

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов, г. Москва

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК И ИЛЬЯ РЕПИН

Аннотация: В 1878 году в Товарищество передвижных выставок вступил художник, которого В.В. Стасов назвал «Самсоном русской живописи». По разнообразию тематики, по таланту и мастерству Илья Ефимович Репин, о котором шла речь, вполне заслужил это имя богатыря. Он был автором множества портретов, замечательных по характеристике и исполнению, сюжетных картин из народного быта и жизни революционеров и одновременно историческим живописцем. Репин шагнул далеко вперед по сравнению со своими учителями и товарищами. Его работы стали высшим достижением русской бытовой и портретной живописи XIX века. Это отлично понимал его главный наставник И.Н. Крамской.

Ключевые слова: ТПХВ, Илья Репин, художник, В.В. Стасов, критик, портреты, историческая живопись, учителя, товарищи, русская бытовая и портретная живопись XIX века, наставник, И.Н. Крамской.

Как Перов, Крамской, Савицкий, Максимов, Суриков, Репин вытерпел много нужды и лишений, прежде, чем стать художником. Он родился в селе Чугуево под Харьковом в зажиточной семье, но, когда отца забрали в солдаты, наступили тяжелые времена. Мать стала портнихой. Ей пришлось кормить и воспитывать троих детей, отец почти до старости был человеком подневольным, военным поселенцем. Были времена, когда семья голодала и очень вкусным казался кусок черного хлеба, круто посоленного. В памяти Репина остались зверские расправы над непокорными во время волнений,

вспыхивающих в поселке, грубость начальства с подчиненными, с их женами, порки розгами. Получив начальное образование в школе топографов, Репин, давно уже тяготевший к рисованию, к искусству, пошел учиться к местным иконописцам. С ними он много странствовал, выполняя заказы на росписи церквей. Во время одной из таких поездок в село, близкое к Острогожску, он впервые услышал имя Крамского, который в это время учился уже в Академии художеств. Земляки с гордостью рассказывали о нем. С тех пор Репин стал мечтать об отъезде в Петербург, о карьере художника. Его опыт не ограничивался тем, что он видел в среде иконописцев, у своего хозяина и учителя И. Бунакова. В Чугуеве жил талантливый художник Л. Персанов, его работы тоже воспитывали вкус Репина. Он занимался не только религиозной живописью, но пробовал свои силы и в портрете. В 1863 году, скопив деньги на дорогу, Репин отправился в столицу. Как известно, не сразу ему удалось поступить в Академию художеств, не хватало требуемых навыков в рисунке. Когда же, наконец, через полгода после приезда, зимой 1864 года, Репин стал учеником Академии, то на курсе не было юноши прилежнее его. С семи утра (занятия в Академии начинались рано) до позднего вечера он рисовал, компоновал, лепил, слушал лекции по истории искусств, занимался анатомией, перспективой, впитывал в себя всевозможные знания с энтузиазмом и жадностью. Перед окончанием Академии Репин работал сразу же над двумя темами. Одну, данную Академией, она разрабатывал для конкурса на большую золотую медаль, другая писалась по собственному желанию. Источником первой было Евангелие, источником другой - жизнь, - незабываемое зрелище, увиденное во время прогулки по Неве. За первую картину «Воскрешение Иаровой дочери» Репин был награжден большой золотой медалью от Академии. В течение 1871-1873 годов Репин заканчивал картину, начатую им по своей инициативе еще в годы пребывания в Академии. Очень трудно было выполнять какую-либо работу сверх перегруженной до предела учебной программы, но Репин делал это. В 1870 году друг Репина - талантливый юноша Васильев добыл необходимые средства, и маленькая группа художников

(Репин, Васильев, Макаров) отправилась в каникулярное время на два месяца на берега великой русской реки. Через много лет в 1914 году это путешествие, самозабвенная работа над пейзажем, над типами были описаны Репиным в книге «Бурлаки На Волге». Поработав с натуры, прочувствовав красоту волжских просторов, познакомившись с бурлаками ближе, увидев среди них разнообразных бывалых людей, могучих и добрых, озлобленных и терпеливых, замученных и непокорных, Репин по-другому понял свою задачу. Он оставил мысль о внешнем эффекте противопоставления господ и бурлаков и занялся только бурлаками, увидев в этом одном бесконечно интересную, увлекательную тему. Хотя картина была закончена в 1871 году, автор не удовлетворился первым вариантом, вновь в 1872 году, уже по окончании Академии, ездил на Волгу, и только переписав весь холст заново, изменив колорит и некоторые фигуры, в 1873 году счел ее наконец законченной. С «Бурлаков» началась слава Репина. С 1873 до 1876 года Репин находился за границей, путешествовал по Италии, знакомился с памятниками искусства, изучал музеи, затем переехал во Францию и обосновался в Париже. Он трудился, не покладая рук, написал портреты жены, дочери, Тургенева, девочки-рыбачки, негритянки, картины «Парижское кафе», «Садко в подводном царстве», но ни одна из них не была отмечена прежней самобытностью и силой. Летом Репин 1876 году уезжает из Парижа и надолго (почти на год), поселяется со своей семьей дома, в Чугуеве. За год жизни, проведенной в народной гуще, в его душе зародилось несколько важных творческих замыслов, которые реализовались на протяжении многих лет и определили собой лучшую пору его расцвета. «Вечерницы», «Крестный ход в дубовом лесу», «Крестный ход в Курской губернии», «Запорожцы», «Арест пропагандиста» и другие произведения выросли главным образом на основе чугуевских впечатлений. Из работ 1876-1877 годов в первую очередь следует вспомнить «Мужичка из робких», «Мужика с дурным глазом» и «Протодьякона». Характерно, что они не названы персональными именами, хотя были хорошо знакомы художнику. Они трактованы прежде всего, как

определенные социальные типы. Может быть, самой большой удачей художника в чугуевский период был «Протодьякон» (1877). Натурой послужил Репину его земляк, дьякон Иван Уланов. Репин видел, как сквозь облик служителя христианской церкви в дьяконе просвечивали черты языческого славянского жреца. Это лицо разгульное и властное, со смелым рисунком густых черных бровей, красный нос пьяницы и борода патриарха, сильная рука, сжимающая посох, и толстый живот чревоугодника, широта натуры и самые низменные страсти, и все это написано с невиданной прежде свободой и живописным блеском! В черной рясе множество оттенков, бликов света, цветовых переходов, борода, кажется, струится, такая она воздушная, фигура мягко окутана воздухом, нет ни одного жесткого контура, объемы вылеплены не только светотенью, но и цветом разной силы. Недаром прошли годы совершенствования во Франции. Талант Репина шлифовался и креп, по сравнению с «Протодьяконом» язык его живописи в «Бурлаках» кажется уже пройденным этапом. Сам Репин, при всей присущей ему требовательности к себе и скромности, очень ценил эту работу. Чуть позже, Репин уже был захвачен новым замыслом. Несколько раз ему приходилось на Харьковщине и в Курской губернии видеть крестные ходы. Там, на юге России, где бывали засухи, часто устраивались эти процессии, которые собирали множество богомольцев. Шествие народной толпы - разношерстной, разнохарактерной - было в духе репинского таланта, и он с огромным увлечением работал над картиной более пяти лет с 1877 до 1883 года. Собственно, над двумя картинами сразу же, т.к. существует два самостоятельных варианта «Крестного хода». Сперва крестный ход проходил по лесной дороге в дубовом лесу, зеленые ветви несли прохладу, создавали причудливую игру светотени. Картина «вырабатывалась» по выражению автора очень живописно. Впереди толпы шел в сверкающих золотом одеждах протодьякон, тот самый, которого мы знаем по отдельной картине. Участники процесса - крестьяне, духовенство, господа - перемешались в густом потоке, важный военный в мундире с эполетами шагал рядом со странником, а митры священников высились в гуще мужиков и баб.

Однако этот более патриархальный вариант был оставлен художником. Около 1880 года Репин принялся за новый вариант, который под названием «Крестный ход в Курской губернии» появился на Одиннадцатой передвижной выставке в 1883 году. За это время художник выполнил несколько эскизов для фона, множество набросков с натуры карандашом, акварелью, маслом, где были запечатлены типы участников шествия, детали и т.д. Картина, имевшая большой успех на выставке, получившая высокую оценку В.В. Стасова, вызвала вместе с тем решительные нападки со стороны реакционного лагеря. Смелость художника проявилась еще больше в целой серии картин, посвященных участникам революционного движения. Начиная с конца 1870-х годов были созданы: «Под конвоем», «Арест пропагандиста» (два варианта), «Отказ от исповеди», «Сходка», «Не ждали», «Революционерка перед казнью», эскизы к неосуществленным картинам на тему революции 1905 года («Разгром демонстрации», «Красные похороны») и другие. В процессе работы над «Арестом пропагандиста» Репин настойчиво добивался, чтобы образ революционера приобрел черты решительной воли, стойкости и вместе с тем сохранил бы естественность, не стал бы театральным. В промежутке между началом и концом работы он сделал несколько этюдов молодых, мужественных лиц. На основе этих заготовок удалось создать убедительный образ. Одна из лучших картин Репина по красоте живописи - картина «Не ждали». Привлекая всеобщее внимание на Двенадцатой передвижной выставке, картина «Не ждали» стала предлогом для нападков на всю реалистическую живопись в целом. В 1879 году была окончена его первая историческая картина «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году», а в 1885 году гвоздем Тринадцатой передвижной выставки стал «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года». Наконец, в 1891 году появилась картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», создававшаяся в течение тринадцати лет, с 1878 года. Как в произведениях из современности, так и в исторических сюжетах Репина увлекают характеристики действующих лиц, выразительность типажа, сочность и правдивость деталей в интерьере, утвари,

одежде. Верный передовым идеям своего времени, он и в художественном воплощении истории поступает иначе, чем исторические живописцы академического направления. В течение всей своей жизни и в те самые годы, когда были созданы лучшие картины художника, он продолжал работать и как портретист. В его огромном наследии есть портреты интимные и парадные, в интерьере, на пейзажном или нейтральном фоне. В числе его моделей народные типы, цвет интеллигенции, сановники и светские дамы. Таким образом, важно отметить, что, уйдя вперед, совершив новые завоевания, Репин остался идейно близок своим предшественникам, основателям передвижничества. Недаром он сам аттестовал себя, как «человека шестидесятых годов», который не может «со спокойной совестью вышивать узоры» в искусстве. «Предоставим это благовоспитанным барышням», - резко замечает художник в письме к своему другу по Академии Н. Мурашко. «Окружающая жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст... Всеми моими ничтожными силенками я стремлюсь олицетворить мои идеи в правде».

Список литературы:

1. Гомберг-Вержбинская Э.П. Передвижники. Рассказы об искусстве. - Ленинград: «Искусство», 1970. 236 с. (Рассказы об искусстве).
2. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Ильи Репина // Искусство-Первое сентября. – 2019. – №11-12. – С. 26-35.
3. 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.
4. 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.

