

Великие зарубежные живописцы

J. E. MADDOCK

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

Огюст
РЕНУАР

УДК 7.0
ББК 85.1
О-39

Составитель М. О. Журавлева

О-39 Огюст Ренуар / [сост. М. О. Журавлева]. – М. : РИПОЛ классик. – 40 с. : ил.
– (Великие зарубежные живописцы).

ISBN 978-5-519-64015-2

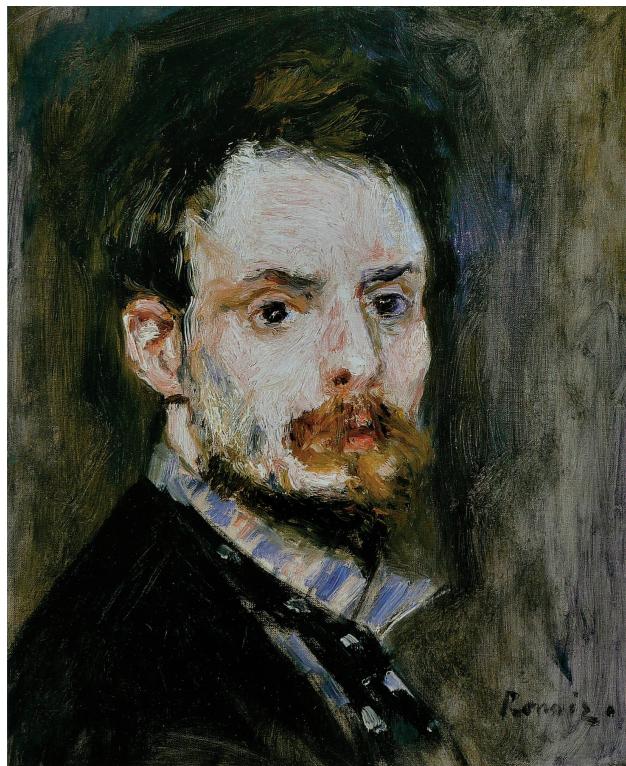
Ренуар является одним из крупнейших живописцев XIX века и одним из важнейших и интереснейших представителей импрессионизма. Картины его всегда легко узнаваемы благодаря изысканности живописных приемов и сюжетной легкости. Французский критик Октав Мирбо писал о художнике: «Ренуар кажется одним из тех, чья слава неоспорима... Ренуар пишет, как дышит... Существуют люди, предающиеся искушению все ощупывать взглядом. Рука Ренуара создана для того, чтобы изображать счастье, которое испытывает взгляд».

УДК 7.0
ББК 85.1

Содержание

Ранние годы	6
Начало творческого пути	7
Художник нового времени	10
Портреты.....	13
«Бал в Мулен де ла Галетт» и «Качели».....	14
Семейство Шарпантье.....	18
Алина Шериго	19
«Танец в Буживале», «Танец в деревне», «Танец в городе»	22
«У озера» и «Две сестры».....	24
Натюрморты	28
«Большие купальщицы»	30
«Море и скалы»	31
Женские портреты.....	32
Начало XX века, поздний период.....	33
Список картин.....	38

ОГЮСТ РЕНУАР

«Автопортрет», около 1875, холст, масло.
Институт искусств Кларков, Уильямстаун

Ренуар является одним из крупнейших живописцев XIX века и одним из важнейших и интереснейших представителей импрессионизма. Картины его всегда легко узнаваемы благодаря изысканности живописных приемов и сюжетной легкости.

РАННИЕ ГОДЫ

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в городе Лимож в семье небогатого портного и швеи и стал четвертым ребенком этой супружеской пары. В 1844 году семья Ренуар переехала в Париж.

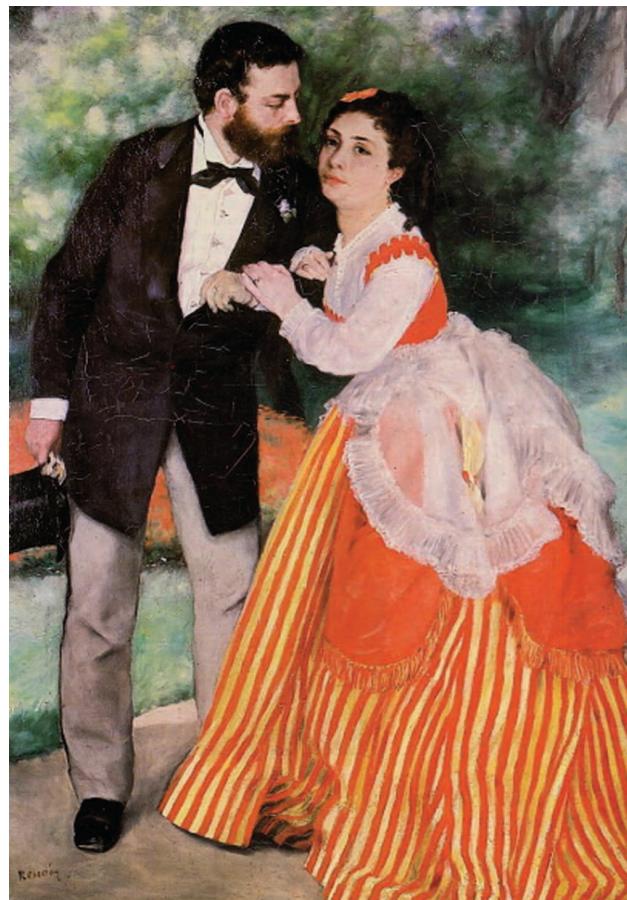
С детства Ренуар потрясал взрослых не только своим живописным талантом, но и прекрасным голосом. Известный французский композитор Шарль Гуно, на то время руководящий церковным хором, в котором пел маленький Огюст, даже советовал родителям мальчика подумать о музыкальной карьере для сына.

Однако семье вечно не хватало денег, а потому Ренуар был вынужден забыть о музыкальном поприще. Вместо этого он получил ремесленное образование и в возрасте тринадцати лет занялся росписью фарфора. Вскоре он даже начал за-

«Фредерик Базиль», 1867, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

«Портрет А. Сислея с женой», 1868, холст, масло. Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн

рабатывать неплохие деньги. Спустя еще несколько лет Ренуар устроился мастером по росписи штор и вееров.

Все свое свободное время юный художник проводил в занятиях живописью, копируя выставленные в Лувре работы великих мастеров — Ватто, Буше, Ланкре.

В 1862 году, успешно сдав экзамены в Школу изящных искусств при Академии художеств, Ренуар поступил в мастерскую Шарля Глейра, в которой познакомился с тогда еще никому не известными Клодом Моне, Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

В отличие от своих товарищей, Ренуар добросовестно выполнял все рекомендации учителя, однако Глейру, человеку не злому, но строгому, не нравился подход Ренуара к цвету: слишком насыщенные краски, которые так вольно использовал молодой художник, говорили о влиянии Делакруа, ярого противника академического подхода.

Энгр и Делакруа, ведущие французские живописцы первой половины XIX века, являлись представителями двух противоборствующих школ: академической и романтической. Новаторский подход Делакруа долгое время осуждался сторонниками подхода академического, обвинявшими художника в чрезмерном натурализме.

«Лягушатник», 1869, холст, масло. Национальный музей Швеции, Стокгольм

ОГЮСТ РЕНУАР

Вскоре четыре молодых художника, к которым позже присоединился и Камиль Писсарро, сдружились и стали искать пути выхода из узких рамок академизма. Это удавалось им с большим трудом, поскольку успех любого начинающего художника в те годы напрямую зависел от признания Салона, жюри которого всегда отличалось крайним консерватизмом.

«Мадам Стора в алжирском платье»,
1870, холст, масло. Музей изобразительных
искусств, Сан-Франциско

«Голова собаки», 1870, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон

Художественная молодежь Франции 1860-х годов увлекалась реализмом и находилась под определенным влиянием Густава Курбе, основателя реалистической школы, и барбизонцев, группы художников-пейзажистов, которые, разочаровавшись вследствие постоянных неудач в Салоне, обосновались в крохотной деревушке Барбизон в лесу Фонтенбло, где свободно работали, не ориентируясь больше на мнения мэтров.

Реалист Курбе добивался общественного признания упорным трудом. Наряду с работами Делакруа и Руссо его картины не раз отвергались Салоном.

В 1863 году расхождение во взглядах между жюри Салона и молодыми художниками, чьи работы в большинстве своем по необъективным причинам не были приняты, привело к организации известной выставки «Салон отвержен-

ВЕЛИКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ

ных», где любой обыватель мог составить свое собственное мнение о том или ином «скандалном» произведении. В числе «отверженных» оказался и Ренуар со своими товарищами.

Однако в 1864 году картина Ренуара «Эсмеральда» была наконец-то благосклонно принята жюри, но к тому времени художник начал весьма критически относиться к собственным работам, а потому сразу после закрытия Салона уничтожил картину.

Салон 1866 года оказался не слишком успешным как для Ренуара, так и для его товарищей —

Базиля, Мане, Сезанна и Гийме. Несмотря на то что среди членов жюри в этот раз был не только покровительствующий юным дарованиям Коро, но и Добиньи, который, как некогда и Делакруа, всеми силами старался склонить коллег на сторону новаторов, выставка принесла успех лишь Моне.

В 1865 году Ренуар познакомился с шестнадцатилетней Лизой Трео, которая стала не только моделью, но и возлюбленной художника. Эта связь продлилась семь лет, в 1870 году у них даже родилась дочь. Однако Ренуар так и не при-

«Новый мост», 1872, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

ОГЮСТ РЕНУАР

«Читающий Моне», 1872, холст, масло.

Музей Мармottан-Моне, Париж

знал свое отцовство официально, и Лиза, разорвав отношения, спустя несколько месяцев вышла замуж за одного молодого архитектора.

В первой половине 1860-х годов Ренуар активно использует реалистические методы живописи, которые он заимствует главным образом у Курбе. Однако Ренуар старался синтезировать реалистические методы с академическими, очевидно рассчитывая таким образом угодить Салону.

К концу десятилетия художник отходит как от академизма, так в некоторой степени и от реализма и пытается утвердить свой собственный стиль.

Тематика работ Ренуара отличается большим разнообразием, но в первую очередь он интересуется современностью и изображает людей своего времени, используя незамысловатые сюжеты и акцентируя внимание на общей атмосфере. Эта тенденция особенно заметна в работах 1870-х годов, что, вероятно, можно объяснить совместной работой художника с Моне.

Недели, которые Ренуар и Моне провели вместе, работая в Бухивале, положили начало их творческому союзу.

Впоследствии Ренуар и Моне годами работали над одними и теми же сюжетами, оказывая влияние друг на друга и вместе с тем оттачивая свой собственный, индивидуальный стиль.

Именно этот рубежный период, по мнению искусствоведов, ознаменовал окончательный переход таких молодых художников, как Моне, Ренуар и Сислей, от реализма к новому живописному направлению.

ХУДОЖНИК НОВОГО ВРЕМЕНИ

В 1869 году Ренуар и Моне написали по несколько этюдов «Лягушатника». Оба художника, работая на пленэре, использовали широкие,