ИЛЬЯ РЕПИН

(1844-1930)

Илья Ефимович Репин родился в го­роде Чугуеве Харьковской губер­нии. Он поступил в топографиче­скую школу (где учили и чертить, и рисовать), затем обучался у местно­го художника, который делал роспи­си в церквах, сам выполнил не­сколько заказов. На вырученные деньги Репин поехал учиться в Пе­тербург. Сразу попасть в Академию художеств ему не удалось, поэтому он поступил в Рисовальную школу Общества поощрения художников, где познакомился с Иваном Нико­лаевичем Крамским. Это знакомст­во надолго определило творчество живописца.

В 1864 г., когда Репин наконец по­ступил в Академию художеств, он уже был сторонником идей передвижни­чества. Первая картина, которая при­несла молодому живописцу шумную известность, — «Бурлаки на Волге» (1870—1873 гг.) — как раз воплоща­ла всё, что искали передвижники. Здесь и бытовой жанр, причём тот, которого требовало время, — на полотне показана нечеловеческая по своей тяжести жизнь простого народа. Здесь и портреты: одиннад­цать бурлаков — одиннадцать раз­ных характеров, душевных состоянии, жизненных истории, которые можно прочесть, если вглядеться в их лица.

*Моисей — согласно Биб­лии, первый ветхозаветный пророк, законодатель, рели­гиозный наставник и вождь израильских племён.

Илья Репин.

Бурлаки на Волге. 1870—1873 гг. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

*Бурлаки — в России XVI— XIX вв. наёмные рабочие, тя­нувшие речные суда против течения с помощью бечевы и вёсел.

Однако работа выходит за рамки этих жанров: здесь есть бесконечный простор противоположного берега Волги, высокое небо, могучая сила, воплотившаяся в бурлацкой упряжке. Даже размеры картины усиливают впечатление размаха. Репин придал современному сюжету те качества, которые до него встречались лишь в полотнах на исторические и мифо­логические темы.

В 1873 г. Репин закончил акаде­мию и как лучший выпускник полу­чил возможность съездить за казён­ный счёт во Францию и в Италию. Вернувшись в Россию, Репин сно­ва обратился к реалистическим сю­жетам. Центральная работа этого периода — «Крестный ход в Курской губернии» (1880—1883 гг.). Многое на этом полотне напоминает о кар­тине «Бурлаки на Волге». Но если в «Бурлаках...» едва ли не главной для художника была тема огромных сил, таящихся в русском народе, то в «Крестном ходе...» преобладает со­циальная сатира, порой на грани ка­рикатуры.

В 80-х гг. Репин написал несколь­ко картин, героями которых стали революционеры: «Отказ от испове­ди» (1879—1885 гг.), «Арест про­пагандиста» (1880—1892 гг.) и са­мую известную из них — «Не ждали» (1884—1888 гг.). В этих работах сказались все достоинства живопис­ной манеры мастера: точность порт­ретных характеристик, тщательно выверенная композиция, отноше­ние к современности как к событи­ям исторического масштаба.

Илья Репин.

Портрет

М. П. Мусоргского.

1881 г.

Государственная

Третьяковская галерея,

Москва.

В огромной галерее порт­ретов, созданных Репи­ным, много первокласс­ных полотен, но это отличается необычайной живописной свободой и выразительностью.

Ко времени расцвета таланта Ре­пина относятся его знаменитые кар­тины на исторические сюжеты «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885 г.) и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878-1891 гг.).

Художника привлекали не пере­ломные моменты в истории, а си­туации, в которых наиболее полно раскрывались те или иные человече­ские чувства и состояния. Так, в по­лотне «Иван Грозный и сын его Иван» важны не столько приметы времени, сколько сильные, поистине шекспировские чувства. Главное в этой работе — глаза царя, в кото­рых боль, ужас, отчаяние и раскаяние почти перешли в безумие. Историче­ские декорации лишь подчёркивают важность чувств, а также позволяют персонажам Репина открыто выра­жать их.

«Запорожцы...» — картина о поли­тических событиях на Украине XVII в., однако для художника важнее всего было показать смех (чтобы понять сюжет этого полотна, нужно знать: письмо султану было предель­но оскорбительным и чудовищно непристойным). Кажется, здесь изо­бражены все разновидности смеха: от громогласного хохота до сдержан­ного хихиканья, — вся мимика и по­зы смеющихся людей.

Илья Репин.

Не ждали.

1884—1888 гг.

Государственная

Третьяковская галерея, Москва.

Илья Репин.

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Илья Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1878—1891 гг. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Илья Репин.

Портрет А. П. Игнатьева. Этюд к картине «Заседание Государственного совета». 1902 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

******

Илья Репин.

Портрет К. П. Победоносцева. Этюд к картине «Заседание Государственного совета». 1903 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Б 1901—1903 гг. Репин создал парад­ную картину «Заседание Государст­венного совета» — огромное полот­но, запечатлевшее около ста членов высшего совещательного органа Рос­сийского государства во главе с им­ператором. Этюды для этой работы, написанные художником с натуры широкими, свободными мазками, — высшее достижение его позднего творчества.

Наступил XX в., на смену пере­движникам пришло новое поколе­ние с другими вкусами и интереса­ми. После Октября 1917 г. репинская дача «Пенаты» в Куоккале оказалась на территории отделившейся Фин­ляндии, а сам Репин попал в эмигра­цию. Он прожил ещё долго и писал картины до конца жизни, но его эпоха осталась в прошлом.

ВАСИЛИЙ СУРИКОВ

(1848—1916).

Василий Иванович Суриков родился в казачьей семье в Сибири. Он меч­тал о серьёзном обучении живопи­си и в двадцать лет отправился в Петербург. Суриков успешно за­кончил Академию художеств, и ему предложили выполнить часть росписей храма Христа Спасителя в Москве. Здесь, в Москве, была задумана и создана первая из знаменитых исто­рических картин Сурикова — «Утро стрелецкой казни» (1881 г.). Перед зрителями предстают две силы: стрельцы, которые борются за ста­рую, патриархальную Русь, и Пётр со своими регулярными полками, строящий новую Россию по евро­пейскому образцу. На Красной площади — стрель­цы, ожидающие смерти, их жёны, матери, дети. Толпа волнуется, дви­жется; кажется, что она звучит. Пёстрые купола храма Василия Бла­женного, узорчатые дуги конской упряжи, разноцветные одежды напоминают о яркой древнерус­ской культуре. Всё это позволяет прочувствовать совершающееся как народную, национальную трагедию. Яростно и непримиримо смотрят друг на друга стрелец с рыжей бо­родой и молодой царь. На пересече­нии их взглядов возвышается скло­нённая фигура стрельца, который прощается с народом. Победа на стороне самодержца: трепетным огонькам свеч в руках стрельцов противопоставлен свет наступаю­щего утра, как пестроте Василия Блаженного — гладкие кремлёвские стены с однообразными зубцами и ряды виселиц, а многоликой тол­пе — уверенный и неподвижный Пётр на коне и шеренги солдат.

Картина, показанная на девятой выставке передвижников, произвела огромное впечатление. Ничего по­добного русская живопись до Су­рикова не знала. Художник впервые передал сущность целой эпохи, бур­ной и сложной.

Василий Суриков.

Утро стрелецкой казни. 1881 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

*Куоккала — ныне посё­лок Репино в Ленинградской области.

**Стрельцы — в Русском государстве XVI — начала XVIII вв. служилые люди, со­ставлявшие постоянное вой­ско. Изначально они набира­лись из свободных горожан и крестьян, затем их служба стала пожизненной и на­следственной. Стрельцы жили слободами и имели семьи, занимались также ремёслами и торговлей. В 1698 г. они взбунтовались против царя Петра I и его преобразований.

Следующее историческое полот­но, «Меншиков в Берёзове» (1883),

связано с первым: его тема — паде­ние в XVIII в. последнего яркого представителя Петровской эпохи. В убогой избе с единственным оконцем сидят вокруг стола Меншиков, его сын и дочери. Меншиков неподвижен, смотрит в одну точку, сдвинув мохнатые брови. Сила и властность чувствуются в его лице и руке, сжатой в кулак Могучая фигура Меншикова кажется особенно громоздкой в ма­ленькой избе, где он не смог бы встать в полный рост. От этого ещё острее ощущается трагедия человека, насильно лишённого возможности дейст­вовать. Рядом с отцом особенно хрупкой и беспо­мощной выглядит старшая дочь с болезненно-бледным лицом и печальными тёмными глазами. Сын Меншикова одной рукой подпирает голову, другой машинально снимает воск с подсвечника. Все трое молчат, каждый смотрит прямо перед со­бой, занятый своими мыслями. И только младшая дочь старательно читает, спрятав замёрзшие руки в рукава. В ней есть какая-то милая будничная де­ловитость, оттеняющая мрачное состояние духа остальных героев.

Очень выразительны в картине предметы быта. Они красивы и осязаемы: передана и мягкость иссиня-чёрного бархата, и тяжесть подсвечника, отливающего металлическим блеском. Драгоцен­ный перстень на руке Меншикова, старинная книга, иконы в дорогих окладах, расшитая золотом ска­терть, парча, мех и бархат одежд — всё напоминает о недавнем могуществе и катастрофе, приведшей его семью в избу с окном, заткнутым тряпицей.

*Александр Данилович Меншиков (1673—1729) — военачальник и государст­венный деятель, близкий друг и сподвижник Петра I. При преемнице Петра Екате­рине 1 он фактически правил Россией; после её смерти по­пал в опалу и умер в ссылке в провинциальном городке Берёзове. На третьей, может быть самой знаменитой исторической картине Сурикова, «Боярыня Морозова» (1887 г.), изображён пролог к траги­ческим событиям Петровской эпо­хи, разыгравшийся ещё при отце Петра, царе Алексее Михайловиче. Феодосия Прокопиевна Морозова (1632—1б75) была защитницей ста­рообрядчества. В 1671 г. её аресто­вали, лишили состояния, пытали, но она отказалась изменить своей вере и умерла в заточении.

Суриков долго обдумывал компо­зицию картины. На первом эскизе опальную боярыню в оковах везут мимо царских палат по кремлёв­скому двору. Вокруг толпится народ, но она смотрит поверх голов на кого-то в здании или на крыльце, возможно на царя. За первым эс­кизом последовало множество дру­гих, действие из Кремля было пе­ренесено на московскую улицу, и в окончательном варианте сани с боярыней вклиниваются в толпу. Морозова и народ — такова тема картины.

Василий Суриков. Меншиков в Берёзове. 1883 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

**Старообрядчество (раскол) — религиозно-общественное движение, противостоявшее официаль­ной Русской Православной Церкви. Возникло как след­ствие церковной реформы 1653—1656 гг. патриарха Никона. Раскольники высту­пали против нововведений, за сохранение старых обря­дов. В частности, они счита­ли, что нужно креститься двумя перстами, а не тремя, как призывал Никон.

Василий Суриков.

Боярыня Морозова. 1887 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Бледное лицо Морозовой со впа­лыми щеками и фанатичным блес­ком глаз прекрасно и страшно одно­временно. Во всём облике боярыни, которая левой рукой вцепилась в са­ни и высоко подняла правую со сложенным двуперстием, — и ог­ромная внутренняя сила, и неимо­верное нервное напряжение.

Как народ встречает неистовую раскольницу? Разглядывая группу слева от саней, зритель прежде все­го замечает недоброжелательство: злорадствует поп, смеётся купец. Од­нако в толпе явно больше тех, кто со­чувствует героине: поднимает два перста юродивый, кланяется Морозо­вой барышня в жёлтом платке, моло­дая монахиня выглядывает из-за её спины. Объединяет всех движение, нарастающее к центру: юродивый сидит на снегу, нищенка встаёт на ко­лени и тянется к Морозовой, сестра боярыни, Евдокия Прокопиевна Уру­сова, идёт рядом с санями, а слева за ними во весь дух бежит мальчишка.

Очень интересен колорит карти­ны. В центре чёрное пятно одежды Морозовой рядом с красным нарядом Урусовой: на фоне белого сне­га создаётся тревожное контрастное сочетание. А вокруг толпа, изобра­жённая необыкновенно красочно и даже празднично: жёлтое, красное, голубое, малиновое... Но все эти яр­кие пятна смягчены и объединены мягким рассеянным светом. В карти­не ощущается голубоватая дымка влажного воздуха.

В отличие от предшествующих работ Сурикова «Взятие снежного городка» (1890 г.) — не историческое полотно, а жанровое, не трагическое, а полное заразительного веселья. Но снова художник любовно изобра­жает русские лица, пёстрые народ­ные одежды, нарядную сбрую лоша­ди, морозный воздух.

Василий Суриков.

Взятие снежного городка. 1890 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

В 90-х гг. Суриков написал баталь­ные полотна «Покорение Сибири Ермаком» (1895 г.) и «Переход Суво­рова через Альпы» (1899 г.), создал ещё несколько исторических картин и множество пейзажей, преимущест­венно городских; в начале XX в. он много работал как портретист.

По словам художника и истори­ка искусства Александра Николаеви­ча Бенуа, «значение Сурикова... для русского общества огромно и всё ещё недостаточно оценено и поня­то... Лишь очень редкие художники, одарённые почти пророческой... мистической способностью, могут перенестись в прошлое... разглядеть в тусклых его сумерках минувшую жизнь... Для них далёкое прошлое

целого народа все еще ясно, все ещё теперь, всё ещё полно прелес­ти, смысла и драматизма».

Василий Суриков.

Переход Суворова через Альпы. 1899 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.