

УДК 7.03; 7:001.12.

**Филиппова Ольга Николаевна,**  
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,  
г. Москва

## ТВОРЧЕСТВО И.Е. РЕПИНА - ВЕЛИКОГО РЕАЛИСТА

**Аннотация.** Творческий путь Ильи Ефимовича Репина - великого реалиста - впечатляющ: от безвестного провинциального иконописца - до признанного мастера, знаменующего своей живописью высший взлет русской реалистической школы.

**Ключевые слова:** И.Е. Репин, творчество, великий реалист, безвестный провинциальный иконописец, признанный мастер, живопись, высший взлет русской реалистической школы, выставки, ученики.

Илья Ефимович Репин родился 5 августа (24 июля по старому стилю) 1844 года в Чугуеве Харьковской губернии в семье военного поселенца. Военными поселенцами в те годы называли людей, которые в мирное время крестьянствовали на земле, но по первому зову должны были встать под ружье. Позже художник, говоря о своем происхождении, отмечал, что «военные поселенцы были людьми презираемыми и находились на положении рабов». Между тем, в пору его рождения семья Репиных отличалась достатком - правда, вскоре для нее начались трудные времена. Уже с ранних лет мальчик, проявлявший большие способности к рисованию, помогал родителям, подрабатывая писанием икон и портретов. Три года (1854-1857 гг.) он учился в чугуевской школе военных топографов. С упразднением военных поселений школа оказалась закрыта, и подросток продолжил профессиональную учебу у



местного иконописца И. Бунакова. Вместе с ним он расписывал не одну церковь в соседних деревнях. В 1863 году Репин, мечтавший об Академии художеств, отправился в Петербург. Своеобразные подготовительные курсы он прошел в рисовальной школе Общества поощрения художеств, где познакомился с молодым тогда (старше Репина всего на семь лет), но уже знаменитым И.Н. Крамским, от которого воспринял вполне новаторские по тем временам взгляды на задачи искусства. На дворе стояла бурная эпоха переустройства России, двумя годами раньше было отменено крепостное право, интеллигентная молодежь бурлила и волновалась революционными теориями, в герои дня вышли журналы и писатели, отличавшиеся крайними «социальными» идеями. Крамской ввел своего ученика в ту среду, где широко обсуждались новейшие этические и философские системы, социальные и экономические проблемы страны, пути дальнейшего развития искусства. Это общение наложило сильный отпечаток на мировоззрение Репина - по сути оно и сформировалось под мощным воздействием тогдашних прогрессивных взглядов на народ, на интеллигенцию, на культуру. Сдав осенью 1864 года вступительные экзамены, Репин поступил в Академию художеств. «Цепкость» молодого живописца и его мечта о получении хорошего образования сделали его образцовым студентом. Свои студенческие годы он посвятил глубокому изучению рисунка, перспективы, анатомии и других академических дисциплин. В 1869 году его картина «Иов и его друзья» была награждена Малой золотой медалью Академии, а в 1871 году, по окончании Академии, Репин получил Большую золотую медаль за свою дипломную работу «Воскрешение дочери Иара». Впрочем, 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 в Европе - после ее показа на престижной международной выставке в Вене), - это были «Бурлаки на Волге» (1870-1873). Сюжет ее и пафос известны каждому. К работе над полотном Репин подошел очень серьезно - чтобы лучше познакомиться с жизнью бурлаков, летние месяцы 1870 и 1872 годов он провел на Волге. В феврале 1872 года художник женился на Вере Шевцовой, дочери архитектора, а в конце этого же года у них родилась дочь. Позже в семье Репина появилось еще три ребенка, но семейная жизнь так и не задалась: в 1884 году Вера покинула мужа, узнав о его связях с другими женщинами. За успехи в учебе Репин получил от Академии стипендию для поездки за границу. Путешествие по Европе продлилось три года (1873-1876). Большую часть этого времени художник жил в Париже, успев, кроме того, посетить Италию и Англию. Приезд Репина в Париж совпал по времени с первой выставкой импрессионистов (1874), наделавшей много шума. Репин отнесся к увиденному двойственно: с одной стороны, его восхитили свет и колорит новой живописи, а с другой, эти работы показались ему «социально» легковесными. Вскоре после возвращения в Россию Репин на целый год уехал в родной Чугуев, где написал ряд полотен на современные сюжеты. Работал он медленно и вдумчиво, одновременно, занимаясь, как правило, несколькими картинами. В сентябре 1877 года Репин приехал в Москву. Живя в Москве, художник часто навещал Абрамцево, подмосковное имение известного мецената Саввы Морозова. Дружеские отношения у него сложились и с Павлом Третьяковым, «отцом» Третьяковской галереи. В 1882 году Репин перебрался в Петербург. В эти годы он, набираясь впечатлений, много ездил по России. Так, в 1880 году художник побывал на Украине, в 1882 году - в Курской губернии, а в 1888 и 1899 годах - на Кавказе. Пятнадцатилетие, уместившееся между 1877-м и 1892 годами, оказалось самым плодотворным периодом в жизни живописца. Его работы



этого времени неизменно вызывали всеобщий интерес, выдвинув Репина в первый ряд современных русских художников. Назовем среди них хотя бы картины «Крестный ход в Курской губернии» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Тогда же Репин создал свои лучшие портреты. Монументальное полотно «Крестный ход в Курской губернии» завершает ряд жанровых сцен, написанных Репиным в конце 1870-х и начале 1880-х годов. В данном случае художник решил изобразить крестный ход. Нужно заметить, что Курская губерния славилась в ту пору своими пышными крестными ходами, и Репин специально побывал в этих краях, чтобы своими глазами увидеть один из них. Современники называли эту картину энциклопедией русской жизни, восхищаясь мастерством художника, сумевшего виртуозно изобразить различную фактуру, тонкие оттенки цвета и десятки человеческих фигур в точно подмеченных позах. Впрочем, автору предъявлялись и претензии. Так, купивший для своего собрания эту работу Павел Третьяков заметил, что в ней «нет ни одного приятного лица». «Для меня истина превыше всего на свете, - отвечал ему Репин. - Посмотрите на любую толпу и скажите: много ли в ней «приятных» лиц?... А затем посмотрите на полотна Рембрандта и Веласкеса. Много ли приятных лиц вы насчитаете у них? Художник изображает на картине только те лица, которые «просятся» на холст. Это очень тонкая вещь, и ее невозможно объяснить никакой теорией. Но если живописец решит пренебречь истиной ради красоты, он неизбежно погубит свое творение». Репин часто работал над большими полотнами по несколько лет, но ни одно из них не писал так долго, как «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», на протяжении более чем десяти лет внося изменения в композицию картины и уточняя исторические детали. Сюжетом для нее послужило реальное историческое событие. 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 станции 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»». Жизнь И.Е. Репина была вполне благополучной; недостатка в средствах он не испытывал. Большие персональные выставки, организованные в 1891-1892 годах в обеих российских столицах, сопровождались оглушительным успехом. «Моя выставка, - отмечал художник в одном из своих писем в феврале 1892 года, - здесь делает большое оживление. Народу ходит много. Залы светлые, высокие, погода чудная, солнечная. Много студенчества, курсисток и даже ремесленников толпится в двух залах и рассыпается по широкой лестнице». Знаком международного признания его заслуг стало награждение живописца в 1901 году французским орденом Почетного легиона. В сентябре 1894 года Репин в качестве профессора Академии художеств приступил к педагогической деятельности. В марте 1895 года он писал: «В целом, я вполне удовлетворен новой работой. Она доставляет мне много радости, превратившись в любимое дело. Мне даже начинает казаться, что у меня есть педагогический дар. Общаясь со своими студентами, я чувствую себя счастливым». Студенты, к слову, души не чаяли в Репине и на всю жизнь сохранили самые теплые воспоминания о своем профессоре. Вместе с тем художник продолжал создавать новые картины. Активно он участвовал и в общественной жизни страны. Так, в 1896 году деньги, вырученные от продажи одной из своих работ, Репин пожертвовал в помощь голодающим. К царскому режиму он относился довольно критически - не желая связывать свое имя с бездарной политикой, проводимой, как он однажды выразился, «сборищем глупцов, готовых привести Россию на край пропасти», живописец в 1907 году покинул Академию. В 1899 году Репин приобрел имение в финском



местечке Куоккала, неподалеку от Петербурга. Здесь он поселился вместе со своей второй женой, писательницей Натальей Нордман-Северовой. Свое новое «гнездо» художник назвал Пенатами (в честь древнеримских богов-хранителей, покровителей домашнего очага). После Октябрьского переворота 1917 года, приведшего к власти большевиков, Финляндия заявила о своей независимости, и, таким образом, Репин оказался в эмиграции. Впрочем, в Советской России его продолжали считать «своим». В 1924-1925 годах в Москве и Ленинграде были организованы большие выставки, посвященные 80-летию юбилею художника. Остаток своих дней Репин провел в Пенатах. Там он и умер 29 сентября 1930 года, там и был похоронен. В 1940 году Куоккала вновь отошла к России; тогда же репинская усадьба была превращена в мемориальный музей. В 1944 году, во время Второй мировой войны, музей сгорел. Восстановлен и вновь открыт он был в 1962 году. Саму Куоккалу в 1948 году переименовали в Репино. Таким образом, Репин, с мыслью о Родине был 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. Репин по праву считается крупнейшим русским художником XIX века. Лев Толстой как-то заметил, что Репин сумел выразить национальные особенности русской жизни ярче других живописцев. Вообще, говоря, Репин и Толстой в своем творчестве во многом дополняют друг друга. Лучшие творения художника вполне сопоставимы по духовной мощи и эпичности характеров с книгами великого писателя, знатока души человеческой.

### Список литературы

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2005. – №36. – 32 с.



2. Филиппова О.Н. Психологизм в творчестве И.Е. Репина // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / Сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ (12 сентября 2022 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 45-62.

3. Филиппова О.Н. Товарищество передвижных художественных выставок и Илья Репин // Флагман науки. - №4 (4). Май. - 2023. - С. 80-85.

4. Филиппова О.Н. Музей-усадьба «Абрамцево» // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. - С. 36-40.

5. Филиппова О.Н. Музей-усадьба Репина в Пенатах // Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире / Сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции (14 февраля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 105-112.

