

Илья Ефимович Репин (1844—1930)

Илья Ефимович Репин один из самых заметных основоположников русской живописи 19 века, оставивший для всего человечества богатство живописных и неповторимых образов, правдиво отражающих различные периоды русской истории. Художник прожил долгую и плодотворную жизнь, создавая в течении своей жизни один шедевр за другим и только сегодня в наше время мы понимаем и осознаем насколько, этот гениальный художник обогатил нашу культуру, раскрывая в своих произведениях путь к добру и справедливости.

Илья Ефимович родился в 1844 году 24 июля или 5 августа по старому стилю в Украине, Харьковской губернии, село Чугуево. Еще в раннем детстве у него была раскрыта тяга к рисованию, в 10 лет от роду некоторые навыки он получает в школе военных топографов. Для совершенствования навыков рисования он поступает на учебу в рисовальную школу в городе Санкт Петербург, в дальнейшем он поступает учиться в академию художеств, где с большими успехами Репин обучается с 1864 года по 1871.

Но академическая идеология далеко не по нраву Репину, как уже продвинутый художник уже с демократическими взглядами на жизнь, его впечатляет не мифологические образы навязываемые в академии, а написание картин раскрывающих непростую жизнь униженного народа. Такой подход шел в разрез с академией и Репин даже пытался прекратить учебу, но ему пообещали оплатить поездку по Волге а потом и за границу.

1970 по 1873 Репин пишет и рисует много эскизов и этюдов к картине Бурлаки на Волге, (131,5 см на 281 см, Русский Музей СПб). Это произведение шокирует яркой и правдивой выразительностью всю современное общество, как положительными, так и отрицательными отзывами тех слоев общества не довольных смелым вызовом Репина. К написанию картины Илью Ефимовича сподвигла его поездка на этюды по Неве, в окрестностях Усть-Ижоры еще в 1869 году. Насладившись красотами природы, художника очень тронула жизнь простых людей, бурлаков тянущих тяжелую барку. Усталые, грязные в оборванных одеждах бурлаки очень контрастировали перед богатой и пышно разодетой публикой стоящей обычно неподалеку на берегу. Вся эта сцена очень поразила живописца, вызывая в душе сочувствие и жалость к этим людям. А почему бы не воплотить этот сюжет на холсте, подумал Илья Ефимович, заранее осознавая, что критиков у этой картины будет множество, тем более что замысел картины, мог вызвать у зрителя сочувствие и жалость к этим обездоленным людям.

Во время работы с картиной Художник часто перерабатывал сюжет, возвращаясь к эскизам. Находясь среди бурлаков Репин, близко знакомится с ними. Один из героев картины Канин - бывший священник, яркая личность, человек с непростой судьбой.

В картине Бурлаки на волге, перед зрителем раскрывается бесконечно широкая река Волга, по которой плавают купеческие суда, на переднем плане извилистый песчаный берег, по которому артель бурлаков тянут за лямки купеческое судно, купчишка на судне пристально поглядывает за работой бурлаков. Наш главный герой картины бурлак Канин как вожак стаи ведет всю артель неудержимо вперед. Среди персонажей картины заметно выделяется характер молодого паренька, его зовут Ларька. Он значительно отличается от своих прожженных духом старших товарищей. Измученный от невыносимой работы старик, что рядом с Ларькой еле плетет ноги. В ватаге бурлаков Репин собрал характеры разных типов людей, разделяя их на разные группы характеров от самых сильных духом и мудрых по возрасту до изможденных и слабых, которые похоже не совсем способны исполнять такую тяжелую работу, в этом конечно и состоит весь колорит и контраст характеров бурлаков.

После многих эскизов и этюдов картина Бурлаки на Волге была наконец завершена Репиным в 1873 году, и была выставлена на выставке произведений живописи, со следующей отправкой работ для экспозиции на всемирную выставку в Вену. Как и ожидалось у картины было много поклонников и тех кому работа не понравилась, были те

кто очень жестко критиковали мастера, среди них был ярый академист Федор Бруни, он отрицательно откликнулся о картине, как о великой профанации в изобразительном искусстве.

Не смотря на это многие коллеги и прогрессивно настроенные люди того времени приняли картину восторженно, например Крамской и Стасов. Как о полном подлинном и правдивом произведении, положительно отозвался писатель Федор Достоевский. Тем не менее, на всемирной выставке картине была присвоена бронзовая медаль, полотно очень понравилось великому князю Владимиру Александровичу, который купил ее за три тысячи рублей.

Позднее у же перебравшись в Москву он пишет новые работы Крестный ход в дубовом лесу 1878 г., в это время Художник Репин близко знакомится с известным меценатом с Саввой Ивановичем Мамонтовым. В своем имении Мамонтов создал большую мастерскую для художников, куда соответственно часто приглашали и Илью Репина. Благодаря знакомству художника с Мамонтовым, Репину был продемонстрировано текстовое письмо. где казаки писали послание Турецкому Султану. С большим впечатлением от письма казаков Репин задумал писать картину, впоследствии начиная с 1880 года полотно Запорожцы пишут письмо турецкому султану он закончит в 1891 году. В картине Репин хотел показать смелый и независимо-горячий характер запорожских казаков, таких каких он себе представлял. Здесь разнообразная масса колоритных фигур, каждый занял свою позу явными выражениями лиц, у многих длинные украинские усы, прическа хохлом, одеты в казацких одеждах того времени, запорожцы пишут письмо посмеиваются и шутят поглотившись поисками гневных и смелых словечек, писарь в центре внимания казаков готовый к написанию следующих контрастных матерных выражений тут же придуманных запорожцами. В своих этюдах Репин менял композиционные моменты картины, отдельные фигуры и их расположение. В роли колоритных запорожцев пишущие письмо султану Репин выбрал натурщиков из числа известных людей того времени.

1885 год Репин пишет одно и самых трагичных работ посвященная русской истории Иван Грозный убивает своего сына, произведение было экспонировано в Санкт Петербурге на 8 выставке художников передвижников, картина сразу вызвала шок, видно слухи дошли до царя и картину было приказано снять с выставки. Тем не менее произведение впоследствии было выкуплено Третьяковым и хранилось в его коллекции.

Сюжетом к этой драматическому произведению великого художника послужили исторически действительный факт 1581 года 16 ноября Иван Грозный убил своего сына. Версий убийства было несколько: одна из них, как всегда это провокация бояр, пожизненно досаждавших Ивану 4-му, спор царевича с царем по поводу освобождения города Пскова от оккупировавших его Поляков и чисто семейно-бытовая сцена убийства.

Отрицательно отнесся к этому факту митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн по его утверждению царевич Иван умер в результате тягостной болезни и на самом деле в исторических документах нигде не упоминается о сыноубийстве. Хотя с другой стороны все знали, как легко без зазрения совести Царь Иван Грозный убивал своих подданных, особенно в минуты гнева. Как бы там не было версия сыноубийства была принята Репиным положительно. Плотно изучив исторические данные, задачей Репина было, как можно правдивее показать всю глубину той трагедии главными участниками которой были царь Иван часто злоупотреблявший своей грозной властью самодержца Российского и его сын царевич Иван.

Для натуре интерьера дворцовой палаты, где произошло убийство, Репин выбрал одну из многих комнат в музее Дом боярина 18 века. Всю другую атрибутику упавшее царское кресло, одежду он написал с натуре в Оружейной палате, а в дворце Царского села он писал посох царя, который в картине находится на переднем плане.

3 года Репин продолжал нелегкую работу над этим полотном, часто приходилось переписывать, исправлять отдельные фрагменты, художник мягко передал бархатистость

ковра ярко освещенный на переднем плане и уходящий в мало освещенную глубину палаты, добротнo проработан шелковый кафтан царевича. Сам царь Иван по своему обычаю одет в монашеской черной одежде.

Самым выделяющимся фрагментом картины Иван Грозный убивает своего сына, это конечно испуганное лицо царя с выпученными глазами смотрящими в никуда, его взгляд страшен и безумен. Он держит умирающего царевича за голову левой рукой, сквозь которую струится алая кровь, пытаясь, как бы заткнуть рукой рану на голове сына, куда секундами ранее с руки царя вонзился в голову царевича злополучный посох.

Царевич в предсмертном угасании и Иван это с сожалением понимает и клянет себя, как душегуба, тирана и убийцу собственного сына. Отчаяние Ивана было усилено еще тем, что Иван надеялся, именно царевич Иван должен был бы быть прямым наследником его трона, так как сын Федор не способен к управлению страны.

Одним из величайших портретистов всех времен был И. Е. Репин. В его портретном творчестве традиция русского реалистического портрета, воспринятая от Перова и Крамского, была развита и обогащена новыми достижениями. Об этом свидетельствует великое множество написанных им портретов. В них Репин, выступая во всеоружии великолепного мастерства, использует богатейший арсенал изобразительных средств: полнокровную, сочную живопись, безукоризненный рисунок, свободную композицию, в которой он так любит использовать мгновенный, остро подмеченный жест как средство характеристики человека. Репин изображает человека живым, мыслящим, действующим. Его портретам всегда присущи безупречное сходство, необыкновенная жизненность и многогранность. Творческий диапазон Репина-портретиста громаден. В портрете П. А. Стрепетовой (1882) мы видим замечательную русскую актрису в порыве высокого творческого волнения. М. П. Мусоргский на репинском портрете (1881) — гениальный человек, чья судьба искалечена жестокой действительностью старой России; в его взгляде сквозь печать неизлечимой болезни светится живой огонь таланта, страстная жажда творчества. В портрете Льва Толстого (1887) перед нами образ великого писателя земли русской, образ мудреца и философа, судьи человеческих душ. Портрет дочери художника, известный под названием «Стрекоза» (1884), — радостный образ шаловливого детства. А знаменитый «Протодьякон» (1877) — ярчайший обличительный тип служителя церкви во всей его плотской, животной сущности. Более поздний огромный групповой портрет «Заседание Государственного совета» и превосходные этюды к нему (1901—1903) соединяют редкостную свободу кисти с предельной меткостью и остротой разоблачительных характеристик высших царских сановников. По жанру — коллективный портрет с 81 фигурой. Размер картины — 400 x 877 см.

Репинские портреты — одна из самых ярких страниц в истории русского реализма. На их примере особенно ясно видно, что в творчестве передвижников портрет — это всегда биография человека, рассказанная средствами живописи; это результат художественного постижения самых сокровенных глубин человеческой личности во всем неисчерпаемом богатстве ее индивидуальных и общественных характеристик, плод глубокого и многостороннего изучения русской жизни.

Илья Репин прожил очень насыщенную творческую жизнь, одаренный огромным, редким талантом человек, который оставил на века своим потомкам великолепные произведения живописи второй половины 19-го и начало 20 века