

Автопортрет

«Красота... для меня она вся в правде»

Третьяковская галерея представляет масштабную выставку Ильи Репина

Начну сразу с оговорки: я не критик, не искусствовед, и за оценки художественных произведений не берусь. Я лишь решилась рассказать о том впечатлении, которое на меня произвела выставка, посвящённая Илье Ефимовичу Репину в Третьяковской галерее. А я действительно впечатлилась! Конечно, со школьной скамьи мы помним хрестоматийных «Бурлаков», и «Запорожцев», и «Не ждали», и – самое главное – «Ивана Грозного». Но как по-новому открылся Репин, собравший в своём живописном «полном собрании сочинений» огромное количество портретов современников, и бытийную живопись, и графические работы, и монументальные полотна, и евангельские сюжеты. Он и рисовальщик, и живописец, и гравёр, и скульптор – необычайный в своих умениях талант. Всего 170 живописных и более 130 графических работ из музеев и частных коллекций представлены на выставке. Многие из них впервые в открытом доступе, например, портрет молодого Корнея Чуковского из частной коллекции Ростроповича и Вишневецкой.

Сама выставка – талантливое произведение профессионалов-музейщиков, которые сумели создать многогранный образ художника со всеми его скрытыми посылами для зрителей. Умный путешественник по сложной трагичной судьбе человека, прошедшего все ступени мастерства – от ученика топографиста до

создателя высочайшего уровня творений, которые вознесли его на небесную высоту...

Третьяковке выставки «удаются» – неоспоримый факт. Это всегда открытие в уже хорошо известном и давно виденном. Вспомним феерический успех Серова или неожиданный взгляд на привычного батально-брутального Верещагина, раскрывшегося тонким трагедийным художником, произведения которого из-за их драматичности были запрещены к широкому показу. Мистический Айвазовский, Куинджи с его светящейся серебром живописью... И вот теперь – Репин.

«Пенаты» – так называлась дача, которую в 1899 году художник купил для своей гражданской жены Наталии Нордман в местечке Куоккала (теперь Репино) на Карельском перешейке. Отчаянная феминистка и оригиналка, она, в соответствии со своей «северной» фамилией, установила в «Пенатах» нордический уклад жизни – с зимним ночеванием на открытой веранде в любую погоду. К слову сказать, после расставания с Наталией Нордман Илья Ефимович довольно быстро вернул «Пенаты» прежний обиход. Впрочем, больше уже не женился и проживал постоянно здесь вместе с детьми от первого брака. В основном со старшей Верой и младшим сыном Юрием.

После закрытия в 1918 году границы между Советской Россией и Финляндией Куоккала отошла к финской терри-

тории. Вместе с «Пенатами» и Репиным. Илья Ефимович прожил здесь последние три десятилетия своей жизни. Такая судьба: жить в нескольких километрах от границы и ни разу не пересечь её в сторону России...

А до революции и даже после Октября к Репину в «Пенаты» соотечественники приезжали часто. И Горький с Андреевой, и Шалапин, и собратья художники. Гости исправно отображены в портретной галерее, которую можно увидеть в усадьбе «Репино» по сей день. Кто знает, может, и через бывших сотоварищей Родина, то бишь Советы, звала художника назад, домой? Но, к счастью, он не откликнулся на призыв. И какая участь могла ожидать хоть и знаменитого художника, но при этом написавшего в 1918 году картину, где изображена демонстрация-манifestация-шествие (любимые революционные игрища большевиков) с развевающимися кумачовыми знамёнами, с портретами вождей, которые манифестанты несли с таким же благоговением, как раньше – иконы... А над всем этим разноголосым многолюдьем реют в вышине какие-то зловещие фигуры в чёрном, похожие то ли на призраков, то ли вообще на выходцев из преисподней...

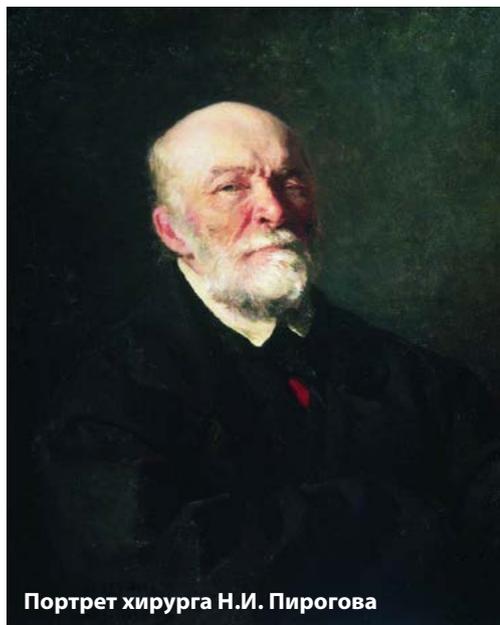
Один умный человек заметил, что для искусства особенно благоприятны или просвещённая монархия, или просвещённое меценатство. Репину в этом смысле очень повезло: у него было и то, и другое. Его картины покупали и им-

Торжественное заседание Государственного совета

Протоиерей

Портрет хирурга Н.И. Пирогова

ператор Александр III, и купец Третьяков. И именно в царской России Репин написал даже не картину, но величественное полотно к юбилею Государственного Совета. А его талантливейший ученик И. Бродский – в Советской России – стал «придворным художником», пишущим, по образному выражению его современника Корнея Чуковского, безконечные «портреты и портретики Ленина». Представить Репина в Советской России – невозможно, а тем более – на службе большевистской власти. Он и его творчество – из других высот.

Сам художник считал, что настоящее понимание его картин наступит минимум лет через пятьдесят. И вот сбылось предсказание художника. Какое это наслаждение – бродить по галерейным залам, в погружении высокого искусства, где со всех сторон тебя окружают любимые картины. Доминанта – то самое полотно «Торжественное заседание Государственного Совета...». Картина своей огромностью занимает всю стену. Громадный холст удалось привезти из Русского музея в свернутом состоянии, а вот раму специально изготовили уже на месте, в Москве. Казалось бы, официоз диктует свои правила изображения, но сколько психологизма в каждом портрете этих государственных мужей, как обнажённы высвечиваются самые неожиданные черты характеров царских сановников – всего изображён на картине 81 человек.

Прежде чем остановиться перед «Госсоветом», пройдём через портретную галерею. Здесь весь

цвет нации – русские писатели Тургенев, Толстой, Писемский, Андреев, сам Павел Михайлович Третьяков, хирург Пирогов, актриса Стрепетова, историк русского искусства Стасов, композитор Мусоргский, друг художника, портрет которого Илья Ефимович написал буквально за несколько дней до кончины музыканта... Многие эти произведения написаны И.Е. Репиным по прямому заказу П.М. Третьякова. Вообще взаимоотношения держателя галереи и художников очень интересны. Павел Михайлович, бывало, покупал картины прямо из мастерской художников, не дожидаясь окончания работ. Порой требовательный заказчик «позволял» себе дать советы авторам. К примеру, он писал Полену по поводу его картины «Христос и грешница»: «...Мне жаль, что у Христа короткие волосы – вот с этим Вы, кажется, никак не соглашаетесь». Репину он предлагал в картине «Крестный ход в Курской губернии», уже заказанной для своей галереи, «...на место бабы с футляром поместить прекрасную молодую девушку, которая бы несла этот футляр с верой или даже с восторгом». Репин, в ответ, отставив своё видение, назвал это «умышленным приукрашиванием» и не изменил в картине ни одной фигуры. «Красота... для меня она вся в правде». Некоторые тогдашние критики сочли картину «искажением религиозного образа народа». Но именно так видел своих соотечественников Репин. И с правдой художника трудно не согласиться теперь, с высоты прошедшего столетия. Не эти ли люди с хоругвями и иконами с лёгкостью и даже с каким-

то залихватством крушили в революцию православные устои страны? Они самые...

Многоплановость творчества Ильи Ефимовича завораживает. Вот стоишь, не можешь налюбоваться трогающим душу парным портретом его маленьких дочек – Веры и Нади. И нельзя понять, чего здесь больше – отцовского чувства к дочерям или мастерски исполненного технического приёма рембрандтовского свечения... А рядом репинский «Протоиерей» – с пронзающим взглядом, глубинной волей и непреклонной силой мощной личности. А ведь написаны эти две противоположные картины в один год – 1877.

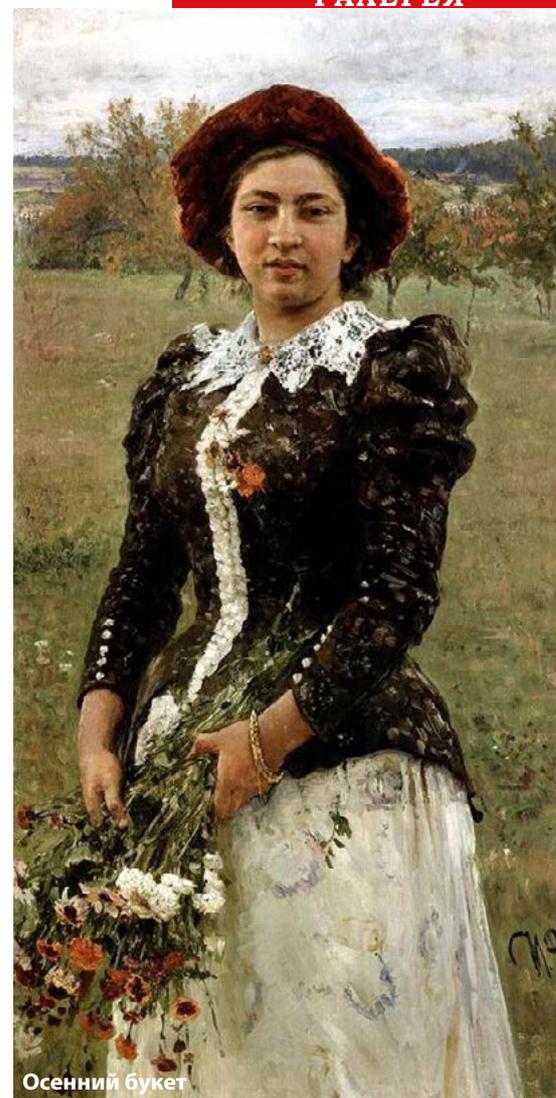
А где же мой любимый «Осенний букет»? На нём изображена Вера, старшая дочь Ильи Ефимовича. В руках снопок полевых неярких цветов, которые своей нежностью вполне сравнимы с юным возрастом девушки. И опять «проглядывает» на картине (или мне только кажется?) Рембрандт – в бархатном берете Веры цвета бордо... Не сказать, что изображённая девушка столь красива, но глаз невозможно оторвать от её чистого лиричного образа. Ожидание праздника жизни – так бы я назвала это полотно. Девушка смотрит, как и её отец, «на мир Божий с любовью и радостью».

Понятно, почему Евангельские мотивы творчества Репина – с их полнотой исполненности смыслов – замалчивались в советское время. Конечно,

этот сюжетный цикл не так обширен и грандиозен, как у того же Поленова. Но учтём: именно за работу «Воскрешение дочери Иаира» Илья Репин получил большую золотую медаль в год окончания учёбы. Её назвали лучшей конкурсной программой за всю историю Академии художеств. К евангельским сюжетам Репин обращался в течение всей своей жизни. Это и картина «Христос», образу которого приданы человеческие черты современников художника, и, как антипод, – картина «Иуда». В сюжет картины «Николай Мирликийский избавляет от смертной казни трёх невинно осуждённых» положен самый драматичный момент, когда святитель Николай предотвращает смертельный удар, удерживая карающий меч над головой осуждённого...

Илья Ефимович был человеком с юмором, это чувствуется по хитрому прищурю глаз на его поздних фото. Известна история с племянницей его жены, вернее, с её портретом. Репин сначала написал её в светской праздничной обстановке в лёгком светлом наряде. А позже, крепко рассорившись с ней, переписал портрет. И теперь красавица предстаёт перед нами в образе строгой монашки в чёрном одеянии.

«А я люблю это состояние – переделок». Очень характерно для Репина. На выставке в этом легко убедиться, поднявшись на антресоли, где в разделе «Исследования» можно рассмотреть все

Осенний букет

Гопак

этапы подготовки и писания картин. Так мы увидим процесс создания картины «Не ждали». Четыре раза художник переписывал лицо главного героя! Менялась походка человека, входящего в комнату как в пространство картины: от твёрдой поступи до робкого стояния главной фигуры, в которой всё неуверенность – и поза, и взгляд, и душевное состояние. А дальше и вовсе неожиданная метаморфоза: композиция картины остаётся прежней, но в образе возвратившегося из ссылки человека – женщина...

«Гопак» – эта картина Репина посвящена памяти незабвенного друга – Модеста Мусоргского. И это последняя картина Мастера. Как будто все свои увядающие силы 85-летний художник выплеснул на холст. Так ярким, чувственным, неукротимым движением танца Илья Ефимович Репин попрощался с миром – последним взмахом руки...

Это полотно завершает экспозицию. Но сама выставка закроется только в середине августа. Так что успеете её посетить!

**Надежда Валентиновна
ПАВЛОВА**