Репин

Репин родился в 1884 году в маленьком украинском городке Чугуеве, недалеко от Харькова, в семье военного поселянина. С родными местами связаны первые жизненные и художественные впечатления Репина, здесь же он получил и первые профессиональные навыки будущего живописца, сначала мальчиком-подростком в местной школе военных топографов, а чуть позже - у местных иконописцев. Страстное желание стать профессиональным художником привело девятнадцатилетнего юношу осенью 1863 года в Петербург.

1860-е годы - знаменательный период и в русской социальной жизни, и в жизни русского искусства, начало активного пробуждения общественного сознания. Осенью 1863 года выпускники Академии художеств во главе с И.Н.Крамским демонстративно выразили свой протест против устоявшихся канонов Академии, отказавшись писать выпускную программу на заданную тему. Идея романа Н.Г.Чернышевского легла в основу организованной четырнацатью бунтарями Петербургской артели художников. В атмосфере общего подъёма, студенческих волнений происходило формирование интересов, взглядов, позиций юного Репина.

Поступив в 1864 году в Академию художеств, Репин одновременно становится одним из активных посетителей «четверговых вечеров» Артели художников, где рисовали, с увлечением читали новые книги и горячо спорили о целях и задачах искусства. В работах, созданных Репиным в годы учёбы, обнарувживаются естественное следование требованиям Академии и одновременно серьёзное влияние уроков Крамского, который развивал в молодом художнике самостоятельность и учил его тесно связывать искусство с требованиями жизни. Вместе с тем уже первые работы заявляют о молодом живописце, как о крупной творческой индивидуальности.

В академические же годы проявилась важная черта творческого метода художника. Широта его интересов, желание охватить все стороны человеческой жизни и деятельности нашли выражение в том, что художник одновременно с увлечением работал над темами и сюжетами, казалось бы, противоположными друг другу. Так, в год окончания Академии Репин пишет конкурсную программу на обязатальный евангельский сюжет «Воскрешение дочери Иаира» (1871, ГМР), и в это же время его полностью поглощает работа над картиной «Бурлаки на Волге» (1870-1873, ГРМ), которая стала началом его духовной творческой зрелости.

Далекий от реальной жизни евангельский сюжет художник наполняет возвышенными, но искренними и глубоко земными переживаниями, передавая чувства горькой утраты, но также и трепетной надежды, охватившей людей. В этой искренности и человечности проявилась независимость подхода молодого живописца к традиционному сюжету.

К разрешению далеко не новой для русского демократического искусства народной темы Репин тоже подошел по-новому. Судьба реальных живых людей, их непростые характеры, достоинство человека стали главным содержанием картины «Бурлаки на Волге». С этого произведения в русском искуссве народная тема зазвучала утверждающе, приобрела монументальный характер.

Закончив большую картину, художник тем не менее далеко не сразу расстался с темой, так глубоко взволновавшей его, требовавшей новых решений. Вариант картины - «Бурлаки, идущие вброд» - уступает большому полотну в монументальности, социальном звучании, разработанности характеров, но одновременно свидетельствует о том, с какой заинтересованностью художник вновь вглядывается в лица бурлаков, изучая их индивидуальности.

Окончание Академии художеств с золотой медалью дало право Репину как пенсионеру Академии уехать за границу совершенствовать своё живописное мастерство. Основное место, где он живёт и работает, - Франция, Париж. Много внимания уделяет художник изучению старых европейских мастеров и пристально вглядывается в современное искусство молодых французских бунтарей - импрессионистов. В его отношении к их искусству есть и недоверие, и сомнение, но русского художника в их живописи подкупает умение выразить естесвенную живую красоту, передать воздух, солнце. На ряду с большими картинами Репин с увлечением пишет множество пейзажных этюдов. Общение с природой приносит художнику подлинную радость и творческие удачи. К таким удачам можно отнести небольшой этюд «Дорога на Монмартр в Париже» (1876), написанный свободно, построенный на красивом и благородном соотношении серебристо-серых тонов. Живой непосредственностью, свежестью, сочностью живописи привлекает исполненный также в Париже портрет двухлетней дочери Веруши (1874).

Но полного удовлетворения от пребывания в Париже у Репина не было. Художник абсолютно убеждён, что только на родине, в обращении к русской действительности, можно найти самую главную тему.

После возвращения в 1876 году в Россию начинается тот период в творчестве художника, когда в полную силу раскрывается его могучее дарование. Кажется, нет таких тем, сюжетов, жанров, которые были бы не по плечу Репину. На каждой выставке Товарищества передвижников, членом которого становится художник, появляются его работы. Его картин ждали, а Репин «зная что великий талант его обязывает, что каждая его картина, каждый портрет есть не только его личное возвышение, но и возвеличивание родного искусства, он с терпеливой настойчивостью вынашивал каждую вещь. Каждая картина, портрет Репина были событием», - вспоминал младший современник художника М.В. Нестеров. Окружающая жизнь дает Репину огромный запас впечатлений, которые воплощаются в его полотнах в широкую понораму народной жизни. Одна за другой создаются картины: «Возвращение с войны» (1877), «Проводы новобранца» (1878), «Вечорницы» (1881), крестьянские портреты. В ряду лучших произведений этого периода стоит и портрет чугуевского соборного дьякона Ивана Уланова. Он мыслился поначалу как этюд для задуманной художником большой композиции «Крестный ход в дубовом лесу» (1877-1891, ЧССР). Репин назвал этот портрет «Протодиакон» (1887).

С наибольшей полнотой наблюдения и обобщения художника над жизнью современной ему России сконцентрировались в одном из самых капитальных его произведений - картине «Крестный ход в Курской губернии» (1883). В предшествующих работах Репин словно накапливал опыт, без них невозможно представить появление этого грандиозного полотна. В «Крестном ходе» отразилось не только огромное дарование самого Репина, но и великий опып русской демократической живописи, который вобрал в своё искусство Репин и дал ему дальнейшее блестящее развитие. В творчестве современников Репина, художников, составляющих ядро передвижничества - Г.Г.Мясоедова, К.А.Савицкого, В.М.Максимова - изображение народных масс, «целых хоров», по меткому выражению Стасова, было основой искуссва.

Народная, крестьянская тема неразрывно связана в творчестве Репина с героической темой революционного движения.

Метод работы Репина был таков, что, обратившись к взволновавшей его теме, художник часто не исчерпывал её одной картиной, а как бы исследовал в целой серии произведений, объединённых общностью идеи и образов. К революционной теме Репин возвращался на протяжении многих лет своей творческой жизни. Она нашла в его искусстве многостороннее претворение. Впервые он прикоснулся к ней в 1876 году, живя в Чугуеве, вскоре после возвращения из пенсионерской поездки. Тогда им была написана небольшая, но прекрасная по своему исполнению картина «Под конвоем. По грязной дороге». По непосредственности выраженного впечатления, искренности и эмоциональности очень интересна связанная с революционной историей Франции картина Репина «Годовой поьинальный митинг на кладбище Пер-Лашез» (1883). Она написана художником в Париже, где он присутствовал на митинге французских рабочих в память павших коммунаров. Два варианта «Ареста пропагандиста» (1878, 1880-1892) c многочисленными эскизами к этой картине и «Отказ от исповеди» (1879-1885) исполнены глубокого внутреннего драматизма и потрясают своей жизненной правдивостью. В этих картинах проявляется мастерство Репина-психолога, умеющего передать динамику образа, Репина - мастера драматической режиссуры, разрабатывающего сложнейшие конфликтные ситуации. Во всей полноте эти качества репинского дарования раскрылись в наиболее значительной из революционной серии его картин «Не ждали» (1884).

Репинские картины революционного цикла утверждают нравственную красоту гражданского подвига. Представления Репина о духовной значимости человека, о красоте его личности, внутреннего мира нашли высочайшее художественное воплощение в огромной портретной галерее современников, созданной художником. К портретному жанру Репин обращался на протяжении всей жизни. Его интерес к познанию человека был неисчерпаем. Увлечение натурой, острое чувство неповторимости каждой личности, поразительное разнообразие живописного языка, умение выразить противоречивые внутренние движения человеческой души, её «диалектику» - вот что составляет силу и новизну репинских портретов. Уже ранние портреты художника заявили об их авторе как о незаурядном мастере. В портрете брата, В.Е.Репина (1867), исполненном художником в академические годы, он без какой-либо оглядки на признанные автаритеты решает задачу создания портретного образа, привлекательного своей юношеской естественностью и жизненностью.

Репин остро чувствовал неповторимую индивидуальность каждого человека, умея это выразить жестом, позой, движением. Всякий его портрет - полнокровный рассказ о человеке в целом, его манере держаться, характере, его взаимоотношении с миром.

Диапазон творчества художника был настолько широк, что на ряду с портретами глубоко психологическими, полными драматизма, а часто и трагического звучания, он мог всецело отдаться изображению детского обаяния, как в портрете маленькой дочери, или передать все свое душевное тепло, как в картине «Отдых».

Портретное творчество Репина естественно вбирает в себя и развивает лучшие традиции русского портретного искусства ХIX века - романтическую страстность портретов К.П.Брюллова, нравственную высоту образов Н.Н.Ге, остроту анализа и психологическую глубину портретов И.Н.Крамского и В.Г. Перова. Репин опирался в своем портретном творчестве и на высокие традиции живописи старых европейских мастеров, преклоняясь перед мастерством Веласкеса, Рембрандта, Халса. В том грандиозном поиске, который происходил в искусстве второй половины ХIХ века, Репину-портретисту принадлежит одно из самых важных мест.

В огромном творческом наследии Репина важное место занимает историческая картина. Впечатления жизни прежде всего питали творчество Репина. Самая значительная из исторических картин Репина - «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885).

Творчество Репина , как всякого истинного большого таланта, не только было результатом его огромной личной одарённости, но и естественно вырастало из всего предшествующего развития русского демократического искусства, являясь высшим художественным выражением лучших, передовых устремлений русской живописи второй половины ХIХ века.

Репин прожил большую, исполненную неустанного труда и безграничной преданности искусству жизнь. С 1894 года на протяжении десяти лет Репин преподавал в Академии художеств. В его мастерской занимались Б.М.Кустодиев, К.А.Сомов, Д.Н.Кардовский, И.И.Бродский, И.Э.Грабарь и многие другие в будущем знаменитые художники. Три последних десятилетия Репин жил в небольшом имении «Пенаты» в местечке Куоккала (ныне Репино), недалеко от Петербурга. Художник умер в 1930 году, когда ему было 86 лет. Его горячая одержимость искусством лучше всего выражена в самом его творчестве. Об этой же безграничной преданности искусству говорил Репин в одном из писем к В.В.Стасову: «Искуссво я люблю больше добродетели... Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, - неизлечимо. Где бы я ни был, чем бы не развлекался, как бы не восхищался, чем бы ни наслаждался, - оно всегда и везде в моей голове, в моих желаниях - лучших, сокровеннейших...»

КАРТИНА «БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ».

Картина «Бурлаки на Волге» потрясла всё русское общество силой изображённой правды о народе. В ней увидели протест против рабских условий народной жизни и эксплуатации его труда. Но вместе с тем эта картина Репина была полна и большой жизнеутверждающей силы. Картина «Бурлаки на Волге» говорила о народной мощи, рождала веру в будущее этого народа, будила мысль о необходимости борьбы за раскрепощение его от пут рабства. И в этом заключался огромный гражданский пафос репинского полотна.

Картина «Бурлаки на Волге» имеет несколько вариантов. Основное полотно находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. В Третьяковской галерее зритель видит вариант, в котором крупным планом выявлены фигуры первого ряда бурлаков.

Полно и глубоко передаёт описание В.В.Стасова значительность содержания картины, её народные типы и характеры.

«Перед Вами широкая, бесконечно раскинувшаяся Волга, словно млеющая и заснувшая под палящим июльским солнцем. Где-то вдали мелькает дымящийся пароход, ближе золотится парус бедного судёнышка, а впереди, тяжело ступая по мокрым отмелям и отпечатывая следы своих лаптей на сыром песке, идёт ватага бурлаков. Запрягшись в свои лямки и натягивая постромки длинной бичевы, идут в шаг эти одиннадцать человек, живая машина возовая, наклонив тела вперёд и в такт раскачиваясь внутри своего хомута. Нет ни одной цельной рубахи на этих пожжёных солнцем плечах, ни одной цельной шапки и картуза - всюду дыры и лохмотья, всюду онучи и тряпьё...

В этой ватаге бурлаков сошлись самые разнородные типы. Впереди выступают, словно пара могучих буйвалов, главные коренные... Что за взгляд неукротимых глаз, что за раздутые ноздри, что за чугунные мускулы! Тотчас позади них натягивает свою лямку, низко пригнувшись к земле, ещё третий богатырь, тоже в лохмотьях и с волосами, перевязанными тряпкой; этот, кажется, всюду перебывал, во всех краях света отведал жизни и попытал счастья и сам стал похож на какого-то индейца или эфиопа...

Вторую половину шествия составляют: крепкий, бодрый, коренастый старик; он прислонился плечом к соседу и, опустив голову, торопится на ходу набить свою трубочку из цветного кисета; за ним отставной рыжий солдат, единственный человек изо всей компании, обладающий сапогами и сунутыми туда суконными штанами... ещё дальше кто-то вроде бродячего грека...

И всё это общество молчит: оно в глубоком безмолвии совершает свою воловью службу. Один только шумит и задорно кипятится - мальчик, в длинных белых космах и босиком, являющийся центром шествия, и картины, и всего создания. Его яркая розовая рубашка раньше всего останавливает глаз зрителя на самой середине картины, его быстрый, сердитый взгляд, его своенравная, бранящаяся на всех, словно лающая фигура, его сильные молодые руки, поправляющие на плечах мозолящую лямку,- всё это протест и оппозиция могучей молодости против безответной покорности возмужалых, сломленных привычкой и временем...»

Лица бурлаков, их фигуры, детали одежды написаны Репиным с потрясающей жизненной правдивостью. Предварительные многочисленные этюды с натуры помогли художнику глубоко запечатлеть душевную сущность бурлаков. Огромным движущим началом здесь была любовь Репина к бурлакам, и прежде всего к главному их герою,- Канину.

«Всё больше и больше нравится он мне: я до страсти влюблялся во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и постоянной рубахи... (подчёркнуто Б.В.Иогансоном). Какая теплота в этом колорите... Целую неделю я бредил Каниным и часто выбегал на берег Волги».

Так сам Репин говорит о создании одного из наиболее запоминающихся образов картины. Только великий художник жизненной правды, кипучей творческой страсти, только подлинный живописец-гражданин, борец за народное счастье, мог создать такие мощные народные образы, навсегда покоряющие зрителя.