

Пьер Огюст Ренуар

185 лет со дня рождения

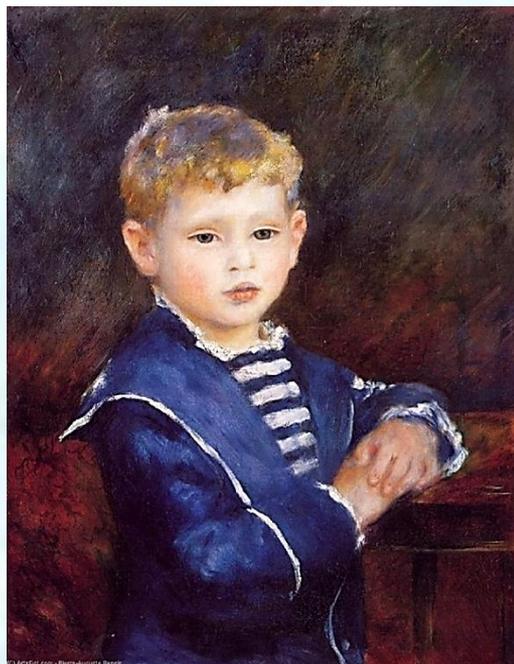

1841 - 1919

Французский живописец, график и скульптор, один из основоположников импрессионизма

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в городе Лимож в семье портного Леонара Ренуара и разнорабочей Маргарит Мерле. Семья, в которой он был уже шестым, вскоре после его появления на свет переехала в Париж.

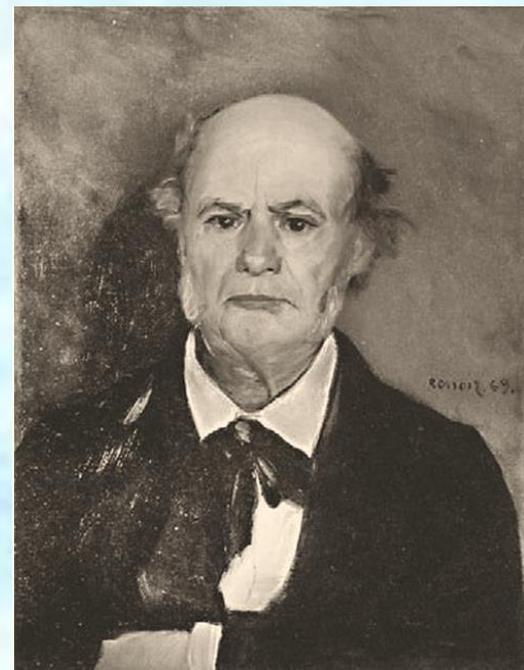
Ренуар с детства увлекался рисованием, а родители не стали ему мешать в его выборе. В возрасте 13 лет он стал подмастерьем у художника по фарфору, начав вскоре зарабатывать благодаря различным работам по декорации.

Пьер Огюст Ренуар в детстве

Портрет матери

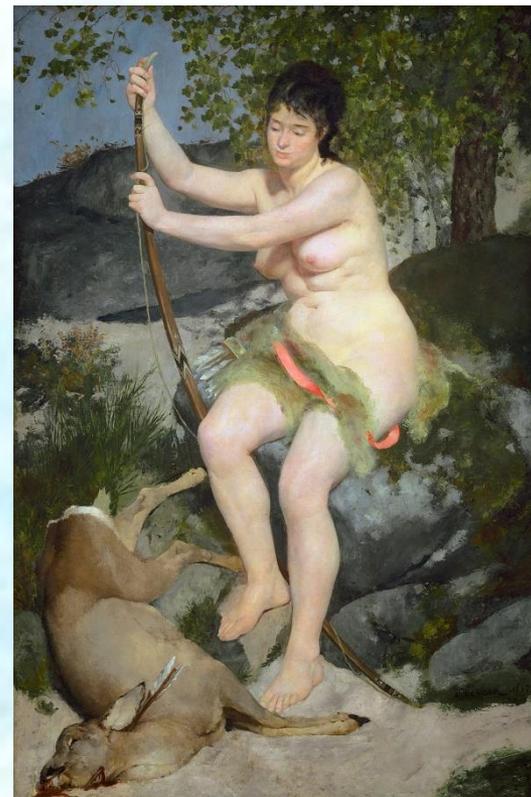
Портрет отца

С начала 1860 года Ренуар занимался копированием шедевров в Лувре, а 1 апреля 1862 года он был принят в Школу изящных искусств, где при обучении придерживались классическим канонам. Ренуар с 1861 года занимался и в частной мастерской швейцарского художника Шарля Глейра, отличавшегося либерализмом в подходе к искусству. В 1864 году Ренуар впервые представил Салону свою работу, картину «Эсмеральда, танцующая среди бродяг».

В 1865 году Салон принял две его картины, а в следующем году — «Кабаре матушки Антони», которая является важнейшей для самого раннего периода творчества Ренуара. Потерпев в 1866 году неудачу в Салоне, Ренуар глубоко переживал её. В 1867 году друг и коллега Ренуара, художник Базиль снял просторную мастерскую на улице Висконти, приютив там у себя и своих друзей — Моне и Ренуара.

Вероятнее всего именно там Ренуар работал над полотном «Диана-охотница». Несмотря на классический мифологический сюжет она не была в 1867 году принята Салоном, что вызвало бурные протесты художника.

Кабаре матушки Антони, 1866 г. Диана-охотница, 1867 г.

Тогда же Ренуар познакомился с Лизой Трео, ставшей его моделью и возлюбленной. Её портрет, выставленный в полный рост на Салоне 1868 года, вызвал насмешки у критиков. Они также находили в нём сходство с манерой Мане, а Эмиль Золя считал «Лизу» Ренуара очень схожей с «Камиллой» Моне.

Всего Трео появилась более чем на двадцати картинах Ренуара во время его раннего салонного периода, длившегося примерно с 1866 по 1872 год. По словам искусствоведа Джона Хауса, «Лиза послужила моделью практически для всех женских фигур Ренуара того времени».

Лиза с зонтиком, 1867 г.

Женщина у забора, 1866 г.

Летом, 1867 г.

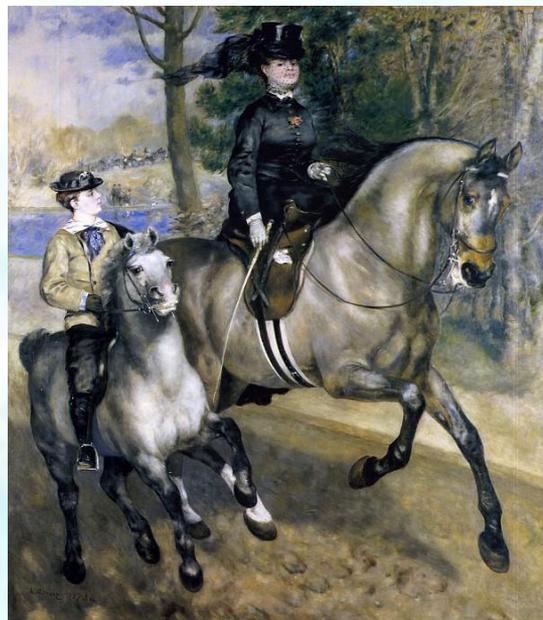
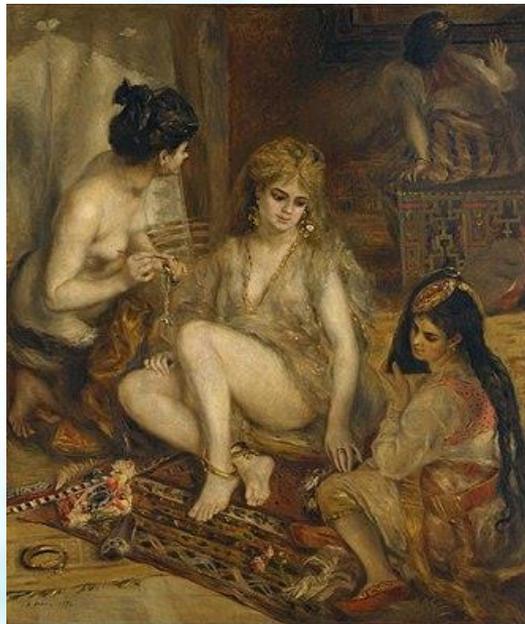

Молодая женщина в лодке (Лиза Трео), 1870 г.

26 августа 1870 года, вскоре после начала франко-прусской войны, Ренуар был мобилизован в пехотный батальон. Вернувшись в марте 1871 года к мирной жизни, он начал испытывать депрессию.

Представленная в 1872 году в Салон картина «Парижанки, одетые по алжирской моде» (последняя для которой позировала Лиза, вышедшая в апреле того же года замуж за архитектора) была им отвергнута. В итоге была продана за небольшую сумму. Сейчас она находится в Национальном музее западного искусства в Токио.

Аналогичную неудачу потерпело и масштабное полотно «Прогулка верхом в Булонском лесу», после чего Ренуар решил больше никогда не отправлять свои работы Салону.

Парижанки в алжирских костюмах, 1872 г.

Прогулка верхом в Булонском лесу, 1873 г.

Ренуар всю жизнь дружил с Сислеем и Моне. У последнего он часто гостил в Аржантёе, где тот обосновался в 1881 году. Моне оказал весомое влияние на Ренуара, возможно привив ему любовь к работе на пленэре.

27 декабря 1873 года было создано Общество отвергнутых, состоявшее из деятелей искусства, работы которых не принимались Салоном. Ренуар входил в это общество. Весной 1874 года ими была организована выставка, вошедшая в историю как Первая выставка импрессионистов. Среди всех импрессионистов он был наиболее благосклонно принят критикой.

Выставка закончилась провалом, а члены товарищества получили оскорбительную кличку «импрессионисты»

Жнецы, 1873 г.

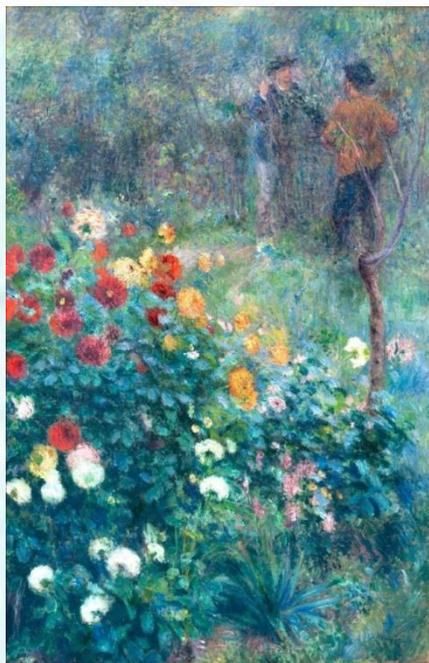
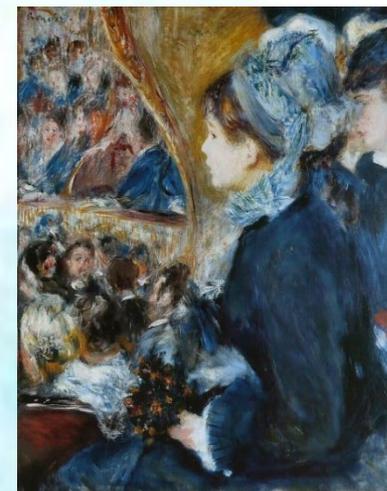
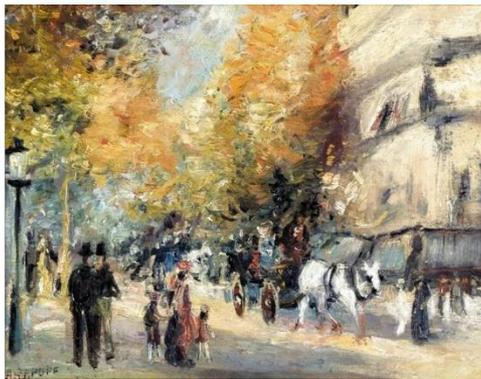
Танцовщица, 1874 г.

Ложа, 1874 г.

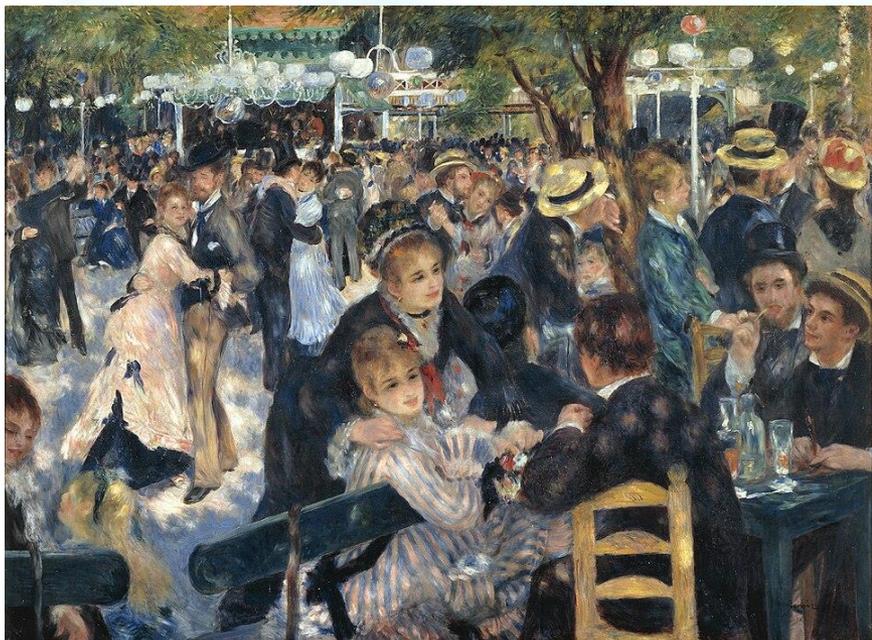
В 1876 году Ренуар принял участие во второй выставке импрессионистов. Представленные там работы подвергались насмешкам со стороны критиков, не обошедших своим подобным вниманием и «Прогулку» с «Обнажённой в солнечных лучах» Ренуара. Тем не менее, творчество импрессионистов всё больше привлекало внимание публики.

Несмотря на бедность, именно в эти годы художник создал свои главные шедевры: «Большие бульвары» (1875 г.), «Прогулка» (1875 г.), «Обнаженная» (1876), «Первый выезд» (1876/1877 г.).

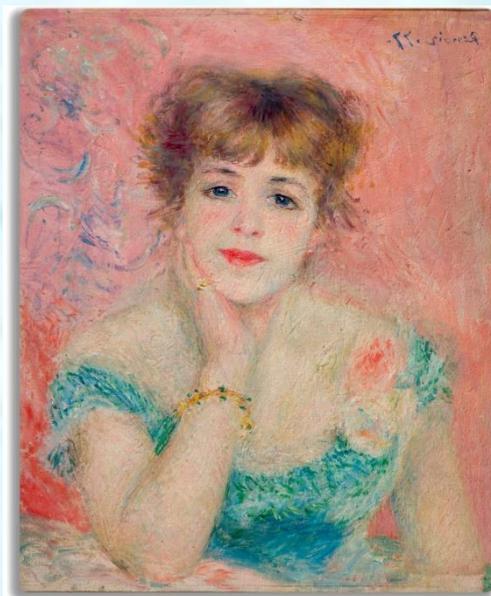

На протяжении 10 лет с 1873 года Ренуар проживал на улице Святого Георгия. Тогда же он снял помещение для мастерской на Монмартре с роскошным садом на небольшой улице Корто.

П. О. Ренуар. Сад на улице Корто на Монмартре, 1876 г.

Бал в Муллен де ла Галетт, 1876 г.

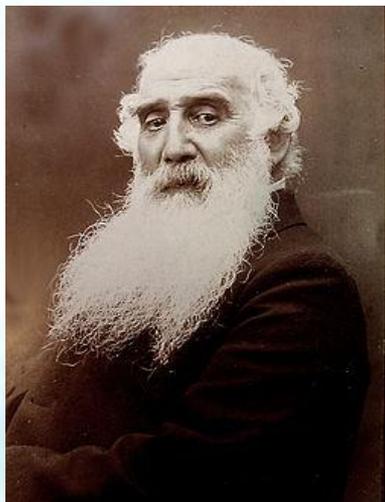
**Портрет актрисы
Жанны Самари, 1877 г.**

На третьей выставке импрессионистов, прошедшей в 1877 году, Ренуар выставил ещё 20 своих работ, из них такие шедевры, как «Бал в Муллен де ла Галетт», «Качели» и «Портрет актрисы Жанны Самари».

Качели, 1876 г.

Друг Ренуара художник Камиль Писсарро в 1887 году весьма пронциательно заметил: «Кто в состоянии постичь этого самого непоследовательного из всех людей?» Ренуар, по мнению Писсарро, был «изменчивый», «загадочный», «причудливый», «непредсказуемый». Он был изворотлив, двуличен, скрытен, пронциателен, порой даже коварен.

Камиль Писсарро
(1830 – 1900)

Чтобы сохранить расположение тех, от кого он зависел, он пытался понравиться людям, придерживавшимся самых разных взглядов, – если ему было от этих людей что-то нужно. Это порой заставляло его, в разговорах с разными собеседниками, высказывать разные мнения по одному и тому же вопросу.

П. О. Ренуар,
автопортрет, 1876 г.

Как и многие, Ренуар, будучи человеком зависимым и нуждающимся, зачастую противоречил сам себе. В разных ситуациях он мог проявить себя общительным или робким, щедрым или прижимистым, зависимым или независимым.

Мэтра всю жизнь сопровождали прекрасные натурщицы, а одна из них стала его законной супругой и матерью троих детей.

Алина Шариго
(1859 – 1915)

Алина Шариго в свои двадцать лет — круглолицая, полнотелая, с рыжеватобелокурыми волосами — являла собой идеал Огюста Ренуара. Ренуар пригласил Алину позировать. Она согласилась. И вскоре была уже влюблена в художника... И готова была позировать ему вечно. «Я ничего не понимала, но мне нравилось смотреть, как он пишет, — много позже рассказывала Алина своим детям. — Я только знала, что Огюст был создан, чтобы писать, как виноградник — чтобы давать вино. Стало быть, хорошо ли, плохо ли, с успехом или без него, он должен заниматься живописью».

Впервые Ренуар изображает Алину в возрасте 20 лет в «Гребцах в Шату». В 1881-83 гг. Ренуар отправляется путешествовать. Алина следует за ним. В 1885 году у Алины родился первый сын, Пьер.

14 апреля 1890 года, Огюст и Алина сочетаются браком. В сентябре 1894 года у Ренуаров рождается второй сын, Жан Ренуар. Третий сын Алины и Огюста, Клод, появился на свет в Эссуа 4 августа 1901 года.

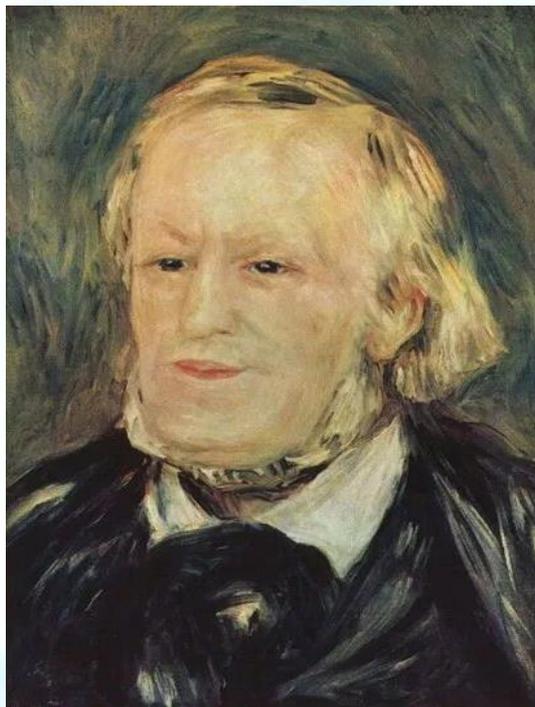
Алина скончалась в возрасте пятидесяти шести лет в Ницце, 27 июня 1915 года.

Гребцы в Шату, 1879-80 г.г.

Мадам Ренуар с собакой, 1880 г.

Пьер Огюст умел работать очень быстро. Когда художник оказался в доме прославленного композитора Рихарда Вагнера, он сумел написать его портрет всего за 35 минут.

П. О. Ренуар. Портрет
Рихарда Вагнера, 1882 г.
Париж, музей Орсе

В 1896 г. Ренуар изобразил на картине свою семью. В самом центре картины Алина Шариго. Молодая дама со здоровым румянцем одета в длинную юбку и пышную блузку, на голове – красивая объемная шляпка.

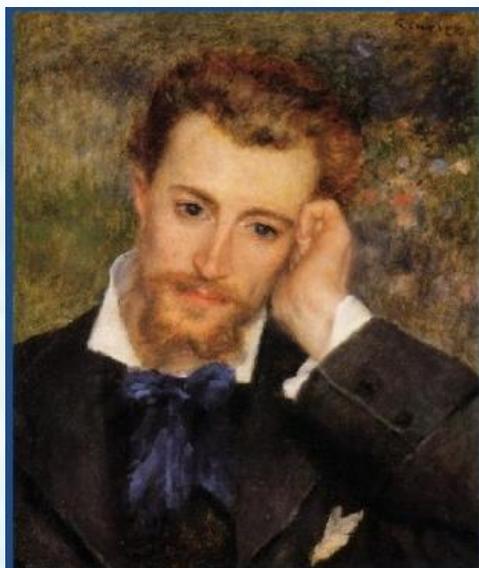
Сын Пьер на картине изображен в матросском костюме. Пьер нежно обнимает мать за руку. Средний сын Жан на картине стоит спиной к зрителям. Не надо удивляться одежде и прическе мальчика - такова была мода.

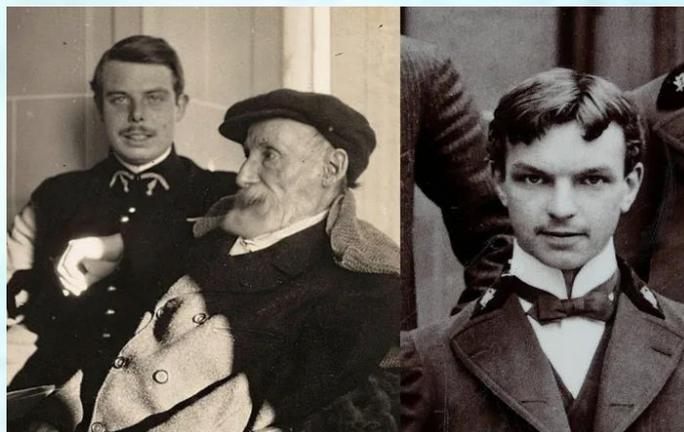
Семья художника, 1896

Жан стал известным кинорежиссером, которому в 1974 году была вручена почетная премия Оскар — «Гению, который с завидной преданностью работал в немом, звуковом, игровом, документальном и телевизионном кино, завоевав всемирное восхищение». Младший сын Клод тоже посвятил свою жизнь искусству. Он был художником-керамистом. На картине "Семья художника" есть еще один персонаж. Молодая женщина - няня маленького Клода.

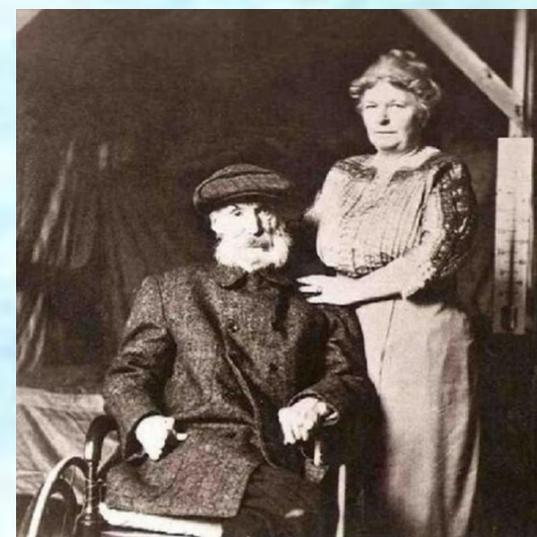
Пьер-Огюст Ренуар – один из самых известных и одаренных художников в истории, создал 4654 оригинальных произведений: 4019 картин, 148 пастелей, 382 рисунка и 105 акварелей. Сегодня его всемирная популярность не вызывает никаких сомнений: его работы экспонируются в музеях разных стран, он признан одним из самых выдающихся импрессионистов. Гениальность его признавали и современники: в 1914 году, когда Матисс, Моне и Пикассо были уже хорошо известны, художественный критик Гийом Аполлинер поставил Ренуара выше их всех: «Ренуар – величайший из ныне живущих художников, целый легион торговцев и коллекционеров с нетерпением дожидается даже проходных его работ».

П. О. Ренуар

П. О. Ренуар и сыновья Жан и Пьер.

П. О. Ренуар с женой в старости

Ренуар был страстно влюблен в живопись – как в процесс, так и в результат. В возрасте пятидесяти пяти лет писал одному малоизвестному художнику: «Мне очень интересно слышать про Ваши работы... Вас и самого должно поражать то, что вытворяет Ваш мозг, чтобы восхищать других. Мне кажется, именно так и нужно поступать... Я сейчас много пишу [двухлетнего] Жана, уверяю Вас, это совсем не просто, но так красиво. А еще уверяю Вас, что работаю для себя, только для себя». После смерти Ренуара в его мастерской было обнаружено свыше 720 живописных работ, из чего явствует, как он был привязан к своим творениям.

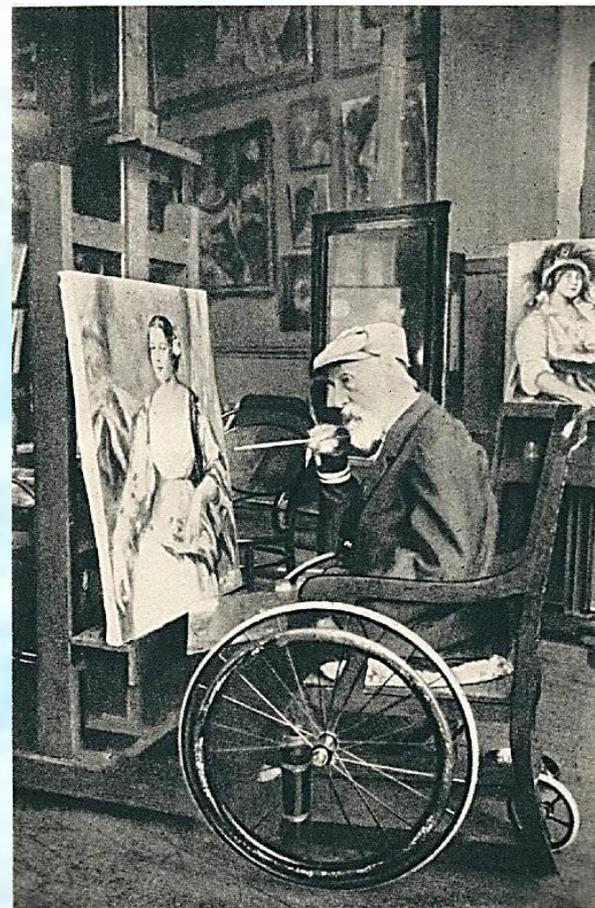
Ренуар построил прекрасный дом для себя и своей семьи в деревне Кань-сюр-Мер на побережье Средиземного моря. Сейчас дом превращен в музей, посвященный жизни и творчеству художника.

Вершиной официального признания Ренуара можно считать получение им в 1900 году Ордена Почётного легиона. На рубеже веков Дюран-Рюэль (французский коллекционер и меценат) организовал целый ряд персональных выставок Ренуара. За признанием пришла и мировая слава, а с ней и большой достаток, так как картины импрессионистов теперь продавались за большие деньги.

Стареющий Ренуар в 1898 году отправился жить на юг Франции с более благоприятным климатом.

Болезни, кончина супруги в 1915 году и Первая мировая война не помешали Ренуару в последние годы его жизни создавать выдающиеся полотна, преимущественно, на мифологические сюжеты. 2 декабря 1919 года Ренуар умер от лёгочной инфекции.

П. О. Ренуар работает в инвалидной коляске

Зонтики, 1917 г.

Слава и всеобщее признание пришли к Ренуару только в последние годы его жизни. Когда в 1917 году картину «Зонтики» выставили в Лондонской национальной галерее, художнику стали приходить сотни писем.

В 1919 году, за несколько месяцев до своей кончины, уже парализованный Ренуар прибыл в Лувр в инвалидной коляске только для того, чтобы увидеть свои картины в художественном музее, развешанные рядом с работами старых мастеров, которых он копировал и которыми восхищался.

Могила П. О. Ренуара

Художник умер во Франции, в городе Кань-Сюр-Мер в своём доме 3 декабря 1919 года, в 78 лет, от воспаления лёгких. До последнего дня он продолжал работать в своей студии.

Его похоронили в коммуне Эссау рядом с женой, которая покинула его в 1915 году.

Литература

1. Вельчинская, Инна Леонидовна. Ренуар : [альбом]. - Москва : Изобразительное искусство, [1970]. - 28 с. : ил.; 14 см. - (Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).
2. Импрессионисты, их современники, их соратники : живопись. Графика. Литература. Музыка : [сборник статей] : [посвящ. столетию Первой выставки импрессионистов] / [Гос. музей изобразит. искусств им. А. С. Пушкина. Ин-т истории искусств] ; [под ред. А. Д. Чагодаева и др.]. – Москва : Искусство, 1976. – 319 с.
3. Перрюшо, Анри. Жизнь Ренуара / Анри Перрюшо; Пер. с фр. С. А. Тархановой, Ю. Я. Яхниной; [Послел. Н. Н. Смирнова, с. 308-327]. – Москва : Радуга, 1986. – 334 с.
4. Ренуар, Огюст. [Альбом репродукций] / [Авт.-сост. и авт. вступ. статьи М. Прокофьева]. – [Москва] : [Советский художник], [1966]. – 27 с.
5. Ренуар, Жан. Моя жизнь и мои фильмы : мемуары / Ж. Ренуар; Пер. с фр. Л. Токарева ; Предисл., коммент. В. Божовича. - Москва : Искусство, 1981. - 236 с. : ил, портр.