

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

Пьер Огюст Ренуар. Художник и его модели

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы
направление 46.03.01 «История»
Института истории и международных отношений
Мелковой Антонины Дмитриевны

Научный руководитель
доктор исторических наук, профессор _____ Н.С.Креленко

Заведующий кафедрой
доктор исторических наук, профессор _____ Л.Н. Чернова

Саратов 2016

Введение. Актуальность избранной темы обосновывается тем, что в ней рассматриваются истоки тех процессов культурной жизни, которыми живет современное общество. Во Франции XIX столетия характерен процесс, в котором социальная жизнь связана с изменением места и роли художника в обществе. Художнику в новое время потребовалось работать в рамках рынка. В рассматриваемый период художник оказался перед лицом безликой публики, представляющей, преимущественно «средние классы», не слишком обремененные культурными традициями и художественным вкусом.

Многие исследователи обращались к вопросам новой жизни искусства в XIX в. Оценки, используемых мною, авторов в своих интерпретациях схожи отчасти. Прежде всего, это многотомные издания: «История Европы»¹, «История Франции»², в которых описывается историческое развитие Франции, ее роль на международной арене в период нового времени. Так же использовались работы о развитии общественной и политической жизни Франции в период капитализма к ним относятся Э. Хобсбаум «Век капитала»³ и «Век империи»⁴. О французском искусстве XIX в. я прибегала к таким работам: Под ред. Колпинского Ю.Д., Яворской Н.В. «Всеобщая история искусств»⁵, Н.Яворская и Б.Терновец «Художественную жизнь Франции второй половины XIX в.»⁶, Н.А.Дмитриева «Краткая история искусств»⁷, Д.К. Арган «Современное искусство. 1770-1970»⁸, В. Раздольская «Искусство Франции второй половины XIX в.»⁹ и С.Уайт «Холсты и карьеры»¹⁰. Пьер Огюст Ренуар был художником-

¹ История Европы / Под ред. С.П. Пожарской, А.С. Намазовой. Т.5. М., 2000.

² История Франции / Под ред. А.З. Манфреда. Т.2. М., 1973.

³ Хобсбаум Э. Век капитала 1848-1875 гг. Ростов-на-Дону, 1999.

⁴ Хобсбаум Э. Век империи 1875-1914 гг. Ростов-на-Дону, 1999.

⁵ Всеобщая история искусств / Под ред. Ю.Д. Колпинского, Н.В. Яворской. Т.5. М., 1964.

⁶ Яворская Н.В., Б.Терновец. Художественная жизнь Франции во второй половине XIX в. М., 1938.

⁷ Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. 3. М., 1993.

⁸ Арган Д. К. Современное искусство. 1770-1970. М., 1999.

⁹ Раздольская В. Искусство Франции второй половины XIX в. Л., 1981.

¹⁰ Уайт Х.С. Холсты и карьеры. Социальные метаморфозы в мире французской живописи. СПб., 2000.

импрессионистом. Об этом направлении в искусстве я обратила внимание на такие научные труды как: «История импрессионизма» Д. Ревалда¹¹, Ж.П. Креспеля «Повседневная жизнь импрессионистов»¹² и др. О жизни и становление О.Ренуара посвящены такие монографии как: А. Перрюшо «Жизнь Ренуара»¹³ и П.Х. Файста «Ренуар»¹⁴.

В качестве источников мною были использованы труды непосредственно мыслями самого художника: сына импрессиониста, Ж.Ренуара «Огюст Ренуар»¹⁵, А. Воллара «Ренуар»¹⁶ и П.Бонафу «П.Ренуар»¹⁷.

Моя квалификационная выпускная бакалаврская работа состоит из первой главы под названием Художник во французском обществе во второй половине XIXв. Она поделена на три параграфа: Франция периода завершения промышленного переворота; Художественная жизнь и место художника в индустриальном обществе; Становление Огюста Ренуара как художника. Вторая глава посвящена моделям Огюста Ренуара, в ней так же присутствуют параграфы о заказных и незаказных работах и личностей изображенных моделей, а так же повествуется о портретах Жанны Самари кисти художника-импрессиониста.

Основное содержание работы. В течение первой половины XIX в. Франция пережила несколько революционных потрясений, несколько последовательно сменявших друг друга политических режимов и начало процесса индустриализации (промышленного переворота). Вместе с тем произошли значительные подвижки в социальной структуре общества, изменение положения отдельных социальных групп. В данном случае речь

¹¹ Ревалд Д. История импрессионизма. М.; Л., 1959.

¹² Креспель Ж.П. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883. М., 2012.

¹³ Перрюшо А. Жизнь Ренуара. М., 1986.

¹⁴ Файст Х.П. Ренуар. М., 2010.

¹⁵ Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1962.

¹⁶ Воллар А. Ренуар. Л., 1934.

¹⁷ Бонафу П. П. Ренуар. М., 2010.

идет об изменении места и роли художника в западном обществе Нового времени, а так же изменение духовной и социальной жизни общества.

Прежде художник относился к ремесленникам, и входил в цеховую организацию, объединяющую представителей этой профессии. С другой стороны, труд художника был связан с сакральными действиями, он создавал образы, которым поклонялись люди. Работали художники по заказам, которые получали от церкви и правителей разного уровня. Эти заказчики были требовательны, порой капризны, но представляли собой просвещенную часть общества своего времени.

В период раннего Нового времени (особенно активно XVIII в.) появилась еще одна сила, влиявшая на художественную жизнь: стали возникать (под покровительством монархических правительств) Академии художеств, которые не только занимались профессиональной подготовкой художников, но и формировали вкусы общества.

В XIX в. цехи перестали существовать, художники превратились в «свободных предпринимателей», которые должны были ориентироваться на запросы рынка или на случайных заказчиков, обладавших достаточными средствами для приобретения произведений искусства. Такими заказчиками в новых условиях были, как правило, разбогатевшие предприниматели, не имевшие никакого отношения к искусству.

Но посещать выставки, покупать картины считалось престижным. А что покупать подсказывали публичные выставки. Подбор экспонатов на этих выставках определяли жюри из маститых членов Академий. А вкусы академиков подчинялись давно устоявшимся традициям: картины должны быть по композиции, цветовому решению, выбору сюжетов следовать примеру художников, работавших три столетия назад.

Но ведь жизнь в XIX в. существенно отличалась от того, что было прежде. Более того, она менялась на глазах. Главной идеей времени была идея «прогресса», прогресса во всем. А в искусстве культивировалось другое – следование традиции, подчинение авторитету, почтенному, но давнему.

Вот в такой ситуации оказались художники. Надо было выживать в обществе, где они могли полагаться только на себя, ориентироваться на вкусы среднестатистического, следующего установленным ориентирам потребителя. И это в условиях, когда все менялось и требовало перемен

Каждая крупная художественная индивидуальность или группа единомышленников стремилась заявить о себе, сказать свое слово. Перед художником встал ряд проблем после развала цеха. Прежде всего, ему нужно было создавать свои работы для обычного человека и поставлять их на рынок, а так же ему хотелось заявить о себе, свое мастерство. Посредником между покупателем и живописцем встали выставки Салона, правила которого трактовала Академия художеств.

Однако художественная культура этого периода обнаруживает неоднородность. «Конфронтация официального салонно-академического искусства и передовых творческих тенденций, продолжала определять основное направление в размежевании художественных сил»¹⁸. Публика, посещавшая выставки Салона, сочетала «банальность вкусов с жаждой необычного». Большинство картин привлекали внимание и радовали глаз по причине отдаленности от современной жизни людей, а Академия продолжала сторожить официальное искусство от всего, что не соответствовало общепринятым нормам и вкусам. Нужно заметить, что все действительно оригинальное и значительное рождалось не в русле официальной школы, а чаще всего в борьбе с ее принципами и нормами. Именно в такой атмосфере появлялись новые художники, которым приходилось работать изначально не для Салонов, а ради своего проживания.

Таким ярким примером является Пьер Огюст Ренуар. Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе в многодетной семье портного. Когда семейство переехало в Париж, он был еще совсем ребенком. В Париже множество мастерских занимались изготовлением модных мелочей: вееров, декоративных цветов, шляпок, бижутерии и

¹⁸ Раздольская В. Искусство Франции второй половины XIX в. С.7.

многого другого. Наличие этой околохудожественной составляющей дополняло характеристику Парижа в качестве художественной столицы западной цивилизации.

В связи с таким развитием прикладного искусства Ренуар был отдан на обучение в фарфоровую мастерскую, где он получил ремесленное образование. Сначала работал как художник-декоратор по фарфору в мастерской братьев Леви, а затем расписывал веера и полотняные шторы. Он усердно и успешно выполнял эту работу. Она давала ему средства к существованию и, даже позволяла ему учиться основам живописного мастерства. Когда Огюсту исполнилось двадцать один год, он уверенно решил начать изучение искусства. В апреле 1862 года он поступил в Школу изящных искусств.

Юноша обучался у многих профессоров, но самым близким своим учителем считал Шарля Глейра, достаточно известного живописца. На его уроках происходили иногда споры юного Огюста с учителем, что уже показывало отход художника от заветов официального искусства. У Глейра обучение продлилось до 1863 года. Причиной тому было закрытие этого ателье Глейра и недостаток материальных средства ученика. А, кроме того, разногласия между наставником, последовательным приверженцем старых традиций, и группой учащихся, куда входил и Ренуар, выступавших за необходимость обновления искусства живописи.

Эта группа бунтарей, названных позднее импрессионистами, сосредоточилась на том, чтобы работать на пленере с целью передачи непосредственного впечатления цвета и света. «...поиски импрессионистов в области живописи являются параллелью поисков новых материалов и конструкций, которые вели инженеры в области строительства, и... полемика импрессионистов с академистами сопоставима с полемикой между строителями и архитекторами-украшателями»¹⁹.

¹⁹ Арган Д. К. Современное искусство. С. 89.

Десятилетие с 1863 до 1874 года Ренуар писал на пленэре. Его работы, как и работы его друзей, не поняты и не восприняты обществом. Ведь в их картинах нет привычного «рассказа» в красках, нет музейной мрачности колорита, нет привычной композиции.

С 15 апреля по 15 мая 1874 года в ателье фотографа Надара состоялась первая выставка импрессионистов. Там участвовал и Огюст Ренуар, представивший на всеобщее внимание свои картины «Танцовщица», «Парижанка» и «Ложа». Ренуар достаточно быстро освоил многие жанры и до 1886г. часто участвовал в выставках импрессионистов.

Ренуар имел хорошую способность приспосабливаться к новым обстоятельствам. Чтобы иметь средства работать над тем, что было ему интересно, он охотно соглашался писать заказные портреты, в которых умел, не отступая от правды видения, создать вполне отвечающий вкусам потребителя приятный образ.

Так, посещая салоны именитой семьи Шерпантье, Ренуар знакомился с влиятельными людьми культурной жизни Франции. В ходе этих посещений между Шерпантье и художником сложилась тесная дружба. В сентябре 1878г. Жорж Шарпантье просит Ренуара написать портрет его жены с двумя детьми. В течение месяца художник писал портрет мадам Шарпантье в ее японском салоне. Итак, на полотне мадам Шарпантье изображена сидящей в гостиной своего дома вместе с детьми - дочерью Жоржеттой и сыном Полем - и большой собакой. Дети, похожие друг на друга, в одинаковых голубых с белыми кружевами платьицах, написаны Ренуаром с восхищением и нежностью. Картина была представлена в Салоне 1879 г. Сами друзья импрессионисты перестали так себя называть, теперь они выступали как «независимые художники». Мадам Шарпантье проследила за тем, чтобы холст был хорошо размещен, именно поэтому портрет получил выигрышное центральное место. Работа была успешно одобрена критиками, возможно, и за счет влиятельности портретируемой фигуры.

Кроме женских образов Ренуар часто писал портреты своих друзей-импрессионистов, совмещая их с жанровой живописью: художник изображал их в привычной для них обстановке за обычным занятием, таким образом создавая некий источник о том, как жили эти люди. Так, был написан парный портрет «Альфред Сислей и его жена» (прил. 16). Альфред «был спокойный, довольно замкнутый англичанин, предпочитавший работать скорее в одиночестве, чем в компании художников»²⁰. Но при этом он поддерживал идеи друзей. Эта картина изображает молодоженов Альфреда и Мари, когда они прогуливались в лесу Фонтенбло. Взгляд женщины, ее юбка, расположение ее на переднем плане привлекает первой внимание. Ренуар придерживается здесь импрессионистической манере писать портреты людей в нетрадиционных позах.

Стоит уделить особое внимание еще одной даме, ставшей надолго моделью Огюста Ренуара, прославившего его во многих уголках мира. Пьер Огюст Ренуар познакомился с Жанной Самари в салоне у мадам Шарпантье, о которой говорилось выше. Жанна Самари была актрисой французского театра «Комеди Франсез» и сама происходила из знаменитой театральной семьи. После визита девушки в салон родители девушки предложили свою дочь в качестве модели для написания картин Ренуара.

К работе над портретом Ренуар приступил весной 1877 года. Он признается самым знаменитым портретом Жанны Самари. Что касается техники исполнения, то отмечают, что он выполнен именно в импрессионистической манере. На портрете Жанна Самари изображена в открытом летнем зеленовато-голубом платье. На розовом фоне ее открытые руки. Она оперлась подбородком на свою руку. Ее короткие рыжеватозолотистые волосы чуть разлетаются. Жанна смотрит открыто и непринужденно. Однако она смотрит не на зрителя, а вглубь него, немного раздумывая. В апреле 1877 года открывается третья выставка импрессионистов. Ренуар выставляет на ней 21 картину, одной из которой

²⁰ Андерсон Д. Ренуар. Жизнь и творчество. С.8.

была та, где изображена Жанна Самари. Мнения об этой работе разделились. Некоторые критики посчитали, что Ренуар неоднозначный мастер живописи, а другое отмечали сходство очаровательной актрисы с набросками Фрагонара.

Спустя год в 1878 году Пьер Огюст Ренуар написал последний портрет Жанны. Это парадная работа художника и самый большой портрет актрисы. Жанна Самари представлена на портрете в полный рост в нарядном вечернем платье со шлейфом, обнаженными руками, обтянутыми почти до локтя белыми перчатками. Фигура артистки написана на фоне богатого театрального интерьера, украшенного коврами и пальмой. Ее лицо представлено в анфас. Фигура артистки чуть наклонена к зрителю. Ренуар написал Жанну Самари очень красивой и обаятельной дамой.

Портрет молодой актрисы был представлен в Салоне 1879 года. Нужно отметить то, что за месяц до открытия выставки Жанна Самари была избрана членом общества Комеди Франсез, возможно, поэтому зрители соотносили эти два события воедино. Однако с картиной произошла небольшая беда. Сам художник так рассказывает об этом событии: «Вместе с портретом мадам Шарпантье и ее детей я послал портрет мадмуазель Самари во весь рост. Настоящее чудо, что эта вещь сохранилась! Накануне один из друзей говорит мне: «Я только что из Салона; какая беда ваша «Самари» как будто потекла!» Бегу. Мою картину не узнать»²¹. Оказалось, что Огюст изначально не покрывал лаком картину, но когда ее забирали в Салон, то посыльный проявил инициативу и сделал это вместо автора. Итак, Ренуару пришлось переписывать работу полдня.

Картина исправлена, зрители и критики пришли на выставку. Но само полотно не выгодно располагалось в выставочном зале. «В то время как портрет актрисы был повешен в третьем ряду «свалки», госпожа Шарпантье проследила за тем, чтобы ее портрет получил выигрышное место»²². К

²¹ Воллар А. Ренуар. Л., 1934. С.130.

²² Ревалд Д. История импрессионизма. М.-Л., 1959. С.288.

сожалению, современники не оценили портрет, как этого хотел Ренуар. На данный момент портрет Жанны Самари 1877г. находится в ГМИИ им. А.С.Пушкина в Москве, а последний 1878г. в Эрмитаже в г. Санкт-Петербург.

В заключение хотелось бы сказать, что Пьер Огюст Ренуар представитель художника нового XIXв. во Франции. Период, безусловно, знаменательный для страны, где менялась политическая власть и социальная. Общественная жизнь людей нового времени отображала интересы духовной жизни и ее тенденции. Процесс всеобщего прогресса касался всего образа жителей Европы и роли художника. Однако отпустить главенствующую роль академического стиля влиятельные люди культуры не хотели. Из-за этого действительно талантливые художники оставались в тени, тем более им приходилось работать для обычного человека и рынка. Новые покупатели были не так высоко духовно образованы, как постоянные заказчики во времена существования ремесленных цехов художников. Но измененное общество требовало перемен.

Эти веяния подхватила и почувствовала группа бунтарей, которые желали творить по своему направлению. Это объединение единомышленников назвалась импрессионистами. Конечно, они долго добивались авторитета в мире искусства. Для этого им приходилось писать свои картины для именитых людей, которые могли трактовать свое видение заказной работы и бывали капризны. Эти покупатели стали поддерживать импрессионистов и давали им возможность выставляться при успешном выполнении заказного полотна. В этом русле существовал и Огюст Ренуар. Так, он и его друзья смогли повлиять на вкусы рынка. Часто эти работы не имели глубоко смысл, зачастую он заключался в обыденной обстановке, уловив какое-то мгновение. Ренуар писал позитивные картины, где можно увидеть недолговременный момент счастья. Его модели были очень разнообразны. Ушел спрос и интерес к идеальным стандартам женщины. Для Ренуара он был в обычных девушках, далеко не высшего общества. В них он

видел что-то истинное, искреннее и нежное. Кроме своих служанок и прочих работниц, он писал и актрис. Такой стала Жанна Самари, которая помогла Ренуару в создание ее знаменитых портретов, где можно проследить изменение состояния и характер девушки. Эти полотна стали привлекательны и узнаваемы для зрителя. Любил он изображать и своих друзей за работой или просто, прогуливаясь.

Пьер Огюст Ренуар прожил долгую, трудную, успешную жизнь. Его старания прошли не зря, и он стал знаменитым художником, который смог остаться популярным импрессионистом и даже после выхода из этой группы бунтарей. Его желание рисовать помогало ему жить, в старости, будучи больным и полупарализованным, он был рад, что пишет картину. Пьер Огюст Ренуар оставил свой уникальный след в истории, который будет жить долго в памяти людей, глядя на его прекрасные картины.