

УДК: 7.036.1

Особенности создания образов героев для сюжетной картины И. Е. Репина на подготовительном этапе работы к произведению.

Петрова И. С.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия, e-mail:zirina1452@gmail.com

В статье рассматривается создание образов героев произведений в сюжетной картине Репина, раскрываются поиски художника при создании образов. Разбирается и техническая сторона работы художника, его манера в рисунке наброска и этюда, специфика его работы над этюдами и набросками для создания образа героя. Рассказывается о том, как художник искал и подбирал натуру, как формировался образ к картине, какие суммарные образы он создавал.

Были у художника и излюбленные образы героев, о них тоже упоминается в статье. Особо трудно создавать облик героя к картине, если работа принадлежит к исторической тематике, для этого случая у художника тоже были свои особенности при создании героя. Часто, для нужного образа художник совершал поездки, в места связанные с картиной и там уже искал нужные ему типы людей. В целом, рассматриваются аспекты того как единый образ героя формировался, как сложна и многогранна система создания образа героя у Репина. В конечном итоге, были выявлены основные особенности создания образов героев для сюжетной картины.

Ключевые слова: особенности, образ, картина, художник, работа, герой, сюжет, натура.

Features of creating images of heroes for the plot picture of I. E. Repin at the preparatory stage of work on artwork.

Petrova I.S.

Novgorod State University of Yaroslav Mudry, Veliky Novgorod, Russia, e-mail:zirina1452@gmail.com

The article discusses the creation of the images of the characters in the plot pictures of Repin, reveals the search for an inspiration when creating images. The technical side of the artist's work is also analyzed, his manner in drawing an outline, the specifics of his work on etudes and sketches for creating an image of a hero. It tells how the artist searched and selected artistic image, how the image for the picture was formed, and what total of images he created.

The artist also had his favorite images of heroes, they are also mentioned in the article. It is particularly difficult to create the image of the hero for the picture, if the work belongs to a historical theme, in this case the artist also had its own characteristics when creating the hero. Often, to create the image he needed, the artist traveled to places associated with the painting and there he was searching for the types of people he needed. In all, aspects of how a single image of a hero was formed, how complex and multifaceted the system of creating a hero in Repin's pictures, are considered. In the end, the main features of the characters for the plot were identified.

Keywords: features, image, picture, artist, work, hero, plot, nature.

Введение:

Рисунок является для художника вспомогательным ключом для написания сложного произведения, важным этапом работы художника. И. Е. Репин уделял большое внимание подготовке к картине, в том числе и созданию образов героев, на которых он тратил

большой пласт времени и сил, делал трудные собирательные образы персонажей своих полотен.

Целью является выявление специфики работы Репина при создании образов героев сюжетных произведений.

Методы исследования: анализ литературы, синтез, сравнение, обобщение.

Работая над своими картинами, Репин всегда старался найти в жизни такие прототипы для своих персонажей, которые по внешним, а иногда, и по внутренним данным соответствовали задуманным им образам. Только отталкиваясь от живой природы, Репин мог создать образ Ивана Грозного или Запорожцев. «Без природы Илья Ефимович почти никогда ничего не писал», – свидетельствует И. С. Куликов, много лет наблюдавший художника за работой [2 с. 155].

Сам Репин говорил друзьям: «Задумав картину, я всегда искал в жизни таких людей, у которых в фигуре, в чертах лица выразилось бы то, что мне нужно для моей картины» [5, с. 25].

Важной чертой творческого метода И.Е. Репина является законченность эскизных работ. Особый творческий метод, требовавший активного переживания темы, представления в воображении всей сцены в целом и передаче в эскизе того «общего», что составляло суть картины [4, с. 15]. В этом «общем» художнику удавалось создать характерные черты в образах героев.

При создании картины «Запорожцы» И.Е. Репин предпринял в 1880 году поездку на Украину и после, те немногие суммарные образы, которые мы видим в карандашном эскизе 1878 года, навеянные лишь представлениями, начинают наполняться жизнью [7, с. 217].

Е. Д. Стасова вспоминала встречи с Репиным у дяди, когда Илья Ефимович работал над своей знаменитой картиной «Запорожцы». Для одной из фигур этой картины он писал этюды с сына Варвары Ивановны Иксуль-Гильденбандт. Этот юноша изображён в левой части картины, в виде молодого запорожца. Репин ни в коем случае не довольствовался одной моделью при создании образов картины. Так, в поисках природы для «Запорожцев» Репин использовал в картине отдельные черты внешности артиста Стравинского, писателя и военного юриста Жиркевича и сына профессора Градовского. А. В. Жиркевич рассказывает в своём дневнике, что позировал Репину для двух персонажей, но сходство с ним было впоследствии уничтожено. Так случилось и с художником Я. Ф. Ционглинским, который входит в число моделей, перечисленных Яворницким [1, с. 137]. Типы Серко, Тараса, диктующего казака, писаря остались в своей основе теми же, какими впервые набросал их Репин в эскизе 1878 года. Среди людей, позирующих Репину, бывали и такие,

у которых Репин заимствовал лишь отдельные черты для создания своих героев – запорожцев. Мамин-Сибиряк пишет: «он рисовал с меня для своей бедующей картины «Запорожцы» целых два часа, – ему нужно было позаимствовать мои глаза для одного, а для другого веко глаз, и для третьего запорожца поправить нос» [3, с. 64].

Вглядываясь в образы картины и в лица, зарисовок и набросков, можно ясно видеть, что в основу исторических образов картины легли народные типы, зарисованные Репиным с натуры на Украине. Даже такие мимолётные зарисовки, как «Типы украинцев», также были использованы при создании образов картины.

В 1888 году И. Е. Репин предпринял поездку на Кавказ, когда он специально заезжал в Екатеринодар и на Пашковскую станцию.

Интересно, что многочисленные, тщательно проработанные этюды, исполненные карандашом и акварелью во время путешествия 1888 года, значительно отличаются от этюдов, привезённых из поездки 1880 года. В 1880 году Репина интересовали, прежде всего, национальные украинские черты, которые он искал в своих моделях [7, с. 222].

Те этюды и зарисовки 1888 года, которые сейчас нам известны, отличаются одной общей для них чертой — обобщённостью и типичностью созданных образов коренных казаков. Вообще, работа летом 1888 года приняла определённую направленность, этюды были прямой подготовкой художника к созданию глубоко типичных образов героического Запорожья. Среди этюдов и рисунков, привезённых в 1888 году, особенно выразительны «Архипенко», «Онищенко», «Макар Симак», «Парамон Белый», «Василий Олешко». Детально и углублённо разрабатывая образы, Репин не ограничивается только фиксацией личности, он стремится к раскрытию в каждом портретном образе типичных черт старого коренного казачества [4, с. 43].

Рисунок 1 – Казак П. Н. Белый.

Рисунок 2 – Д. И. Онищенко. 1888

**Рисунок 3 - Казак А. Г. Архипенк
13 июня 1888**

Рисунок 4 – Василь Олешко.1888

В самой технике рисунка 1888 года есть некоторые новые черты, которые позволяют эмоциональней передать образ. В рисунке «Архипенко» абрис его плотной, коренастой фигуры очерчен очень пластично, как бы лепящий форму линий. В общем абрисе фигуры нет никакой дробности, прерывистости, силуэт погрудного изображения очень лаконичен и чётко, объёмно вырисовывается на листе. Весь объём фигуры Репин тщательно лепит, передавая штриховкой светотень, выявляющую пластику лица и фигуры. Встречаются в числе набросков 1888 года и зарисовки более бытовые, жанровые, как, например, «Иван Шрамко» или «Тип казака из Пашковской».

Основным, главным материалом поездки была та серия акварелей и рисунков, в которой были созданы типичные образы героического Запорожья.

Были в творчестве И. Е. Репина и излюбленные образы, таковым стал Горбун, для картины «Крестный ход в Курской губернии». Он долго и упорно искал его воплощение: в акварели, рисунке, наброске масляными красками и законченном портрете. Обдумывая содержание образа, Репин всё пристальнее всматривается в избранного им героя [7, с. 136].

Вначале это – только голова, искаженное страданиями лицо, затем — сидящий Горбун, с суровым лицом, далее — поясное изображение Горбуна, в жесте которого уже появляется устремление вперед, наконец. Последний этюд — Горбун во весь рост, в положении, близком к картине — он рвется вперед, отталкивая десятского, преграждающего ему путь к иконе [6, с. 67].

Рисунок 5 – Горбун. Этюд к картине Крестный ход в Курской губернии 1882

Интересно, что новые черты, вносимые в образ, он так же находит в живой натуре. Однако конечное, нужное ему выражение Репин привносил сам. Исходя из облика человека, изображённого в рисунках и акварели, художник создал иной, более одухотворённый образ.

В связи с работой над картиной "Царевна Софья" Репин исполнил портрет В. С. Серовой. В её лице – выражение властности и силы. Очевидно, именно эти свойства характера В. С. Серовой привлекли внимание художника во время поисков подходящей натуры для образа царевны. В героине картины нет полного сходства с обликом Серовой. Но существование подобного портрета в качестве этюда для исторического полотна ярко свидетельствует о своеобразии художественного мышления И. Е. Репина, об особенностях его метода работы над исторической темой [8, с. 9]. Художник, несомненно, не раз зарисовывал В. С. Серову в свой альбом.

Рисунок 6 – Валентина Семеновна Серова. 1879. Этюд для картины «Царевна Софья»

Для картины И.Е. Репин запечатлел лишь голову Е. И. Блаرامберг, голову В. С. Серовой и голову «молодой, толстой домашней портнихи », в этих моделях нашёл он нужные ему черты только для лица Софии. Во время своей работы Репину случалось сталкиваться и с такими людьми, весь облик которых помогал ему найти нужную линию фигуры, нужную позу для персонажей его картин. В период создания «Царевны Софьи» такой моделью являлась для Репина Сарра Александровна де Бове, внешний облик которой в целом как нельзя лучше подходит к имевшимся в литературе описаниям о Царевне Софье. Рисунок с изображением С. А. де Бове имеет эскизный характер, тем не менее, он свидетельствует о том, что модель, которая запечатлена на нём, сразу определила для Репина форму всей фигуры «Царевны Софьи». В рисунке превосходно передано то выражение решительности и властности, которое нашло своё воплощение в «Царевне Софье» [2, с. 161].

Рисунок 7 – этюд для «Царевны Софьи». Исполнен с С. А. де Бове 1878

Когда Репин писал «Царевну Софью», он искал её современные прототипы. Поиски достоверности, портретного сходства в образе царевны шли одновременно с заботой об исторической верности всех деталей обстановки. Так же начата была работа и над картиной «Иван Грозный и сын его Иван» [2, с. 185].

Поиски интересных характеров, облика живых людей, на которых запечатлелась судьба каждого из них, стояли в центре внимания художника во время работы над картиной «Бурлаки на Волге». В течение четырёхмесячного пребывания на Волге в 1870 году Репин по преимуществу был занят изучением бурлаков, интересовавших его не как модели, а как своеобразные характеры. Особенно удался Репину очерковый рисунок Канина, изображённого в лямке во весь рост. В этом рисунке образ Канина производит трагическое впечатление. Для того чтобы добиться такой полноты впечатления, художнику необходимо было прекрасно владеть рисунком и моделировкой. Но не только

это служило успешности рисунка [7, с. 41]. «Всею памятна его влюбленность в Канина, в того бурлака, которого он увидел на Волге» [11, с. 33].

Вот что пишет художник: «Целую неделю я бредил Каниным и часто выбегал на берег Волги. Много проходило угрюмых групп бурлаков; из них особенно один в плисовых шароварах поразил меня: со своей большой черной бородой он был очень похож на художника Саврасова; наверно, из купцов... Но Канина, Канина не видно... Ах, если бы мне встретить Канина! Я часто наизусть старался воспроизвести его лицо; но от этого Канин только поднимался в моем воображении до недостижимого идеала» [9, с. 138]. «...Я иду, — рассказывает он в мемуарах, — рядом с Каниным, не спуская с него глаз. И все больше и больше нравится он мне; я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и посконной рубахи. Какая теплота в этом колорите!» [10, с. 252].

Репин умел восхищаться натурой не только как сочетанием таких-то линий и таких-то красок, а характером, который открывался ему во всей своей сути именно в этот краткий период влюбленности в портретируемого [11, с. 52]. Очевидно, «обожание природы», было наиболее отличительным качеством Репина.

Вглядываясь в репинские этюды, чувствуешь, что художник в первую очередь дорожил удачно найденным выражением лица — хотя выражение лица в каждом случае не была одинаковым — общий же рисунок фигуры был для него менее значителен [3, с. 337].

Чуковский пишет: ««В Черноморской вольнице», в «Чудотворной иконе», в «Пушкине на экзамене» он у меня на глазах переменил такое множество лиц, постоянно варьируя их, что их вполне хватило бы, чтобы заселить губернский город» [11, с. 30]. Ещё одной важной особенностью является то, что образы произведений «жили» в голове Репина долгие годы, они существенно менялись там, соответственно, в картинах могли происходить некоторые изменения образов героев и композиции в целом.

Вывод:

Таким образом, мы обнаружили, что создание образов героев для картин складывалось у Репина весьма специфично, изначально, ещё при создании эскиза картины, он набрасывал, весьма легко и обобщённо своих героев. Но в них, даже на этом этапе, уже читался характер каждого персонажа. Специфика поисков художника состоит в том, что он искал аналогичных прототипов своих героев в реальной жизни, зачастую, образ складывался из нескольких людей, был собирательным. Репин восхищался натурой, в период создания портрета.

Список литературы:

1. Бродский И. А. Новое о Репине: статьи и письма художника. Воспоминания учеников и друзей. Публикации /И. А. Бродский, В. Н. Москвинов – Ленинград: Художник РСФСР, 1969– 435 с.
2. Грабарь И. Э. Художественное наследство И. Е. Репин: в 2-х т. Т.1./ И.Э. Грабарь, И. С. Зильберштейн; – Москва; Ленинград: Академия наук СССР, 1948 – 592 с.
3. Грабарь И. Э. Художественное наследство И. Е. Репин: в 2-х т. Т.2./ И.Э. Грабарь, И. С. Зильберштейн; – Москва; Ленинград: Академия наук СССР, 1949 – 470 с.
4. Давыдова А. С. Запорожцы картина И. Е. Репина / А. С. Давыдова – Москва: Искусство, 1962 .– 74 с.
5. Дурьлин С. Н. Репин и Гаршин: Из истории русской живописи и литературы/ С. Н. Дурьлин – Москва: ГАХН, 1926 –56 с.
6. Иванов С.В. Москва в жизни и творчестве И. Е. Репина/ С. В. Иванов – Москва: Московский рабочий, 1960 .– 146 с.
7. Ляковская О. А. Илья Ефимович Репин /О. А. Ляковская –Москва: Искусство, 1962 –384 с.
8. Немировская М. А. И. Репин из собрания государственной Третьяковской галереи/ М. И. Немировская – Москва: Изобразительное искусство, 1987–48 с.
9. Репин И.Е. Илья Репин из воспоминаний/И. Е. Репин –Москва: Советская Россия, 1958– 175 с.
10. Репин И. Е. Далёкое близкое/И. Е. Репин – Москва: Искусство, 1964 – 512с.
11. Чуковский К. И. Илья Репин / К. И. Чуковский – Москва: Искусство, 1983 –93 с.