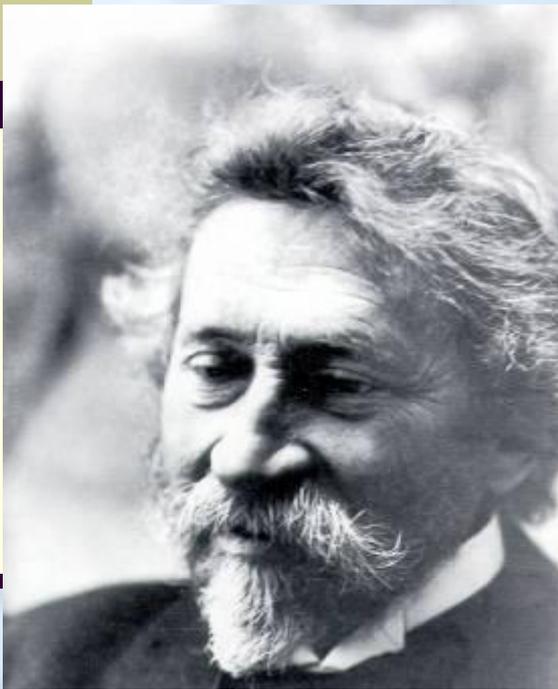

Жизнь и творчество Ильи Ефимовича Репина

1844 – 1930

Репин родился в селе Чугуево Харьковской губернии в семье военного поселенца. Его первыми учителями живописи были местные иконописцы.

Домик Репиных в Чугуеве (фото)

Заветная мечта молодого Репина — учиться в Академии художеств в Петербурге. Но денег на поездку не было. Тогда Репин взялся за роспись одной из церквей в окрестностях Чугуева и таким образом заработал необходимые ему для поездки в столицу деньги.

Осиновская церковь в Чугуеве

Императорская
Академия художеств,
Петербург

Перед поступлением в Академию художеств в 1863 г. Репин год занимался в Рисовальных классах. Здесь он встретился с главой передвижников — известным русским художником И. Н. Крамским. Крамской оказал большое влияние на формирование общественных взглядов и творческой манеры молодого живописца.

В 1871 г. за конкурсную картину
«Воскрешение дочери Иаира»
художник получает золотую медаль

В картинах И.Е.Репина отразились разные стороны жизни тогдашней России, проявилось мастерство Репина-реалиста, тонкого психолога и наблюдателя, его умение с глубоким чувством передать драматизм ситуации.

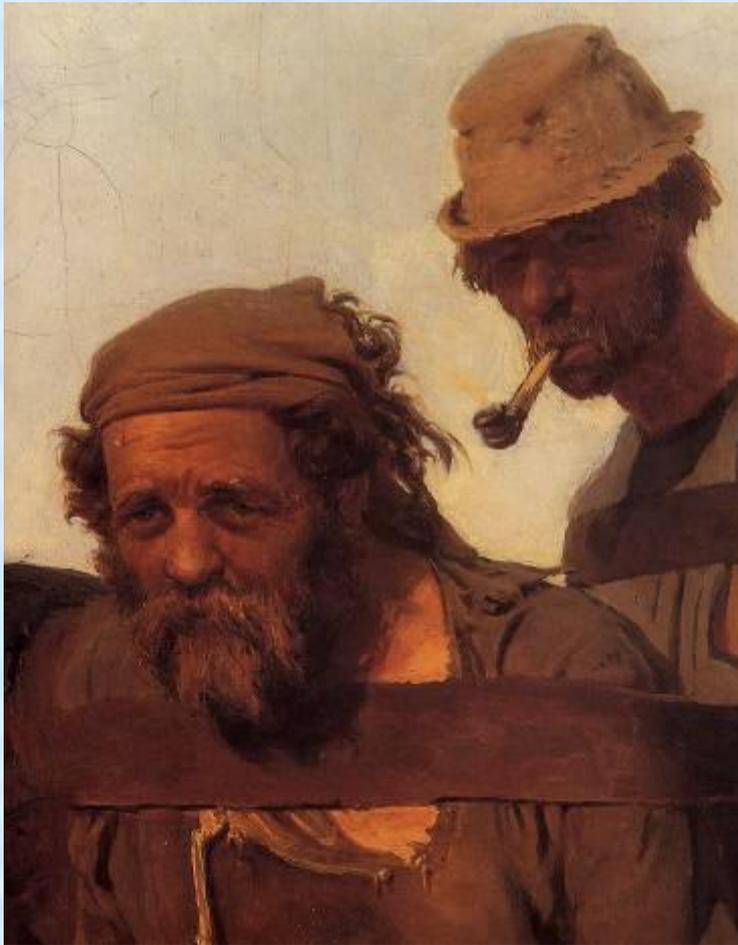

С 1870 по 1873 годы Репин работает над картиной
«Бурлаки на Волге»

В «Бурлаках...» Репин не только заставляет нас почувствовать всю тяжесть подневольного труда бурлацкой артели. Он раскрывает характер каждого бурлака, ту духовную силу, которая поддерживает этих изможденных людей.

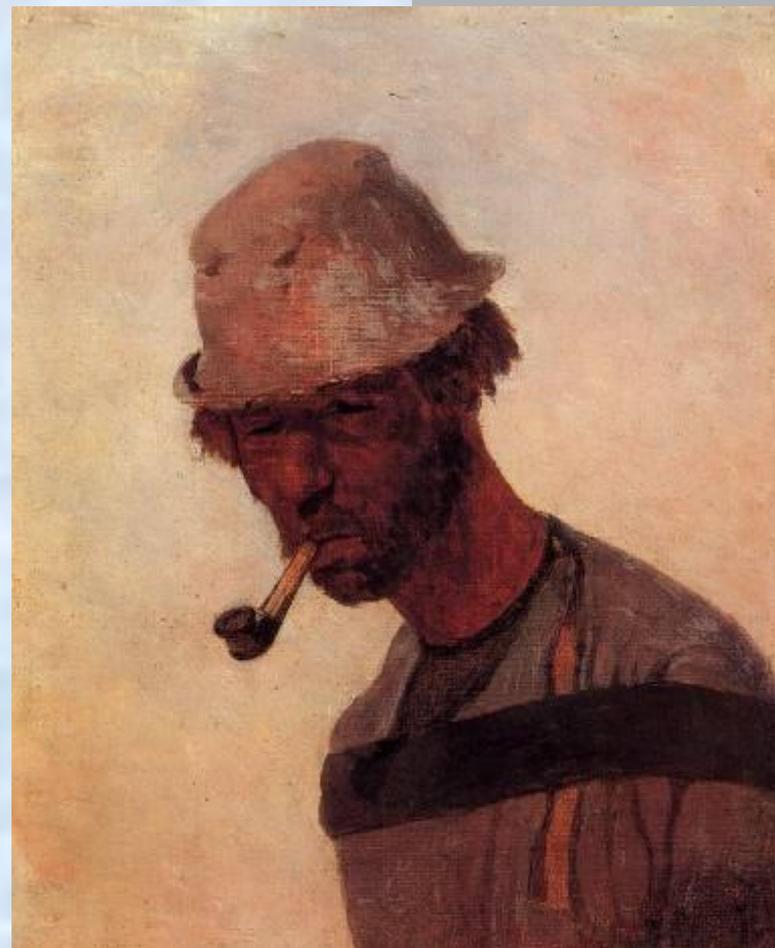
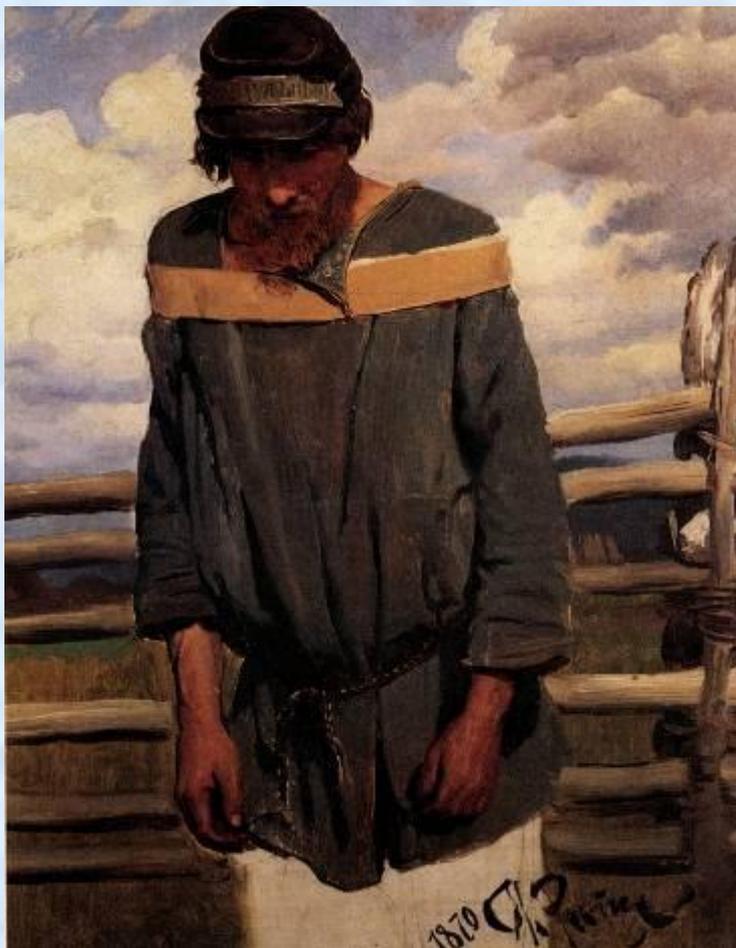

Фрагменты картины

Эскизы к картине «Бурлаки на Волге»

ЭТЮДЫ

Словарь

- **Эскиз** (франц. esquisse), предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или его отдельной части. В эскизе намечаются композиционное построение, пространственные планы, основные цветовые соотношения будущего произведения. Эскизы бывают графические, живописные, скульптурные и обычно отличаются свободой, беглой манерой исполнения, но могут быть и детально проработанными.
- **Этюд** (франц. etude, буквально – изучение), произведение, выполненное с натуры с целью ее изучения. Живописный, графический, скульптурный этюд часто служит подготовительным материалом при работе над картиной, скульптурой, законченным произведением графики.

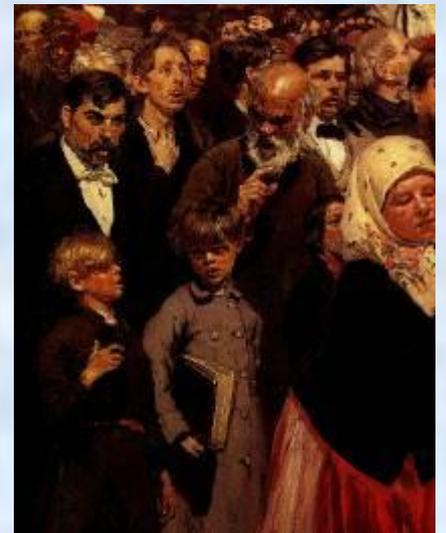
Энциклопедией жизни общества называли современники одно из лучших полотен Репина

«Крестный ход в Курской губернии».

Фрагменты картины

Борцам за счастье народа — революционерам-народникам — посвятил художник следующие произведения: «Арест пропагандиста»

«Не ждали»

«Отказ от исповеди перед казнью».

Историческая живопись

■ Историческая живопись Наряду с картинами на современные темы большое место в творчестве Репина занимала историческая живопись. Но история для художника существовала лишь постольку, поскольку она была связана с современностью, помогала решать наболевшие проблемы его эпохи. Психолога-Репина и в истории прежде всего интересовали сильные человеческие характеры, столкновения страстей, патетика чувств, находящая выражение в яркой экспрессии лица, драматические конфликты. Художником были созданы такие широко известные исторические полотна, как «Царевна Софья» (1879), «Иван Грозный и сын его Иван» (1881—1885), «Запорожцы» (1878—1891). И здесь, как и в картинах на темы современной жизни, Репин создает широкие эпические полотна с множеством ярко типических образов, взятых в своей неповторимой характерности («Запорожцы»), ищет остродраматические ситуации, чтобы представить человека в момент наивысшего напряжения его страстей («Иван Грозный», «Царевна Софья»).

«Царевна Софья...»

Петр распорядился
участью сестры
неожиданно мягко. Она была
оставлена в Новодевичьем.
Царевна Софья Алексеевна.
Портрет работы И.Е. Репина.
Государственная
Третьяковская галерея

Эта картина была первым произведением художника на историческую тему; полотно было написано в 1879 году, вскоре после возвращения из пенсионерской поездки. Это, по существу, исторический портрет-картина.

Софья интересовала Репина как человек сильного, неукротимого характера. В ней сочетались властолюбие, государственный ум, культура и вместе с тем «мужицкая» грубость. Репин изобразил Софью в келье Новодевичьего монастыря, куда она была заточена в 1697 году за организацию заговора и участие в стрельцком мятеже, направленных против Петра I.

Художник сумел ярко охарактеризовать незаурядную натуру царевны, выразительно передать историческую обстановку и существо происходящего, подчеркнув обреченность Софьи изображением в окне головы повешенного стрельца. Как верно отметил И.Н. Крамской, «Софья производит впечатление запертой в железную клетку тигрицы, что совершенно отвечает истории».

Но драматизм в картине «Царевна Софья...» носит в определенной мере внешний характер. Образ Софьи не свободен от театральной аффектации душевных движений.

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Гораздо большей силой воздействия на зрителя, большим внутренним напряжением и остротой психологического конфликта обладает прославленная картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван...» (1885).

Репин изобразил грозного царя Ивана IV в момент страшного душевного потрясения. На смену безудержному, слепому гневу, в припадке которого царевичу был нанесен смертельный удар жезлом, пришло сознание непоправимости содеянного, безумный, почти животный страх и раскаяние. Жалко и одновременно страшно в своей потерянности и отчаянии старческое лицо царя с застывшими,

обострившимися чертами. По сравнению с ним лицо умирающего царевича выглядит гораздо более одухотворенным, человеческим, живым. Таким оно становится благодаря переполняющим царевича чувствам — жалости к отцу и прощения. Они очищают его душу, возвышают ее над всеми мелкими, недостойными человека страстями, послужившими причиной его гибели.

Совсем другая по эмоциональному настрою картина
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

Это большое полотно, над которым Репин работал более 12 лет (1878 – 1891 г.г.)
— гимн смелым, сильным,
свободным людям, оно дышит жизнеутверждающим весельем и юмором.

Одновременно с картиной «Иван Грозный...» (1885) Репин работал над полотном «Запорожцы, пишущие письмо турецкому султану» (1878 – 1891). Это полотно принадлежит к числу наиболее значительных произведений исторической живописи Репина и в то же время является одним из самых народных его творений. **Демократизм идеалов художника, глубокое понимание им психологии народа, любовь ко всему яркому и героическому позволили Репину написать это замечательное полотно.** Картина «Запорожцы...» создавалась на протяжении всего десятилетнего периода 80-х годов XIX века.

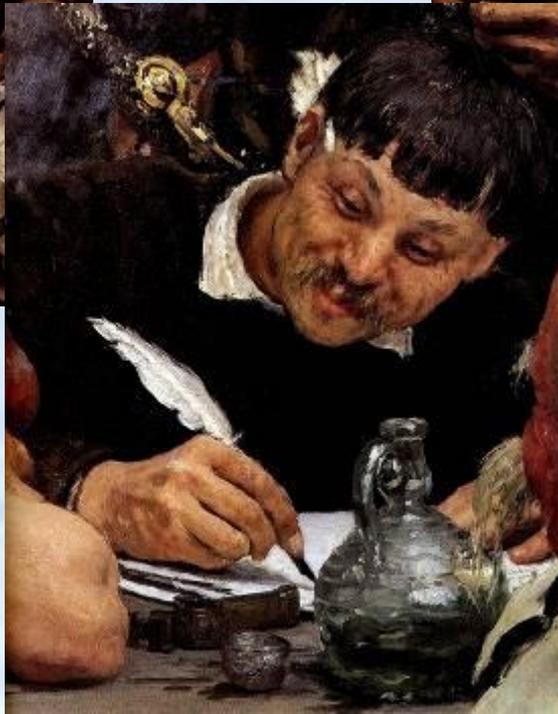
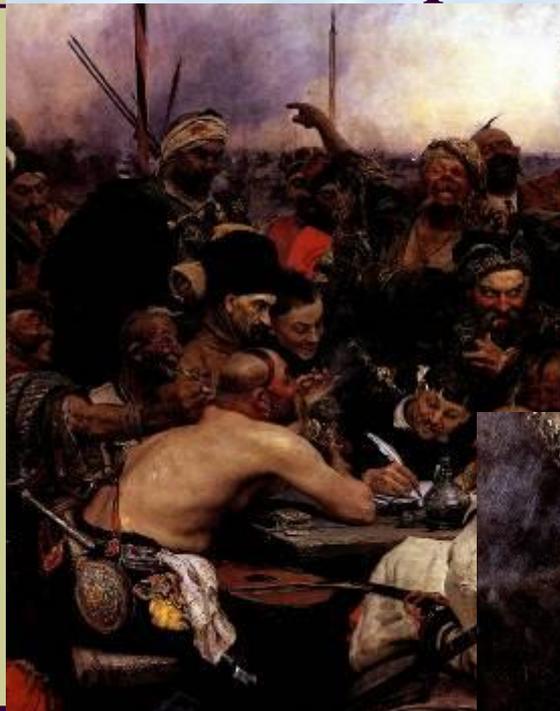
Важно то, что художник утверждал в своей картине высокие демократические принципы всеобщей свободы, равенства и братства, **показал красоту и величие народа, защищающего свою независимость, свое боевое товарищество.**

Картина написана на сюжет знаменитого письма запорожцев турецкому султану. Народные предания донесли до нас этот эпизод в следующем виде: разгневанный на казаков за истребление ими 15-тысячного войска султан Махмуд IV прислал им грозное письмо, повелевая добровольно сдаться и угрожая в случае отказа поголовным уничтожением; запорожцы ответили султану насмешливым письмом, бросив ему открытый вызов. История написания этого письма и легла в основу картины.

Эскизы к картине

Все персонажи в картине — красочные, колоритные фигуры, у каждого свой характер, своя манера держаться.

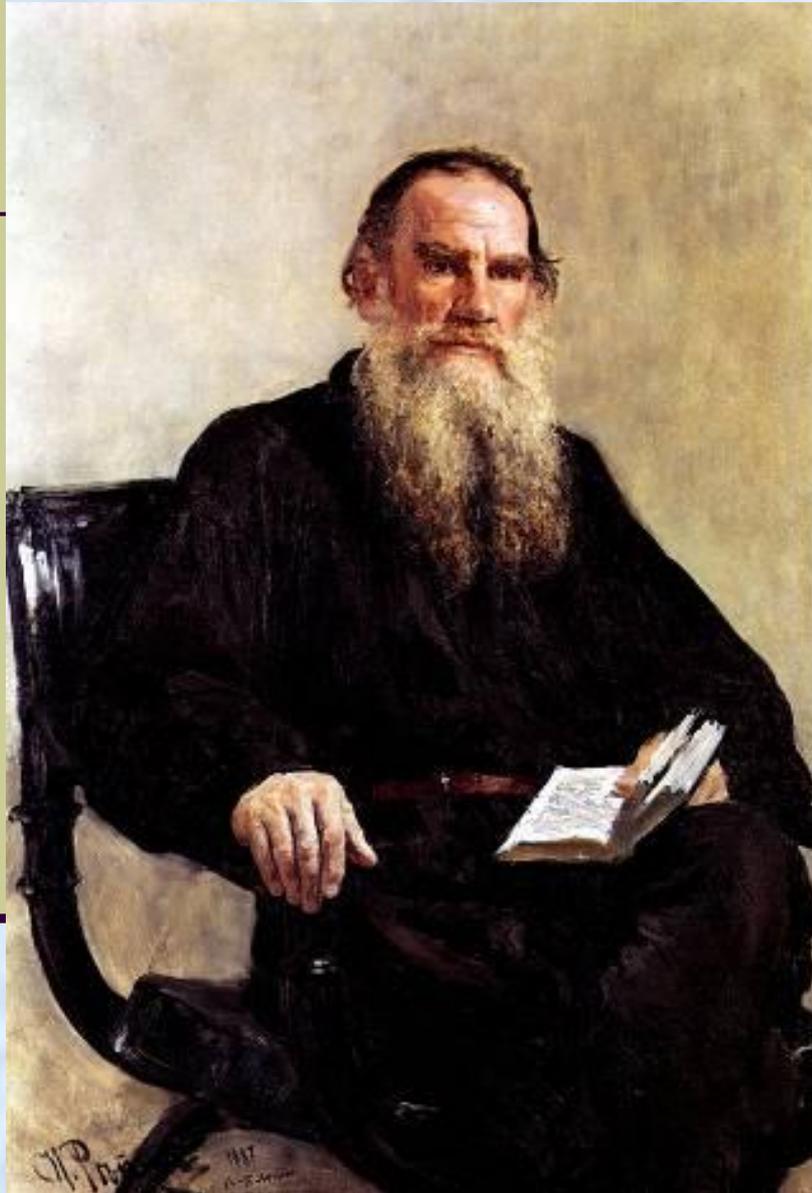
Фрагменты
картины

Портретная живопись

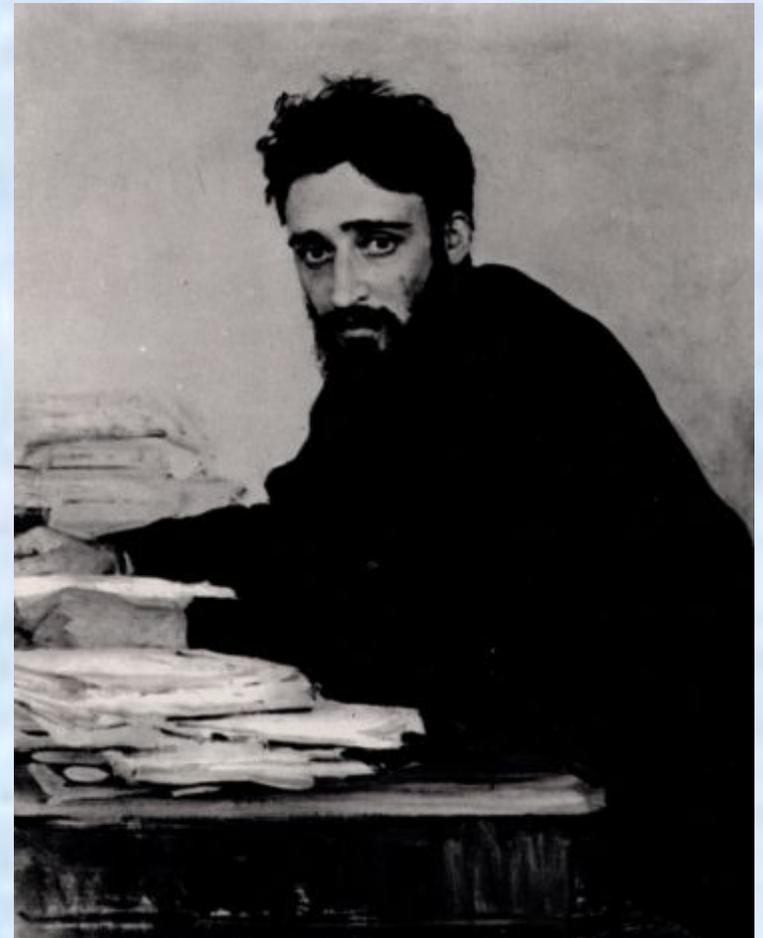
Репин был художником широких творческих интересов, многогранного таланта. Бесконечно влюбленный в жизнь, неисчерпаемое богатство ее проявлений, он пытался охватить в своем творчестве многие стороны окружающей его действительности. Но предметом самого пристального его внимания всегда оставался человек. Поэтому Репин был первоклассным портретистом. Глубина проникновения в характер изображаемого, восприятие человека не только в неповторимом своеобразии его личности; но и в ее социальной обусловленности, поразительное портретное сходство и, наконец, виртуозное владение живописной техникой сделали Редина одним из крупнейших портретистов XIX века.

Портретное творчество Репина — новый этап в развитии русского портрета, завершающий деятельность в этой области таких замечательных портретистов, как Перов и Крамской. Портреты Репина подкупают своей подлинностью, способностью художника в непосредственном, казалось бы, случайном состоянии человека увидеть проявление существенных сторон его натуры, умением тонко подметить специфику позы, жеста, мимики лица портретируемого, мастерством передачи ощущения живой плоти человеческого лица и фигуры. Исключительно широк был круг портретируемых художником — от простых мужиков («Мужичок из робких», «Мужик с дурным глазом») до известных писателей, музыкантов, общественных деятелей (портреты писателя Л.Н. Толстого, критика Стасова, актрисы Стрепетовой, хирурга Пирогова, композитора Мусоргского). Мастером группового портрета Репин показал себя в картине «Торжественное заседание Государственного Совета» (1901—1903). Проникновенным лиризмом отличаются женские портреты художника — «Отдых», «Осенний букет» и др.

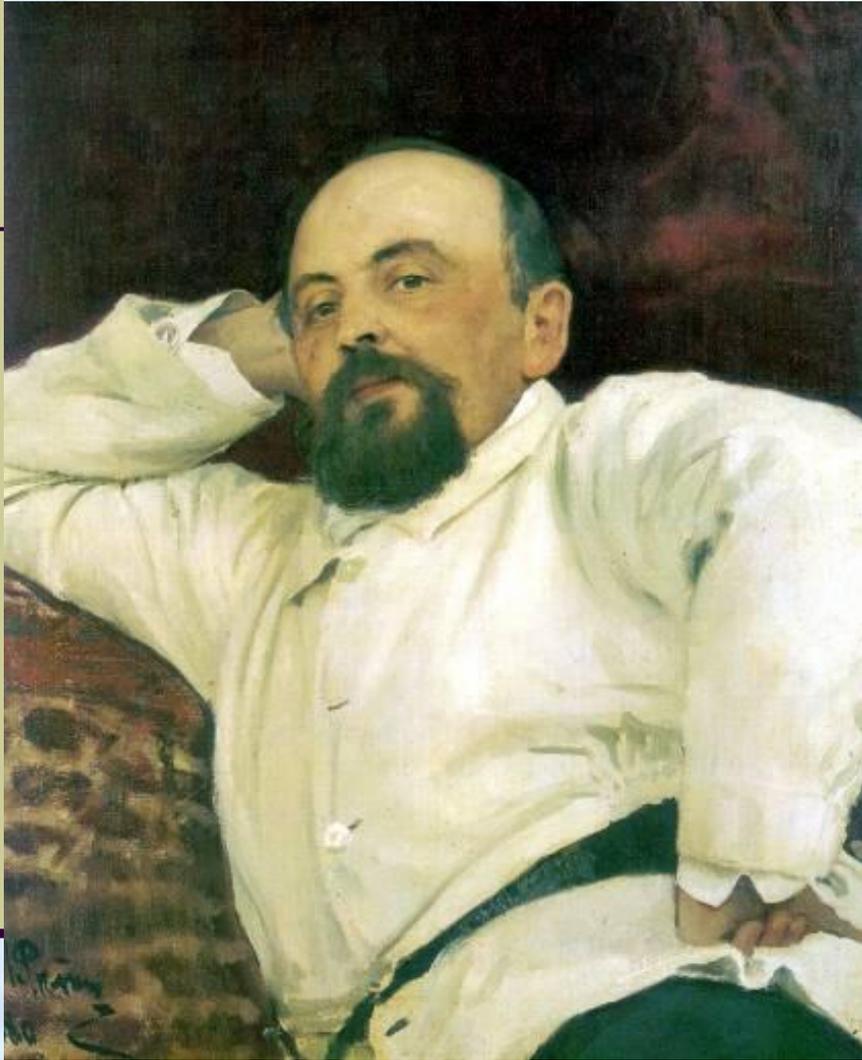
Портрет В.М. Гаршина

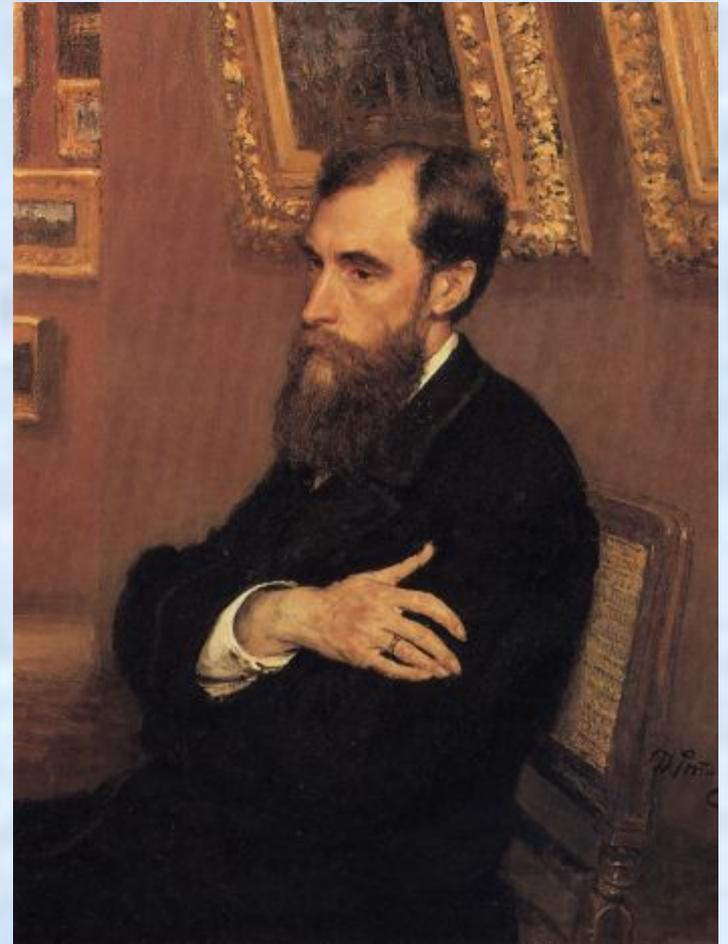
Портрет Л.Н. Толстого

Портрет П.М. Третьякова

Портрет С.И. Мамонтова

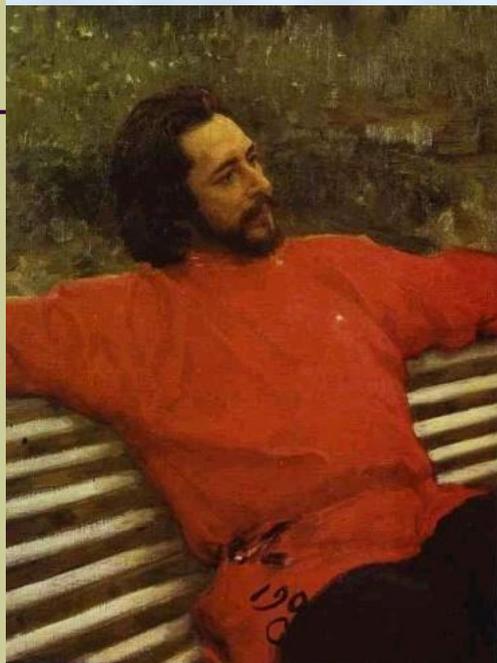

Портрет Д.И. Менделеева

Портрет М.П. Мусоргского

Портрет А.Ф. Писемского

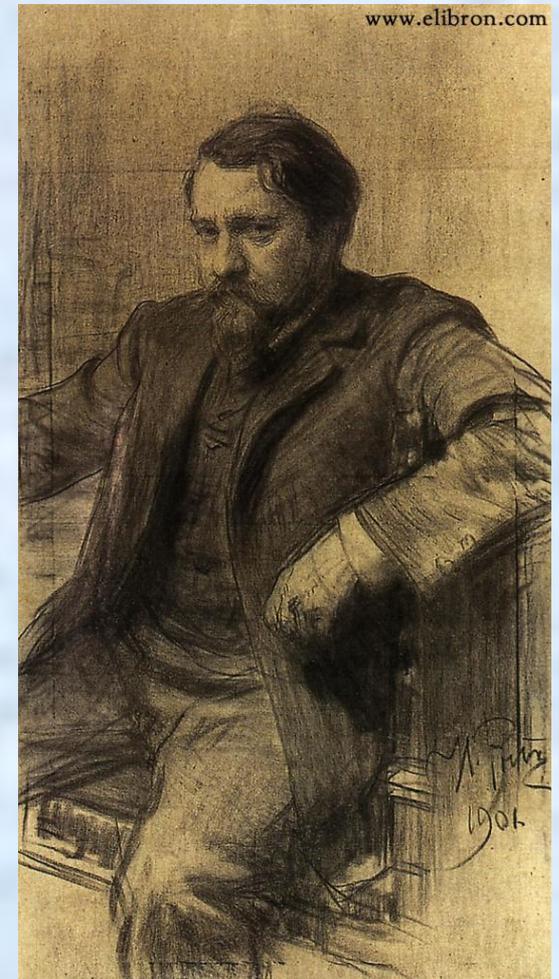
Портрет
Л. Андреева

Портрет
В.И. Сурикова

Портрет В.А. Серова

Портрет Э. Дузэ

Одним из лучших портретов Репина справедливо считается портрет М. П. Мусоргского, автора всемирно известных опер «Борис Годунов» и «Хованщина». Портрет написан в феврале 1881 года, за четыре сеанса, незадолго до смерти композитора, находившегося на излечении в Николаевском военном госпитале. При всей глубине характеристики Репину удалось передать в портрете непосредственность первого впечатления, сохранить в его живописи свежесть этюда. Художник не скрыл следов тяжелого недуга, наложившего неизгладимую печать на весь облик Мусоргского. Конкретность изображения одутловатого от болезни лица композитора, его помутневших, словно выцветших глаз, мягких спутавшихся волос просто поразительна. Зритель воочию ощущает эту больную человеческую плоть, видит, что дни композитора сочтены. Но за всем этим очень явственно проступает иное. Чистые, как родниковая вода, печальные и все понимающие глаза освещают лицо Мусоргского; приковывают внимание его высокий, открытый лоб, по-детски нежные, доверчивые губы. И уже не больной, угасший человек встает перед глазами, а человек большой души и доброго сердца, глубокий, думающий, натура широкая, богатырская. Вспоминаются портреты тех потомков запорожских казаков, которых писал Репин, путешествуя в 1880 году по местам бывшей Запорожской Сечи в поисках материала для своей картины «Запорожцы». Иллюзию усиливает свободно распахнутая на груди Мусоргского расшитая украинская сорочка. Портрет Мусоргского свидетельствует о беспощадной остроте художнического видения Репина, его непредвзятости и вместе с тем о гуманизме художника, о его высоком представлении о человеке.

Не менее значителен и **портрет Л. Н. Толстого (1887)**. Толстого Репин писал не один раз. Он преклонялся перед гением Толстого, был близко знаком с его семьей и зачастую бывал в Ясной Поляне. Портрет 1887 года принадлежит к числу лучших изображений Толстого и пользуется наибольшей популярностью. Он был написан в течение трех дней — с 13 по 15 августа. Писатель изображен в нем сидящим в кресле, с книгой в руке.

Кажется, что он лишь на минуту оторвался от своего занятия и вот-вот снова погрузится в чтение. **Этот удачно выбранный момент дал возможность художнику запечатлеть Толстого с максимальной простотой и естественностью**, без малейшего позирования, чем обычно страдают даже лучшие портреты. Легкий разворот кресла в пространстве позволяет придать позе писателя особенную непринужденность, не прибегая к сложному ракурсу фигуры. Писатель изображен почти фронтально по отношению к плоскости холста. Эта простота его посадки в кресле хорошо отвечает всему его облику и душевному состоянию. Строгие, пронизательные глаза, лохматые, сердито насупленные брови, высокий лоб с резко прочерченной складкой — все обличает в Толстом глубокого мыслителя и наблюдателя жизни с его «сильным, непосредственным и искренним протестом против общественной лжи и фальши», с его «трезвым реализмом», срывающим все и всяческие маски (Ленин). С великолепной пластичностью написано лицо Толстого, в особенности его лоб. Серебристый рефлекс рассеянного света, падающий на лицо, выявляет бугристую выпуклость этого большого лба, подчеркивает затененность глубоко посаженных глаз, которые от этого становятся суровее, строже. **Раскрывая существо характера портретируемого, его общественную значимость, Репин несколько не идеализирует великого писателя, не пытается окружить его ореолом исключительности, что свидетельствует о подлинном демократизме художника.** Весь облик Толстого, манера держаться подчеркнуто просты, обыкновенны, будничны и в то же время глубоко содержательны, индивидуальны. Чисто русское лицо, скорее мужика, чем барина-аристократа, некрасивое, с неправильными чертами, но очень значительное, умное; подтянутая, пропорциональная фигура, в которой проглядывает своеобразное изящество и свободная естественность хорошо воспитанного человека, — такова та разносторонняя и предельно конкретная характеристика внешности Толстого, которая делает его непохожим ни на кого другого. Внимательная фиксация всех этих черт позволила Репину убедительно передать через внешний облик существо натуры портретируемого, всю ее сложность и противоречивость

Последняя крупная работа художника — великолепный
групповой портрет
«Торжественное заседание Государственного
Совета».

Для этой картины Репин сделал с натуры несколько десятков этюдов с царских чиновников, членов Государственного Совета. Каждый этюд, написанный за 2—3 сеанса, может считаться законченным портретом, так он выразителен и впечатляющ.

К.П. Победоносцев

А.П.Игнатъев

Л.И. Горемыкин и Н.Н. Герард

П.П. Семёнов-Тян-Шанский

М.И. Хилков

И.Е. Репин был великим мастером

портрета
Кроме чуждых

**этюдов, связанных с большими
полотнами, он написал целый**

ряд

**портретов выдающихся и самых
обычных людей своего времени.**

**Все привлекало художника в
его модели — выразительность
лица,**

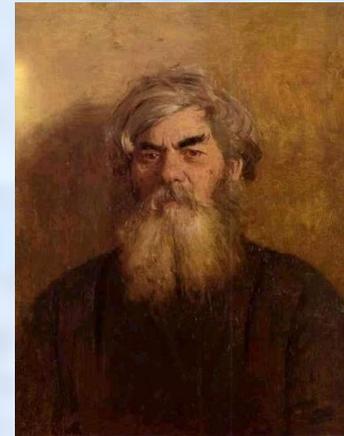
позы, темперамент, одежда...

**Каждый портрет отличается
жизненной полнотой и**

многогранностью

«Мужичок из робких»

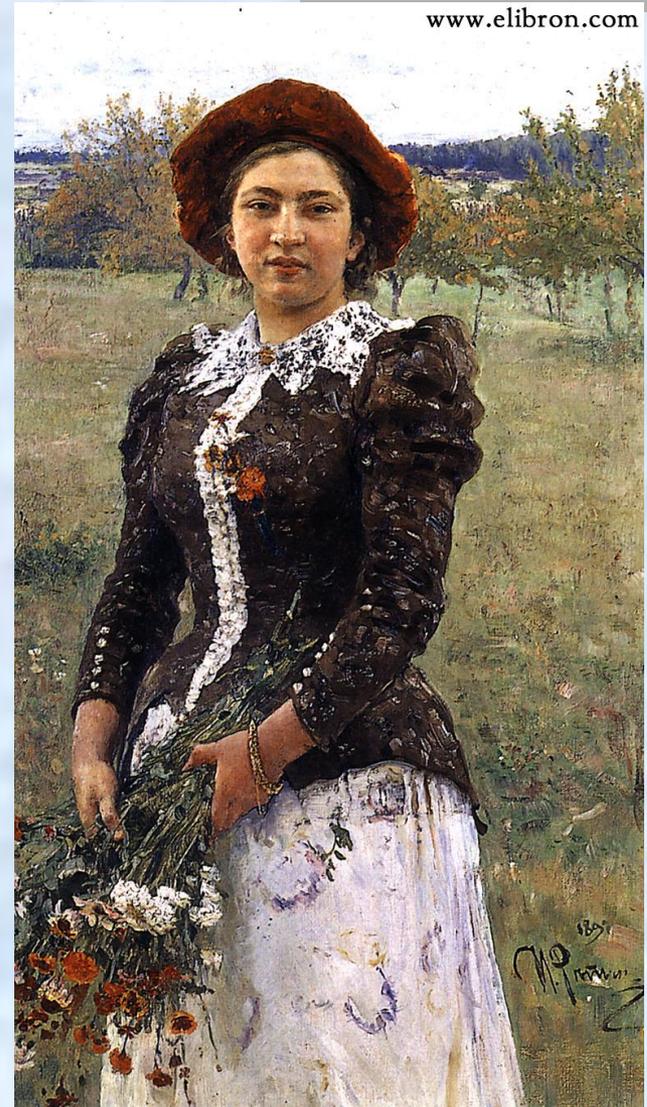

«Серьёзный крестьянин»

«Осенний букет»

«Стрекоза»

И.Е. Репин в кругу семьи

**Жена В.А.Репина
Дочери: Вера и Надя
Сын Юра**

Семья глазами художника

Отдых. В.А.Репина

Автопортрет

Дочь Вера

Дочь Надя

Сын Юра

Репин в мастерской

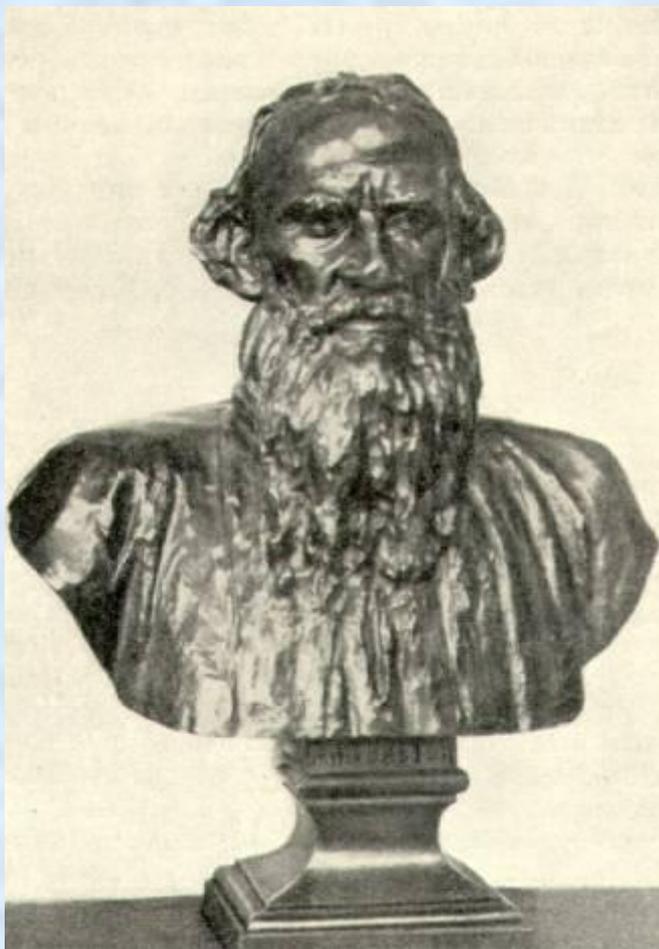

И.Е.Репин в кругу своих учеников

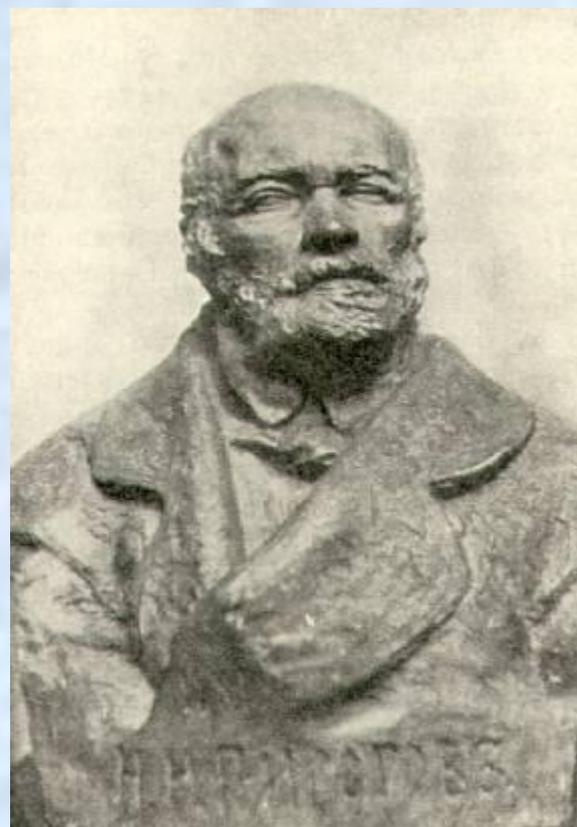

**Репин за лепкой бюста
Е.П.Тархановой-Антокольской**

Талант И.Е.Репина проявился не только в живописи, но и в скульптуре

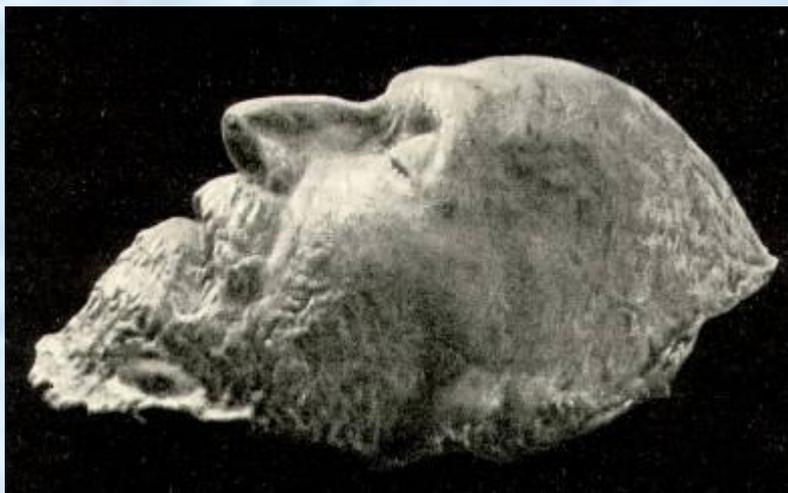
Бюст Л.Н. Толстого. Бронза

Бюст Н.И. Пирогова. Гипс

С начала XX века Репин практически отходит от преподавания в своей Мастерской в Академии художеств, переселяется в небольшой посёлок, модный среди интеллигенции курорт Куокалла, где собирались знаменитые художники, поэты, литераторы, актёры начала века.

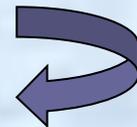
Не имея возможности вернуться после отделения Финляндии в Советскую Россию, Репин безвыездно живёт в доме на берегу Балтийского моря до своей кончины в 1930 году.

После советско-финской войны в 1939 году
Куокалла стала
советской территорией,
была переименована
в посёлок Репино,
где в 40-е годы был организован
музей имени И.Е.Репина

Много времени прошло с тех пор,
когда
были написаны произведения
И. Е. Репина. Но каждый раз,
проходя по
залам музеев, мы вновь и вновь
задумываемся над судьбами
героев его
картин, восхищаемся *На главную*
совершенством

Презентацию выполнила Ю. Загребельная
студентка группы 305 РХ
хореографического факультета ЧГАКИ

Редактор Л.И. Евтушенко
2012 – 2013 учебный год