Оноре Фрагонар – «солнечная кисть Прованса»

Влечение к поэзии жизни, ее эмоциональному богатству отличает Фрагонара среди блестящих художников Франции XVIII века.

О. Фрагонар. «Поцелуй украдкой». Масло. 1789–1806.

Судьба мастера поначалу складывалась счастливо. Еще в молодости он быстро и легко добился успеха, был признан академией. Затем – отказ от стези преуспевающего художника. Но независимость не принесла ему житейского благополучия. В последние годы жизни Фрагонар лишается заказчиков, почти забыт публикой.

Его герои – пленительные пастушки и изящные кавалеры, люди искусства, обитатели бедных хижин. Любой вещи присуще особое, фрагонаровское упоение жизнью. Творчество мастера как бы дополняет наследие двух его великих соотечественников XVIII столетия – Ватто и Шардена. К характерному для них глубокому, подчас философскому постижению мира Фрагонар добавил остроту мгновенного восприятия, к строгости и меланхоличности их образов – бьющее через край провансальское жизнелюбие. Не было жанра – исключая, может быть, натюрморт, – в котором не работал живописец. Кто знает, не материализовал ли мастер черты собственной натуры в собирательном «Портрете художника», исполненном в 1765–1772 годах? Таким – всецело погруженным в творчество оптимистом, блестящим импровизатором – вошел он в сознание современников.

Оноре Фрагонар родился в 1732 году на юге Франции, в Провансе, в Грасе – маленьком городке с живописными улицами. Его отец занимался изготовлением перчаток. В делах не везло, торговля шла плохо. Разорившись, семья переезжает в Париж. Юного Оноре устраивают в качестве клерка к нотариусу. Но работает там неохотно – его влечет рисование. Когда с согласия отца он начинает заниматься живописью, осуществляется заветное желание. Оноре поступает в мастерскую знаменитого Ф. Буше, но маэстро отсылает юношу к Ж.-В. Шардену. Здесь началось приобщение к основам живописного ремесла. В мастерской Шардена Фрагонар пробыл всего около полугода. Приобретая первые навыки, возвращается к Буше – мастеру, более отвечавшему складу его дарования.

Художник изобретательный и виртуозный, Буше пользовался популярностью у современников. Его идиллические сюжеты и декоративный колорит нашли отзвук в ранних пасторалях ученика. Фрагонар изображает то садовницу и садовника, занятых игрой в жмурки («Игра в жмурки»), то пленительную поселянку с младенцем («Радости материнства»), то изящную красавицу с влюбленным пастушком («Клетка»).

О. Фрагонар. «Читающая девушка». Масло. 1776.

В 1752 году двадцатилетний живописец участвует в академическом конкурсе на Римскую премию. Его работа была удостоена награды, и он получил право пребывания в Италии. Однако поездке предшествовала усердная учеба в Париже. Фрагонар штудирует анатомию, перспективу, геометрию, историю, рисует слепки и живую натуру, посещает Лувр, королевские дворцы, где изучает картины старых мастеров. Наконец, в 1756 году молодой художник уезжает в Италию.

Захватывающий мир античных образов, творений Микеланджело, Рафаэля и Тьеполо поразил воображение Фрагонара. Сохранились его дневники того времени. Здесь, в Италии, происходит рождение нового живописца – оригинального, независимого, в творчество которого входит подлинная поэзия.

Он создает ряд величественных пейзажей. Это парки, аллеи виллы д'Эсте в Тиволи, знаменитые итальянские дворцы, уходящие ввысь кипарисы, раскидп стые пинии, водопады и фонтаны. Все великолепие итальянской природы, ее романтическое дыхание запечатлели рисунки Фрагонара той поры.

О. Фрагонар. «Любовная записка». Масло. 1773–1776.

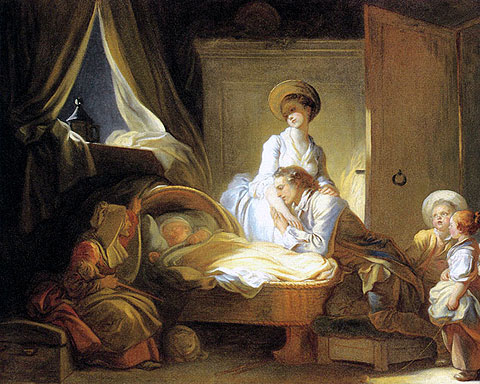
Мастер овладел в Италии различными графическими техниками. С помощью пера и карандаша, туши, имя, сияющего солнца и темных силуэтов деревьев наполняют рисунок дыханием жизни.

Фрагонар одни из самых крупных французских портретистов XVIII столетия. Он писал близких друзей, собратьев по живописному цеху, литераторов, театральных актрис на протяжении всей жизни. Но было бы напрасно искать и его холстах тонкого психологизма, проникновения в снятая снятых человеческой личности. Напротив они декоративны, привлекают внимание броской красотой шпалер или ковров, недаром большинство из них предназначалось для украшения аристократических салонов. Сами названия портретов «Пение» (1709), «Любовная записка» (1773–1776), «Маленькая озорница» (1777–1779) – говорят о большой доле аллегоризма. В самом деле, разве не аллегорией пения, не царственной и лучезарной богиней – покровительницей вокального искусства предстает очаровательная блондинка и желто-коричневом платье? Л в красочной оркестровке полотен Фрагонар был непревзойденным мастером. Краски его портретов образуют «пряные», утонченные гармонии, как в холсте «Маленькая озорница», где все от театра, маскарада. Или звучат подобно духовым инструментам – громко, призывно. Таков знаменитый «Портрет Сен-Нона в испанском костюме».

Вольнодумец, философ и меценат, аббат Сен-Нон был другом художника. Он изображен в облачении испанского идальго. Одна рука лежит на рукояти шпаги, другая – держит уздечку. Энергичная поза, резко откинутая назад голова говорят о неукротимом темпераменте. Живописец не стремится раскрыть сложность душевного мира модели – его интересует изменчивость человеческого характера. Сочные мазки охры, киновари, умбры создают драгоценную живописную ткань портрета. На обороте сохранилась надпись: «Портрет аббата Сен-Нона, написанный за час».

В портретных графических листах, исполненных тушью и бистром, манера Фрагонара претерпевает изменения. Это словно другой художник, владеющий языком силуэтов, певучих, почти музыкальных линий. Он работает большими заливками, точными, экономными штрихами пера, кисти, создавая поистине графические шедевры «Портрет Маргариты Жерар», «Беседа», «Разговор двух сестер».

Наследуя традиции галантных «празднеств» у великого Ватто, Фрагонар создает, однако, оригинальный их вариант. Что бы он ни писал ярмарочные балаганы или игры в парках, – все красочно, на редкость зрелищно. Взлетают качели с нарядной да мой в розовом платье («Счастливые возможности качелей», 1765–1772), предаются безмятежному веселью среди девственной природы молодые люди («Игра и жмурки», 1773–1776). Вариацией на тему галантного жанра стала эрмитажная картина «Выигранный поцелуй» замечательный пример свободной живописной манеры Фрагонара. Юный пастух целует проигравшую партнершу, та кокетливо сопротивляется, а подруга порывисто удерживает ее за руки. Стремительная кисть художника следует движению чувства, взволнованному состоянию героев. Запечатлено мгновение, минутная ситуации. Подвижные ритмы, игра нежных красочных созвучий розоватых, белых, светло-зеленых, серых и оливковых подчеркивают эмоциональность сцены. Рез кие, короткие удары кист сообщают живописи особую энергию. Фрагонар как бы обнажает свой живописный метод.

О. Фрагонар. «Посещение детской комнаты». Масло. 1775.

1770–е годы время распространения но Франции просветительских идей, призывов Руссо и Дидро к простоте, естественности, неколебимости нравствен ных устоев. Фрагонар не остался равнодушным к ним, хотя, казалось, не было ничего более чуждого ему, чем идиллические семейные сцены в духе его современника Ж. Б. Греза. Но как далек он от слащавого морализаторства! Миниатюрное полотно «У очага» пример того, как многолико было творчество мастера. Любовно выписанная неказистая обстановка крестьянского дома, далекие от утонченности наряды женщин, готовящих еду, – за всем этим теплота домашнего уюта, неподдельное добросердечие простых людей, готовых обогреть и накормить нуждающегося. Л вместо букета свежих, сочных красок – выверенная, словно по камертону, гармония сближенных тонов. Но она потребовала от художника большей изощренности глаза, нежели декоративные вещи. Мягко поблескивает в полутьме металлическая посуда, горит яркий блик на глиняном кувшине, покрытом глазурью, багряным пятном рдеет красная косынка на одной из женщин, светится белая холстинная скатерть – каждый предмет словно одушевлен, живет в пространстве, перекликается друг с другом.

Вот более позднее полотно – «Поцелуй украдкой». Картина по совершенству исполнения принадлежит к шедеврам коллекции французской живописи в Эрмитаже. Сцена в интерьере камерна, лирична. Художник запечатлел излюбленный им мотив – торопливый поцелуй. По за игривостью сюжета, предназначенного на потребу светской публике, стоит иное. Подобно «малым голландцам» XVII века, Фрагонар создает необычайно живые характеры, словно выхваченные из гущи жизни. Он – летописец своего времени, тонкий психолог. А материальная красота, вещественность мира нашли в нем чуткого, восторженного отобразителя. Как тщательно выписывает он каждый сантиметр холста, виртуозно передает фактуру белого атласа, ковра с крупным ворсом, роскошной полированной мебели.

Наследие Фрагонара огромно. Он оставил около 500 картин, тысячи рисунков. Известен и как мастер книжной иллюстрации. Занимательным рассказчиком предстает в иллюстрациях к сказкам Лафонтена, поэмам Ариосто и Тассо. Но кроме живописи и графики было еще одно поприще в жизни художника. В 1794 году старый мастер становится членом музей ной комиссии, которая занимается созданием коллекции Лувра. Предполагают, что прекрасное собрание Кабинета рисунков музея составлено именно им.

О. Фрагонар. «Поэт». Масло. 1770.

Фрагонар был не только веселым мастером рококо – стиля, подчинившего в середине XVIII века все французское искусство. Он перерос его рамки. Как всякое выдающееся явление, его живопись оказалась нужной будущему. В начале XIX века его не забыли французские живописцы-романтики. Импрессионисты чтили как одного из своих учителей. И сегодня фрагонаровская «радость жизни», восторг перед красочным великолепием мира, виртуозное мастерство в передаче формы близки и дороги поколениям живописцев.