

«ШИРЯЕВСКИЙ ПЕРИОД» В ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ И.Е.РЕПИНА

© 2015 В.Н.Востриков

Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Статья поступила в редакцию 07.08.2015

В статье рассматриваются особенности создания графических работ известного русского художника И.Е.Репина в период создания картины «Бурлаки на Волге» в с. Ширяево.

Ключевые слова: эстетика эпохи, цветовая моделировка, новаторские технические приемы, импрессионистический подход.

Графические работы Репина занимают не меньше места в его наследии, чем всё остальное. Он был блестящим искрометным рисовальщиком, что отмечают практически все критики. Рисунки рождались буквально на глазах в самых, казалось бы, не приспособленных для этого местах: в вагонах, на пикниках, на всевозможных заседаниях, совещаниях, музыкальных вечерах и приемах. Здесь всё та же скорострельность и ненасытность в фиксации этого необъятного мира, наполненного до краев живой массой природных явлений и созданий, персонажей. В большинстве своем в работах нет особой конспективной выразительности, о которой можно было бы говорить особо. Он нисколько не был обременен такими задачами, больше увлекаясь разнообразием в русле эстетики эпохи, которая являлась по своей сути антиклассической и разностильной, а «произведения мастера еще раз подтверждают то общее качество русского рисунка ... – потребность погружаться в отдельные явления, в данном случае – в анализ человеческих индивидуальностей»¹. До 1890-х годов его личное отношение к такому творчеству вполне спокойное и рассматривалось больше как подготовительная и вспомогательная работа. Вместе с тем – это прекрасная школа отработки многих вариаций и приемов, затем используемых в больших произведениях, где изначально не было единого подхода и отработанного технического решения.

Начиная с ранней поры, тяга к документальности отображения в карандашном наброске у И.Е.Репина не ослабевала, а даже в какие-то периоды наоборот возрастала. Характерно, что поиск верного решения вначале в рисунке при соз-

дании картины для дальнейшего совершенствования был для него очень существенным. Такая практика в значительной мере наработана еще в школе Общества поощрения художеств и далее укрепилась в Академии художеств. В волжской эпохее можно отметить тоже определенную тенденцию: карандашные зарисовки бурлаков часто наполнены многочисленными деталями «в постижении» образа, отмечены стремлением передать внутреннее состояние человека².

В «ширяевский период» молодой художник пользуется в основном линией без штриховки, создавая общую форму, иногда сопровождая мелким штрихом для придания объемности. Сотворение этой формы обычно задается комбинацией штрихов для выявления индивидуальных общих черт, фактуры поверхности. Так он поступает, в частности, в трактовке и передаче характеристик и специфики природного ландшафта, а также подчеркивая части и детали одежды изображаемого. В проработке лица обычно присутствует только мелкая штриховка, передающая психофизиологические особенности, а благодаря нюансам мимики и подчеркивающая утонченность портретных черт. Иногда в технике превалирует такой прием, как появление сразу нескольких линий для создания основного объема. Они переплетаются, образуя хаотичное импульсивное движение, среди них художник может выделить только одну или две, предоставляя им полную свободу без дополнительной проработки. И лишь как вспомогательный прием используется штрих и растушевка, что помогает выявить форму, выделяя ее на общем фоне, «адаптируя» с окружающей средой. Этому придается достаточно большое значение уже на первом этапе в работе над будущей картиной, поскольку позволяет определить важнейшие места с точки зрения светотени

⁰ Востриков Владимир Николаевич, доцент кафедры технологий сервиса и дизайна. E-mail: vostrikovvn@yandex.ru

¹ Поспелов, Г.Г. Русский рисунок XVIII – начала XX века / Г.Г.Поспелов, Ю.М.Забродина, Е.Л.Плотникова, Л.П.Рыбакова. – Л.: Аврора. – С. 18.

² Востриков, В.Н. И.Е.Репин: волжское бурлачество / В.Н.Востриков. – Самара: Агни, 2014. – С. 11.

и последующей цветовой моделировки. Взаимосвязь такой трактовки в подготовительной графической работе и последующей маслом достаточно осмысленна, последовательна и не случайна. В дальнейшем она становится всё более «тесной» и закономерной в решении сложнейших живописных задач. При этом появившаяся особая артистичность и легкая небрежность говорят не только о совершенстве, а и уже о зрелом мастерстве Репина ³.

Та же его характерная импульсивность и постоянная тяга к психологичности в познании личности портретируемого требовали не только освоения устоявшихся общепризнанных приемов, но и их дальнейшей разработки с привлечением новаторских техник. Сам Репин, получивший добротную академическую выучку, часто открещивался от новомодных западных течений, хотя в своих работах, как графических, так и живописных, активно применял и использовал разнообразные новаторские технические приемы. Иногда это выглядит сродни импрессионизму, который он в полной мере познал, находясь в пенсионерской поездке за рубежом. Необходимо отметить, что его парижские эксперименты в этом плане («Парижское кафе», «Негритянка», «Дорога на Монмартр в Париже») показали состоятельность такого варианта, но как всегда выбран был исключительно свой путь ⁴.

В этом плане небезынтересно замечание И.Э.Грабаря: «Написать а la Manet можно только в шутку или "для пробы", или из озорства; такому здоровому, ядреному художнику, как Репин, не пристало писать иначе, как а la натура»⁵. Наблюдения за импрессионистами на протяжении почти 20 лет не могли не получить соответствующей оценки самого И.Е.Репина, поэтому значительный интерес представляют в этом плане его мюнхенские «Заметки художника» (1893): «Импрессионисты заметно вырождаются, устарели, уменьшились в числе. Сделав свое дело, – освежив искусство от рутинного академического направления, с его тяжелым, коричневым колоритом и условными композициями, они сами впали в рутину лиловых, голубых и оранжевых рефлексов. Свежесть непосредственных впечатлений сошла у них на эксцентричность положений, на кричащие эффекты и условную радужную раскраску точками и штрихами ярких красок, сильно

забеленных» ⁶. Его взгляды спустя годы ничуть не поменялись с обращением внимания в первую очередь на техническую суть вопроса, что, конечно же, в итоге не могло заменить русской идейности и реализма.

Исследуя творчество И.Е.Репина, несомненно, во многих его работах можно отметить ту изменчивую «зыбкость впечатления», игру «мозаичности мазка», присущую импрессионистическому подходу. Этот прием достаточно часто им используется, особенно на поздних этапах творчества, тем самым подтверждая чисто свое понимание: «Художник – по преимуществу натура творческая, одаренная фантазией, индивидуальность, которой тягостно постоянное подчинение одной доктрине целой корпорации»⁷.

Если же обратить внимание на его графическую деятельность, то в большинстве рисунков мы чаще можем видеть комбинацию приемов, где практически интуитивно на одном дыхании воплощается задуманное. Ближе к концу XIX века в работах штрих больше становится эскизным, активно применяется растушевка и уже редко используется присущая линейность в передаче контура. Такое виртуозное владение таинствами и секретами оживления немого листа бумаги буквально на глазах у зрителя практически единогласно поставило художника на значительную высоту как гениального рисовальщика. И это было отмечено не только в кругах почитателей таланта, а даже звучало в лагере совершенно разных ценителей искусства.

Ныне мы располагаем обширным наследием Репина, насчитывающим сотни и тысячи потрясающих рисунков, разбросанных по всему свету как свидетельство неутомимой творческой деятельности автора, его заслуженной популярности и авторитета в мире искусства вне возведенных условных границ.

В Ширяево, где художник с товарищами жил в 1870 году, работая над созданием «Бурлаков на Волге», в 1990-м был открыт Дом-музей И.Е.Репина, а с 1994 года ежегодно 5 августа стали проводиться праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Ильи Ефимовича. Следуя художественным традициям русского искусства, начиная с 2006 года, в этом месте в соответствии с концепцией губернского гранта (рук. В.Н.Востриков) стал осуществляться большой проект для

³ Востриков, В.Н. И.Е.Репин: волжское бурлачество... – С. 12.

⁴ Илья Ефимович Репин. Каталог юбилейной выставки. – М.: Красная площадь, 1994. – С. 80 – 81.

⁵ Грабарь, И.Э. Моя жизнь. Автобиография. Этюды о художниках / И.Э.Грабарь. – М.: Республика, 1997. – С. 403.

⁶ Репин, И.Е. Воспоминания, статьи и письма из заграницы / И.Е.Репин; под ред. Н.Б.Северовой. – Санкт-Петербург, Коммерческая Скоропечатня Евгения Тиле, 1901. – С. 149.

⁷ Репин, И.Е. Воспоминания, статьи и письма из заграницы – С. 150.

одаренной молодежи Самарской области «Жигулевский Барбизон» по аналогии со знаменитым местом во Франции⁸. На всех музейных объектах в с. Ширяево, начиная с 1990 года постоянно велись реставрационные и исследовательские работы. В 2006 – 2007 гг. они получили активное продолжение в соответствии с разработанным авторским проектом на всей теперь уже объединенной территории Дома-музея И.Е.Репина, Дома-музея поэта А.В.Ширяевца, бывшей усадьбы Вдовина. В итоге был сформирован единый музейный комплекс с несколькими новыми площадками – сценической, рекреации, экспозиционной, а также торжественно был открыт памятник И.Е.Репину с новой экспозицией «под открытым небом». К созданию музейного комплекса в 2007 году был

приурочен выпуск книги «Ширяевский хоровод»⁹ и в продолжение этой работы к юбилею И.Е.Репина в 2014 году выпущена монография «И.Е.Репин: волжское бурлачество», как искусствоведческое исследование волжского периода в творчестве великого мастера.

⁸ В июне 2006 года молодые художники, фотохудожники, поэты и артисты развернули свою деятельность под руководством известного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств М.Шанькова, заслуженного артиста России Ю.Долгих, фотохудожника С.Осьмачкина и педагога И.Сидоренко.

⁹ *Востриков, В.Н.* Ширяевский хоровод / В.Н.Востриков. – Самара: Агни, 2007. – С.3.

"THE SHIRYAEVSKY PERIOD" IN I.E.REPIN'S GRAPHIC WORKS

© 2015 V.N.Vostrikov^o

Samara State University of Architecture and Civil Engineering

The article considers the peculiarities of the creation of graphic works of the famous Russian artist I.E.Repin in the period of the creation of the painting "Barge Haulers on the Volga" in Shiryaevo.

Keywords: aesthetics of the era, color modeling, innovative techniques, impressionistic approach.

^o *Vladimir Nikolaevich Vostrikov, Associate professor of Department of technology of service and design. E-mail: vostrikown@yandex.ru*