Русская история и российская действительность в творчестве И.Е.Репина, В.В.Сурикова

Репин Илья Ефимович (1844-1930) выдающийся художник, профессор, руководитель мастерской. Уже в начале творческого пути стал одной из **ключевых фигур русского реализма**. Удалось решить задачу отражения в живописном произведении всего **разнообразия** окружающей **жизни**, охватить в творчестве все **стороны современности**, затронуть **темы,** волнующие общественность. Художественному языку была свойственна **пластичность.** Художником воспринимались **различные** художественные **направления** – от **испанцев** и **голландцев 17** в. до **Александра Иванова** и **французских импрессионистов.** **Расцвет** творчества приходится на **1880-е годы** - работал как **исторический художник и мастер бытовых сцен**. Стихией Репина была **современность**. Создавая картины на тему **легендарного прошлого**, оставался **певцом настоящего**, **сокращая дистанцию** между **зрителем** и героями произведений. В.В.Стасов назвал творчество Репина **«Энциклопедией пореформенной России».** Последние 30 лет художник провел в Финляндии, продолжая работать (хотя и был назван «основателем соцреализма»). Репин - сын **солдата,** отец служил в **Чугуевском уланском полку**. Дед – **служивый казак**. Связь со Слобожанщиной, **Украиной** Илья Ефимович сохранял до конца жизни. В 11 лет отдали в **школу топографов** (съемочные и чертежные работы), через 2 года – устроился в **иконописную мастерскую**. В 16 лет стал известен, приглашали в **иконописные артели**, перемещавшиеся из города в город. Летом **1863г**. работали в **Воронежской губернии** (молодой художник проявлял себя как живописец, позолотчик). В **Острогожске** узнал о судьбе **Крамского** и отправился в Петербург. С 1 раза не был зачислен (комиссия заявила, что он **не умет класть штрихи** и **тени**). Поступил в рисовальную школу, снял мансарду, упорно занимался, был зачислен на следующий год, при этом 25 рублей за обучение заплатил Федор Прянишников (руководитель почтового департамента). **Наставником был И.Н.Крамской**, Репин был своим человеком в созданной им художественной артели. В **1865г** получает **серебряную медаль** за картину **«Ангел смерти убивает всех перворожденных египтян».** В **1869г.** – **малую золотую** за работу **«Иов и его друзья».** В **1870 г**.- работал во время каникул на Волге. Картина **«Бурлаки на Волге»** произвела **сенсацию.** Художник **монументализировал жанровую сцену,** низшую в академической классификации. Произведение напоминает «**процессию проклятых**» из **«Божественной комедии» Данте**. При этом каждый образ несет **печать индивидуальности.**

В **1871г**. работает над **«Воскрешением дочери Иаира»** (во время работы переживал серьезные материальные трудности и написал **картину о студенте**, наблюдающем за девушкой в окно, появились деньги). Работая над «Воскрешением…», думал о **смерти младшей сестры Усти…**, **Работа получила золотую** **медаль**).

К художнику **пришла известность**, хозяин гостиницы **«Славянский базар»** заказал картину **«Собрание русских, польских и** **чешских композиторов»** (за 15 тыс. рублей. Маковский просил дороже, но Репину эта сумма казалось целым состоянием). Помогал **В.В**.**Стасов**, предоставив материалы из библиотеки, лично **позировали Рубинштейн, Римский-Корсаков, Балакирев, Направник.Завершил- в 1872г,**работа имела успех. (Тургеневу не понравилась). В **1872г**. **женился на Вере Шевцовой** (сестра однокурсника, дочь профессора архитектуры). Родилась **дочь Вера**. На крестинах много пел и играл Мусорский, пришел поздравлять Стасов. Женаты **15 лет, 4 детей.** Сложно – Репин тяготел к открытому дому, Вере в тягость салонный образ жизни. В **1887г.** **– разрыв отношений**, старшие дети – с Репиным, младшие – с женой. **Тяжело** переживал **расставание,** и после писал **портреты жены и детей** (задушевная лирика) – **1882- «Отдых», 1884г**.- **«Стрекоза»**(12-летняя Верочка), **1889г.-«Осенний букет»** (взрослая дочь). *(Вера станет актрисой, переберется к отцу, умрет в Хельсинки, Надя – врач. После поездки в зону эпидемии в 1911г. – душевный недуг, умерла в 1931г. Таня – преподавала в школе, уехала во Францию, умерла в 1957г.Юра – художник. Внук Дима в 18 лет ушел через границу в СССР, В 1935г. был расстрелян).* В **1873-76гг**. – **поездка за границу**. Стал подражать французским **импрессионистам**. Под влиянием **Мане** написано **«Парижское кафе».** Но импрессионизм был не близок. Своеобразным отголоском этого отчуждения стала картина **«Садко»** (чувствует себя словно в подводном царстве), за которую в **1876г.** присвоено звание **академика. В 1874г**. выполнял **заказ Третьякова** на **портрет Тургенева** (всем понравилось, кроме Полины Виардо).

В **1877г переезжает** из Чугуева **в Москву**, **в 1878г.** вступает в **общество передвижников,** интересуется историей, много работает над источниками. В **1879 г.** написана картина **«Царевна Софья**» (понравилось только Крамскому). После смерти композитора Александра Серова поддерживал вдову с 6-летним сыном. С 15 **лет взял в семью Валентина Серова**, подготовил к поступлению в Академию. В.В. Стасов познакомил Репина с **Л.Н.Толстым**. Знакомство переросло в дружеские отношения. За 12 лет было написано множество портретов писателя. Художник **дружил с М.П.Мусоргским** (последний портрет – в больничной палате, в глазах – внутренняя душевная работа).

В **1882г**.- переехал в **Петербург, с 1882-1900 продолжается т.н. второй петербургский период в творчестве Репина.** Три года работал над картиной **«Крестный ход в** **Курской губернии»» (1883)-** многофигурная хоровая композиция, 70 фигур, напор, хаотичность. **Целостная картина народной жизни**. Все герои с индивидуальными характеристиками, обозначены социальные типажи. После этого произведения назван **«первым художником России».** В Петербург привез произведение **«Запорожцы пишут письмо турецкому султану».Эскиз** «Запорожцев» **появился** еще в **1878г**. Долгое время семья Репиных жила только запорожцами – читали, играли в Тараса Бульбу, лепили.

В 1880 – уехал в **Украину. Пишет «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Иван Грозный и его сын 16 ноября 1581г».** Последняя была **завершена в 1885г.** Александр III хотел запретить, но вмешались передовые деятели культуры. В картине **«Не ждали» (1883-88)- первоначально была изображена девушка-курсистка,** но заменил ее **фигурой мужчины**, глядящего на пожилую мать. В **1884г**- пишет портрет **Гаршина.** В **1888г.-** вернулся к теме **«Запорожцев…».** «Творческий запой», состояние одержимости. Пригласил историка **Дмитрия Яворницкого**, позировал музыковед **Александр Рубец,** художник **Кузнецов,** генерал **Драгомиров.**

В1894-95 гг. познакомился с **Александром Бенуа**, сблизился с объединением **«Мир искусства»,** включился в выставочный **проект Бенуа-Дягилева. 18 января 1899г**. открылась первая **Международная выставка «Мир искусства**», были и работы Репина. Однако идеологическая платформа подразумевала критику – «ползучий эмпиризм» - в адрес академистов, в тенденциозности обвинял передвижников. Ушел, потому что защищал и тех, и других. Стасов был рад «воскрешению» Репина, но тоже сложные отношения.

В **1894г.** художник стал **профессором Академии**. И.Грабарь говорил о Репине: «Плохой преподаватель, но хороший учитель». В **1898-99** Репин был **ректором академии** **Художеств. В 1903г**. по заказу царя пишет **«Заседание Гос. совета»** (благодаря этой картине имеем **портреты Сазонова, Витте, Столыпина**).

В **1905г. Серов и Поленов** **ушли** из Академии (из-за расстрела 9 января). Считали, что не могут оставаться, поскольку во главе Академии лицо, устроившее расстрел. Репин утверждал, что великий князь не знал о событиях, но в итоге в **1907г.** все же ушел в **отставку.**

Женские образы – портреты **Т.Толстой, Марианны Веревкиной**, **Варвары Искуль фон Гильденбандт, Елизаветы Званцевой** (1889- серьезное увлечение художника). Вторая супруга –**Наталья Нордман (**Северова).Устраивали «Открытые среды», съезжались гости. Оригиналка - в доме принципиально не было прислуги, соорудила устройство для подачи блюд, была вегетарианкой. Заболела, отказалась от помощи, уехала. Умерла в Локарно в 1914г. Репин покупает дачу в **Куоккале,** пишет мемуары. **После 1918г был отрезан от России**. В **1920г**. сблизился с **финскими коллегами,** подарил много картин музею в Гельсинфорсе. Уговаривали вернуться, послали делегацию, сына, но тот сам остался. Ухаживала за стариком дочь Таня.

И.Е Репин готов был повторять за Крамским – «**Драгоценнейшее качество художника – это сердце»**. «Его кисть, - сказал Чуковский, - правдивее его самого». Творчество Репина – вершина передвижнического реализма.

Суриков Василий Иванович (1848-1910). Родился в **Красноярске** в семье канцелярского служащего. Семья принадлежала к старинному казацкому роду. Привык с детства воспринимать окружающий его сибирский быт с его живописной архаикой и преданиями старины как живую историю. В **1869-75гг**. учится в **Петербургской академии** у проф. **Чистякова**. Итогом учеб стала картина **«Апостол Павел** **объясняет догматы веры» (1870**).Уже в эти годы проявил себя как мастер пейзажа, причем пейзажа **историко-ассоциативного** («**Вид памятника Петру** **I в Петербурге»-1870**).Важной школой было **оформление храма** **Христа-Спасителя**, создание **композиций** для росписей на тему **4-х** **вселенских соборов (эскизы 1876-77г.). С1877г**. живет в Москве, активно участвуя в **Товариществе передвижных художественных выставок, был членом Союза русских художников**. В **1881г**. завершена картина **«Утро стрелецкой казни**», она производит фурор, причем дело было не только в ассоциациях с тогдашними политическими волнениями. ***Противостояние народа и царя*, средневековья и нового времени показано в виде *монументальной трагедии, причем ни одна из сторон не остается победителем. Налицо неразрешимость конфликта. Стасов, сознавая нелинейный, полифонический характер исторического процесса, назвал исторические картины того времени «хоровыми* картинами».** Древность лишена чрезмерно благостной идеализации. В центре – стрелец на телеге - прощается, низко кланяясь. Чернобровый старик – в горьких и гневных размышлениях-в нем нет ни страха, ни смирения. Рыжебородый старик с ненавистью глядит на врага-царя, а тот отвечает ему яростным взглядом. Мы видим не саму казнь, а тожественность последних минут. **Суриков** пользуется языком символических уподоблений, «композиционной рифмовки». Контраст живописных форм Василия Блаженного и подчеркнутой линейности кремлевских стен, соответствующий противопоставлению стихийной толпы, окружающей стрельцов, и регулярного войска Петра, выстроенного вдоль стен. Мороз раннего утра, в котором еще виден свет горящих свечей, создает эффект мучительного рождения нового дня, воспринимаемый как поэтическое обобщение смысла исторического процесса, рождения нового.

«Меньшиков в Березове» и **«Боярыня Морозова» (1887**) – вершина творчества **Сурикова.** Яркая, цветная – но темное одежд Боярыни – и диссонанс, ощущение драматизма новой исторической эпохи – России 18 века. Связи не порваны, а только рвутся. Это отзывается испугом, болью, целой гаммой противоречивых чувств в сердцах людей. *Преследуемая боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, рано овдовев, вела* *подвижническую жизнь, раздала богатство неимущим, приняла монашество. За убеждения была заточена в тюрьму, подвергнута пыткам. Не отказавшись от своей веры, умерла в 1672г. в Боровском остроге. Точнее, Морозова. состоящая в переписке с Аввакумом,за личное противоборство с режимом была заживо погребена со своей сестрой Евдокией Урусовой в земляной* *тюрьме.* На картине – закованную в цепи везут в тюрьму. Московские улицы заполнены людьми. Боярыня высоко подняла руку, сложенную в двоеперстие, как бы призывая народ сохранить религиозные убеждения. Переломные этап истории порождают раскол в душе народа, но в этих страданиях сказываются глубинные черты характера – мужество, самоотверженность, сочувствие чужому горю. Воздействие взгляда Морозовой усиливает ***противопоставление двух профилей – вдохновенного - боярыни и грубого с глумливой улыбкой – возничего. Слева от саней – недруги, равнодушные, сочувствующие. Злобно смеется поп в лисьей шубе, потрясенные бояре, мальчик-подросток. Справа- единомышленники – юродивый, странник, меднолицый татарин, старуха-мамка, боярышня*,** *сестра.* В решении образов сочувствующих, особенно Урусовой, Суриков обращается к теме «оплакивания», характерного для древнерусской живописи (Ф.Грек, «Успение»). ***Склонившаяся боярыня в золотистом платке и голубой шубке – один из проникновенных образов в картине, воплотивший идеал красоты и женственности допетровского времени. Среди сочувствующих только юродивый отвечает двоеперстием*.** Символ горения веры. «Я его на снегу писал – на снегу все пропитано светом», -говорил художник. Жизненность начинается с характеров, завершается бытовыми деталями.

Художник, по словам Волошина, осознавал из форм, писал то, что видел. Потрясающая способность осознавать историко-поэтическую ауру внешней видимости. Рассказывал, что «Стрельцы …» родились из впечатления от «горящей свечи на бледной рубахе», «Боярыня Морозова» - «из вороны на снегу». Идейность у Сурикова рождалась из чисто художественного впечатления, из формы, не перерождаясь в сухую тенденциозность, которой грешили передвижники. **«Меньшиков в Березове» (1884).** Тесная, с низким потолком комната в холодной избе. За простым деревянным столом – Меньшиков и его дети, последовавшие за ним в ссылку. Семейный портрет, но дети словно сироты, отец – о власти угрюмого одиночества. Повидимому, испытания не сломили, а закалили его. Волевой характер сказывается в гордой осанке, уверенной позе, властно сжатой руке. Но в угрюмом взгляде – скованность, унижение, безысходность. Участь Меньшикова – драматический узел замысла, его фигура огромна и величественна. Ярый сердцем, могучий духом - массивный подбородок, сурово сжатые брови. «Пленный орел» (Волошин) .(Рисовал с Невенгловского – преподаватель гимназии в отставке). С виду – мирная семейная сцена, но каждый погружен в вои мысли, почти не замечая других. К князю прижалась старшая - Мария, бывшая невеста императора. Нежный образ Марии – продолжение разыгравшейся трагедии. Безвинная жертва. Умерла через полгода. Сложные переживания и чувства показаны через позы, жесты персонажей. Темные глубокие тона в одежде Марии, светлые золотистые с узорами – Александры. Это единственная, кто не погружен в горькие думы, она увлеченно читает книгу, ощущение уюта и спокойствия

С **начала 1890-х** Суриков от трагических сюжетов переходи к освещению героических эпизодов национальной истории. В **«Покорении Сибири** **Ермаком» (1895)** казачья дружина показана в противостоянии с войском хана Кучума. **«Переход Суворова через Альпы» (1899)** – сила характера торжествует над историческими обстоятельствами, дает возможность зрителю окунуться в гущу событий. Суворов неотделим от солдат. Заснеженные скалы. Торжествует отвага и смелость полководцев. Последнее полотно – **«Степан Разин»-** воплощение силы, мощи народа. Суриков постоянно наезжал в Сибирь, **бывал на Дону, Волге, в Крыму (1913**),посетил **Италию** и **Францию**. Особое впечатление произвело испанское и итальянское Возрождение, прежде всего – Веласкес, венецианская школа (Веронезе). Летом **1915г**. был в **Крыму**, поднимался в горы, это было тяжело для сердца**. 6 марта 1916г. художник скончался. .**