

ТВОРЧЕСТВО РЕПИНА И СУРИКОВА
КАК ВЕРШИНА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.

Илья Ефимович Репин

Хронология жизни

1844. Родился в Чугуеве Харьковской губернии в семье военного поселенца.

1854. Учится в чугуевской школе военных топографов.

1857. После упразднения школы продолжает учиться у иконописца И. Бунакова.

1863. Поступает в рисовальную школу Общества поощрения художеств. Знакомится с И.Н. Крамским.

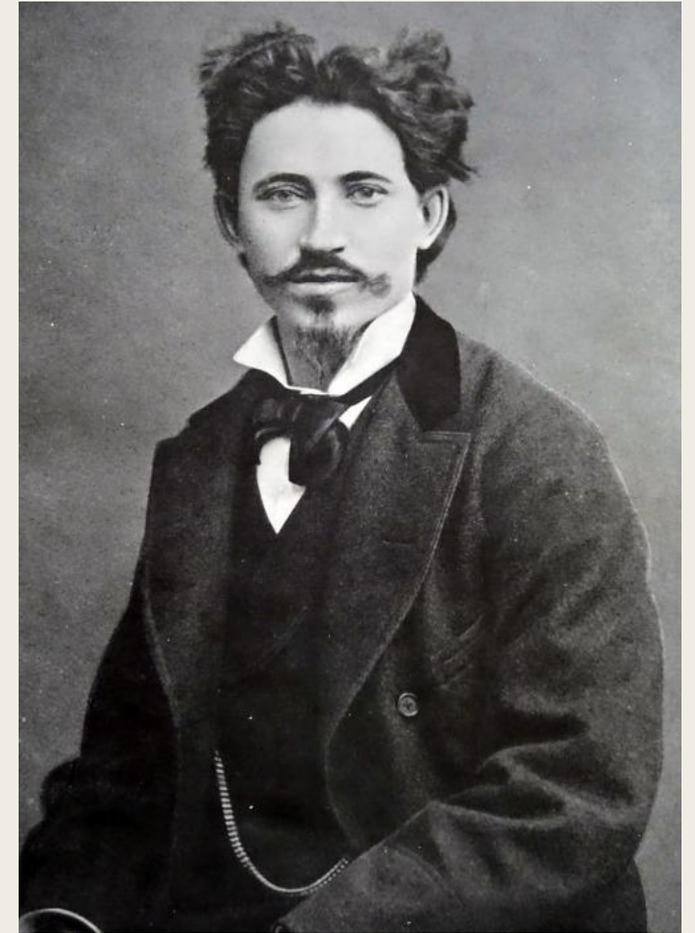
1864. Становится студентом Академии художеств.

1871. Картина «Воскрешение дочери Иаира» получает Большую золотую медаль Академии художеств.

1872. Женится на Вере Шевцовой.

1873. Картина «Бурлаки на Волге» имеет оглушительный успех. Начинается трехлетний вояж художника по Европе.

1876. По возвращении в Россию уезжает на год в Чугуев.

«Вкусы к искусствам до такой степени индивидуальны, что ни под какие законы, вероятно, их подвести нельзя, и о них давно уже не спорят»

Хронология жизни

1877. Перебирается в Москву. Начинает работу над известными полотнами «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и «Крестный ход в Курской губернии».

1882. Переезжает в Петербург.

1884. Узнав о неверности мужа, Вера Репина уходит от художника.

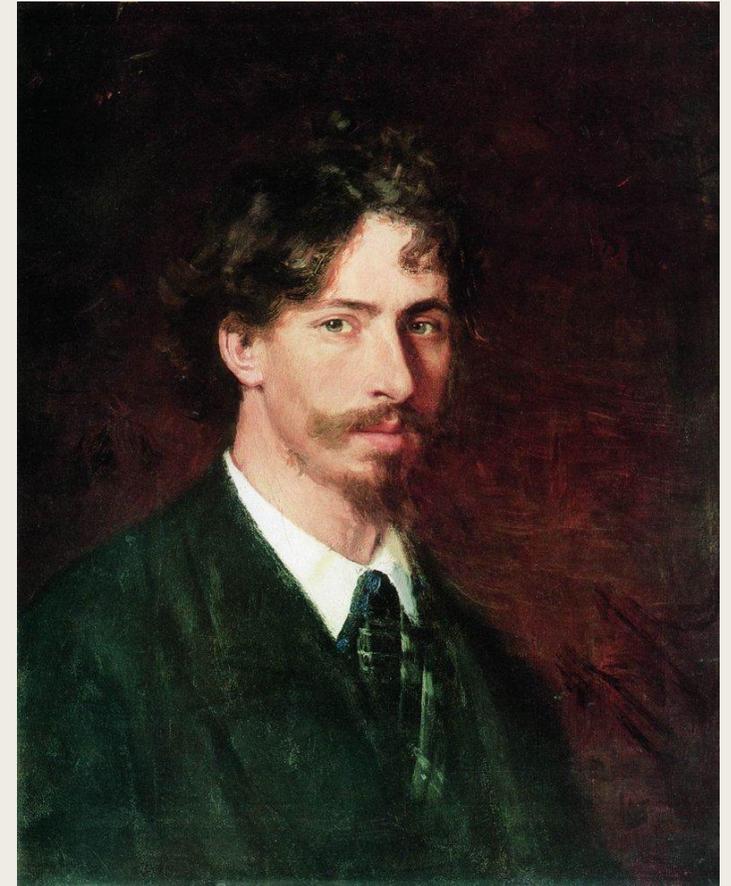
1891-92. В Москве и Петербурге с триумфом проходят персональные выставки.

1894. Утвержден профессором Академии художеств.

1899. Покупает имение в Куоккале. Обосновывается там с Натальей Нордман-Северовой.

1924-1925. В Москве и Ленинграде организованы выставки посвященные 80-ти летию художника.

1930. Умирает в Пенатах 29 сентября, в возрасте 86 лет.

«Сколько бы художник ни положил усилий, какого бы сходства он ни добился, портретом никогда не будут довольны вполне»

С мыслью о родине

Репин многообразен. Он писал фольклорные, религиозные, исторические, жанровые картины, был известен как замечательный портретист; смело экспериментировал в живописной технике. И тем не менее, его художественный мир целен, ибо «просвечен» одной мыслью, одной любовью- любовью к России.

И. Репин. Осенний букет (портрет дочери). 1892 г.

О своей увлеченности Россией, её прошлым и настоящим Репин говорил уже в молодости, а три года европейских странствий обернулись для художника сущей пыткой. Такая исключительная привязанность к русской теме было одной из отличительных черт русского реализма, утвердившегося в отечественном искусстве во второй половине XIX века. Основной задачей тогда оно видело правдивое изображение действительности во всем многообразии её проявлений и утверждение нравственного взгляда на жизнь как залога оздоровления общества. У этой погони были и свои минусы; часто она шла в ущерб эстетической ценности, иногда вообще приводя творцов к сомнениям в оправданности художественного творчества.

Религиозные картины

К религиозным сюжетам Репин часто обращался в начале своего творческого пути. Две его студенческие работы, «Иов и его друзья» и «Воскрешение дочери Иаира» были удостоены в 1869-м и 1871 годах соответственно Малой и Большой золотой медали Академии художеств. Из более поздних работ этого рода отмечено полотно «Изыди от меня, сатана» (начато в 1890-м году), посвященное евангельской теме искушения Христа.

«Воскрешение дочери Иаира»

Этой картине художник отдал более 10-ти лет. Это полотно хранилось в Художественном музее города Харькова, но было уничтожено в годы ВОВ. Сохранился лишь ряд набросков к нему. Вновь заинтересовался Репин религиозной живописью на закате своей жизни

Картина, принесшая известность

Уроки Крамского, видевшего одной из главных задач искусства критическое «отражение» действительности, не прошли для Репина даром. Его волновали не только библейские сюжеты, которые требовала «разрабатывать» академическая программа. Примерно в это же время он написал картину, сделавшую его знаменитым (и не только в России, но и Европе- после ее показа на престижной выставке в Вене),- это были «Бурлаки на Волге» (1870-73).

Сюжет её и пафос известны каждому. К работе над полотном Репин подошел очень серьезно- чтобы лучше познакомиться с жизнью бурлаков, летние месяцы 1870-го и 1872 годов он провел на Волге.

Рисунки и гравюры

Репин был превосходным рисовальщиком и свободно работал в различных техниках (перо, карандаш, уголь, мел, кисть) часто сочетая их при создании одного рисунка. Так, например, три этюда «Максим Горький читает в Пенатах свою драму «Дети солнца»»- карандашом и пастелью. Репину принадлежит целый ряд прекрасных гравюр и акварелей. Его рисунки разнообразны. Среди них встречаются как беглые наброски, так и тщательно проработанные произведения- как, например, «Санкт-Петербург: Невский проспект». Успешно выступал Репин и в качестве книжного иллюстратора.

Деревенская тема

Вернувшись в 1876 году из длительной зарубежной поездки, Репин принялся с удовольствием писать деревенскую жизнь. Многие тут было и от воспоминаний о собственном детстве, и от впечатлений, полученных в многочисленных путешествиях. Среди «сельских» работ художника мы найдем жанровые сцены, индивидуальные («Домаха») и групповые («Вечорниці») портреты. Поставив кульминационную точку в этом ряду своим знаменитым «Крестным ходом в Курской губернии», Репин обратился к историческим и «политическим» сюжетам.

«Крестный ход в Курской губернии»

«Я знаю многих художников, которые пишут, и порой очень хорошо пишут, сельскую жизнь, но ни один из них не может сравниться по мастерству с Репиным»
И. Н. Крамской.

Семейные портреты

Портреты своих близких Репин создавал всю жизнь. Особенно часто художник писал свою первую жену, Веру (одна из работ этого ряда- «Отдых») и детей. Несколько раз Репину позировал его брат Василий, профессионально занимавшийся музыкой. Большинство таких портретов выполнено в свободной манере, но есть в наследии живописца и строгие («парадные») произведения этого жанра. До нас дошло около десятка автопортретов Репина. Собранные вместе, они представляют собой совеобразную «летопись» жизни художника.

«Отдых»

«Осенний букет»
На полотне изображена
дочь Репина, Вера

«Политика»

Репин жил в пореформенную эпоху, когда на сцену вышли самые разнообразные общественные силы. По своему воспитанию, по убеждениям, по, наконец, активной позиции- не мог пройти мимо революционной темы и в конце 1870-х и в 1880-х годах создал ряд произведений, героями которых стали радикально настроенные революционеры. Наиболее известные среди этих работ- «Отказ от исповеди» и «Арест пропагандиста».

«Арест пропагандиста».

Впрочем, не чурался художник и официальных заказов на «парадные» картины. Одно из них- «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», изображающее сановный «цвет» тогдашней России.

«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года»

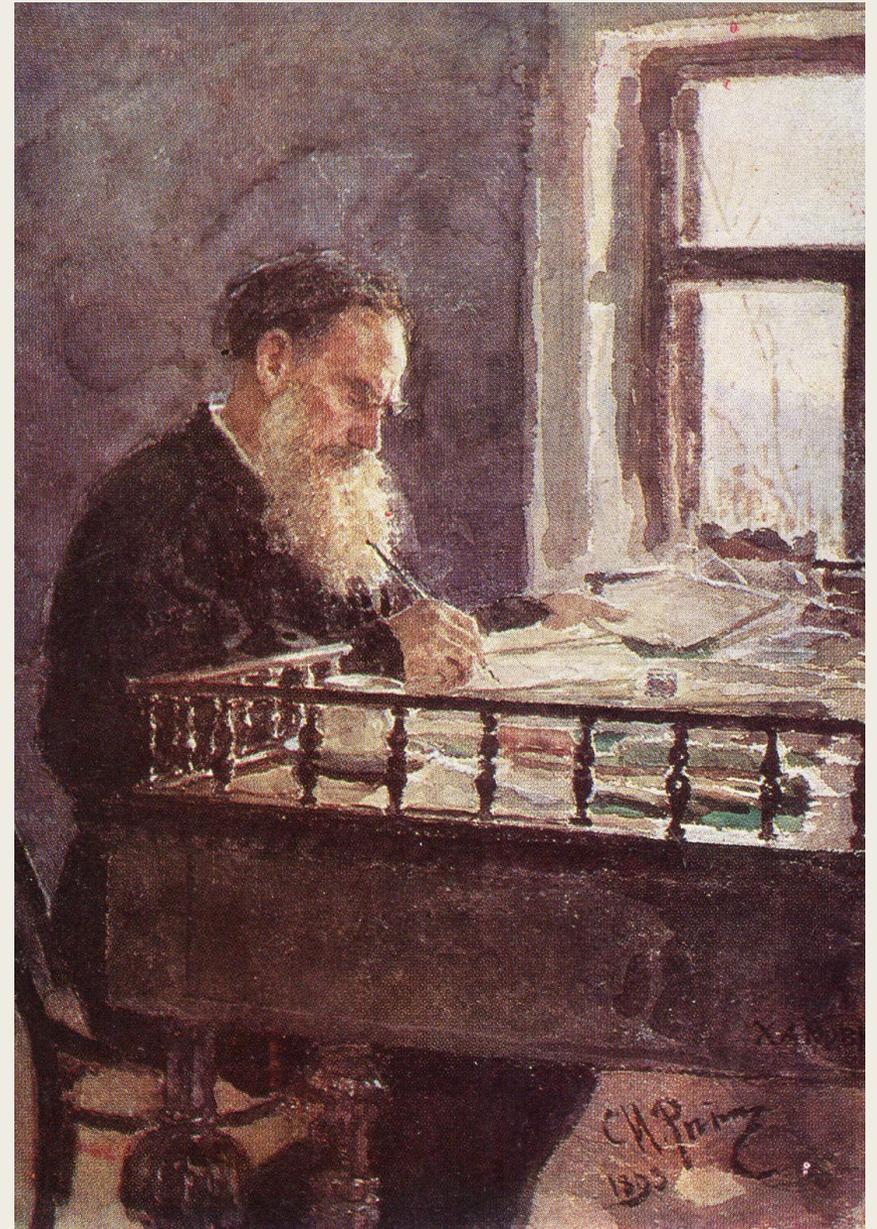
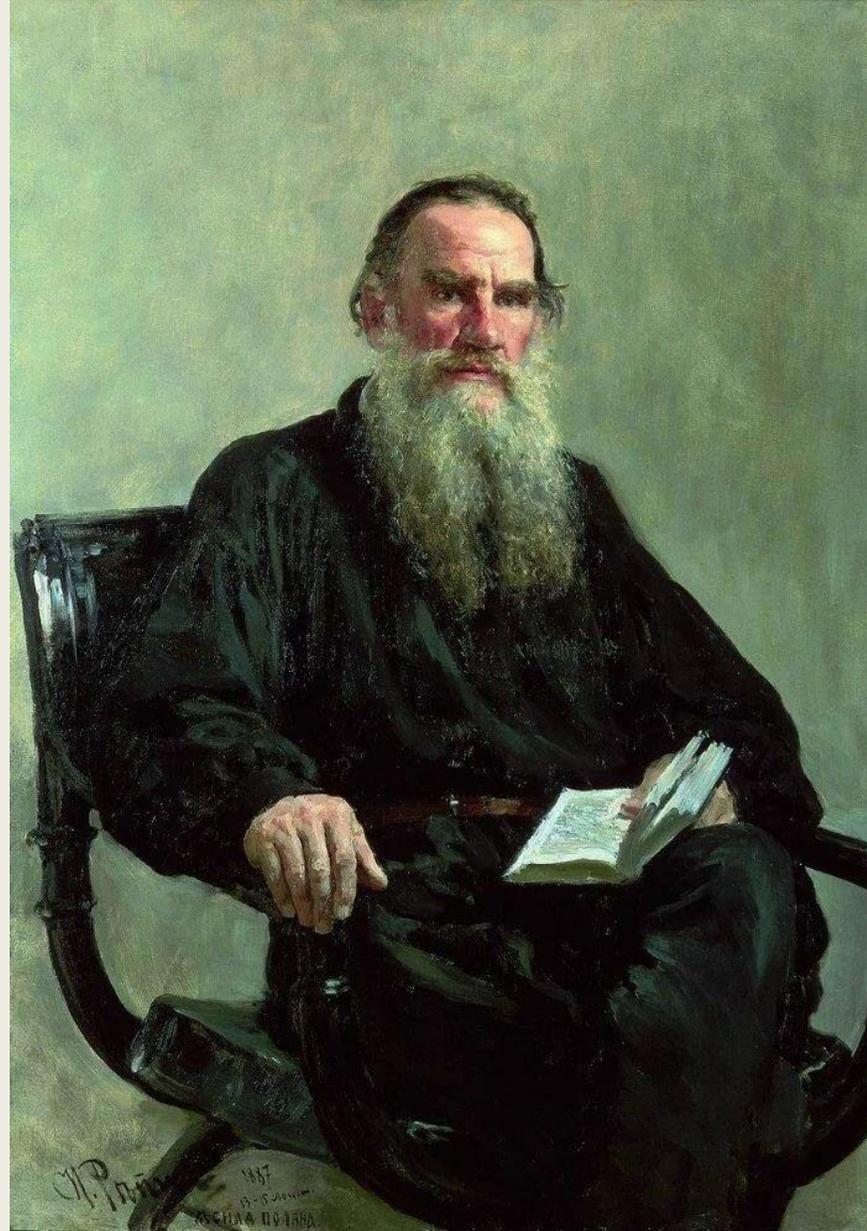
Знаменитые современники

Репин- художник, в портретной живописи которого запечатлена целая эпоха жизни России. Запечатлена в лицах его знаменитых современников- по преимуществу представителей мира искусства. В частности, кисти Репина принадлежат портреты выдающихся русских музыкантов, как Бородин, Глазунов, Мусогорский, Римский-Корсаков – в этом ряду находится и «Портрет Михаила Глинки сочиняющего оперу «Руслан и Людмила»». Но чаще всего Репин писал Льва Толстого, с которым он познакомился и сблизился в 1880 году. В репинском наследии насчитывается около 40 портретов Толстого, сделанных маслом, акварелью и карандашом.

«Портрет Михаила Глинки сочиняющего оперу
«Руслан и Людмила»»

Портреты Л. Н. Толстого

Запорожцы пишут письмо турецкому султану

Репин часто работал над большими полотнами по несколько лет, но ни одно из них не писал так долго, как это, на протяжении более чем десяти лет внося изменения в композицию картины и уточняя исторические детали. Сюжетом для нее послужило реальное историческое событие. В 1676 году разгневанный на казаков за истребление его 15-ти тысячного войска турецкий султан Махмуд IV повелел им сдаться и стать его подданными, грозя в случае отказа поголовным уничтожением. Запорожцы ответили султану насмешливым письмом- момент его написания и изобразил Репин.

Другой очевидный источник этой работы- гоголевская повесть «Тарас Бульба», герои которого словно «ожили,- по словам И. Грабаря, - на полотне». В 1880 году художник специально ездил на Украину для сбора материала для начатой картины. В 1888 году он повторил путешествие- уже другим маршрутом, проехав на лодке, поезде и верхом до казачьей станицы Пашковской. Там он сделал ряд набросков, запечатлевших наследников запорожской вольницы. Художник был очарован этой темой. «Чертовский народ! – писал Репин В. Стасову.- Никто на свете не чувствовал так глубоко «свободы, равенства и братства»»

Василий Иванович Суриков

Хронология жизни

1848. Родился в Красноярске, в семье губернского регистратора. Мать и отец художника принадлежали к старинным казачьим родам.

1859. Умирает отец, Иван Васильевич Суриков.

1861. С похвальным листом заканчивает Красноярское уездное училище. На дальнейшее обучение в гимназии не хватает средств.

1868. Совет Академии художеств принимает положительное решение по ходатайству красноярского губернатора П. Замятина о зачислении Сурикова учеником в Академию.

1876. По окончании Академии получает диплом художника I степени. Принимает заказ на выполнение фресок для храма Христа Спасителя в Москве.

1877. Переезжает в Москву на постоянное место жительства.

1878. Женится на Е.А.Шаре. Родается дочь, Ольга.

1879. Родается вторая дочь, Елена.

1881. С успехом показывает «Утро стрелецкой казни» на 9-й передвижной выставке.

Становится членом Товарищества передвижных художественных выставок.

Хронология жизни

1883. Отправляется в первое заграничное путешествие по маршруту: Германия-Франция-Италия- Австрия.

1888. Умирает Е.А. Сурикова. Художник впадает в тяжелейшую депрессию. Практически перестает писать.

1889. Едет с детьми в Красноярск, намереваясь остаться там навсегда.

1890. Возвращается в Москву. Начинает интенсивно работать.

1895. Умирает мать Сурикова. Картину «Покорение Сибири Ермаком» покупает Николай II.

1900. Предпринимает третью поездку за границу. На Всемирной выставке в Париже картина «Взятие снежного городка» получает серебряную медаль.

1907. Порывает с Товариществом передвижных художественных выставок, считая, что оно мешает развитию русской живописи.

1908. Становится членом Союза русских художников.

1916. Умирает в Москве.

«Увижу что-нибудь, поразившее внимание, сразу ярко замечу во всех подробностях, и потом стоит только припомнить, и оно, как живое, перед глазами»

Математика живописи

Суриков создал самобытную художественную систему- четкий арифметический расчет и непревзойденный колорит, характерные для нее, были призваны ощущение «соучастия» в живой жизни ушедших эпох.

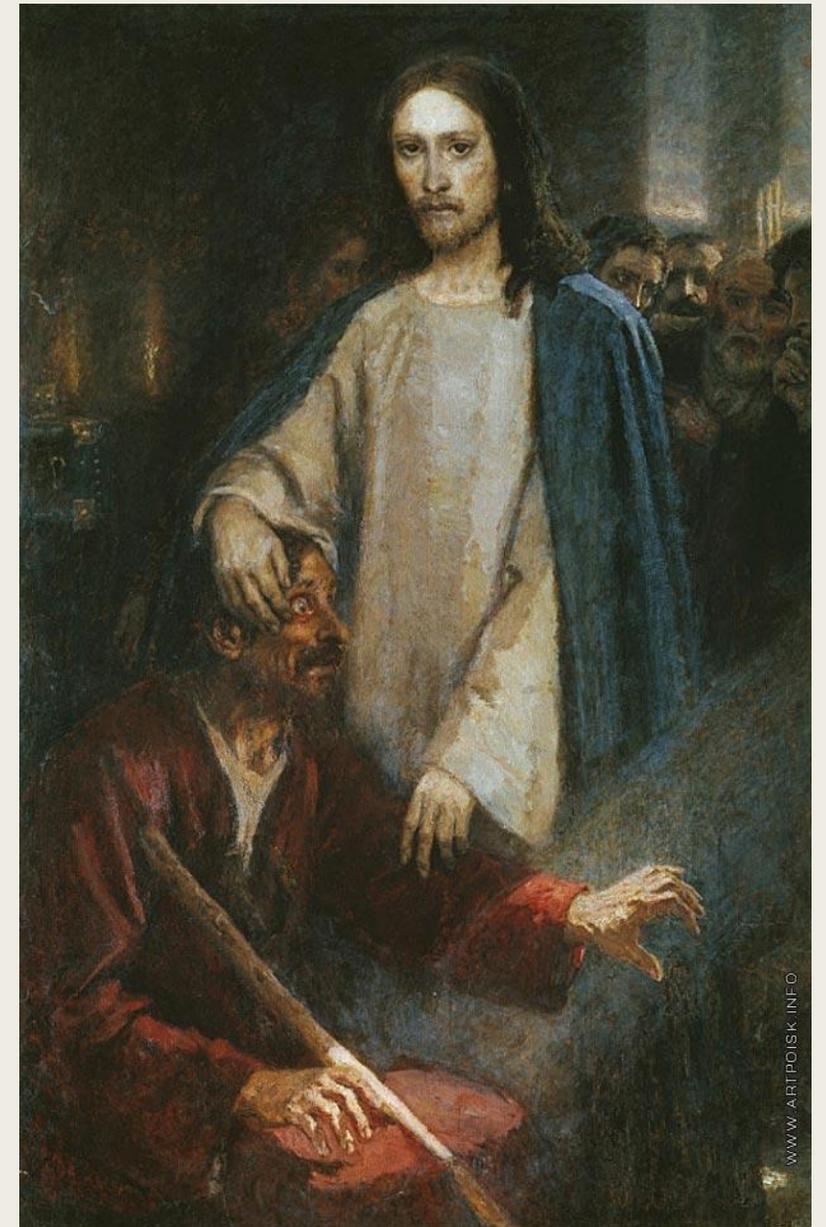
Внимательные наблюдатели всегда отмечали революционность его технических приемов, четко сознавая, сколь многое сделал художник в том, что скучно называется «стилем и техникой». Тот же Игорь Грабарь, считавший полотно Сурикова «Меньшиков в Березове» чуть ли не лучшей по колориту картиной в отечественном изобразительном искусстве писал об этой работе:

«Цветовые отношения в ней связаны в поразительно гармоничное целое. На протяжении этого большого холста нет ни одного цветового пятна, не приведенного в гармонию с ближайшим по соседству и со всеми дальними... Тут нет ни одного миллиметра «пустой живописи». Все насыщено цветом с такой расточительностью, которая по плечу только гениям»

Библейские сюжеты

Все картины, написанные Суриковым на библейские сюжеты, относятся ко времени его пребывания в Академии художеств. Все- за исключением одной. В 1888 году потрясенный смертью жены художник создал полотно «Исцеление слепорожденного Иисусом Христом», выразившее его тогдашнее состояние. Почти два года после этого он вообще не брал кисть в руки. «Академические » же его работы во многом отвечали программе тогдашнего академического образования. Они неизменно отмечались премиями. Впрочем, считать их «принудительными» не стоит. Сам художник вспоминал о своем увлечении в годы учения древней историей, называя три периода, последовательно захватившие его,- Древний Египет, Древний Рим и, наконец, «воцарившееся на его развалинах христианство».

«Исцеление слепорожденного Иисусом Христом»

Портреты

Суриков был выдающимся портретистом. Написал он портретов великое множество, если не забывать, что многие этюды к его знаменитым картинам представляют собой именно портреты. Впрочем, не мало к него и самостоятельных произведений, исполненных в этом жанре. В нем Суриков- за редкими исключениями- не работал на заказ; его главные герои- близкие, родные, знакомые и незнакомые люди, чем-то поразившие художника. В отличие от коллег- современников, живописец, не увлекался безжалостным психологическим анализом своих моделей, выступая скорее комментатором «идеологических» сюжетов.

Выделяются на общем фоне портреты, созданные художником в 1900-е годы. В них он остается верен самому себе: внимание к колориту, пристрастие к ракурсам, «режиссерское» отношение к предмету изображения, выверенная композиция- вот их отличительные особенности.

«Портрет хакаски»
1909

Храм Христа Спасителя

Четыре огромные композиции, созданные Суриковым для Московского храма Христа Спасителя, стали, вообще говоря, результатом недоразумения. Оканчивая Академию художеств, молодой художник рассчитывал получить Большую золотую медаль и уехать на три года за границу. Но этого не случилось: представленная им картина не собрала большинства голосов. Тогда Суриков принял заказ комиссии по построению храма Христа Спасителя на исполнение четырех фресок, посвященных событиям ранней христианской истории- четырем первым вселенским соборам. Это решение было судьбоносным- приехав в Москву для работы над росписями, он навсегда остался в древней столице, став с тех пор преданным москвичом. Трудился Суриков под присмотром комиссии, что не нравилось молодому человеку.

Тем не менее создание громадных многофигурных композиций не прошло бесследно для него – некоторые наработанные в процессе работы приемыгодились в дальнейшем, когда Суриков писал свои исторические картины.

«Первый Вселенский Никейский собор»
1876

Москва

Москву Суриков преданно любил. Он говорил, что приехав в древнюю русскую столицу, словно в родной дом попал. Относился к Москве художник как к живому существу. В громоздящихся друг на друга Московских пейзажах невысоких домов можно рассмотреть архитектурные декорации его больших исторических полотен. Художник написал немало подобных произведений, дающих представление о принципах его пейзажной живописи. В. Никольский охарактеризовал их так: «Никаких особых настроений в пейзаже Суриков не искал, никакой лирики в них не вкладывал, и в этой непосредственности- главная его сила и очарование».

«Зима в Москве»
1884-1887

«Московские памятники, площади- они дали мне ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления»

Утро стрелецкой казни

Эта первая по времени написания часть исторической «трилогии» Сурикова, в которую, помимо нее, вошли полотна «Меньшиков в Березове» и «Боярыня Морозова», «оживляет» событие, сломившее хребет бунтарскому стрелецкому движению, а именно: казнь участников последнего стрелецкого восстания, устроенную по повелению и под присмотром молодого царя Петра I. В этом шедевре Суриков уже громко заявил о себе прославившие его в последствии качества- великолепного колориста и изысканного «композитора» (так его называли соученики по Академии).

Показанная на 9-й передвижной выставке, эта работа поставила художника вровень с теми, кто задавал тон в тогдашней русской живописи.

Третьяков купил это полотно у Сурикова прямо на выставке за восемь тысяч рублей

Боярыня Морозова

Церковный раскол, возникший после реформы патриарха Никона, был, в сущности, репетицией петровских преобразований, первым острым столкновением старого и нового на безбрежных просторах тогдашней Руси. Один из сюжетов истории раскола лег в основу написанного Суриковым шедевра — шедевра, поразившего современников. Речь идет об аресте и заточении после пыток в 1671 году в Боровский монастырь одной самых энергичных сторонниц мятежного протопопа Аввакума, боярыни Феодосии Морозовой. Не изменяя своим правилам, Суриков населил полотно живыми людьми, которых он встречал в Сибири и Москве, в самом архитектурном фоне соединив городские элементы Красноярска и Москвы.

Боярыня Морозова- центральный образ этой картины, определяющий всю её композицию. Композиция построена по диагонали, указывающей вектор движения саней и делящей полотно на две части: слева группируются, по преимуществу, противники боярыни, справа- сочувствующие ей.