

В оформлении издания использованы иллюстрации по лицензии от Shutterstock.com:
IgorGolovnirov, Georgios Kollidas.

Огюст Ренуар. — Москва : Эксмо, 2015. — 96 с. — (Художник в 100 картинах).
О-36

«Певец счастья» — именно так называли Ренуара современники за то, что все его картины наполнены светом и неиссякаемой любовью к жизни. Творческая жизнь художника была своеобразной борьбой: сначала он отдался чувствам, затем — разуму и лишь спустя годы понял, что эти два начала можно сплести воедино. Художник полностью отдается новому течению импрессионизма и пишет только те сюжеты, в которых «раскрывается естественная способность человека радоваться жизни, наслаждаться ею». Ренуар воспевае окружающий мир на своих полотнах мягкими, нежными, пастельными цветами — кажется, что картины написаны на одном дыхании.

В этом альбоме представлено 100 ключевых произведений великого импрессиониста Огюста Ренуара, навсегда вошедшие в историю искусства как бессмертные шедевры.

Подарочное издание раскроет историю создания знаменитых полотен, вплетенную в творческую биографию художника.

УДК 75.03(092)(44)
ББК 85.143(3)

Издание для досуга

ХУДОЖНИК В 100 КАРТИНАХ

ОГЮСТ РЕНУАР

Автор-составитель *Н. Снытко*

Директор редакции *Е. Капьев*
Ответственный редактор *М. Терешина*
Художественный редактор *Е. Гузнякова*
Корректор *Н. Витько*

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 20.10.2014.

Формат 60x84¹/₈. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,2.

Тираж экз. Заказ

Оглавление

Введение	4
Молодые годы. Жанровые искания	8
Начало творческого пути	8
Мастерская Глейра	11
«Лиза»	14
«Лягушатник»	21
Творческие искания	23
Импрессионисты (1874–1882)	32
«Ложа». Первая выставка импрессионистов	32
«Обнаженная, эффект солнца».	
Вторая выставка импрессионистов	40
«Бал в Мулен де ла Галетт»	45
«Жанна Самари».	
Третья выставка импрессионистов	47
Шаг к академизму	50
Алина Шариго. Кризис	55
«Завтрак гребцов»	57
Италия. Переломный момент	60
«Академический период» (1882–1892)	66
Отказ от импрессионизма	66
«Большие купальщицы»	70
«Материнство»	72
Муки творчества	74
«Перламутровый период» (1892–1902)	77
Испания	77
Путешествия	80
Награда	82
«Красный период» (1903–1919)	84
Осенний Салон	84
Вилла «Колетт»	85
Скульптура	91
Последние годы	93
Список иллюстраций	96

На мой взгляд, картина должна быть приятной, веселой и красивой, да, красивой! В жизни и так слишком много тяжелого, чтобы еще это изображать.

Я прекрасно знаю, трудно убедить, что живопись может быть по-настоящему великой, оставаясь веселой. <...> Публика всегда будет восхищаться искусством, застегнутым на все пуговицы...

Пьер Огюст Ренуар

Введение

Певец счастья — именно так прозвали Ренуара современники за то, что все его картины наполнены светом и неиссякаемой любовью к окружающему миру.

Творческая жизнь художника была своеобразной борьбой: сначала он отдался чувствам, затем — разуму и лишь спустя годы понял, что эти два начала можно сплести воедино. Строгость линий он научился передавать не сухими выразительными средствами, а наполнять их

своей любовью и только затем переносить с помощью кисти на холст.

Первые работы Ренуар написал в мастерской и лишь с конца 1860-х годов открыл для себя пленэрную живопись. Одна из лучших работ того времени — «Лиза» (1867). Она выполнена в традиционной манере, по академическим правилам (построение композиции, четкие линии), но в то же время искусно наложенные эффекты придают живость лицу

Автограф Пьера Огюста Ренуара

модели, ее платью, позы и окружающей природе.

Куда более самостоятельной работой можно назвать портрет Альфреда Сислея с женой (1868). Кажется, что художник, словно фотограф, «подловил» пару в момент прогулки. Несмотря на то что эта работа является настоящим отступничеством от классических канонов, где преобладала статичность, Ренуар еще не достиг в ней вершины своего мастерства.

Но вот он создает «Лягушатник» (1869), где перечеркивает классические каноны живописи: композиция здесь построена по принципу того, что предлагает художнику настоящее, сиюминутное. Ренуар считал, что писать нужно только на природе и ни в коем случае не переносить незаконченное произведение на доделку в мастерскую. Только в этом случае будет видна «живая» работа: очертания фигур слегка размытые, словно исчезающие в тумане; сияние света придает композиции динамику, природа представлена

Пьер Огюст Ренуар. Снимок начала XX века

Огюст Ренуар.
Снимок 1910 года

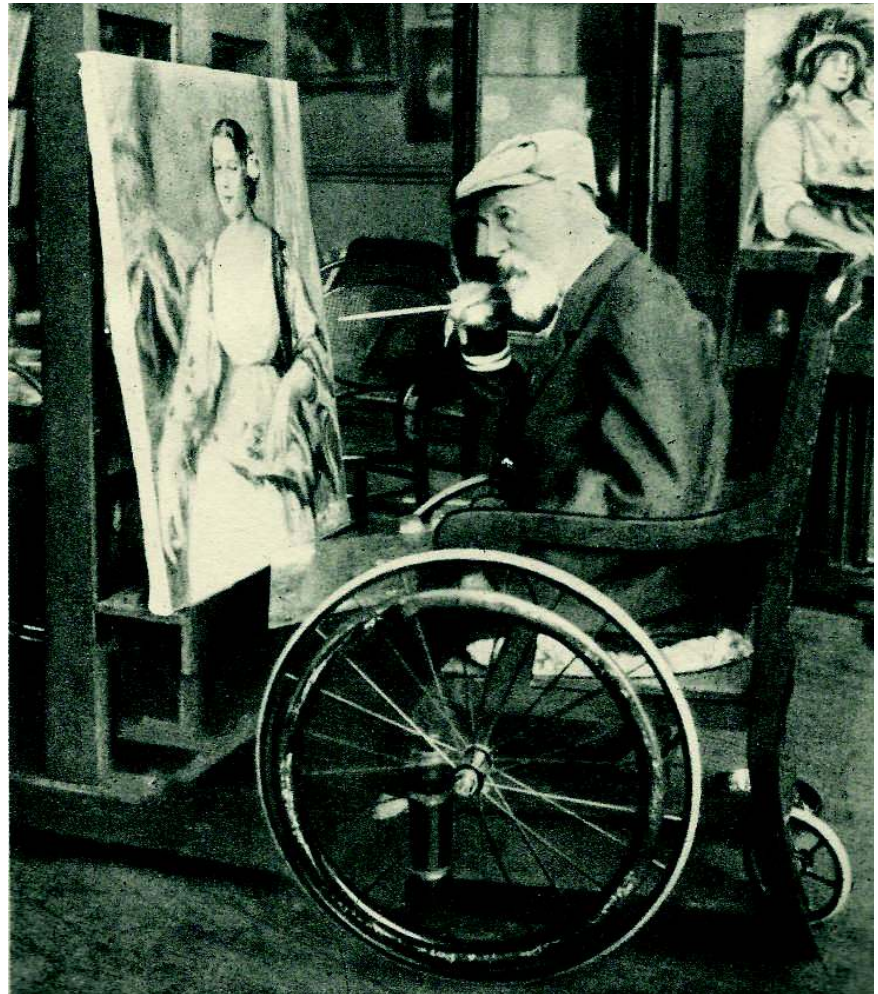
В 1870-е годы Ренуар ищет свой стиль, пробует себя практически во всех жанрах. Он создает декоративные росписи, пишет натюрморты, пейзажи, портреты, обнаженных женщин. Самые известные работы этого периода — «Большие бульвары» (1875), «Прогулка» (1875), «Первый выезд» (1876), «Анна» (1876), «Чашка шоколада» (1878), «Зонтики» (1879), «На террасе» (1879), «Завтрак гребцов» (1881).

В 1876 году художник создает одно из самых знаковых полотен импрессионизма — «Бал в Мулен де ла Галетт». Эта жанровая картина передает зрителю то веселье и беззаботность, которые царили

во всем своем многоцветии. Все это — основные черты зарождавшегося направления, которое впоследствии получило название «импрессионизм». И Ренуар, как никто другой, был причастен к его появлению.

С этих пор художник полностью отдается новому течению и пишет только те сюжеты, в которых *«раскрывается естественная способность человека радоваться жизни, наслаждаться ею»*. К сожалению, современная ему публика XIX века не приняла работы импрессионистов. Например, картину «Ложа», выставленную в 1874 году, практически освистали.

В то время за проданные работы Ренуар получал сущие копейки (уже будучи признанным живописцем, он рассказывал, что его картину, купленную некогда на аукционе за 98 000 франков, прежние владельцы приобрели всего лишь за 300).

Огюст Ренуар в своей мастерской.
Снимок 1914 года

в одном из кафе близ Монмартра. Художник запечатлел мимолетный сюжет из увиденного. Композиция связана воедино с помощью легких мазков, в ней много света и воздуха.

Ренуар создал множество портретов. Одним из лучших женских образов считается портрет известной актрисы «Комеди Франсез» Жанны Самари, написанный яркими живыми красками. Кожу юной красавицы художник оттенил зеленоватой гаммой. Когда зрители увидели работу, то ужаснулись: зеленая кожа — это немислимо! Больше они ничего не смогли рассмотреть.

Не менее важны, хоть и достаточно редки в творчестве Ренуара психологические портреты (Виктора Шоке, Альфреда Сислея, Клода Моне).

Начало 1880-х годов ознаменовалось для художника кризисом и последующим отказом от импрессионизма.

«Я перестал понимать, где я, я тонул! ...В моих работах словно произошел перелом, я дошел до конца импрессионизма и пришел к констатированию факта, что не умею ни писать, ни рисовать. Словом, я очутился в тупике», — позже вспоминал он.

Критически взглянуть на свою живопись его заставили фрески Рафаэля и живопись Помпеев,

которые он изучал, путешествуя по Италии. В этот нелегкий период своего творчества Ренуар встретил будущую жену, 21-летнюю Алину Шариго. Она совершенно не разбиралась в живописи, но всегда с удовольствием позировала мастеру. Каждый ее образ художник сумел передать с невероятной любовью и нежностью.

«Она давала мне возможность размышлять. Она умела поддерживать вокруг меня деятельность, которая соответствовала моим заботам», — говорил Ренуар.

К середине 1880-х годов в творчестве мастера наступил «академический период» (его еще на-

Вилла «Колетт».
Современный снимок

зывают «энгровским»). Влияние академической живописи с четко продуманной композицией, точной передачей линий и менее яркими красками хорошо заметно в главном произведении этого этапа — картине «Большие купальщицы» (1883–1885). Ренуар работал в техниках акварели, сангины, пастели, использовал карандаш, мелки и перо. Одним из лучших рисунков пером считается «Дама с муфтой». В этот период мастер часто писал натюрморты, главным образом благодаря дружбе с Полем Сезанном, который привил ему любовь к этому жанру.

В начале 1890-х годов в творчестве живописца начинается «перламутровый период». Ренуар возвращается к мастерам прошлого, снова восхищается произведениями Фрагонара и Буше. Его линии опять приобретают некую размытость, цветовая гамма становится нежно-розовой, переливаясь, словно жемчужина. Одна из характерных работ этого времени — «Девушки за фортепиано» (1892).

В 1900-е годы в работах мастера начинают преобладать красновато-розовые оттенки, поэтому данный этап его творчества получил название «красного периода». К этому времени Ренуар уже стал признанным живописцем и создал наибольшее количество разнообразных по жанру полотен. Он торопился творить: с каждым днем артрит все больше сковывал его движения. Когда из-за болезни он больше не смог держать кисть, то при помощи подмастерья обратился к скульптуре.

Однако все же его страстью до последнего вздоха была живопись, в которой он неустанно воспевал радость жизни, счастье и любовь.

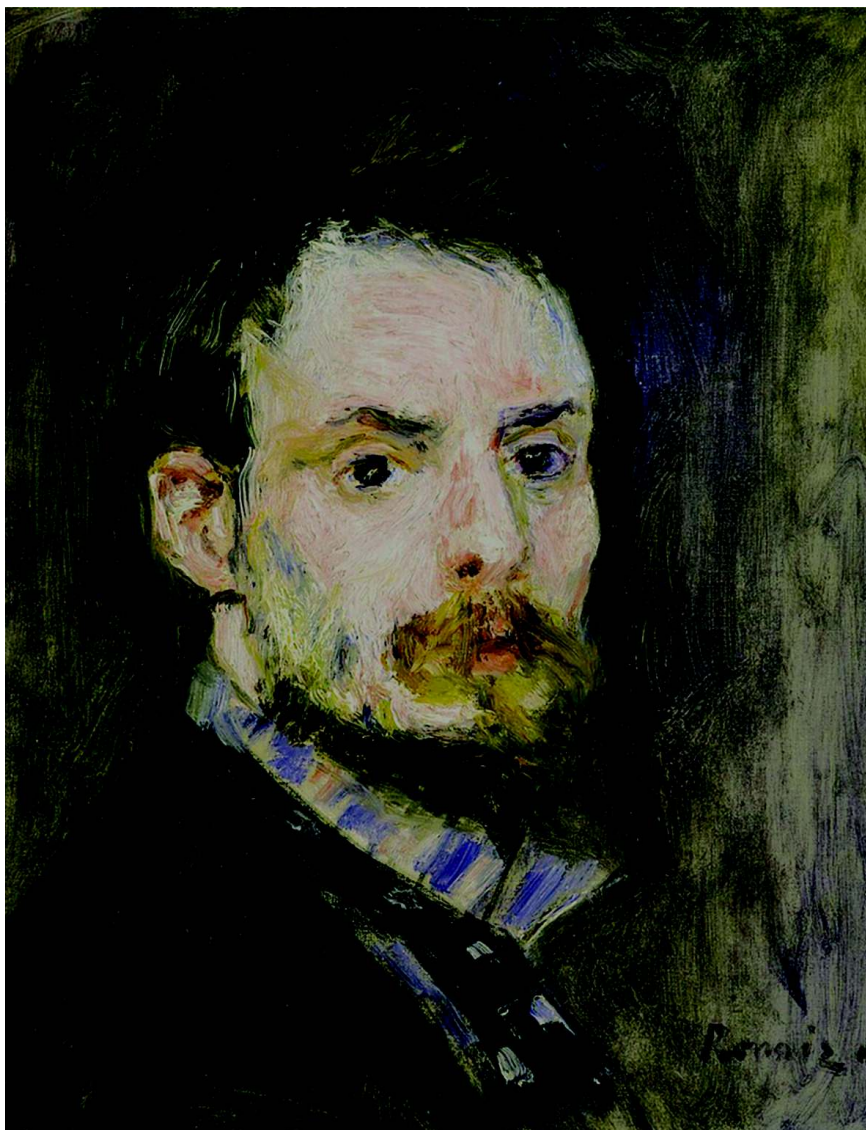
В саду виллы «Колетт» (Кань-сюр-Мер, Франция).
Современный снимок

В музее Ренуара на вилле «Колетт» (Кань-сюр-Мер, Франция).
Современный снимок

Молодые годы. Жанровые искания

Начало творческого пути

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года во французском городе Лиможе, в многодетной семье портного. В 1844 году Ренуары переехали в Париж. Когда Огюст подрос, его отдали на обучение в фарфоровую мастерскую, где он получил ремесленное образование. В 1854 году будущий живописец начал работать художником-декоратором в мастерской братьев Леви, расписывая фарфоровые изделия. Именно благодаря этому ремеслу выявились его способности в живописи.

Перебравшись в Париж, родители часто водили Огюста в Лувр. Позже, работая у Леви, Ренуар ходил туда каждый день вместо завтрака. Там он открывал для себя новых художников, направления и школы. Он восторгался произведениями Антуана Ватто и Франсуа Буше.

«Я мечтал копировать их для своего фарфора. Однако хозяин опасался, как бы эти сложные сюжеты не отняли слишком

Автопортрет. Около 1875 года.

Масло, холст. 39,1×31,7 см.

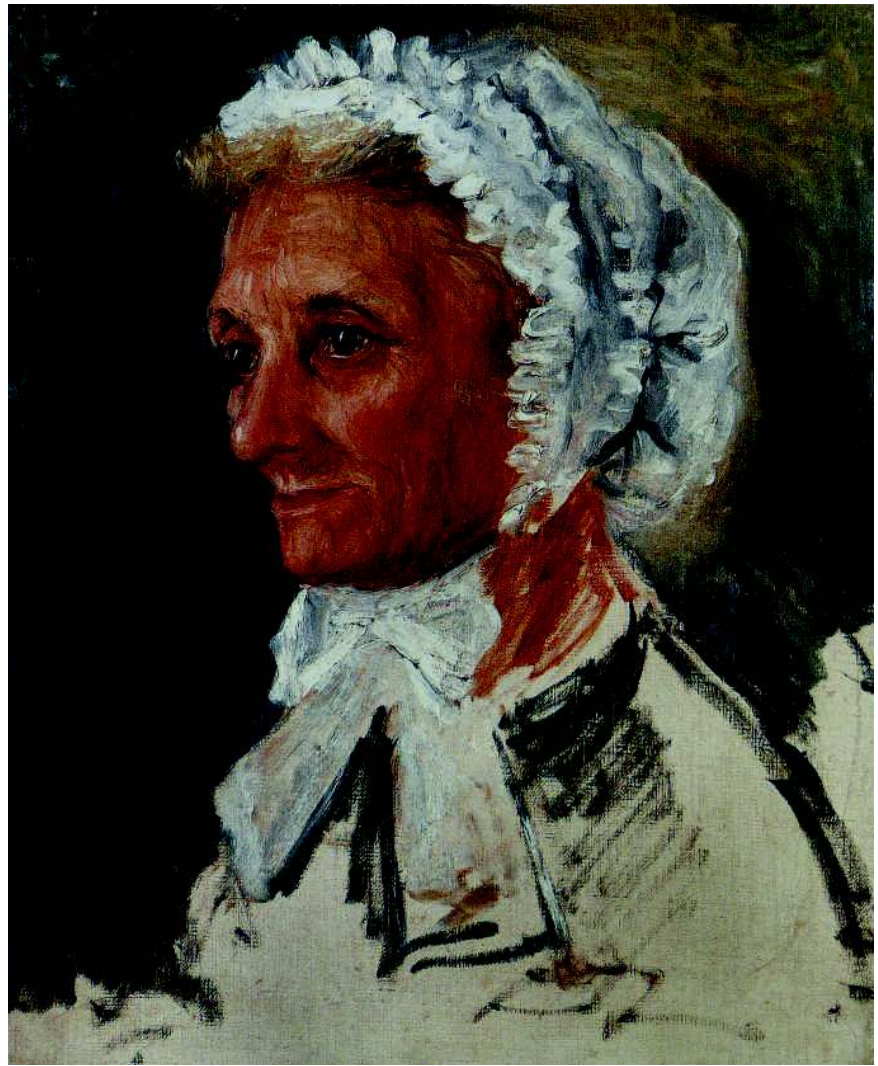
Институт искусств Стерлинга
и Франсин Кларков (Уильямстаун, США)

много времени и не снизила производительность моего труда. Напрасно я ему указывал на то, что он не будет в убытке, раз платит поштучно. Спрос на мои изделия был велик, и надо было его удовлетворять. Я этим немало гордился. <...>

К Ватто и Буше прибавился Фрагонар, особенно его женские портреты. Эти мешаночки Фрагонара!.. Какая изысканность, и притом как они приветливы и ласковы! Просто слышишь, как они говорят на языке наших отцов, языке вольном и вместе с тем достойном...»

Конечно, для небогатого провинциала живопись, в которой на тот момент господствовала школа Фонтелло¹, была недостижима:

«Меня изумляли Руссо и Дюбиньи. То, что среди них самый великий человек Коро, мне стало ясно сразу. Его никогда не забудут. Мода не властна над ним, как и над Вермеером Дельфтским. Я возненавидел Милле. Его сентиментальные крестьяне напоминали мне актеров, переряженных в крестьян. Сердце мое принадлежало Диазу. Он был мне доступнее. Я говорил себе, что если бы я был художником, то хотел бы писать, как он, что, возможно, мне бы и удалось. Кроме того, мне по душе, когда в лесном пейзаже чувствуется сырость. Пейзажи Диаза нередко пахнут грибами, прелым листом и мхом. Его картины напоминали мне о наших прогулках с матерью в рощах Лувесьенна и в лесу Марли».

Портрет мадам Ренуар. 1860 год.
Масло, холст. 45×38 см. Частное собрание

Однажды один из рабочих Леви — Эмиль Лапорт, увлекавшийся живописью маслом, — глядя, как юный Ренуар расписывает фарфор, предложил ему попробовать свои силы в работе с красками и холстом. Так появилась первая картина Огюста, которую позже торжественно показали Лапорту в доме будущего живописца. Эдмон, младший брат Огюста, вспоминал:

«Это было как будто вчера. Я был еще мальчишкой, но прекрасно понимал, что происходит нечто серьезное: мольберт со знаменитой картиной поставили посередине самой большой комнаты нашего скромного жилища на улице Аржантёй; все нервничали и сгорали от нетерпения, меня красиво одели и велели вести себя хорошо. Было очень торжественно. „Мэтр“

¹ Школа Фонтелло — направление во французской живописи, возникшее в XVI веке во дворце Фонтелло. Для него характерны изысканность и декоративность, которые порой переходят в вычурность, а также холодные тона и совершенство линий. Известные представители школы: Россо Фьорентино («Снятие с креста», 1520 год), Никколо дель Аббате (роспись королевского дворца в Фонтелло), Франсуа Клуэ (портрет Дианы де Пуатье, 1571 год), Жан Кузен — старший, Жан Кузен — младший.

прибыл... По данному мне знаку я подвинул его стул к мольберту, он уселся и принялся разглядывать „произведение“. Это была, как сейчас вижу, „Ева“; за ней змея обвивалась вокруг ветвей дуба, она приближалась с раскрытой пастью, как будто хотела заморозить Еву. Испытание длилось не менее четверти часа; после чего, без лишних комментариев, этот бедный старик подошел к нашим родителям и сказал им: „Вы должны позволить вашему сыну заниматься живописью; в нашем ремесле он добьется самое большое того, что будет зарабатывать двенадцать-пятнадцать франков в день. Я ему предсказываю блестящее будущее в искусстве; сделайте для него все, что можете“».

И родители не воспротивились, за что Ренуар им был бесконечно благодарен.

Огромное влияние на его художественное восприятие оказал Париж. Будущий живописец ощущал себя его неотъемлемой частью,

восхищался красотой узких, почти средневековых улочек в старых районах города, его разнородной готической архитектурой.

Юный Ренуар очень страдал, когда его любимый город стали реконструировать и модернизировать: появились роскошные авеню, частные особняки, оперный театр. В искусстве этот период получил название необарокко и отличался педантичностью в живописи (в скульптуре, правда, некоторые мастера склонялись к экспериментам в творчестве, но их объединяло одно — желание понравиться публике). В итоге реконструкция добралась и до дома Ренуаров: семья была вынуждена сменить квартал в районе Лувра на Марэ¹.

* * *

Росписи фарфора Ренуар посвятил четыре года. В 1858-м, после изобретения машины, наносившей рисунок на фарфоровые и фаянсовые изделия, многие живописцы-декораторы потеряли работу и вынуждены были искать себе схожие занятия. Ренуар, например, стал расписывать шторы из непромо-

каемого полотна для миссионеров с Востока (они заменяли ими витражи в маленьких часовнях, строившихся тогда в Индокитае).

...Однажды на рынке Ренуар невольно стал свидетелем спора между владельцем кафе и подрядчиком по поводу стоимости росписи заведения. Недолго думая, он предложил хозяину свои услуги с условием, что работу можно будет оплатить после выполнения заказа. Конечно, тот не смог отказаться от такого выгодного предложения.

Роспись стен и потолков — задача сложная, ведь художник не может отойти назад и посмотреть композицию. Однако Ренуар блестяще справился с этой работой. Люди специально приходили любоваться на его Венеру, а заодно и выпивали несколько кружек пива. В дальнейшем он оформил около 20 парижских кафе, но ни одна роспись, увы, не сохранилась. Собрав немного денег, Огюст отправился на обучение в настоящую школу живописи.

Париж в конце XIX века.
Старинная гравюра

¹ Марэ (фр. *Marais* — «болото») — парижский квартал на правом берегу Сены.

Мастерская Глейра

В 1862 году Ренуар поступил в школу при Императорской Академии художеств в Париже. Прежде всего он хотел научиться рисовать человеческую фигуру, поэтому стал также посещать мастерскую Глейра¹. Дала ли она ему что-либо? Позже он так ответил на этот вопрос:

«Очень много, и даже вопреки преподавателям. Сам факт копирования одного и того же по десять раз — превосходен. Это скучно, и если бы ты за это сам не платил, то не стал бы этого делать. Однако, чтобы как следует научиться, есть Лувр. Для меня в момент школы Глейра Лувром был Делакура».

Ренуару очень нравилось работать с кистью, он отдавался этому всей душой, но в то же время постоянно тревожился: получается ли у него? Огюст был очень внимательным и трудолюбивым учеником и знал цену обучению, поскольку платил за него из собственного кармана. Однако, несмотря на то что он всецело отдавался учебе и никогда не участвовал в шумной болтовне других учеников, уже через несколько недель у него случился конфликт с Глейром.

Позже Ренуар вспоминал:

«Я изо всех сил постарался, рисуя модель. Глейр взглянул на мою картину и сказал ледяным голосом и с ледяным выражением на лице:

— По всей вероятности, вы рисуете ради собственного удовольствия, не так ли?

— Ну конечно же, — отвечал я, — можете быть уверены, я бы ничего этого не делал, если бы мне не нравилось рисовать...»

Именно так он впервые выразил свое видение искусства: неторжественное, менее почтительное, но более чувственное, глубоко личное и живое. Здесь же, в мастерской, Ренуар познакомился с Анри Фантен-Латуром², который постоянно посещал Лувр, считая его

лучшей школой живописи. Здесь он копировал произведения великих мастеров: Веронезе, Тициана, Джорджоне и Делакура.

«Лувр! Лувр! Только Лувр! Чем больше вы будете копировать, тем лучше», — неустанно повторял Фантен-Латур Ренуару.

В 1862 году Ренуар познакомился у Глейра с будущими друзьями и единомышленниками в живописи: Фредериком Базилем, Альфредом Сислеем, а затем и Клодом Моне. Так стала зарождаться новая группа. К ней позже примкнули другие ученики, а также Камиль Писсарро, которого привел Базиль (они познакомились в мастерской Мане, где Базилю посчастливилось бывать).

После каждого урока у Глейра друзья отправлялись в кафе «Клозери де Лиля», где горячо спорили об искусстве, обсуждали свои идеи

«Непримиримые» — так назвали свое небольшое сообщество Ренуар, Базиль, Сислей, Моне и Писсарро. Все они не желали больше изучать мастеров прошлого и подражать им. Своим наставником они провозгласили саму природу. Несмотря на то что мастера старой школы (Коро, Мане, Курбе и другие представители школы Фонтенбло) уже обратили свои взоры в сторону плэнера, тем не менее они продолжали писать в классической манере (четкие линии, понятные сюжеты, чистота красок). «Непримиримые» желали воспроизводить на холсте свое восприятие увиденного, без транспонировки, без *«литературного объяснения сюжета»*.

¹ Шарль Глейр (1806–1874) — швейцарский художник и педагог, представитель академического направления в живописи.

² Анри Фантен-Латур (1836–1904) — французский художник, литограф.