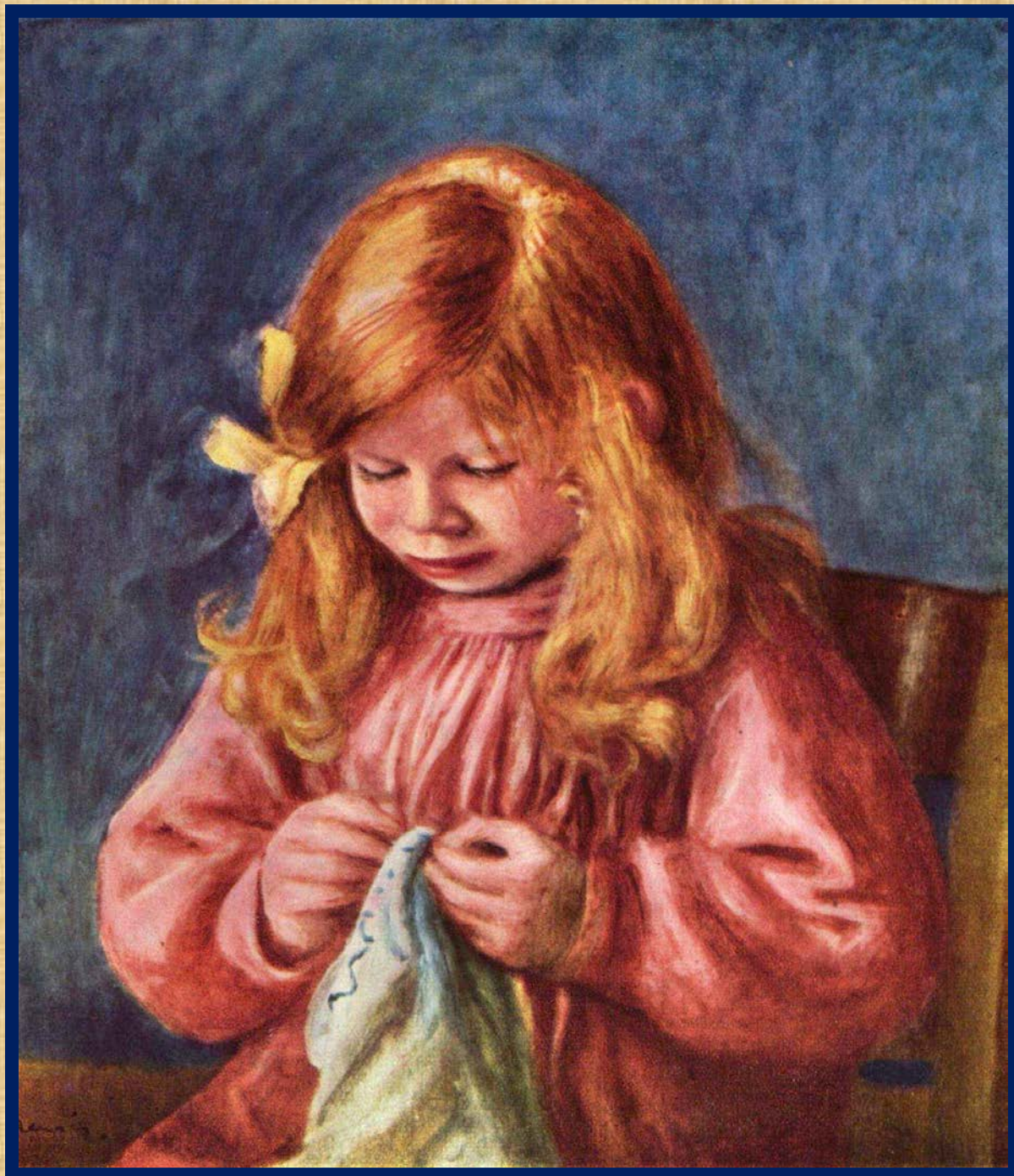

*Девушки за
фортепиано*

Ренуар, оптимист по натуре, через все своё творчество пронес любовь к отображению праздника жизни, танцующих или отдыхающих дам и кавалеров. Художник старался не обращать внимания на темные стороны бытия, он искренне считал, что искусство должно дарить людям прекрасные мгновения наслаждения, а не выполнять роль назидания или скучного поучения.

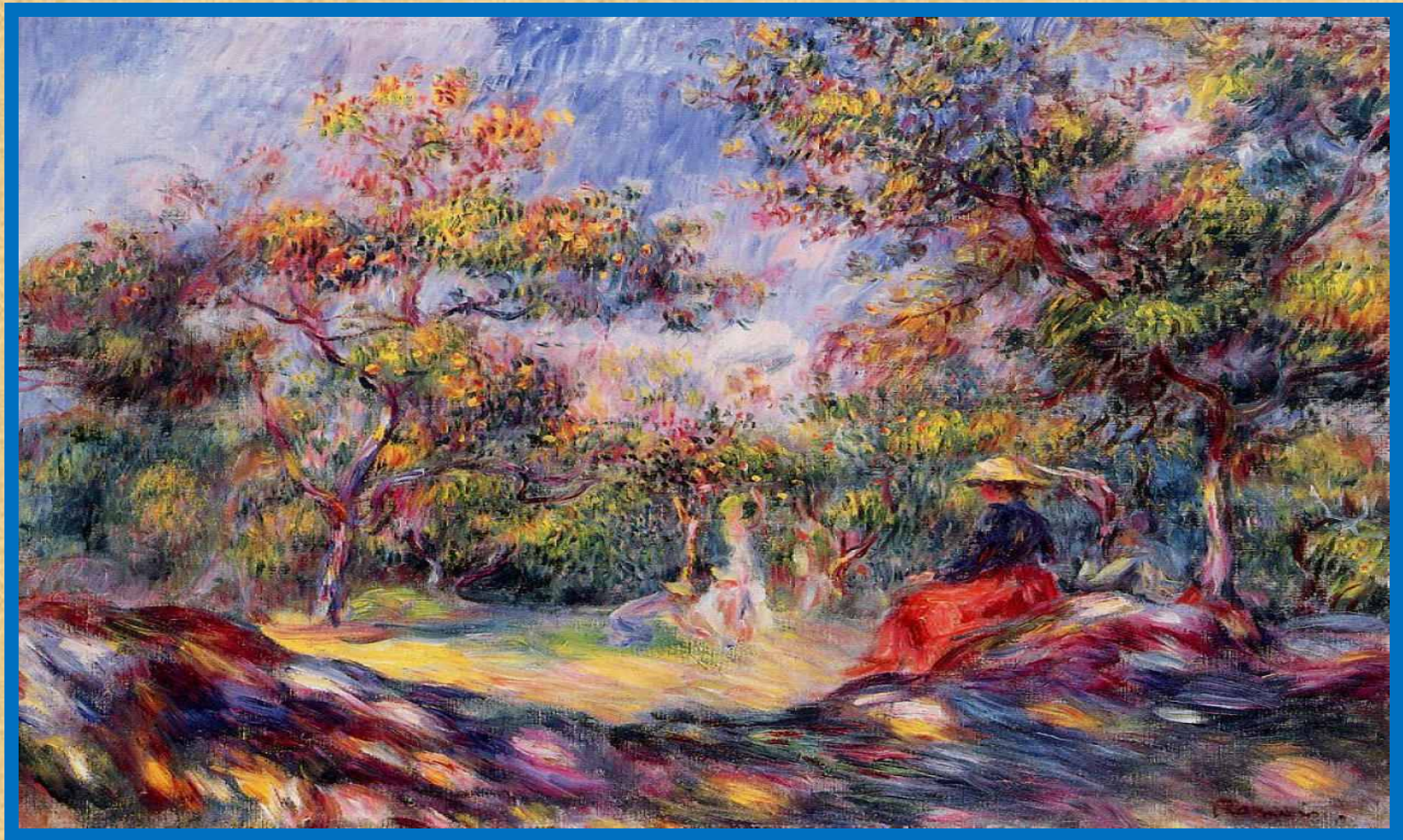
Огюст Ренуар довольно часто работал вместе с ещё одним ярким представителем молодых **импрессионистов**, **Клодом Моне**. Художники писали картины с одной натуры, наблюдали за светом и тенью в природе и изучали возможности палитры в передаче этих эффектов. Примером их союза являются знаменитые полотна «Лягушатники» - картины, написанные не только с одной натуры, но и названные одинаково. Сюжет полотна просто - плавучее кафе с веселящейся публикой на фоне деревянных лодок, ожидающих своих пассажиров.

Работа с живой натурой требовала написания картины за очень короткое время, поэтому, Ренуар и Моне работали в особой технике письма - широкими быстрыми мазками, лишь обозначавшими фигуры людей и намечавшими окружающую обстановку, но, не растрачиваясь на выписывание деталей. Этот новый стиль, так сказать, недосказанная живопись не понравился публике, а выглядящая небрежной художественная манера молодых импрессионистов вызывала нарекания.

Мечтой импрессионистов было вернуть живописи настоящую жизнь. Молодой Ренуар, вслед за Моне стал писать на пленэре, так как только такой метод позволял добиваться передачи естественного солнечного освещения, придавая картине ту непосредственность, которая необратимо утрачивается при работе в мастерской по памяти. Именно свет стал основным «действующим лицом» их картин. Однако, в отличие от Моне, Огюста Ренуара больше интересовала человеческая фигура, помещенная в эту волшебную свето-воздушную среду, чем природа сама по себе.

Дом возле реки

Жоли Монэ

Девочка с лейкой

Как и многих художников, Ренуара привлекал театр. Одна из работ Ренуара, посвященных театральной сцене - «Ложа» (1874 год, Галерея института Курто, Лондон) была представлена художником на первой выставке импрессионистов, нашумевшей и провалившейся,

Ложа

Танцовщица

Когда речь заходит о следующей картине мастера - «Парижанке», многие искусствоведы приводят строки Александра Блока, которые он написал спустя более тридцати лет после создания полотна:

**«И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)**

**Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.**

**И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна...»**

Верхняя часть тела молодой женщины очерчена довольно четко, тогда как легкая юбка её платья будто сшита из воздушной ткани. Так художник добивается излюбленного эффекта существования фигуры в особой свето-воздушной среде, благодаря которому героиня будто выходит из дымки. Восхитительная притягательность образа достигается тем, что эта неуловимо-туманная мадмуазель совершенно открыта для диалога со зрителем.

Ренуар побывал в Алжире, затем в Италии, где близко познакомился с работами классиков Возрождения, после чего его художественный вкус изменился. Ренуар пишет серию картин «Танец в деревне» (1882/1883), «Танец в городе» (1883), «Танец в Буживале» (1883), а также такие полотна, как «В саду» (1885) и «Зонтики» (1881/1886), где ещё проглядывает импрессионистское прошлое, но появляются новые штрихи.

Особое влияние на творчество Ренуара оказывают путешествия. В 1879 году, а затем еще раз в 1882 году он посещает Северную Африку, в 1880 году выезжает в Гернси, в 1881-1882 годах - в Италию. Ренуар утверждал, что живописи нужно обучаться в музеях. И действительно, побывав в музеях Лондона, Голландии, Испании, Германии, художник совершенствует свою технику, сохраняя живописность с плавными переходами тонов при доминанте зеленоватых и серо-голубых цветов. Вместе с тем линия на его картинах становится более жесткой и отточенной. Он постепенно возвращается к конкретным предметным образам.

1891 – 1902

«Перламутровый период»

В 1892 году у Дюран-Рюэля открылась большая выставка картин Ренуара, которая прошла с большим успехом. Признание пришло и от государственных чиновников — картина «Девушки у рояля» (1892) была закуплена для Люксембургского музея. Ренуар едет в Испанию, где знакомится с творчеством Веласкеса и Гойи.

В начале 90-х годов в ренуаровском искусстве происходят новые перемены. В живописной манере появляется переливчатость цвета, отчего этот период иногда именуют «перламутровым». Ренуар пишет такие картины как «Яблоки и цветы» (1895/1896), «Весна» (1897), «Сын Жан» (1900), «Портрет госпожи Гастон Бернхейм» (1901).

1903 – 1919 «Красный период»

«Перламутровый» период уступает место «красному», названному так из-за предпочтения оттенкам красноватых и розовых цветов.

Ренуар по-прежнему пишет солнечные пейзажи, натюрморты с яркими цветами, портреты своих детей, обнаженных женщин, создает «Прогулку» (1906), «Портрет Амбруаза Воллара» (1908), «Габриэль в красной блузе» (1910), «Букет роз» (1909/1913), «Женщину с мандолиной» (1919).

Несмотря на мучающий его артрит, он продолжает рисовать, вновь возвращается к пейзажам, рисует цветы, пробует заниматься скульптурой. Манера его становится более классической, и вместе с тем в его картинах сохраняются легкость, воздушность и неповторимый колорит красок. В 1907 году «Портрет мадам Шарпантье с детьми» был продан за девяносто одну тысячу франков.

В шестьдесят шесть лет художник, наконец, обрел достаток.

С 1910 года Ренуар мог передвигаться только с помощью костылей. В 1912 году ему отказали руки и ноги. Но он работает кистью, зажатой между двумя еще подвижными пальцами - указательным и большим. Ежедневно почти до самого дня смерти прославленный художник садился к мольберту, устраивался так, чтобы левой рукой помогать правой, и говорил:

- Э-э... нет, ни одного дня без работы!

- Почему вы так настойчивы? - спросил его заезжий поклонник.

Поглощенный работой, Ренуар ответил:

- Но ведь нет выше удовольствия!

И прибавил:

- Потом, это похоже на долг.

3 декабря 1919 года Ренуар умер.

Ежедневно почти до самого дня смерти прославленный художник садился к мольберту, устраивался так, чтобы левой рукой помогать правой, и говорил:

- Э-э... нет, ни одного дня без работы!

- Почему вы так настойчивы? - спросил его заезжий поклонник.

Поглощенный работой, Ренуар ответил:

- Но ведь нет выше удовольствия!

И прибавил:

- Потом, это похоже на долг.

3 декабря 1919 года Ренуар умер.

