

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

ОГЮСТ
РЕНУАР

Великие художники мира

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Огюст РЕНУАР

СОСТАВИТЕЛЬ М. О. ЖУРАВЛЕВА

РИПОЛ
КЛАССИК

Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
О-39

Составитель М. О. Журавлева

О-39 **Огюст Ренуар** / М. О. Журавлева. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. : ил. – (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07832-4

Ренуар является одним из крупнейших живописцев XIX века и одним из важнейших и интереснейших представителей импрессионизма. Картины его всегда легкоузнаваемы благодаря изысканности живописных приемов и сюжетной легкости. Французский критик Огюст 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 85.101

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

*«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 легкоузнаваемы 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*

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

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

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

«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.

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

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-

ных», где любой обыватель мог составить свое собственное мнение о том или ином «скандальном» 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

«Читающий Моне», 1872, холст, масло.
Музей Мармоттан-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

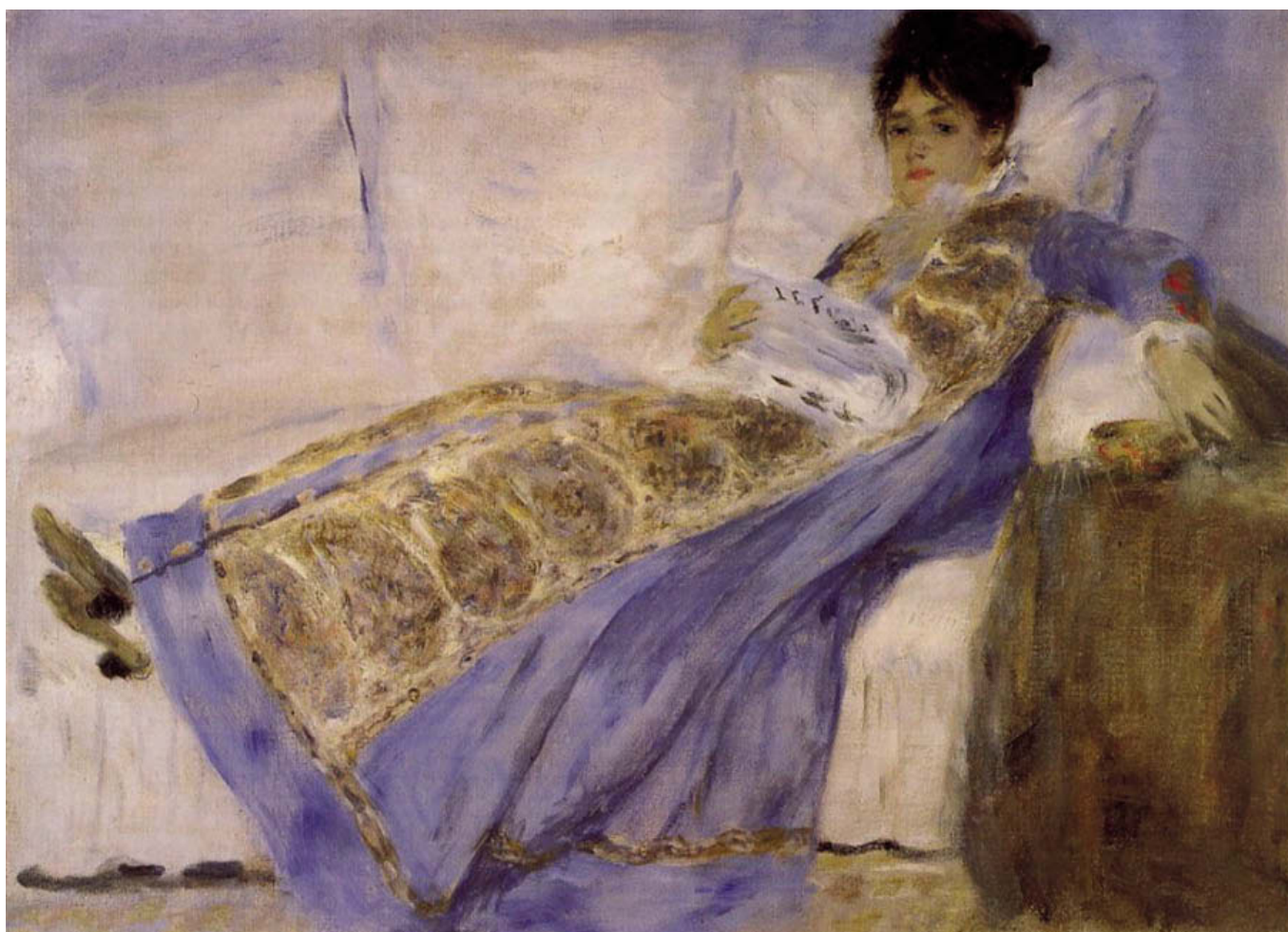
В 1869 году Ренуар и Моне написали по несколько этюдов «Лягушатника». Оба художника, работая на пленэре, использовали широкие,

решительные мазки, желая тем самым передать движение блестящей на солнце воды. Спустя несколько недель друзья вновь разъехались, однако проведенное вместе время крайне благотворно отразилось на их дальнейшем творчестве.

Затем Ренуар на год был вынужден прервать свою художественную деятельность: в 1870 году Франция объявила войну Пруссии, и он был призван в армию. Война на некоторое время развела группу художников в разные стороны, и, увы, не всем удалось пережить ее — Фредерик Базиль был убит в сражении.

Фредерик Базиль принадлежал к намного более обеспеченной семье, чем его товарищи. Будучи близким другом Моне, он всегда живо реагировал на призывы о помощи последнего и довольно часто оказывал ему финансовую поддержку. Он погиб в возрасте двадцати восьми лет.

Ренуар стал единственным художником, который, работая в окрестностях, не покинул Париж. В этом охваченном волнениями городе мастер находил для себя множество интересных сюжетов.

*«Портрет мадам Моне», около 1872–1874, холст, масло.
Национальный музей старинного искусства, Лиссабон*

*«В ложе», около 1873, холст, масло.
Коллекция Дюран-Рюэля, Париж*

Картина «Новый мост в Париже» (1872) считается одной из самых блестящих в истории искусства трактовок городского пейзажа. Ренуар работал над этим полотном, стоя у окна кафе, расположенного на набережной Лувра. Художник, всегда стремившийся как можно более точно передать ощущение движения, изобразил прохожих на светлом фоне, гармонично сочетающемся с пятнами плывущих облаков, и тем самым сделал картину на удивление динамичной. Нечеткие контуры зданий и человеческих фигур создают эффект легкой дымки, а солнечный свет, пронизывающий воздух, усиливает впечатление прозрачности.

По окончании войны в 1874 году Ренуар и его друзья решили устроить в Салоне выставку.

Именно тогда один журналист применил по отношению к их творчеству саркастический термин «импрессионизм». Впрочем, большинство выставленных работ были негативно восприняты критиками, но ренуаровская «Ложа» получила и положительные отзывы.

В том же, 1874 году Ренуар написал портрет Камиллы Моне с сыном. Это полотно имеет интересную предысторию, которую много лет спустя, смеясь, рассказывал друзьям сам Клод Моне.

В саду дома, принадлежавшего Клоду, Эдуард Мане, впечатлившись теплыми красками солнечного дня, принялся рисовать беззаботно сидящих на траве Камиллу и ее сына. В это время прибыл Ренуар и, взявшись за палитру и кисти, тоже начал писать эту очаровательную сцену. Краем глаза наблюдая за его работой, Мане до того разочаровался в таланте художника, что шепотом посоветовал Клоду помочь своему другу, убедив его раз и навсегда бросить живопись. Слава богу, совету Мане никто не последовал. А Ренуар впоследствии, в 1872 году, написал еще один портрет Камиллы. На этой картине красавица, облаченная в голубое платье, небрежно лежит на диване с газетой в руках и смотрит прямо на художника.

Победа Пруссии весьма негативно отразилась на экономике Франции. Огромные репарации, выставленные пруссаками, выплачивались в кратчайшие сроки, внутри страны царил политическая нестабильность, и все это привело к всеобщему обнищанию французов.

ПОРТРЕТЫ

Ренуар отчаянно нуждался в деньгах, а потому принял решение писать портреты на заказ, ведь спрос на портреты никогда не ослабевал, даже в самые тяжелые времена. По этой причине на второй выставке импрессионистов в 1876 году было представлено сразу двенадцать портретов, принадлежащих кисти Ренуара.

В это время им были написаны несколько портретов актрисы театра «Одеон» Генриетты

Анрио. Она позировала художнику для картины «Парижанка» в 1874 году, а затем и для портрета «Мадам Анрио». Ренуар выбрал для полотна голубовато-серые и нежно-зеленые тона. Правильные черты лица девушки, ее яркие темные глаза и аккуратно уложенные каштановые волосы напоминают нам о работах французских живописцев середины XVIII века.

В 1875 году Ренуар написал автопортрет, особенно примечательный обилием, казалось бы, несвойственной художнику черной краски. Мастер изобразил себя вполборота, однако зри-

«Мадам Моне и ее сын», 1874, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

тель все равно ясно видит его лицо. Много позднее Ренуар скажет: «Мне понадобилось сорок лет, чтобы понять, что черный цвет — король всех красок».

«БАЛ В МУЛЕН ДЕ ЛА ГАЛЕТТ» И «КАЧЕЛИ»

В 1870-х годах Ренуар начинал экспериментировать с чистыми красками, которые теперь наносил сразу на холст. Он демонстрировал ис-

ключительное колористическое мастерство, сочетая контрастные и вместе с тем гармоничные оттенки. В этот же период Ренуар начал вырабатывать технику, с помощью которой можно было бы изобразить состояние воздуха. Эффекта он добивался, смазывая контуры предметов.

Наглядным примером данной техники, которая характерна для всех мастеров импрессионизма и постимпрессионизма, является картина «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876). Маленькие мазки удачно передают эффект солнечных бликов, как бы случайно разбросанных

«Бал в Мулен де ла Галетт», 1876, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж

по лицам и одеждам участников картины и по танцплощадке.

В 1876 году Ренуар снимал на Монмартре студию, недалеко от ресторана «Мулен де ла Галетт». На этом полотне в большинстве своем изображены друзья Ренуара, а также его возлюбленная, Маргерит Легран, которую прозвали на Монмартре Малышка Марго. На картине девушка танцует с Педро Видалем, кубинским художником. В 1879 году, несмотря на все старания художника спасти любимую, девушка умерла от оспы.

Маргерит вела свободный образ жизни, и Ренуару были хорошо знакомы муки ревности.

В числе женских образов, представленных на картине, исследователи также узнают натурщицу Эстель, в полосатом платье, и ее сестру, актрису Жанну Самари, которая изображена стоящей рядом.

Эту же молодую девушку мы видим и на другой картине того же года — «Качели» (1876). Картина имеет явное сходство с полотном «Бал в Мулен де ла Галетт» в том, что касается цвета и особенной игры световых эффектов. Просачивающиеся сквозь листву солнечные лучи сияющими пятнами ложатся на пиджак стоящего спиной к зрителям мужчины и играют на лесной дорожке; на заднем плане мы видим о чем-то беседующих трех мужчин и женщину в светлом платье. Сюжет картины весьма прост, но вместе с тем чрезвычайно привлекателен своей легкой

*«Качели», 1876, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

атмосферой. Очарование непосредственности картине придает стоящая на качелях задумчивая девушка — Жанна Самари, — платье которой изукрашено причудливым голубоватым узором — это тень, которую отбрасывает листва.

«Качели», «Бал в Мулен де ла Галетт» и несколько других работ Ренуар представил на Третьей выставке импрессионистов. В следу-

*«Танцовщица», 1874, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

ющей выставке художник не участвовал — он направил все свои силы на то, чтобы добиться признания парижской элиты. Ренуар начинает активно писать портреты как на заказ, так и по своему собственному желанию.

Имя Жанны Самари, чьи портреты так любил рисовать Ренуар, к концу 1870-х уже было хорошо известно в Париже. Ее портрет, выполненный Ренуаром в 1877 году, справедливо считается едва ли не лучшим импрессионистическим портретом. Открытый взгляд молодой актрисы направлен прямо на зрителя. Свобод-

ные мазки, которые использует художник, делают контуры фигуры девушки несколько смазанными, и это еще больше подчеркивает выразительность ее задумчивых темных глаз. Неровный, немного детский румянец, доверительная поза делают образ необычайно естественным и искренним.

В 1877 году Ренуар, стремясь завоевать благосклонность академических кругов, сближается с прогрессивными представителями парижской буржуазии. Например, его начинает принимать семья Шарпантье. Месье Шарпантье был известным парижским издателем, сотрудничавшим с такими мэтрами, как Золя, Флобер, Мопассан, Доде.

*«Нини в саду», 1876, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

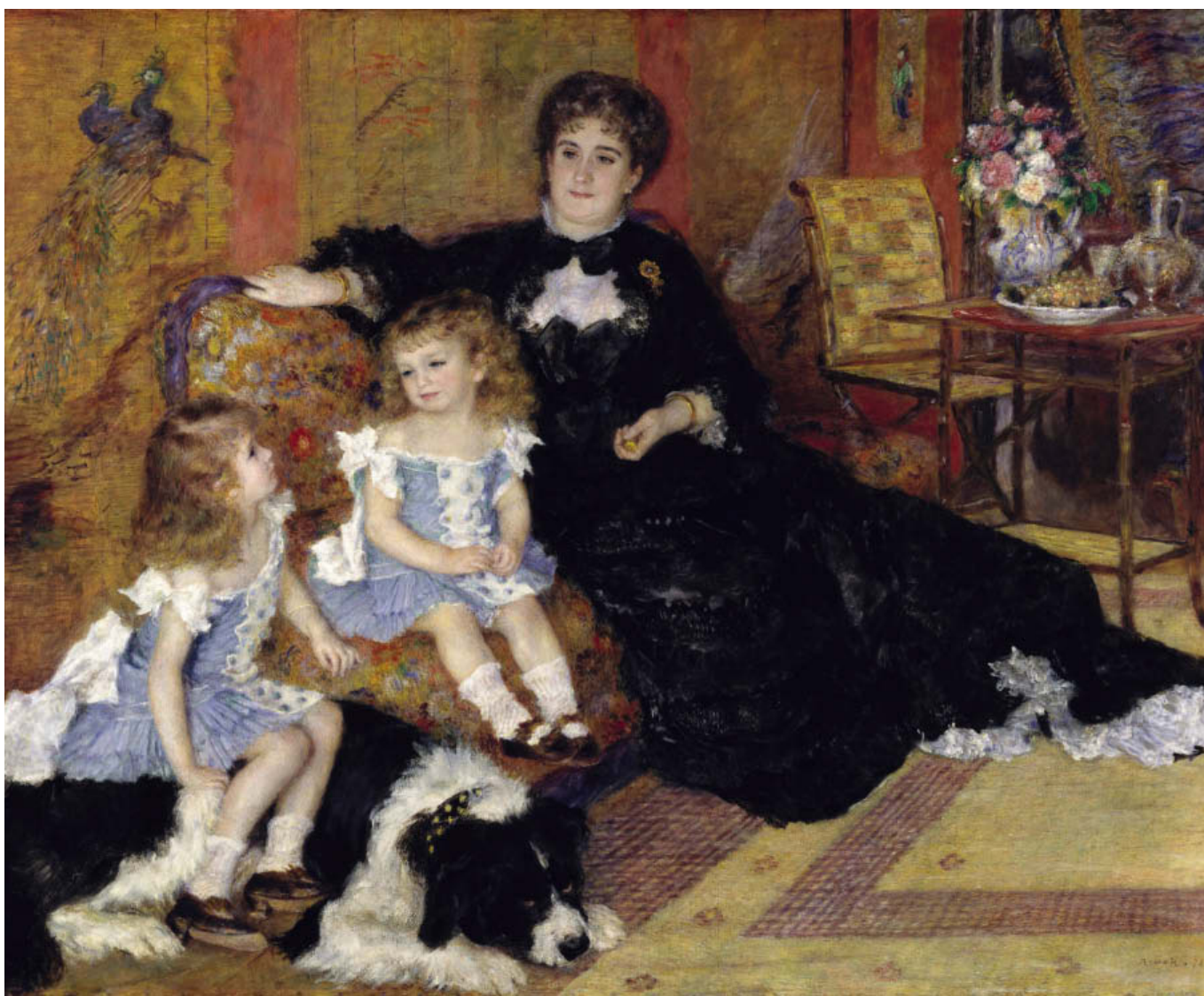

*«Портрет мадам Анри», около 1876, холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон*

СЕМЕЙСТВО ШАРПАНТЬЕ

В 1878 году Ренуар вновь написал Жанну Самари, но уже в полный рост в парадном белом платье. Это полотно художник отправил в Салон наряду с картиной «Портрет мадам Шарпантье с детьми», выполненной им на заказ. На картине мадам Шарпантье изображена в своей знамени-

той гостиной в японском стиле, где регулярно собирались представители парижского высшего общества и богемы. Композицию этой работы Ренуар, как обычно, строит на контрастности цвета: черное платье мадам Шарпантье с белым воротником и подолом выделяется на красно-коричневом фоне обоев и софы, перекликаясь с расцветкой лежащего на переднем плане сенбернара. В этой черно-белой раме очень выгодно смотрятся голубые платица детей, послушно

«Портрет мадам Шарпантье с детьми», 1878, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

и вместе с тем по-детски беззаботно расположившихся под материнским «крылом».

Обе картины были выставлены в Салоне 1879 года; стараниями мадам Шарпанье ее семейный портрет был вывешен в центральном зале на самом видном месте. Работы Ренуара получили множество положительных отзывов, которые, в свою очередь, обеспечили ему финансовую стабильность.

В том же, 1879 году художник пишет портрет Маргариты-Терезы Берар, очевидно, тоже на заказ. Немногим художникам удавалось с таким чувством изображать детей, как это делал Ренуар. Умело передавая присущее каждому ребенку очарование, он при этом никогда не впадал в чрезмерную сентиментальность. Кроме того, Ренуар старался писать детей быстро, безошибочно улавливая их главные черты и эмоции, так что модели даже не успевали устать, прежде чем картина была готова.

АЛИНА ШЕРИГО

В 1880-х годах имя Ренуара стало известно за пределами Франции; до 1882 года художник не выставлялся с импрессионистами, в 1883 году состоялась его первая персональная выставка.

В это же время он познакомился с Алиной Шериго, своей будущей женой, которая стала для него истинным воплощением женственности. Алина Шериго вместе с матерью работала в ателье неподалеку от Монмартра. Ренуар встре-

тил ее в 1879 году в кафе «У Камиллы» и, попросив позировать ему, пригласил красавицу в мастерскую вместе с матерью.

Ренуар был влюблен, но его смущал возраст возлюбленной, поэтому он дал себе отсрочку и отправился путешествовать сначала в Алжир, а затем в Италию. Вернувшись обратно в 1882 году, художник наконец-то женился на Алине Шериго.

*«В театре (премьера)», 1876, холст, масло.
Лондонская Национальная галерея, Лондон*

«Портрет Жанны Самари», 1877, холст, масло. Комеди Франсез, Париж

Ренуар очень любил рисовать Алину. После родов, правда, она сильно располнела (всего у супругов родилось трое детей: Пьер, Жан и Клод), но Ренуар успел запечатлеть ее еще в то время, когда она была стройной и изящной, на картинах «Завтрак гребцов» (1884) и «Танец в деревне» (1882–1883). Художник написал два портрета жены: ранний, 1885 года, и поздний — пятнадцать лет спустя, а также несколько картин, на которых Алина изображена вместе с детьми.

Зачастую молодая жена не только позировала Ренуару, но и приглашала ему в качестве натурщиц служанок. Она же посоветовала ему снять для работы мастерскую. Через Алину Ренуар познакомился с жителями бургундской деревни Эссау. Родная деревня жены так полюбила художнику, что он и там устроил себе мастерскую.

Ренуар уделял большое внимание повседневным темам; в те годы он часто изображал танцующих людей. Три картины, которые принято обозначать как зимняя, весенняя и летняя: «Танец в городе», «Танец в Буживале» и «Танец в деревне», — по стилистике и манере исполнения продолжают предыдущие работы художника. На первых двух картинах Ренуар изобразил художницу Сюзанну Валадон, на третьей — Алину Шериго.

Все три картины имеют сходную композицию, отсылающую зрителя к более ранней работе Ренуара «Портрету А. Сислея с женой» (1868).

Заметны здесь и мотивы, получившие развитие в «Бале в Мулен де ла Галетт».

Кажется, что Ренуар запечатлел увлеченных музыкой партнеров случайно, но, если рассмотреть все три изображения поочередно, окажется, что каждая пара в тех картинах делает один танцевальный оборот.

*«Портрет Марго», 1878, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

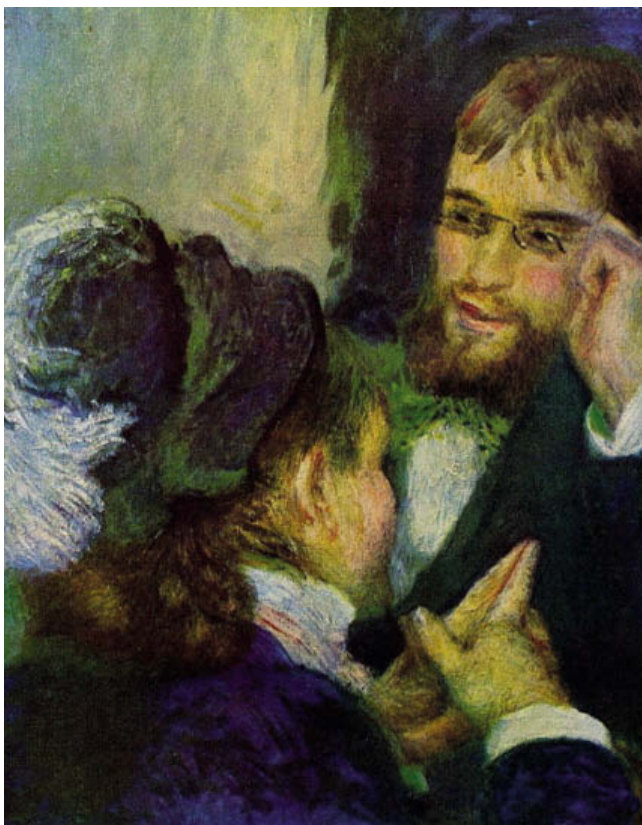

*«Танец в деревне», 1883, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

**«ТАНЕЦ В БУЖИВАЛЕ»,
«ТАНЕЦ В ДЕРЕВНЕ»,
«ТАНЕЦ В ГОРОДЕ»**

Картина «Танец в Буживале», задуманная Ренуаром еще в 1880 году, в отличие от следующих работ цикла, уже состоит из двух планов. По центру мы видим фигуры танцующих — девушка, застенчиво прячущая от партнера глаза, и, очевидно, увлеченный ею мужчина. На втором плане — праздная компания мужчин и женщин, ведущих беседы за кружкой пива. Если в проработке листвы деревьев и фона Ренуар все еще демонстрирует импрессионистическую манеру, то в изображении одежды танцующих он от нее отходит и рисует фигуры плотными слоями красок. Насыщенный синий костюм мужчины, его простая черная блуза прекрасно контрастируют с практически белым платьем партнерши. Закручивающийся пышный подол юбки и распахнутая пола пиджака создают эффект быстрого кругового движения и оживляют всю композицию.

Картина «Танец в деревне» была написана Ренуаром в 1882–1883 годах. Красный головной убор девушки, темный костюм ее партнера, а также общая атмосфера может ввести невнимательного зрителя в заблуждение, и он решит, что перед ним иной ракурс все той же танцующей пары. Однако это впечатление обманчиво. Густая темно-зеленая листва сообщает нам о том, что уже наступило лето. Из-под черного костю-

*«Разговор», 1878, холст, масло.
Национальный музей Швеции, Стокгольм*

ма мужчины (Поль Лот) выглядывает белоснежная рубашка; его туфли, теперь легкие и изящные, хорошо сочетаются с костюмом. Платье девушки (Алина Шериго) украшено необычным узором, на руках, в которых зажат веер, ярко-желтые перчатки, перекликающиеся с ним цветом. Эти элементы одежды, а также чистый пол (на нем уже нет окурков), мебель, скатерть и посуда на заднем фоне говорят о социальном и культурном различии пар, изображенных на этой и предыдущей картине. Партнерша держится на картине просто, раскрепощенно и, очевидно, не испытывает смущения от взгляда уверенно поддерживающего ее мужчины. Чет-

кость линий обеих фигур отражает влияние на художника искусства эпохи Ренессанса, с которым он подробно познакомился во время своей поездки в Италию.

Пара из «Танца в городе» (1883) более сдержана в движениях. Богатство костюмов и уравновешенность поз говорит о высоком социальном статусе танцующих. Бесстрастное лицо девушки открывается зрителю лишь в профиль, лицо партнера и вовсе скрыто.

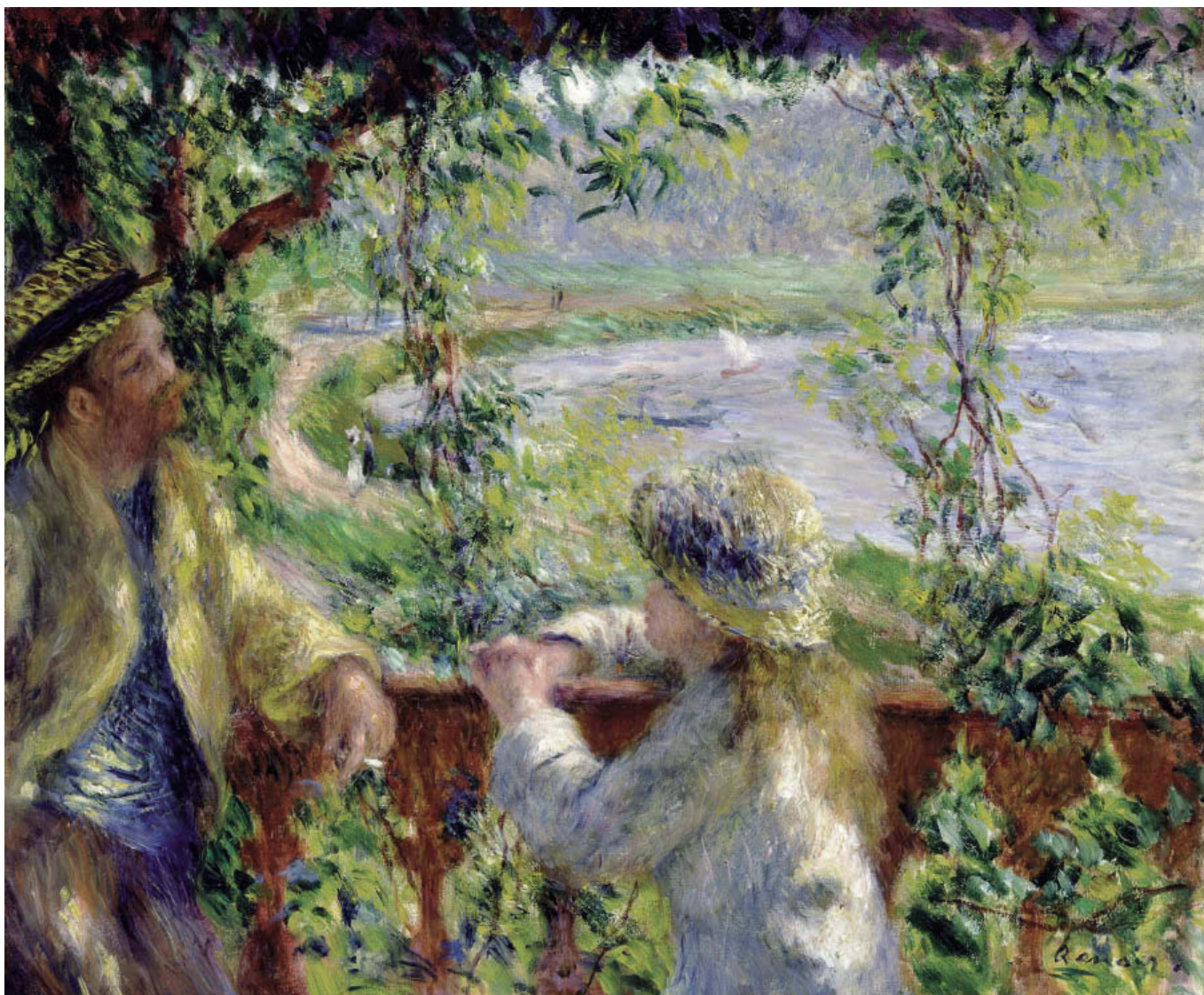
*«Портрет Маргариты-Терезы Берар», 1879, холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк*

«У ОЗЕРА» И «ДВЕ СЕСТРЫ»

В 1880 году Ренуар пишет «У озера». Искусствоведам до сих пор доподлинно неизвестно, что за место изображено на картине. Существует предположение, что это давным-давно полюбившиеся туристам берега озера Ангьен, раскинувшегося приблизительно в пятидесяти мину-

тах езды от Парижа. Для этой работы Ренуару позировали друзья, которые, очевидно, наслаждались идиллическими сельскими пейзажами вдали от шумного и суетного города. На первом плане картины мы видим мужчину, облокотившегося о балюстраду террасы и что-то рассказывающего девочке в светло-голубом платье. Лицо мужчины задумчиво. На заднем плане — пары, гуляющие по берегу озера, и парусные лодки, легко скользящие по водной глади.

«У озера», 1879–1880, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго

«Две сестры (На террасе)», 1881, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго

*«Театральная ложа (На концерте)», 1880, холст, масло.
Институт искусств Кларков, Уильямстаун*

Эта картина наряду с более ранней работой Ренуара «Завтрак каноистов» (1875) стала предтечей одного из самых знаменитых его шедевров — «Завтрак гребцов» (1880–1881).

В 1881 году Ренуар пишет картину «Две сестры (На террасе)». Над полотном он работал на террасе ресторана «Дом Фурнез», находящегося в западном предместье Парижа. На полотне мы видим сидящую молодую девушку. Ее очаровательную головку украшает красная шляпа. Рядом стоит маленькая девочка. На заднем плане — густая зелень, за которой виднеется река Сена. Это полюбившееся Ренуару место

мы видим и в вышеупомянутой картине «Завтрак гребцов».

Несмотря на название картины, которое предложил сам художник (приписка «На террасе» принадлежит первому владельцу полотна, Полю Дюран-Рюэлю), натурщицы на самом деле не являлись родственницами. В роли «старшей сестры» Ренуар изобразил Жанну Дарло, будущую актрису. В год создания картины ей было восемнадцать лет. Кто позировал художнику в качестве «младшей сестры», так и осталось неизвестным.

«Завтрак гребцов», 1880–1881, холст, масло. Мемориальная галерея Филлипса, Вашингтон

Ренуар нередко писал натюрморты, отдыхая таким образом от работы, требующей большего напряжения. Кроме того, художник сам признавал, что при всей простоте изображения цветов и фруктов картины такого рода могут принести немалую прибыль.

НАТЮРМОРТЫ

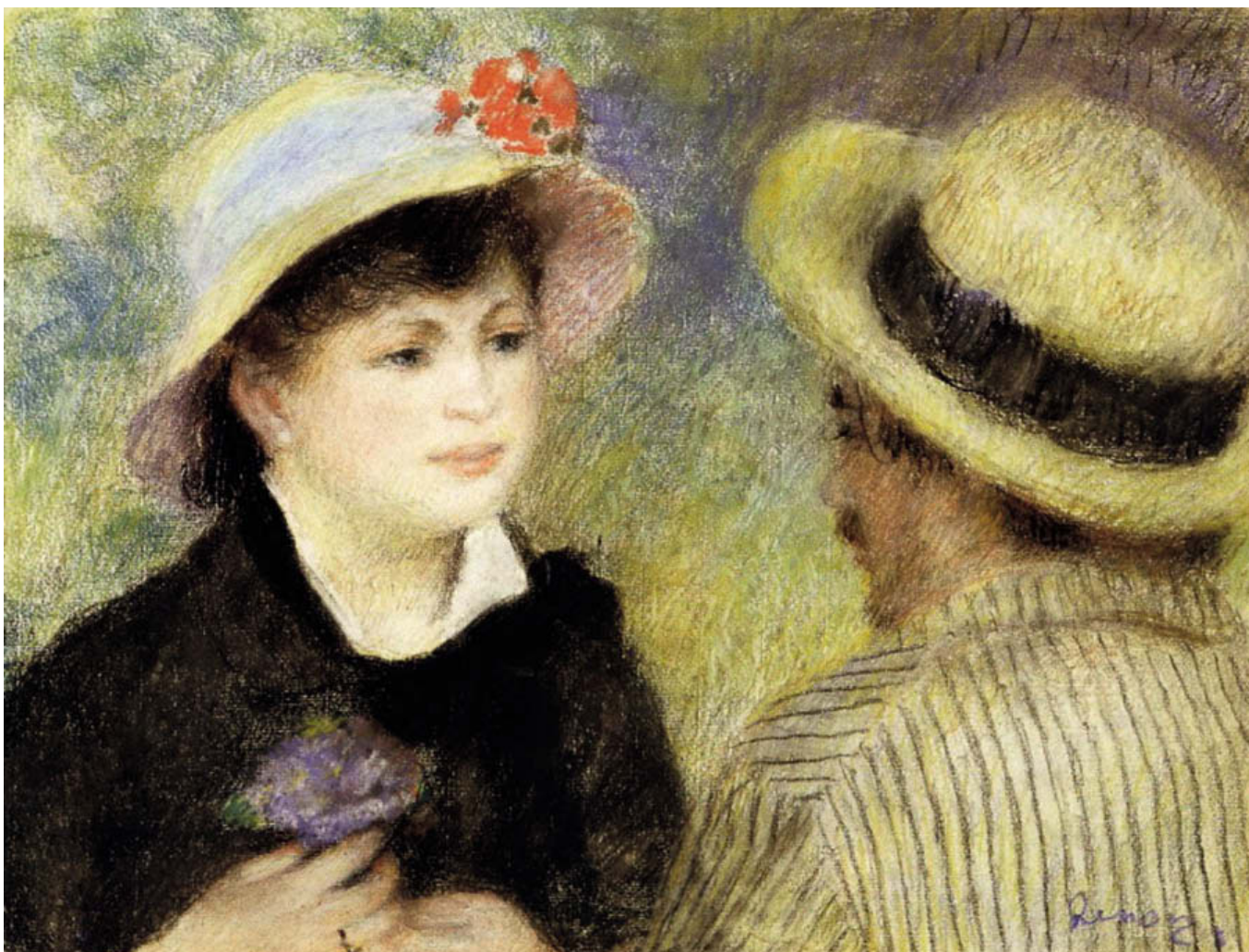
В 1881 году Ренуар нарисовал несколько натюрмортов с персиками (художник любил желто-рыжие оттенки и нередко находил им при-

менение, прорисовывая кожу и волосы своих натурщиц). Первый натюрморт с персиками Ренуара более удачный и сложный по исполнению. Задний план художник пишет таким образом, что он прекрасно гармонирует с тоном фруктовой тарелки: насыщенные оранжевые, желтые и зеленые цвета фона сочетаются с персиками и разбросанными по белой скатерти грушами, синие узоры на обоях перекликаются с рисунком на тарелке.

Спустя некоторое время Ренуар начинает работу над «Натюрмортом с персиками и виноградом». Здесь художник оставляет больше

«Натюрморт с персиками и виноградом», 1881, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Гребцы» («Алина Шериго и Ренуар»), 1881, холст, масло. Музей изящных искусств, Бостон

пустого пространства, отдаляя изображение от зрителя. Справа от тарелки он располагает гроздь винограда, в тон которым пишет фон, используя при этом различные оттенки синего и зеленого цветов. В этот раз Ренуар обходится вовсе без орнамента, благодаря чему еще больше подчеркивается ощущение пространства.

В начале 80-х годов Ренуар, стремившийся создавать большие, сложные композиции, понимает, что ему тесно в рамках импрессионизма.

В его сознании произошел перелом — пришло осознание того, что работа на пленэре и постоянный поиск эффектных приемов в конце концов сделают его картины скучными и однообразными, а это губительно для живописца. Желая выйти из сложного положения, художник предпринимает длительные поездки по Италии, где изучает работы старых мастеров, а по возвращении проводит время в Экс-ан-Провансе, работая вместе с Сезанном и общаясь с другими живописцами.

«БОЛЬШИЕ КУПАЛЬЩИЦЫ»

Летом 1883 года, отдыхая на курорте Гернсей, Ренуар задумывает картину «Большие купальщицы». На воплощение этой идеи у него уходит два года. На картине на фоне буйной зелени и голубой реки изображены обнаженные женские фигуры. Художник четко прорисовывает контуры и тщательно прорабатывает все ли-

нии. А вот колориту Ренуар уделил мало внимания, так что после выставки художника часто упрекали за слишком сдержанное цветовое решение.

Композиционные искания, характерные для полотна «Большие купальщицы», видны и во многих других работах художника 1880–1890-х годов. В этот период Ренуар пишет несколько обнаженных фигур, располагая их на фоне зелени, а также немалое число двухфигурных портретов девушек, облаченных в простые

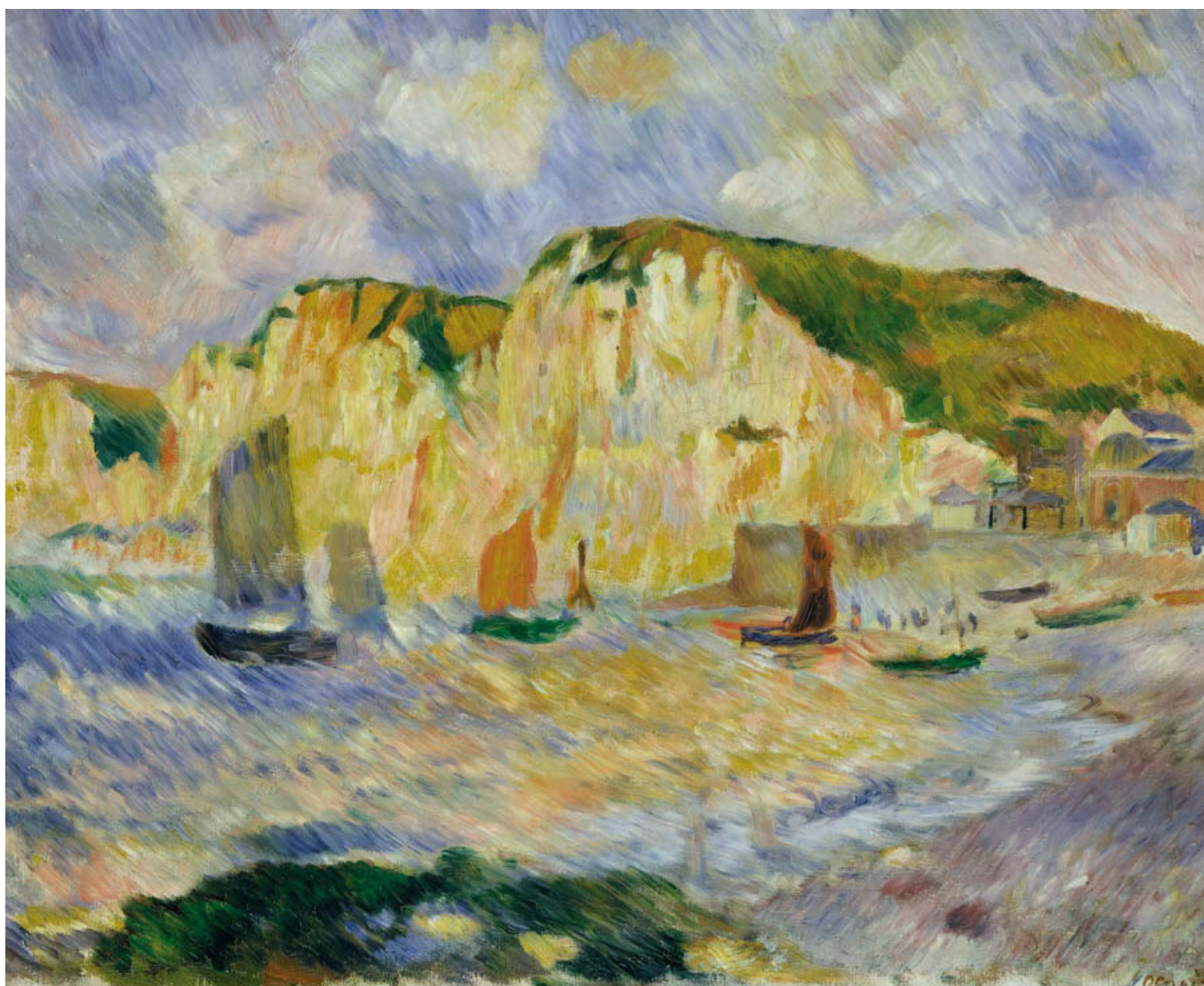

«Большие купальщицы», 1884–1887, холст, масло. Музей искусств Филадельфии, Филадельфия

платья темных цветов, благодаря которым они ярко выделяются на светлом фоне. Увлечшись линейностью и четкостью рисунка, Ренуар в ряде работ 1880-х годов даже прорисовывает отдельные детали пером. Да и вообще, в этот период художник начинает интересоваться рисунком как самостоятельным художественным жанром. Сейчас во многих музеях хранятся великолепно исполненные графические работы Ренуара.

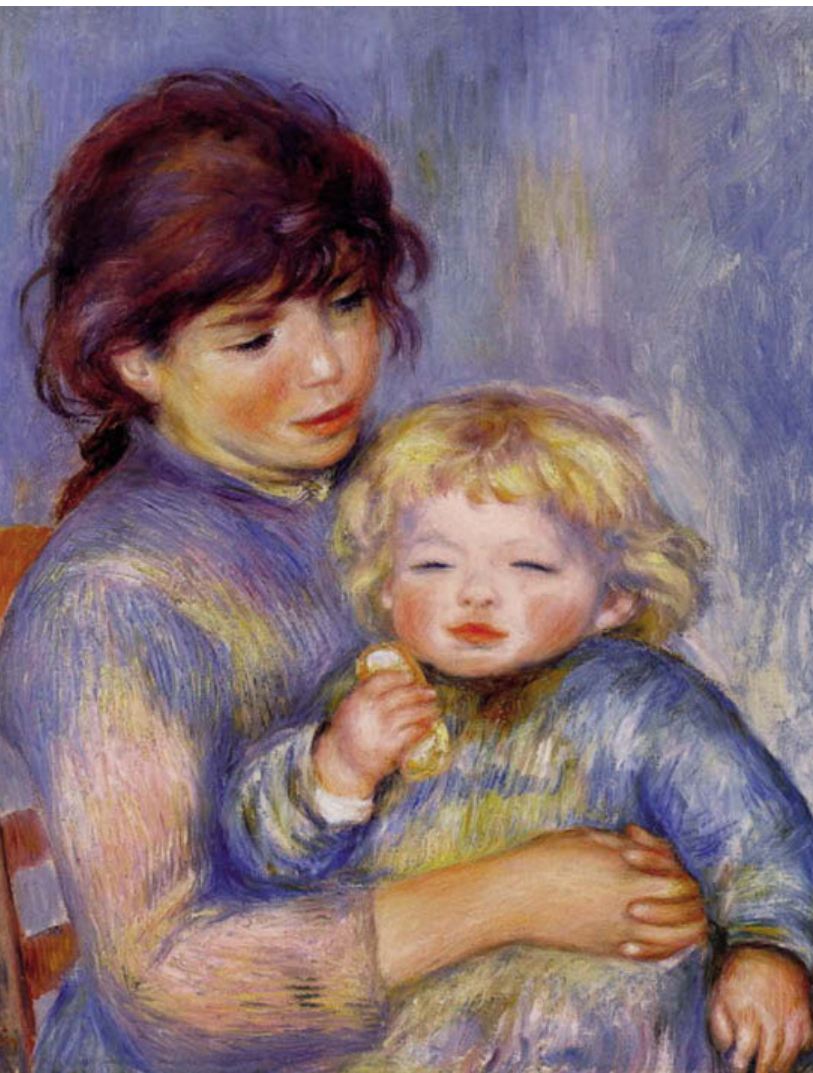
«МОРЕ И СКАЛЫ»

Картина «Море и скалы» (1885) выполнена в манере, свойственной импрессионистам. Писал ее художник сильными, свободными мазками, а потому все детали мы можем рассмотреть, лишь отойдя от картины на определенное расстояние. Для воды и отражающихся в ней неба и скал Ренуар использует самые разные оттенки

«Море и скалы», 1885, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

*«Материнство», 1887, холст, масло.
Частная коллекция*

синего, желтого, красного, зеленого и создает неожиданно пестрое, но одновременно легкое полотно, в котором воздух ощущается буквально на физическом уровне.

К 1890-м годам Ренуар, все еще находящийся в поиске, делает попытки создать монументально-декоративное произведение и начинает работать в технике фрески. Нераскрытые «секреты старых мастеров» не дают художнику покоя и оставляют его неудовлетворенным.

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Изображая женщин, Ренуар любил обращаться к повседневным темам, демонстрируя при этом свои удивительные навыки колориста. Художник обладал поистине уникальной способностью замечать в жизни лучшее, а потому лица у него всегда выходили привлекательными и полными жизни. Молоденьких женщин, девушек и детей Ренуар считал главными источниками радости бытия. Художник умело играл со светом, используя нежные пастельные тона и мелкие мазки.

Картина «Девушки за фортепьяно» была написана в 1892 году. На полотне изображены две девушки: одна из них сидит за фортепьяно, очевидно что-то наигрывая, другая стоит рядом. Девушки так внимательно смотрят на ноты, что становится очевидно — они подбирают мелодию. Данную картину Ренуар представил на своей собственной выставке, устроенной в 1892 году, и вскоре после этого ее приобрел Музей в Люксембургском саду. Это был первый случай, когда работа художника была выкуплена для государственного собрания.

Еще одна картина, теперь уже изображающая двух светских дам, была написана Ренуаром три года спустя. Две молодые, богато одетые женщины сидят вполоборота к зрителю и за чем-то увлеченно наблюдают. Расположив дам спиной и боком, художник как бы включает в изображение зрителя и делает его непосредственным участником происходящего.

НАЧАЛО XX ВЕКА,
ПОЗДНИЙ ПЕРИОД

В 1900-х годах Ренуар создает ряд скульптурных фигур, а также несколько декоративных панно, изображающих фигуры в полный рост в технике гризайль (это монохромная живопись, выполняемая тональными градаци-

ями одного цвета, чаще серого или темно-коричневого).

В то время все творчество Ренуара невероятно тесно связано с декоративным искусством. Колористическое решение полотен теперь совершенно иное. В своих работах он начинает использовать более яркие цвета, которые, несмотря на всю свою выразительность, придают предметам несколько услов-

«Фигуры на пляже», 1890, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

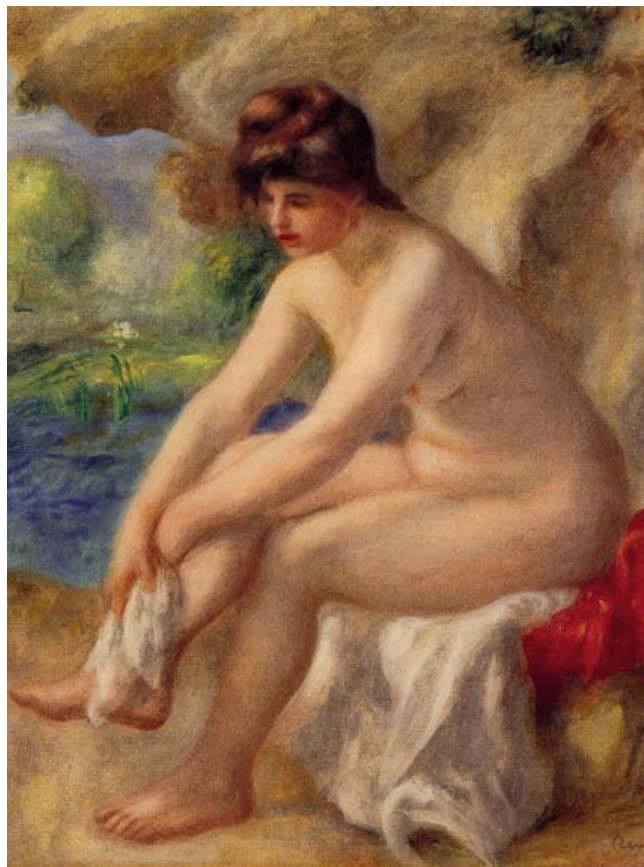
ОГЮСТ РЕНУАР

ный характер. Свободное пространство, к которому Ренуар тяготел в прошлом, теперь заполняется цветной мебелью или густой зеленью.

На импрессионистских полотнах предметы, изображаемые художником, несмотря на всю свою воздушность и легкость, тем не менее, не теряли своих реальных форм. Теперь же их

*«Девушки за фортепьяно», 1892, холст, масло.
Музей д'Орсэ, Париж*

*«После купания», 1890, холст, масло.
Частная коллекция*

контуры становятся зыбкими и расплывчатыми. Главной темой работ Ренуара в 1900-х годах становятся обнаженные женские фигуры, которые художник изображает без какого-либо психологического подтекста.

Композиция картины «Клоун» (1909) строится по правилам барочного портрета. Ренуар рисует мальчика в полный рост, на заднем плане — мраморная колонна. Балансируя между парадностью и пародией, художник изображает живую куклу — лишенное эмоций лицо мальчика странным образом сочетается с напряженными мышцами ног. Клод Ренуар, сын художника, который позировал отцу, впоследствии подробно

«Две девушки», 1892, холст, масло. Музей искусств Филадельфии, Филадельфия

*«Габриэль и Джейн», 1895, холст, масло.
Музей Оранжери, Париж*

рассказывал о создании картины. Оказывается, чулки, которые мальчику необходимо было надеть, были очень неудобными — колючий материал, — и маленький Клод все время так и норовил почесаться. Ренуар, которому было необходимо закончить картину, попросил супругу купить шелковые чулки, но и это не решило проблемы — в них мальчику было щекотно. В итоге после многочисленных угроз и обеща-

ний полотно все-таки было окончено, а мальчик в награду получил набор красок и железную дорожку.

В 1914 году Ренуар пишет портрет австрийской актрисы и писательницы Тиллы Дюрье. Тилла дебютировала в 1902 году, и спустя восемь лет ее имя уже было широко известно обществу. С 1910–1911 годов она принимала участие в литературных вечерах, на которых познакомилась с различными деятелями искус-

*«Клоун», 1909, холст, масло.
Музей Оранжери, Париж*

«Мадам Турнейзен с дочерью», 1910, холст, масло. Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало

ства, включая художников, стоящих у истоков немецкого экспрессионизма.

Наиболее известные роли Тиллы Дюрье – графиня Верденфельс в «Маркизе фон Кейте» (1920) и главная роль в «Франциске» (1924–1925), постановках по пьесам Франка Ведекинда.

Работы Ренуара позднего периода оказали большое влияние на развитие французской живописи XX века, в частности на таких художников, как Леон Бонна, Вюйяр, Руссель.

Личное счастье и профессиональный успех Ренуара были омрачены его болезнью. В 1912 году у художника случился приступ паралича, после которого он больше не поднялся с кресла. Из-за болезни Ренуар переехал на юг, в Канны, где, несмотря на недуг, продолжал работать — сиделка в прямом смысле слова вкладывала ему кисть в пальцы.

Художник умер 3 декабря 1919 года от воспаления легких в возрасте семидесяти восьми лет.

«Портрет Тиллы Дюрье», 1914, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

СПИСОК КАРТИН

- «Фредерик Базиль», 1867, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Портрет А. Сислея с женой», 1868, холст, масло. Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн
- «Лягушатник», 1869, холст, масло. Национальный музей Швеции, Стокгольм
- «Мадам Стора в алжирском платье», 1870, холст, масло. Музей изобразительных искусств, Сан-Франциско
- «Голова собаки», 1870, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Новый мост», 1872, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Читающий Моне», 1872, холст, масло. Музей Мармоттан-Моне, Париж
- «Портрет мадам Моне», около 1872–1874, холст, масло. Национальный музей старинного искусства, Лиссабон
- «В ложе», около 1873, холст, масло. Коллекция Дюран-Рюэля, Париж
- «Мадам Моне и ее сын», 1874, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Танцовщица», 1874, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Автопортрет», около 1875, холст, масло. Институт искусств Кларков, Уильямстаун
- «Качели», 1876, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Бал в Мулен де ла Галетт», 1876, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Нини в саду», 1876, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Портрет мадам Анрио», около 1876, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «В театре (преьера)», 1876, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Портрет Жанны Самари», 1877, холст, масло. Комеди Франсез, Париж
- «Портрет мадам Шарпантье с детьми», 1878, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Портрет Марго», 1878, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж
- «Разговор», 1878, холст, масло. Национальный музей Швеции, Стокгольм
- «Портрет Маргариты-Терезы Берар», 1879, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «У озера», 1879–1880, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго
- «Театральная ложа (На концерте)», 1880, холст, масло. Институт искусств Кларков, Уильямстаун
- «Завтрак гребцов», 1880–1881, холст, масло. Мемориальная галерея Филлипса, Вашингтон
- «Две сестры (На террасе)», 1881, холст, масло. Чикагский институт искусств, Чикаго
- «Гребцы» («Алина Шариги и Ренуар»), 1881, холст, масло. Музей изящных искусств, Бостон
- «Натюрморт с персиками и виноградом», 1881, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

СПИСОК КАРТИН

«Танец в деревне», 1883, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж

«Большие купальщицы», 1884–1887, холст, масло. Музей искусств Филадельфии, Филадельфия

«Море и скалы», 1885, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Материнство», 1887, холст, масло. Частная коллекция

«Фигуры на пляже», 1890, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«После купания», 1890, холст, масло. Частная коллекция

«Две девушки», 1892, холст, масло. Музей искусств Филадельфии, Филадельфия

«Девушки за фортепьяно», 1892, холст, масло. Музей д'Орсэ, Париж

«Габриэль и Джейн», 1895, холст, масло. Музей Оранжери, Париж

«Клоун», 1909, холст, масло. Музей Оранжери, Париж

«Мадам Турнейзен с дочерью», 1910, холст, масло. Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало

«Портрет Тиллы Дюрье», 1914, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

*Литературно-художественное издание
Великие художники мира*

ОГЮСТ РЕНУАР

Составитель **М. О. Журавлева**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Компьютерная верстка: *К. Семёнов*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

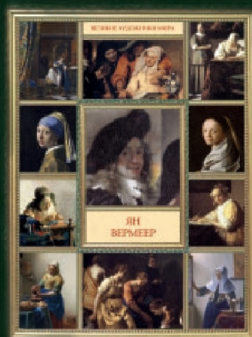
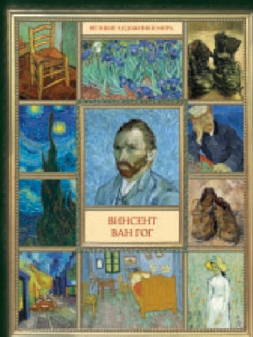
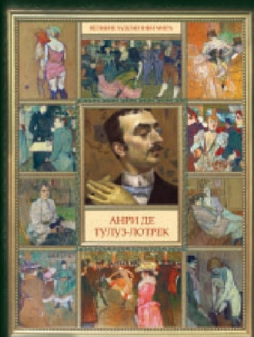
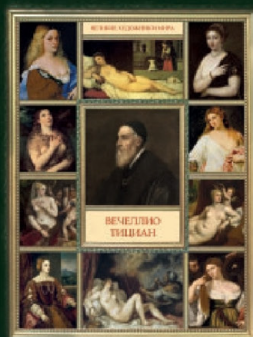
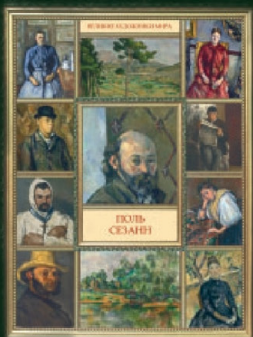
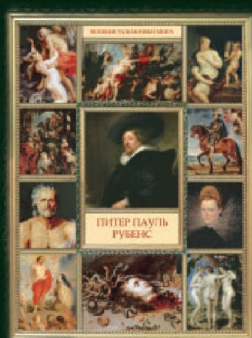
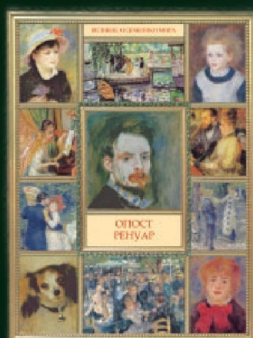
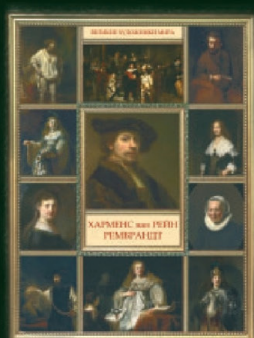
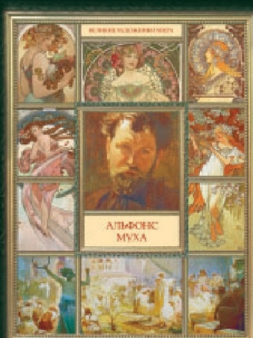
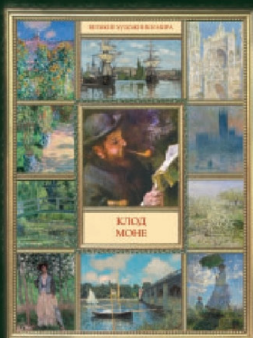
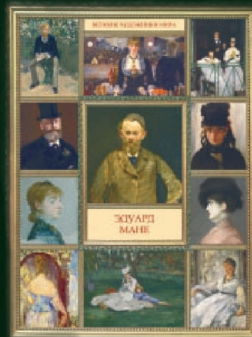
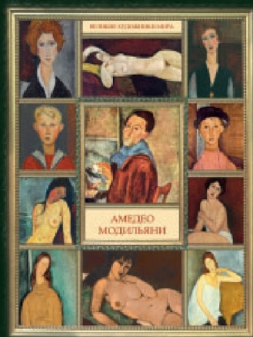
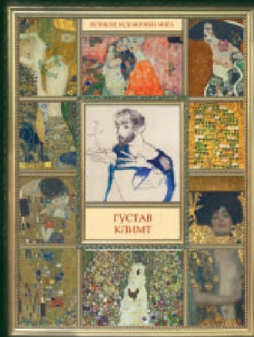
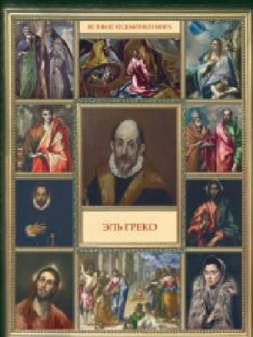
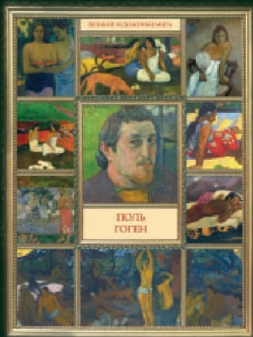
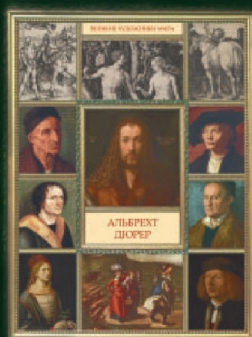
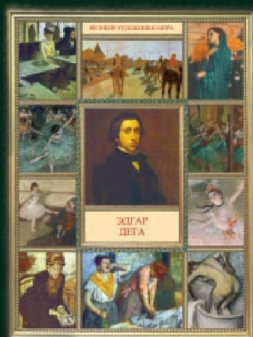
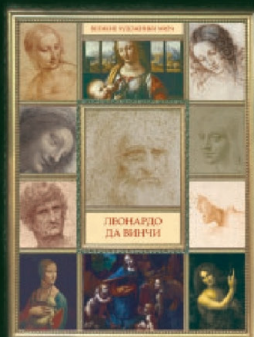
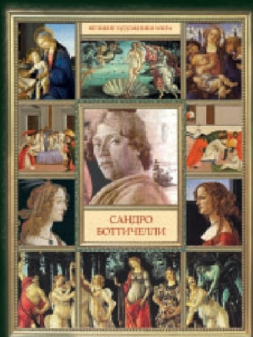
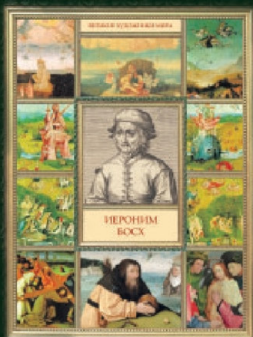
*Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится*

Подписано в печать 03.09.2014 г.
Формат 60x90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2007

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в Китае

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ В 20 КНИГАХ

РИПОЛ
классик

ISBN 978-5-386-07832-4

9 785386 078324