

РЕНУАР, ПЬЕР ОГЮСТ

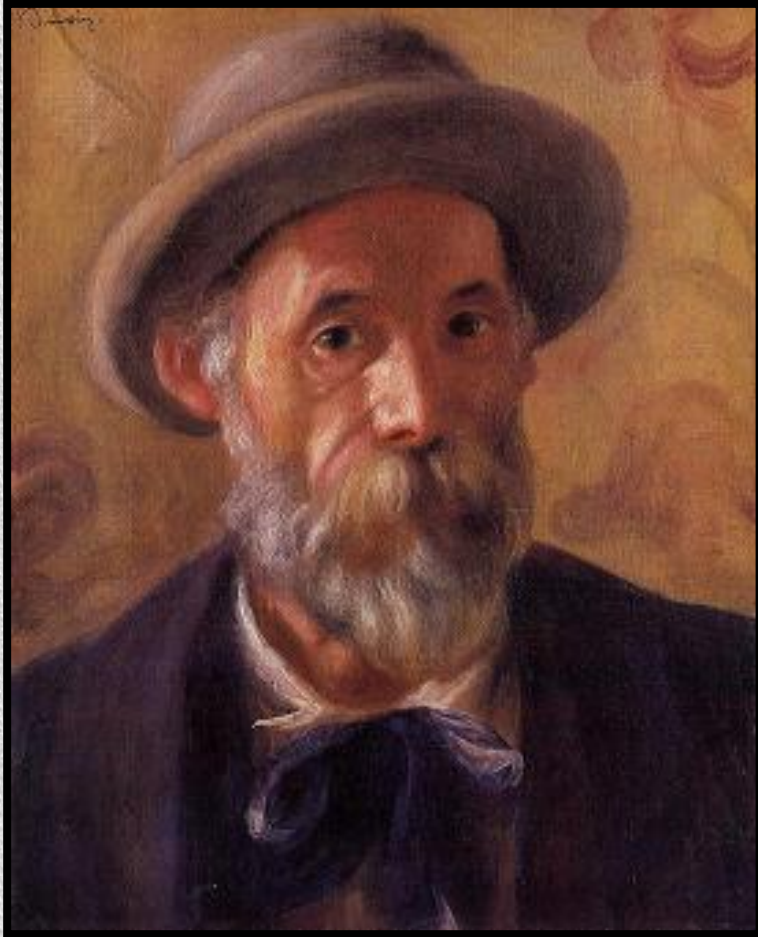
(25 февраля 1841-2 декабря 1919)

- Пьер Огюст Ренуар - французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма. Ренуар известен в первую очередь как мастер светского портрета, не лишённого сентиментальности; он первым из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан. В середине 1880-х гг. фактически порвал с импрессионизмом, вернувшись к линейности классицизма. Отец знаменитого режиссёра.

Биография

- Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе, городе, расположенном на юге Центральной Франции. Ренуар был шестым ребёнком небогатого портного по имени Леонар и его жены, Маргариты.
- В 1844 году Ренуары переезжают в Париж, и здесь Огюст поступает в церковный хор при большом соборе Сен-Эсташ. У него оказался такой голос, что регент хора, 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.

Биография

- В начале 1862 года Ренуар сдал экзамены в Школу изящных искусств при Академии художеств и записался в мастерскую Глейра. Там он встретился с Фантен-Латуром, Сислеем, Базилем и Клодом Моне. Вскоре они подружились с Сезанном и Писарро, так сложился костяк будущей группы импрессионистов.
- В ранние годы Ренуар находился под влиянием творчества Делакруа и Курбе.

1862—1873 Выбор жанров

- В 1864 году Глейр закрыл мастерскую, обучение закончилось. Ренуар начал писать свои первые полотна и тогда впервые представил в Салон картину «Эсмеральда, танцующая среди бродяг». Её приняли, но когда холст вернулся к нему, автор его уничтожил.
- В 1872 году Ренуар с друзьями создал «Анонимное кооперативное товарищество».
- Избрав в те годы жанры для своих произведений, он не изменял им до конца жизни. Это пейзаж — «Жюль ле Кёр в лесу Фонтенбло» (1866), бытовые сцены — «Лягушатник» (1869), «Понт Неф» (1872), натюрморт — «Весенний букет» (1866), портрет — «Лиза с зонтиком» (1867), «Одалиска» (1870), обнаженная натура — «Диана-охотница» (1867).

Бытовые сцены — «Лягушатник» (1869)

«Понт Неф» (1872)

Натюрморт — «Весенний букет»

Портрет — «Лиза с зонтиком»

«Одалиска» (1870)

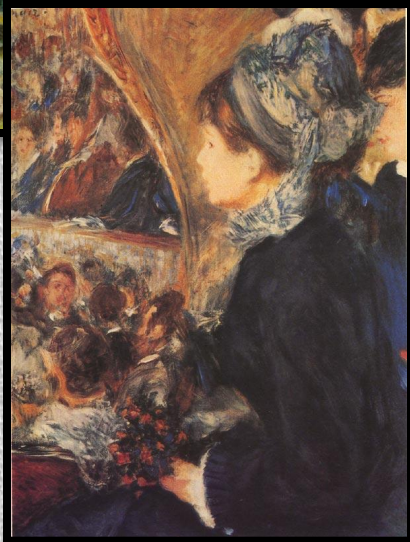
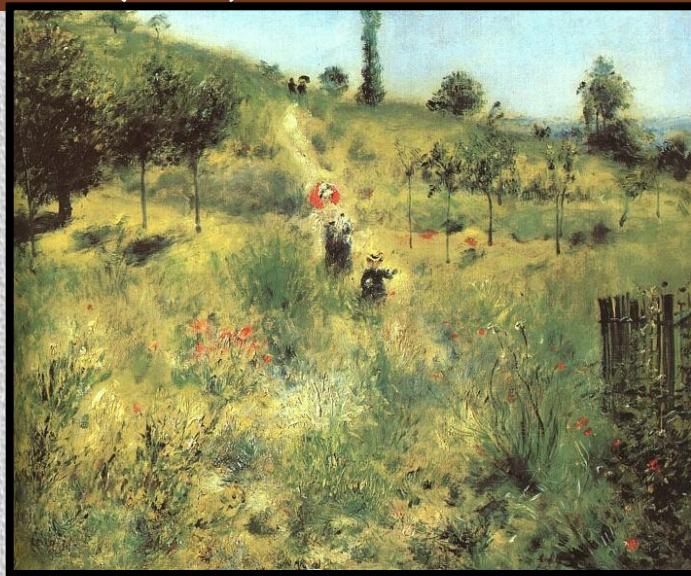
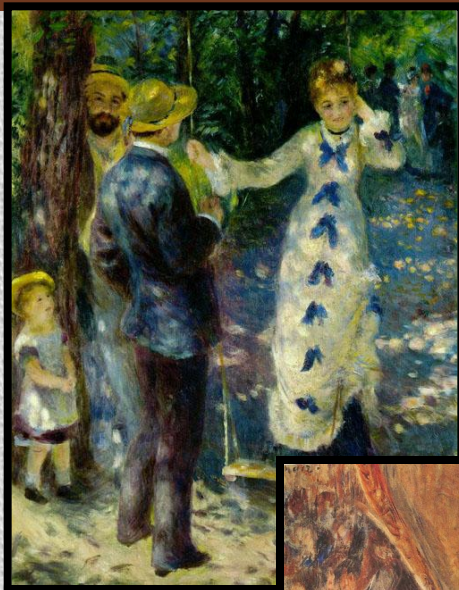

1874—1882 Борьба за признание

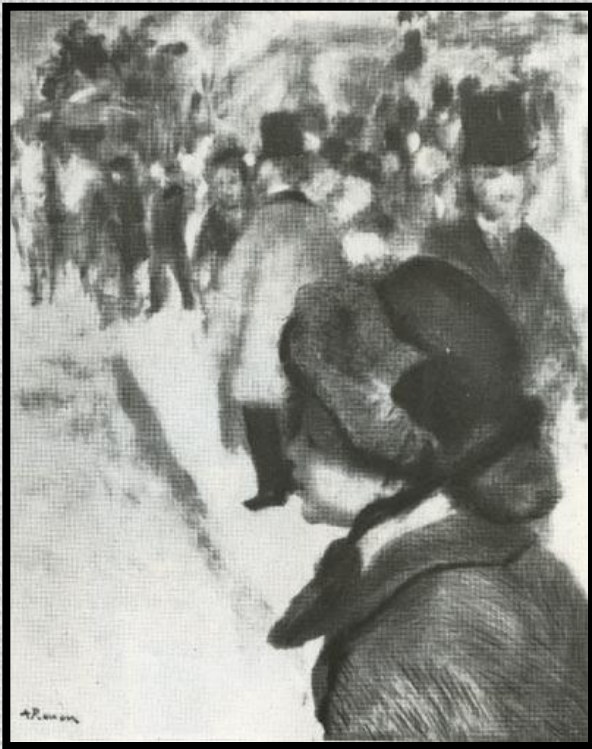
- Первая выставка товарищества открылась 15 апреля 1874 года. Ренуар представил пастель и шесть живописных полотен, среди которых были «Танцовщица» и «Ложа» (обе — 1874). Выставка закончилась провалом, а члены товарищества получили оскорбительную кличку — «импрессионисты».

Несмотря на бедность, именно в эти годы художник создал свои главные шедевры: «Большие бульвары» (1875), «Прогулка» (1875), «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876), «Обнаженная» (1876), «Обнажённая в солнечном свете» (1876), «Качели» (1876), «Первый выезд» (1876/1877), «Тропинка в высокой траве» (1877).

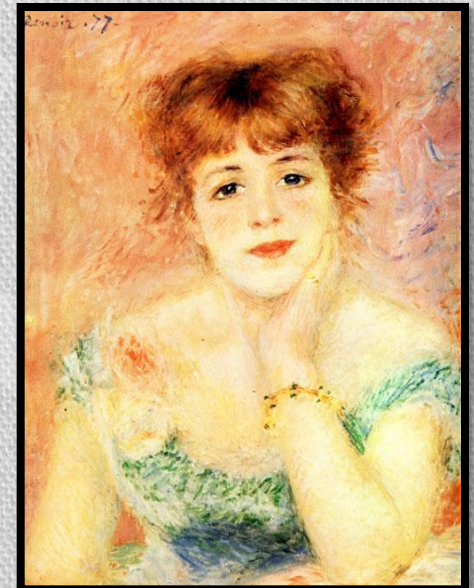
Ренуар постепенно перестает участвовать в выставках импрессионистов. Он представил в 1879 году в Салон полнофигурный «Портрет актрисы Жанны Самари» (1878) и «Портрет госпожи Шарпантье с детьми» (1878) и добился всеобщего признания, а вслед за этим финансовой независимости. Он продолжает создавать шедевры — «На террасе» (1879), «Бульвар Клиши» (1880), «Завтрак гребцов» (1881).

«Бульвар Клиши»

«Завтрак гребцов»

«Портрет актрисы
Жанны Самари»

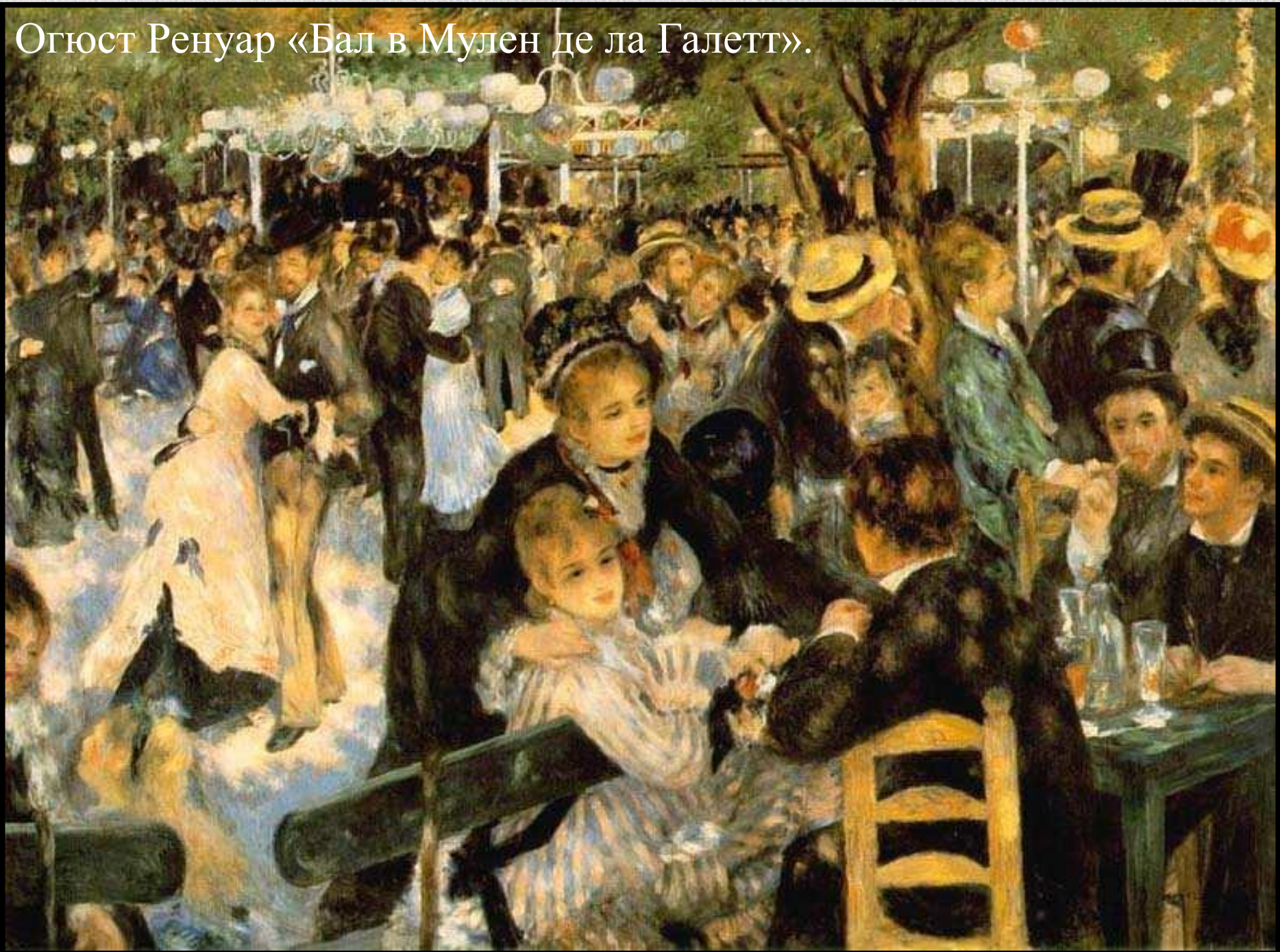

**Ренуар Пьер
Огюст.
Девушка с
веером.**

Ренуар Пьер Огюст. Девушка с веером.

- Портрет Ренуара, обычно называемый «Девушка с веером», предположительно изображает юную дочь господина Фурнеза, хозяина ресторана «Лягушатник», расположенного недалеко от Парижа, где часто бывали Ренуар и другие импрессионисты. В этом портрете Ренуар, оставив в стороне психологический облик модели, великолепно раскрыл перед нами, как хороши молодость, красота, здоровье, свежесть и то, еще бездумное, наслаждение жизнью, которое свойственно лишь очень молодым людям.
- Палитра Ренуара, наполненная светлыми мягкими красками, как нельзя более подходит для передачи образа девушки. Даже ее черные волосы переданы сочетанием синего и фиолетового с другими цветами. Нежными переливающимися тонами написано лицо. Они же сгущаются в радужном веере и звучат ослепительно яркими аккордами в живописной гамме платья и фона. Каждый цветовой удар состоит из множества оттенков, переходящих из одного в другой, как в перламутровой раковине. Отдельные мазки краски как бы вплавлены в общую цветовую поверхность. Этот портрет, написанный яркими, почти спектральными тонами, как бы иллюстрирует импрессионистическую систему живописи.
- Мадемуазель Фурпез относится к числу тех ренуаровских героинь, которые как бы составляют основу своеобразного типа женской красоты, которому искусство художника придало столько неподдельного очарования. В его картинах и портретах часто повторяется женское лицо с округлым овалом, обрамленное темными волосами, контрастирующими с белой кожей. Но в эрмитажном портрете во всем этом есть та непосредственность восприятия природы и то ее художественное осмысление, которое делают это произведение одним из самых замечательных в творчестве Пьера Огюста Ренуара.

Огюст Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт».

Огюст Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт».

- Пьер Огюст Ренуар - это "единственный великий художник, не написавший за свою жизнь ни одной печальной картины", - утверждал в 1913 году писатель Октав Мирбо. "Бал в Мулен де ла Галетт" - самый яркий пример "солнечного" искусства живописца.
- Сюжет для нее Ренуар нашел совсем рядом с домом, на улице Корто, в одноименном ресторане "Мулен де ла Галетт", получившем название из-за вкусных галет, которые здесь подавали. Монмартр постепенно обрастал жилыми кварталами. Некто месье Дебре превратил в ресторан последнюю из сохранившихся на холме ветряных мельниц на вершине Монмартрского холма.
- Поразительную новизну картины прекрасно выразил Жорж Ривьер, друг и биограф художника: "Никому до Ренуара не приходило в голову изобразить в полотне столь значительного размера кусок повседневной жизни: это отважный поступок, который вознаграждает заслуженный успех". Но не обошлось и без враждебных нападок. Критика, восхищаясь композицией картины, вместе с тем, называла несурезицей изображение людей, "танцующих на поверхности, похожей на лиловые облака, покрывающие небо во время грозы".
- Но спустя годы Гюстав Жефруа, наиболее проникательный защитник импрессионизма, произносит самую восторженную похвалу картине: "Бал в Мулен де ла Галетт" - одно из удачайших произведений, основанных на непосредственном наблюдении и использовании света для создания атмосферы; в нем выражены и опьянение танцем, и шум, и солнечный свет, и пыль, поднятая танцующими на открытом воздухе, и возбуждение на лицах, расслабленные позы, и ритмический водоворот платьев, розовых, светло-синих, темно-синих, черных; и взрыв страсти, неожиданную печаль, внезапную ярость, наслаждение и усталость..."

Пьер Огюст Ренуар. "Завтрак гребцов".

Завтрак гребцов Пьер Огюст Ренуар

- **Группа друзей наслаждается завтраком на залитой солнечным светом террасе открытого кафе на берегу реки в нескольких километрах от Парижа. Местом написания картины стал ресторан Фурнеза, расположенный на островке, в Шату, на Сене. Это было место, где любили встречаться представители высшего общества, поэты, актеры, интеллектуалы и любители гребли. Так же, как и на более ранней картине Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт», здесь передана свободная, живая атмосфера, возникающая в компании парижан, выехавших отдохнуть на свежем воздухе. Очень современная по содержанию, эта картина вместе с тем явно перекликается с полотнами старых мастеров, изображавших застолья, в частности с работами венецианского художника XVI века Веронезе. Несмотря на то что картина передает ощущение спонтанности момента, Ренуар тщательно выстраивал ее композицию на протяжении нескольких месяцев, приглашая в Шату модели (своих друзей и специально приглашенных для этого людей), которые позировали ему по отдельности.**

2. Разделительная линия. Фигуры девушки и мужчины стоящих на заднем плане, отрезаны от общей группы перекладиной балкона, которая делит картину на два треугольника. Картину пересекает еще одна, противоположная диагональ проходящая по правой руке Кайботта, руке его соседки и верхушке стула.

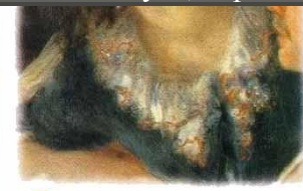
1. Жена художника. Алина Шарико, ставшая впоследствии женой Ренуара, изображена на картине с маленькой собачкой. Воздушная манера Ренуара хорошо распознается в фактуре серебристой серой шерсти собачки, в которой исчезают пальцы Алины.

5. Женщина, одетая как актриса, поправляет шляпку руками, затянутыми в перчатки.

Связывая тем самым передний план картины с ее задним планом.

4. Характерные жесты. Костюмы, позы и жесты использованы художником для передачи настроения, характеров и социального положения изображенных им персонажей. Гребец одет в спортивную белую майку и соломенную шляпу+канотье. Он сидит верхом на стуле, держа в руке сигарету.

6. Отблески красного. Ренуар добавил отблески ярко-красного для того, чтобы связать воедино элементы картины. Например, красный край воротничка женщины, сидящей на переднем плане, перекликается с красными деталями в изображении модели, которая пьет из стакана

7. Сверкающий натюрморт. На столе, в самом центре полотна, изображен великолепный натюрморт. Тонкость работы Ренуара просматривается в том, как написаны винные бутылки, стаканы и фрукты. Густые белые блики заставляют сверкать расставленное на столе стекло.

*"Портрет актрисы
Жанны Самари".
1877 г.*

"Портрет актрисы Жанны Самари". 1877 г.

- Портрет Жанны Самари из собрания ГМИИ имени А.С.Пушкина в Москве можно считать одним из лучших портретов Ренуара. Его также называют одним из наиболее импрессионистических портретов во всем его творчестве.
- Ренуар в этом портрете пошел на поразительные контрасты и такую свободу нанесения красок на холст, которые, бесспорно, шокировали или повергали в яростное негодование публику, критиков и художников, воспитанных на академической манере письма. Трудно представить, чтобы в то время кто-нибудь осмелился писать портрет, используя в качестве основных цветом, составляющих колорит картины, активные розовые и зеленые краски. Ренуар беззаботно сопоставляет их, нанося на холст мелкими, разделенными мазками. Если внимательно всмотреться в цвет открытого платья, то можно увидеть разнообразие мельчайших оттенков зеленой краски, нанесенных самым свободным образом. То же можно сказать и о розовом фоне картины, который в правой части холста обогащен энергично положенными мазками синей краски, причем она лежит поверх розового цвета, почти небрежными загогулинами. Но все это, взятое вместе и увиденное на некотором расстоянии от холста, производит свежее и гармонично согласованное в цвете впечатление.
- На портрете из московского музея Жанна Самари изображена в открытом летнем зеленовато-голубом платье, плотно облегающем стройную фигуру. На розовом фоне ее открытые руки, нежная кожа словно дышат теплом. Жанна Самари оперлась подбородком на свою руку и застыла перед зрителями. Ее короткие рыжевато-золотистые волосы чуть разлетаются в разные стороны. Жанна смотрит открыто и непринужденно, а зрителей не перестает восхищать очарование актрисы и мастерство художника.

Биография

- 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. 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 Ордена Почётного легиона.
- Из-за ревматизма Ренуару трудно стало жить в Париже, и в 1903 году семья Ренуаров переехала в усадьбу под названием «Колетт».
- 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.

1883—1890 «Энгровский период»

- 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.
- Открывается так называемый «энгровский период». Наиболее известное произведение этого периода — «Большие купальщицы» (1887). Для построения композиции автор впервые использовал наброски и эскизы. Линии рисунка стали четкими и определенными. Краски утратили прежнюю яркость и насыщенность, живопись в целом стала выглядеть сдержанней и холоднее.

«Танец в городе»

«В саду»

«Большие купальщицы»

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). Он путешествует в Нидерланды, интересуясь полотнами Вермеера и Рембрандта.

«Девушки у рояля» (1892)

«Яблоки и цветы» (1895/1896)

«Портрет госпожи Гастон Бернхейм»

1903—1919 «Красный период»

- «Перламутровый» период уступает место «красному», названному так из-за предпочтения оттенкам красноватых и розовых цветов.[1]
- 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).

«Портрет Амбруаза
Воллара»

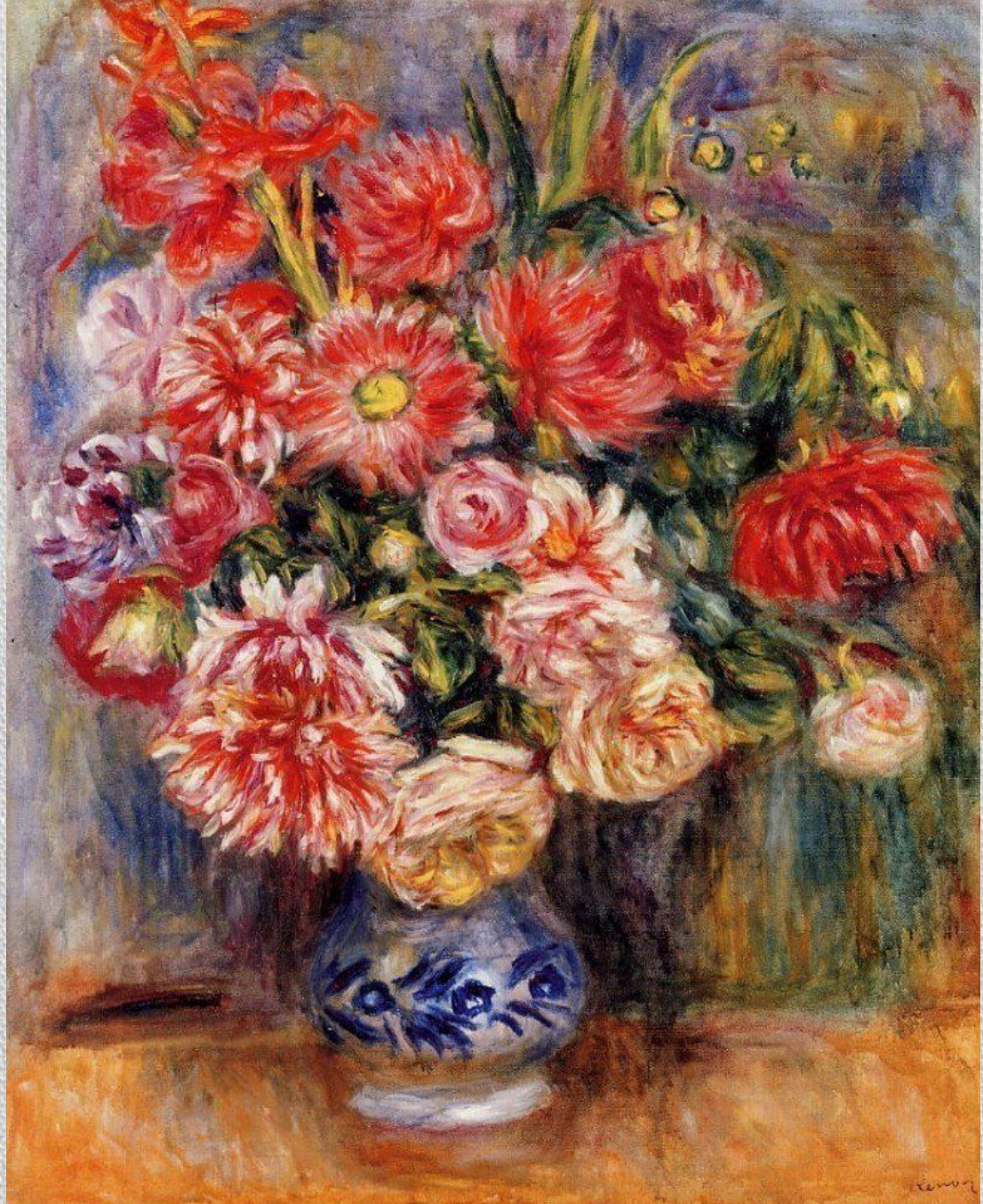
«Букет роз»

«Женщина с
мандолиной»

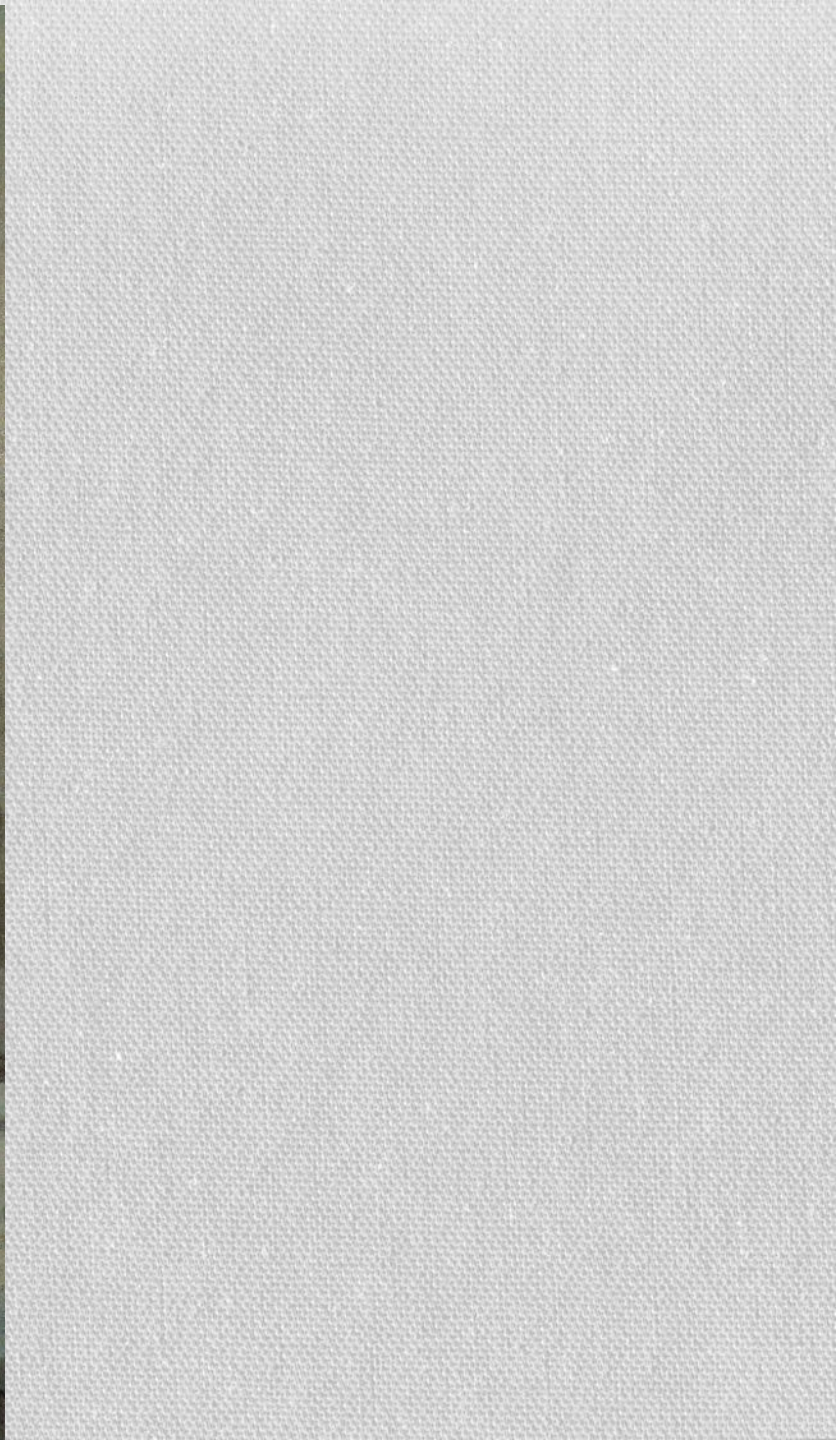

Розы и жасмин в дельфтской вазе. 1880-

Биография

- 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.
- 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 неё.
- 3 декабря 1919 года Пьер Огюст Ренуар скончался в Кане от воспаления лёгких в возрасте 78 лет.