

Архитектура и градостроительство: прошлое, настоящее, будущее

УДК 7.75

ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ОГЮСТА РЕНУАРА

Е. Погорелова, И. В. Беседина

*Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет*

О французском живописце, графике, скульпторе, ярком представителе импрессионизма Огюсте Ренуаре много известно и написано. Более подробно рассмотрим живописные работы моделей, которых изображал Ренуар на своих полотнах, и какую роль они (женщины) играли в жизни художника.

В первую очередь Ренуара все знают как мастера светского портрета, снискавшего у состоятельных парижан славу и успех, признание и заказы. Впоследствии он порывает с импрессионизмом, вернувшись к академическому классицизму.

Огюст родился 25 февраля 1841 г. в Лиможе на юге Центральной Франции. Ренуар был шестым ребенком небогатого портного Леонара Ренуара и его жены Маргариты. С тринадцати лет Ренуар стал расписывать фарфор, украшая кофейные чашки изображениями цветочков, идиллических пасторальных сцен – профилем Марии Антуанетты [1, с. 8].

В возрасте двадцати одного года он сдает экзамены в Школу изящных искусств при Академии художеств. Спустя три года Ренуар начинает писать свои первые полотна.

Ренуар любил женщин, а женщины любили Ренуара... Как говорил сам художник: «Я еще не умел ходить, а уже любил женщин» [2]. По мнению Огюста, только женщины доставляют в мир красоту и радость, и эти настоящие явления — основные и первостепенные в искусстве. «Для меня картина... должна быть всегда приятной, радостной и красивой, да — красивой! В жизни достаточно скучных вещей... Я знаю, трудно добиться признания того, что большое искусство может быть радостным» [2].

Остановимся на некоторых моделях Ренуара, которые были самыми значимыми, яркими в его творческом пути. Первой юношеской любовью была Лиза, о которой он старался не вспоминать в старости. Их встреча произошла в доме архитектора Жюля ле Керра, когда Ренуару было двадцать четыре. Он увидел восемнадцатилетнюю Лизу Трео и влюбился. Это была любовь с первого взгляда: страстная, такая же сильная, как и живопись. Художник пребывал на седьмом небе от счастья и страдал от угрызе-

ний совести, что не брал кисти в руки несколько дней. Он пишет возлюбленную все время, в разных позах, сюжетах: Лиза-охотница (рис. 1), Лиза под зонтиком, Лиза-одалистка (рис. 2). Лиза воодушевляет, очаровывает и одновременно отвлекает.



Рис. 1. «Диана»



Рис. 2. «Одалистка»

Следующей моделью художника стала Маргарита Легран (рис. 3). Ренуар был безысходно влюблен в рыжеволосую хохотушку с бесцветными ресницами. Девушка держалась так естественно, словно не позировала вовсе; она задорно напевала в мастерской самые разнообразные уличные песенки. Художник оплачивал сеансы, которые она пропускала; переживал, когда Марго попросту поддерживала знакомство с самыми опасными монмартрскими типами. Друзья художника переживали за него, и считали, что он искренне льстит своей модели – и соблазнительной ее может находить только отчаянный романтик и слепец. Реальная Марго, похожая на себя без прикрас, в эпизоде из «Бал в Мулен де ла Галетт» (рис. 4), где она в светлом платье оживленно пляшет с кавалером и радостно поглядывает на зрителей.

Импрессиониста Ренуара, мало заботило, что у Марго бесцветные рыжие ресницы. Портреты Марго – это ощущение общения с ней, звучание веселых беззаботных песенок, которые она напевала; девичья стыдливость, с которой она раздевалась; волнительная непосредственность, присущая ей в ее движениях. Самой основной страстью для Ренуара было «гладить и шевелить натуру», достигая ее духовной сути.



Рис. 3. «Маргарита Легран»



Рис. 4. «Бал в Мулен де ла Галетт»

В двадцать лет Маргарита Легран заболела тифом. Ренуар принял активное участие в ее лечении: оплачивал долгое, безнадежное лечение, привлекал к лечению друзей-докторов. К сожалению, спасти любимую модель, веселую хохотушку, смелую, дерзкую, прямодушную подругу не удалось. Прощание и похороны Малышки Марго также устроил Ренуар.

Ненаглядная натурщица Монмартра Сюзанна Валадон – любимая модель Тулуз-Лотрека (рис. 5). Девушка, работавшая с одиннадцати лет, бывшая швея, нянька, официантка, торговка, прачка, циркачка, стала позировать для Пюви де Шаванна, Лотрека и Ренуара. Для нее важным было находиться рядом с художниками, участвовать в их собраниях, быть востребованной, необходимой, находиться в мастерских.

Модель, которая показывается на полотнах Ренуара чаще всех других, чаще приглашенных и профессиональных, чаще близких друзей и возлюбленных, чаще, чем жена художника – натурщица Габриэль (рис. 6, 7).

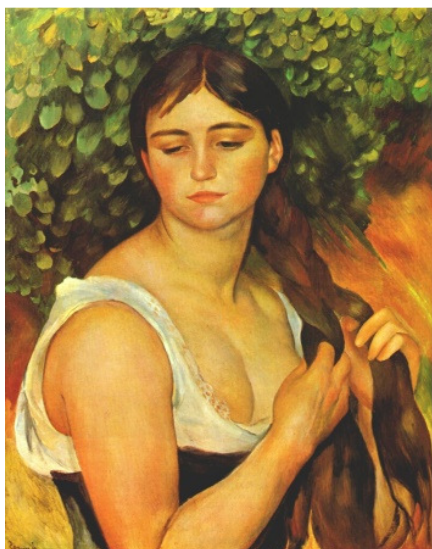


Рис. 5. «Девушка, заплетающая волосы»

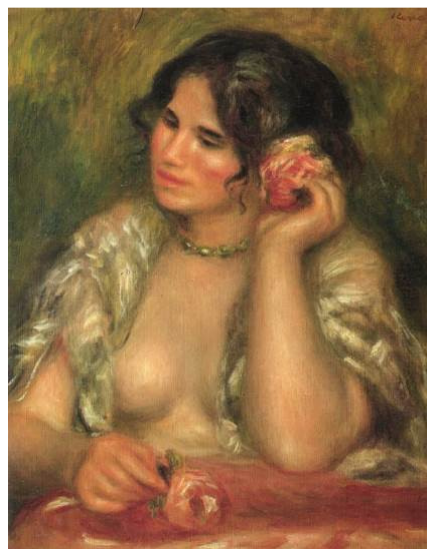


Рис. 6. «Габриэль с розой»



Рис. 7. «Лежащая обнаженная»

Позитивная помощница в мастерской, любимая натурщица, Габриэль оставалась самой радостной и обожаемой няней для детей и самой незаменимой для художника.

На сеансы в мастерской для нее специально заказывали полупрозрачные кружевные платья в богемной мастерской Калло. А потом она переодевалась в домашнее платье, чистила палитру Ренуара, ухаживала за садом, проводила время с детьми. Габриэль вышла замуж только после смерти Огюста Ренуара.

Любимые модели Ренуара, их фотографии довольно обширно представлены в сети, однако на этих фото совершенно не узнать ренуаровских героинь (рис. 8, 9). Их фотографии, в отличие от портретов, «не шевелят натуру», внешняя схожесть мало расскажет о том, какими были эти женщины.



Рис. 8. Фотография Жанны Самари

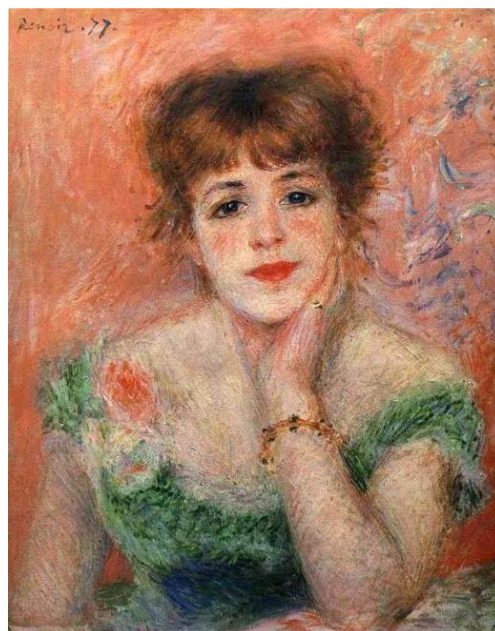


Рис. 9. «Портрет Жанны Самари»

«Ренуар не создан для брака. Он сочетается узами брака со всеми женщинами, которых пишет, через прикосновение своей кисти» [2]. Так

говорила одна из его муз, актриса Жанна Самари. Так и было, пока он не встретил Алину Шариго.

В 1880 г. Ренуар встретил двадцатидесятилетнюю белошвейку, Алину Шариго. Спустя десять лет они сочетались законным браком. У них было три сына. Один из которых, Жан Ренуар, стал известным режиссером.

Алина Шариго была для Ренуара идеалом красоты, о котором он мечтал задолго до ее рождения. Эта женщина была для художника возлюбленной, женой, хранительницей его очага, матерью его детей и натурщицей. Она оставалась музой на протяжении всей жизни, даже когда ее красота немного «поблекла» (рис. 10, 11).

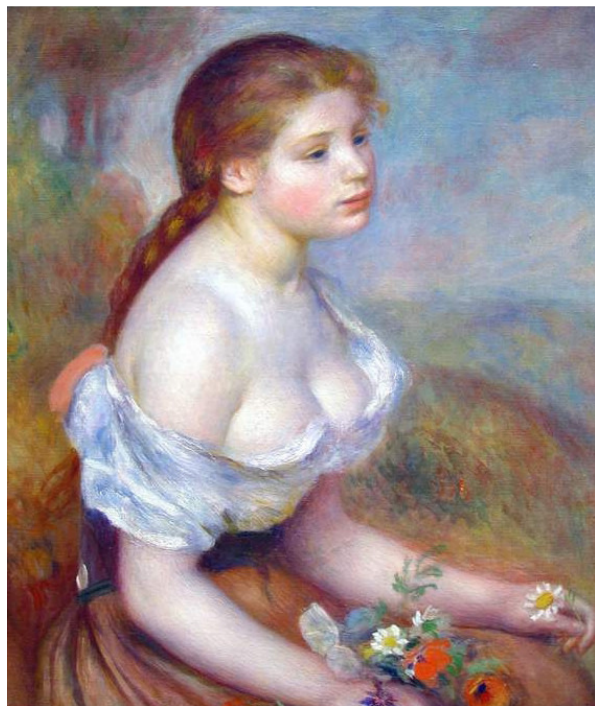


Рис. 10. «Молодая девушка с ромашками»



Рис. 11. «На берегу моря»

Ренуар очень ласково и нежно говорил о своей возлюбленной: «Ее хочется погладить по спине, как котенка, и почесать у нее за ушками!» И еще так: «Она давала мне возможность размышлять. Она умела поддерживать вокруг меня деятельность, которая соответствовала моим заботам» [2]. Вместе они прожили тридцать пять лет...

К тому времени, как его семья окончательно сложилась, Ренуар достиг славы и успеха, был признан одним из ведущих художников Франции и успел получить от государства звание кавалера Ордена Почетного легиона.

Профессиональный успех и личное счастье Ренуара были омрачены болезнями. В 1897 г. он упал с велосипеда и сломал правую руку. В результате у него развился ревматизм, от которого художник страдал до конца жизни [3].

Последние годы жизни художника были окутаны славой и всеобщим признанием. В 1917 году картина «Зонтики» (рис. 12) была представлена на выставке в Лондонской Национальной галерее. Сотни британских ху-

дожников и любителей живописи прислали Ренуару поздравление. Текст примерно следующий: «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» [2]. Картина Ренуара была выставлена и в Лувре. В августе 1919 г. художник в последний раз посетил Париж, чтобы взглянуть на свое творение.

Живописное произведение «Зонтики» – это «буйная» симфония черного цвета, в которой он звучит по-разному в бархате и в шелке, на полях шляпы, в глубине корзины и на верхушках раскрытых зонтиков. Черные кожаные детские сапожки – совсем не то же, что черные кожаные перчатки [3].



Рис. 12. «Зонтики»

В XX в. проявляли огромный интерес к картине, и, чтобы постигнуть тайну, картину просвечивали рентгеном. Тайна, на первый взгляд, едва заметная. Разгадка есть: картину «Зонтики» Ренуар писал в два захода с перерывом на очень мощное живописное впечатление, перерывом в пять лет. Искусствоведы подтверждают этот факт, ссылаясь на наряды женщин – те, что слева, совсем вышли из моды к 1886 г.

На примере жизни Пьера Огюста Ренуара можно заметить какое большое значение имеет то, какая женщина находится рядом с мужчиной, а особенно если этот мужчина – художник. Мы постарались проследить, как интересно менялась его жизнь, творчество и взгляд на мир, в зависимости от этого. Как много шедевров Ренуар подарил миру, благодаря таким разным, но одинаково прекрасным музам.

Список литературы

1. Файст П. Х. Ренуар. М. : АРТ-РОДНИК, 2000. 96 с.
2. https://artchive.ru/publications/2009~Ljubimye_naturschitsy_Renuara
3. Перрюшо А. Жизнь Ренуара. М. : Радуга, 1986.

УДК 711.5

РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СУДОВЕРФИ им. С. М. КИРОВА

С. А. Березкин, Т. О. Цитман, А. В. Богатырева
Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет

Рассматриваемая территория расположена в Ленинском районе г. Астрахани и относится к Завокзальному планировочному району. Промышленная зона прилегает к жилому району «Казачий», который на севере выходит к р. Прямая Болда, на юге ограничен ериком Казачьим, на западе –