Направление № 5

Из истории развития русской культуры IX – XIX в.в.

РЕПИН Илья Ефимович

Реферат

Ученика

Школа № 244

Кировского района

г. Санкт-Петербурга

Сафронова Алексея

Научный руководитель:

Краморенко В.Г.

План реферата.

1. Молодые годы Репина
2. Репин как художник

РЕПИН Илья Ефимович [24.7(5.8).1844, Чугуев, ныне Харьковской обл.,—29.9. 1930, Куоккала, Финляндия, ныне Репино Ленингр. обл.], русский живописец. Родился в семье военного поселенца. Учился в Петербурге в Рисовальной школе Общества поощрения художников (кон. 1863) у Р. К. Жуковского и И.Н. Крамского и в Петербургской Академий Художеств [1864—71; в 1873—76 пенсионер (стипендиат) в Италии и Франции]. Чл. Товарищества передвижных художеств, выставок. Действительный. член Петербургской Академий Художеств (1893). В годы учёбы Репин И.Е.. сблизился с оказавшими на него большое влияние И.Н. Крамским и др. членами Артели художников, а также с В.В.Стасовым; познакомившись с эстетикой революционных демократов, он стал убеждённым её приверженцем. В 1860-е гг. Репин И.Е. работает над учебными академическими произведениями и одновременно, вне стен Академии Художеств — над портретами, жанровыми картинами и рисунками. В некоторых академических произведениях на мифологические и религиозные сюжеты ему удалось добиться жизненности образов, выразительности, психологической характеристики действующих лиц («Воскрешение дочери Иаира», 1871, Русский музей, Ленинград). Одарённость, наблюдательность и страстный темперамент художника, умение использовать позу, жест модели для её образной характеристики отчётливо проявились уже в его ранних портретах (портреты В. Е. Репина, 1867, Третьяковская галереи. Р. Д. Хлобощина, 1868, и В. А. Шевцовой, 1869,— оба в Русском музее). В эти годы Репин И.Е. создал большой групповой портрет «Славянские композиторы» (1871—72, Московская консерватория), в который, добиваясь естественности группировки действующих лиц, ввёл жанровые элементы.

С начала 70-x гг. Р. выступает как художник-демократ; он отстаивает принципы народности художеств, творчества, борется против далёкого от жизни академического искусст-ва. После поездок на Волгу, где Репин И.Е. наблюдал жизнь бурлаков, и длительной работы над этюдами он пришёл к её глубокому и яркому истолкованию в картине «Бурлаки на Волге» (1870—73, Русский музей). Картина обличает эксплуатацию народа и вместе с тем утверждает скрытую в нём силу и зреющий протест. Репин И.Е. передал индивидуальные неповторимые черты измученных тяжёлой работой героев картины, наделённых большой духовной красотой. Эта работа Репина стала новым явлением в русской живописи: жанровое произведение приобрело монументальный характер, став обобщающим изображением современной жизни, не только раскрывающим противоречия действительности, но и утверждающим положительную силу общества — народ; пластическая мощь и широта живописи картины были в то время новаторством. В годы пребывания в Италии и Франции Репин И.Е. ознакомился с искусством Западной Европы. Наиболее значитительная жанровая картина этих лет «Парижское кафе» (1874—75, собрание Монсона, Стокгольм) свидетельствует о наблюдательности художника, передаёт отдельные характерные черты парижской жизни. Во Франции Репин И.Е. написал картину «Садко в подводном царстве» (1876, Русский музей), воплотив в ней свои думы о родине. Более удачны пейзажи этого периода, явившиеся важным шагом в овладении Репиным И.Е. пленэрной (см. Пленэр) живописью («Лошадь для сбора камней в Вёле», 1874, Саратовский художеств, музей им. А. Н. Радищева;

«Дорога на Монмартр в Париже», 1876, Третьяковская гал.). Вернувшись из-за границы, Репин И.Е. едет в Чугуев, желая в обще­нии с народом найти темы и образы для новых произв. Здесь им написаны пор­треты крестьян, отличающиеся порази­тельной силой типизации («Мужик с дурным глазом», Третьяковская галерея, «Мужичок из робких», Горьковский ху­дожественный музей,— оба 1877); в портрете протодьякона (1877, Третьяковская галерея) Репин И.Е. изобразил властного, исполненного грубой силы человека. В конце 1870 — начало 1880-х гг. Репин И.Е., сначала в Чугуеве, а затем в Москве, увлечённо работал над темой («Проводы новобранца», 1879, Русский музей; «Вечорниш», 1881, Третьяковская галерея), в некоторых эскизах и картинах раскрывая социальные про­тиворечия пореформенной деревни («В волостном правлении», 1877, Рус. музей). Эти произведения подготовили Репина И.Е. к созданию такого полотна, в котором должна была раскрыться жизнь современной Репину России и народная тема получила бы широкое обобщённое решение. Пореформенную Россию, слож­ность существовавших в ней социальных отношений, многообразие её жизни Репину И.Е. удалось показать в картине «Крестный ход в Курской губернии» (1880—83, Тре­тьяковская галерея). Изобразив многолюдное шествие, в котором участвуют помещица, отставной военный, откупщик, священни­ки, нищие, странники и огромная толпа народа, рождающая впечатление без­брежной стихийной силы, Репин И.Е. дал в карти­не яркие характеристики действующих лиц. Это произведение стало целой поэмой о бедности и забитости народа, о его жаж­де лучшей доли, о чванливых барах и др. «хозяевах» деревни. Она была бичующим обличением мерзостей существовавшего строя и прославлением народа, угнетённого и обманутого, но великого и мо­гучего. В строго продуманной ком­позиции картины, в её живописи про явилось высокое мастерство Репина И.Е., пере­давшего световоздушную среду, яр­кое солнечное осве­щение, добившего­ся необычайной жизненности сцены.

С 1882 Репин И.Е. жил в Петербурге. Появление на выставках его лучших кар­тин, проникнутых идеями освобождения народа, борьбы с самодержавным стро­ем, было событием в художественной и об­щественной жизни России. В 1880-х гг. Репин И.Е. много работал над темой революционного дви­жения. Сочувствуя революционерам, ви­дя в них героев борьбы за народное счастье, Репин И.Е. создал целую галерею положительных образов, ярко и правдиво отразив и силу, и слабость разночинского революционно-демократического движения («Отказ от испо­веди», 1879—85, «Арест пропагандиста», 1880—92, «Не ждали», 1884—88,— все в Третьяковской галереи). В центральном произведении цикла—«Не ждали»—изобра­жена сцена возвращения ссыльного до­мой. В образе революционера звучит трагическая тема трудной судьбы героя. Репин И.Е. показал зрителю сложную гамму пережи­ваний членов семьи, встречающих отца, сына, мужа. Композиционное построение карти­ны с его чёткостью, необходимой для мону­ментального полотна, обусловлено психологическими взаимоотношениями героев; карти­на напоена воздухом и светом, для пере­дачи которых Репин И.Е. пользуется чистыми и свет­лыми цветами, составляющими единую цветовую гамму. Изображая героическое и возвышенное в жизни рядовых людей, Репин И.Е. придавал бытовому жанру то высокое значение, которое раньше имела лишь историческая живопись. В 1870—80-е гг. он создаёт и лучшие портреты. В них проявились его демократизм, его любовь к человеку, глубокий психологизм. В грандиозной портретной галерее, созданной Репиным И.Е., как и в жан­ровых картинах, раскрылись существен­ные черты русской жизни — столь ярки в социальном плане и столь много гово­рят о своей эпохе эти портреты [В. В. Стасова (1873), А. ф. Писемского (1880), М. П. Мусоргского (1881), Н. И Пирогова (1881), П. А. Стрепетовой (1882; илл. И. Е. Р е п и н. Портрет Элеоноры Дузе. Уголь. 1891. Третьяковская галерея), А. И. Дельвига (1882), Л. Н. Толстого (1887) — все в Третьяковской гал.; В. В. Стасова (1883), Рус. музей]. Высокого мастерства достигает Репин И.Е. в 80-е гг. и в графике, в част­ности в портретном рисунке; графического манера он к этому времени становится свободной, способной передавать натуру во всём многообразии и красоте (рисунок «Девочка Ада», 1882, Третьяковская гал., и «Невский проспект», 1887, Рус. музей,— оба карандаш). В 1880—1900-е гг. Р. много работает над иллюстрациями.

Репин И.Е. был также выдающимся художником в области исторической живописи. Его интерес к прошлому определялся вопросами, под­нимавшимися современностью. Репина И.Е. при­влекали сильные натуры, судьбы которых связаны со значительными, историческими сдвигами, привле­кали психологические и драматические задачи («Ца­ревна Софья», 1879, Третьяковская гал.). Картина -«Иван Грозный и сын его Иван» (1885, Третьяковская гал.), поражающая силой переданных в ней страстей и экс­прессией их выражения, прозвучала как обличение деспотизма. Последним значительным историческим произведением Репина И.Е. была картина «Запорож­цы пишут письмо турецкому султану» (1878—91, Рус. музей;), главным героем которой стал свободолюбивый народ, мужественно отстаивающий свои интересы.» В 1890-е гг. Репин И.Е., переживая известный творческий кризис, временно порвал с передвижниками. В его статьях и письмах проскальзывают мысли, позво­лявшие современникам считать его от­ступником от идей демократической эстетики, но к концу 90-х гг. Репин И.Е. вернулся на прежние позиции. В поздний период при отдельных уда­чах, Репин И.Е. уже не создал картин равных произведениям 1870—80-х гг. Лучшие произведения 1890—1900-х гг.— это графические портреты, обычно изображения людей с ярко вы­раженным творческим, артистическим нача­лом (портрет Э. Дузе, уголь, 1891, Тре­тьяковская гал.), а также впечатляющие остротой социальных характеристик и живописным лаконизмом портреты-этю­ды к монументальному, групповому портрету «Торжественное заседание Государствен­ного Совета» (выполнен совместно с художником Б. М. Кустодиевым и И. С. Куликовым, 1901—03, Рус. музей). Глубоко народное, тесно связанное с передовыми идеями своей эпохи, творчество Репина И.Е. — одна из вершин русского демократического искусства. В 1894 — 1907 Репин И.Е. преподавал в Академии Художеств (в 1898—99 — ректор), став учителем И. И. Бродского, И. Э. Грабаря, Д. Н. Кардовского, Б. М. Кустодиева и многих других. После 1917 Р., живший в усадьбе «Пенаты» в Куоккале (с 1899), оказался за рубежом. (Куоккала до 1940 принадлежала Финляндии.) Живя в Финляндии, Репин И.Е. не порывал связей с Родиной, мечтал вернуться в СССР. В «Пенатах», где он умер и похоронен, в 1940 был открыт мемориальный музей. Мемориальный музей Репина И.Е. есть также в Чу-гуеве. В 1958 в Москве открыт памят­ник Репину И.Е. (бронза, гранит, скульптор М. Г. Манизер, арх. И. Е. Рожин).

Использованная литература:

1. Далёкое близкое, 6 изд., [M.I, 1961; Переписка — Репина И.Е.и Крамского И. Н., М.- Л., 1949;
2. Репин И.Е. и Стасов В. В., т. 1—3, М.—Л., 1948— 1950;
3. Репин И. Е. И Толстой Л.Н., т. 1-2, М.- Л., 1949.
4. БСЭ т.22,Москва, «Советская энциклопедия»,1975.