Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система»

На конкурс сценариев Сценарий для читателей категории 60+

«Больше, чем любовь: Илья Репин и Наталья Нордман»

арт-час

Автор: Богданова Т. В., ведущий библиотекарь-библиограф отдела искусств ЦГБ

«Больше, чем любовь: Илья Репин и Наталья Нордман»

Слайд 1 (Репин и Нордман)

Здравствуйте, уважаемые наши читатели! Мы рады очередной встрече с вами. И сегодня она посвящена вечной теме — теме любви. А говорить мы будем об истории любви двух незаурядных личностей, оставивших яркий след в истории и культуре. Это история любви художника Ильи Репина и его музы Натальи Нордман. Зачастую именно муза не только вдохновляет художника, писателя, поэта, но является залогом его успешной творческой деятельности. Примеров много: графиня Юлия Самойлова у К. Брюллова, Гала у Дали, Екатерина Серебрякова у Павла Филонова, у Ильи Репина — Наталья Нордман.

Слайд 2 (фото Репин и Нордман)

Они оба уже были немолоды, когда встретились: ему – 54, ей- 35. Разница 19 лет.

Но любовь между ними вспыхнула как фейерверк, поразила, ослепила и шокировала всех знакомых. Знакомые не понимали и не одобряли выбор художника. Конечно, Наталья Нордман была яркой натурой, но слишком уж эксцентричной и шумной.

Слайд 3 (Видео о Н. Нордман в юности)

Слайд 4 (фото Нордман)

Илья Ефимович Репин к этому времени был уже знаменит, богат и после первого неудачного брака мог бы выбрать себе пару более достойную. Несмотря на почтенный возраст, художник нравился даже юным девушкам из хороших семей. Так почему же он выбрал именно Наталью Нордман? Ведь ей уже тридцать пять, и она совершенно нехороша собой.

Критик Владимир Васильевич Стасов в одном из писем написал брату: «Репин ни на шаг от своей Нордманши (вот-то чудеса: уж подлинно, ни рожи, ни кожи, — ни красивости, ни ума, ни дарования, просто ровно ничего, а он словно пришит у ней к юбке)».

Конечно, Стасов был не прав относительно ума и дарования Натальи Нордман. Она, как раз, была талантливой женщиной и довольно неглупой.

Слайд 5: (Веревкина и Званцева)

Влюблялся Репин многократно, и всегда избранницами его сердца становились женщины интеллектуальные, высокодуховные и, разумеется, те, кто мог по достоинству оценить его талант. Помимо романа с Верой Веревкиной у него был еще один — с молодой художницей Елизаветой Званцевой.

Слайд 6 (портрет Н. Нордман в красном берете)

Но самой серьезной его любовью стала необычнейшая из всех женщин, которых он встречал в своей жизни - Наталья Нордман. Но познакомились они вот так:

Слайд 7 (Видео о первой встрече Репина и Нордман у княгини Тенишевой)

Слайд 8 (несколько фото Репин и Нордман вместе)

Когда же Репин стал для Натальи Нордман объектом нежных чувств, неизвестно. Близкими их отношения сделались в 1898 году, когда Наталья Борисовна сопровождала Репина до Одессы, откуда он должен был ехать в Палестину писать библейские сюжеты.

Во время этого путешествия Наталья Борисовна поняла, что ждёт ребёнка. Детолюбивый Репин готов был признать младенца, но новорожденная девочка прожила всего два месяца. Нордман пережила уграту дочери гораздо спокойнее, чем Илья Ефимович. Она не чувствова-

ла в себе тяготения к материнству и за короткое время жизни девочки не успела к ней привязаться.

Слайд 9 (усадьба «Пенаты»)

Однако Репин считал, что после такой трагедии его возлюбленная нуждается в покое и утешении. На ее имя он купил землю в поселке Куоккала, где выстроил поместье, которое Наталья Нордман назвала «Пенаты». По верованьям древних римлян, пенаты - боги хранители домашнего очага и семейного благополучия. Позднее оно стало нарицательным для обозначения родного дома.

Поскольку Нордман была не просто бедна, а абсолютно без средств и всю жизнь прожила за счет помогавших ей друзей, хотя была дочерью русского адмирала шведского происхождения и русской аристократки.

Но рано осталась без отца. А всё, что было нажито, быстро иссякло. Репин хотел ее обеспечить как минимум — комфортным жильем. Изначально «Пенаты» были **ЕЁ** домом, но Репин бывал там все чаще, полюбил это тихое место, начал принимать там своих гостей и, в конце концов, они с Натальей Борисовной поселились вместе, как супруги. Официально женаты они никогда не были: разведенный Репин не имел права венчаться. Но Нордман в этом и не нуждалась. Они и так были счастливы.

Слайд 10 (Видео счастливы вместе)

Слайд 11(фото Репин и Нордман)

Они и правда, были счастливы вместе. Репин восхищался многочисленными талантами своей молодой жены. Наталья Борисовна владела шестью языками настолько хорошо, что переводила Репину зарубежные газеты прямо с листа, разбиралась и в музыке, и в скульптуре, и в живописи. На 37м году жизни Нордман обнаружила у себя литературный талант. В 1900 году, в журнале «Нива» была опубликована её повесть «Беглянка». Книга автобиографическая. Героиня повести бежит в Америку, как когда-то, в 22 года, сбежала от родителей в Америку сама Наталья Нордман. Критики недвусмысленно заявили об «умеренности литературного таланта г-жи Северовой» (это её псевдоним). А вот Илья Ефимович с критиками не согласился, и в 1904 году, когда Наталья Борисовна написала ещё одну книгу, «Крест материнства», Репин даже сделал к роману иллюстрации. Кроме того, Наталья Борисовна была замечательным фотографом.

Слайд 12, 13 (несколько фото Репина, сделанные Нордман)

Она окончила специальные курсы и успешно участвовала в конкурсах фотографии. Даже получила серебряную медаль.

Благодаря фотоснимкам, сделанным ею, мы можем получить представление о том, как протекала жизнь в «Пенатах» и в праздники, и в самые обычные дни. Нордман умела сделать снимок неожиданно и запечатлеть Репина в милых повседневных ситуациях, подчас даже в почти интимные моменты. Нордман не только сама увлекалась фотографией, но и научила снимать Репина, что потом очень помогало ему в работе.

Слайд 14 (портрет Нордман с книгой)

Репин очень любил, когда ему во время работы читали. Поэтому Наталья Борисовна очень часто заходила в мастерскую, садилась на диван, поближе к Илье Ефимовичу и читала. Читала не только любимые Репиным «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, но и периодику. Они выписывали более 20 наименований журналов и газет!

Слайд 15 (портрет Нордман в шляпе с пером)

Он иллюстрировал ее книги. Не раз писал ее портреты, причем показывал ее привлекательной — такой, какой он сам ее видел: «Её окружала, за ней неслась везде повышенная жизнь. Её веселые, большие серые глаза встречались только с радостью, ее грациозная фигура всякий момент готова была блаженно танцевать, как только звуки плясовой музыки долетали до ее слуха...» - так вспоминал о ней Илья Ефимович.

Слайд 16 (фото К.И. Чуковского)

Корней Чуковский, сосед Репина по Куоккале и его друг, вспоминал: «Первая семья Репина по своей некультурности проявляла мало интереса к его творчеству, а Наталья Борисовна уже с 1901 года стала собирать всю литературу о нём, составила ценнейшие альбомы с газетными вырезками о каждой его картине. Итог её работы — 13 огромных альбомов с газетными вырезками»

Слайд 17 (картина «Торжественное заседание Гос. совета»)

Кроме того, Репин не раз повторял, что одной из своих наиболее блестящих удач — картиной «Государственного совета» — он всецело обязан Наталье Борисовне: она приняла к сердцу те трудности, которые он встретил при написании этой картины, и помогла ему своими советами, а также сделанными ею фотоснимками.

Предложение запечатлеть юбилейное заседание Государственного совета Репин получил в апреле 1901 года. Илья Ефимович согласился. Увлекла масштабность замысла, родившегося в чиновничьих головах. Подобного группового портрета - по количеству персонажей - более 80 - не найти, пожалуй, во всей мировой живописи. Как раз это и подзадоривало. Вступить в состязание с титанами прошлых веков, доказать, что и мы не лыком шиты, - как тут не загореться?!

Однако мастер поставил некоторые условия. Одно из них - привлечь помощников. Труд предстоит огромный, требующий помимо прочего отменного здоровья. А у него болит от переутомления правая рука. Приходится подвязывать ее лентой через плечо и под локоть, но перевязь сковывает движения, и все равно больно. Когда совсем невмоготу, он пробует писать левой рукой, но у левой нет необходимой уверенности и навыка... Словом, без помощников не обойтись. И тут нет ничего необычного, многие так делали. Рембрандт, например, или Рубенс. Подмастерья писали второстепенные части картины. Затем мастер создавал основное и проходил по всему холсту своей кистью, придавал изображению единство и неповторимый почерк. Да и сроки диктовали такой выход. Трое справятся с делом быстрее, чем один. На том и договорились.

Художник выбрал в помощники лучших питомцев своей академической мастерской. Иван Семенович Куликов писал фон и детали костюмов. Борис Михайлович Кустодиев писал правую часть картины. Полотно было закончено в 1903г. Его размер 4х 8,77м. Находится эта картина, как вы знаете, в Русском музее.

Слайд 18 (Репин и Нордман)

Как и положено супруге, Наталья Борисовна пыталась обустроить быт Репина. Чтобы ему не мешали работать, Наталья Борисовна завела обычай встречаться с друзьями по средам. Они давали Репину возможность сосредоточенно работать во все прочие дни, не боясь никаких посетителей.

Слайд 19 (Видео о средах в Пенатах)

Слайд 20 (за столом)

Нордман истово исповедовала вегетарианство. Она автор многих изданий на эту тему. Её «Поваренная книга для голодающих» выдержала четыре издания.

В «Пенатах» на стол подавались капустные котлеты с брусничной подливой, овощные супы, отвары из свежего сена: Наталья Борисовна верила в их оздоравливающее действие. Со временем под запрет попало не только мясо, но также рыба, молоко и яйца.

Илья Ефимович же любил вкусно поесть и сбегал иногда из дома, чаще всего к Чуковскому, чтобы полакомиться бифштексом. Когда он бывал в Петербурге, он опять же, непременно заходил в ресторан и заказывал всё вкусное, запретное, а потом шутливо каялся супруге в грехопадении.

Слайд 21 (фото гости за столом)

Среди завсегдатаев «странного» дома ходили шутки по поводу оригинальных блюд, создаваемых по воле Натальи Борисовны. Направляясь к художнику, гости сначала заезжали к кому-нибудь обедать, ели досыта, приговаривая, что у Репина ничего кроме сена не получат. В газетах быт Репиных описывался с комическим ужасом. На деле же обеды были вкусными и обильными, а главное весёлыми: было много шуток, импровизаций, царил дух творчества. Впрочем, и сама Наталья Борисовна была в пищевом плане «не без греха».

Слайд 22 (Нордман в кругу гостей)

М.К. Куприна-Иорданская, жена писателя Куприна рассказывала: «Некоторых гостей, в том числе и меня с Александром Ивановичем, Нордман как-то пригласила к себе в спальню. Здесь у нее, на ночном столике, стояла бутылка коньяку и бутерброды с ветчиной. «Только, пожалуйста, не проболтайтесь Илье Ефимовичу!» — говорила она»... Но с годами Нордман становилась все более фанатичной вегетарианкой. И такой же строгости требовала от супруга.

Слайд 23 (фото инструкции «Самопомощь»)

Что касается «раскрепощения прислуги» — то это новшество шокировало гостей еще сильнее, чем сплошь овощной стол. В большинстве русских усадеб гостей встречала прислуга. В «Пенатах» было все иначе — гостей встречал Там-Там. Там-Тамом называли медный гонг, висевший на бамбуковой подставке у узорного окна. В гонг следовало ударить, чтобы оповестить хозяев о своем прибытии. Над гонгом висела инструкция, написанная от руки: «Самопомощь... Сами снимайте пальто, калоши... Бейте весело, крепче в Там-Там... Открывайте дверь в столовую сами».

Слад 24 (Видео «самопомощь»)

Слайд 25 (фото прислуги)

Можно один раз разыграть для смеха такую комедию. Но когда спектакль продолжается всю жизнь, он надоедает... Прислуга в доме, конечно же, жила. Не могли же все эти многочисленные блюда, приготовленные из сена, и котлеты из овощей появляться на столе по мановению руки хозяйки «Пенат», и не она сама после разъезда гостей мыла посуду. Все это делала прислуга, только внешне дело изображалось так, что будто бы обходились без посторонней помощи.

Слайд 26 (портрет Нордман с зонтиком)

Именно то, что привлекло Репина когда-то в Нордман — её оригинальность, ее несхожесть с «обычными женщинами», — именно это постепенно убивало его любовь к ней. Всё труднее

Илье Ефимовичу было терпеть шокирующие поступки жены, недоуменные взгляды гостей, невкусную еду, нелепый быт.

В начале их отношений Наталья Борисовна помогала ему в его творчестве. Теперь из-за ее причуд Репин страдал как художник, потому что не мог спокойно работать. Ему мешала суматошная деятельность Нордман, устраивавшей неподалеку от «Пенатов» то театр для крестьян, то детский сад.

Чуковский с сожалением писал: «При всей своей преданности великому человеку, с которым связала ее судьба, она не находила полного удовлетворения в том, чтобы служить его славе. У нее у самой была слишком колоритная личность, которая никак не могла стушеваться, а напротив, по всякому поводу жаждала заявить о себе.»

Слайд 27 (портрет Нордман в пальто)

Чахотка у Натальи Нордман впервые проявилась в 1905 году. Илья Ефимович увез ее в Италию — лечиться. Тогда она выздоровела. Но в 1913 году у нее появилась новая блажь: Наталья Борисовна сочла, что меха — «привилегия зажиточных классов», и велела, чтобы ей сшили шубу из мешковины, набитую сосновой стружкой: ведь согревают же стружки, когда сгорают в огне, значит — и таким способом можно использовать их для тепла.

А потом был еще один танец босиком на снегу, после которого Нордман слегла с пневмонией. Чудом выздоровела, поднялась с постели, исхудавшая и на себя не похожая, но упрямо отказывалась от иного пальто, кроме своей «сосновой шубы». Снова простудилась.... И теперь уже это была чахотка.

За год болезни она постарела и подурнела. И поняла, что для Репина она больше не любимая женщина, а обуза. И тогда она решила избавить Репина от обузы. Не предупредив, ничего не сказав, воспользовавшись его отсутствием, Наталья Борисовна сбежала из «Пенатов» и уехала в Швейцарию, в клинику для неимущих. Одна, оставив все драгоценности, которые дарил ей муж, взяв с собой денег ровно столько, сколько хватило на проезд. Илья Ефимович был слишком измучен причудами жены, оскорблен ее бегством и, видимо, недооценил серьезность ее состояния.

Он не поехал за Натальей Борисовной, а просто перевел ей деньги... От которых, впрочем, она отказалась. Она больше не считала себя женой Репина и не желала ничего от него принимать. Она даже не распечатывала его письма...

А между тем в одном из них были строки, которые наверняка бы её согрели и утешили. И кто знает, возможно, она бы и вернулась.

Слайд 28 (Видео письмо к Нордман)

Слайд 29 (бюст, который художник лепил с Нордман)

Репину о её смерти сообщили телеграммой. Он просил, чтобы её без него не хоронили, но не успел приехать вовремя, так что пришел уже к свежей могиле. Пришел с альбомом для набросков, в котором зарисовал ее могилу... И уехал в Италию, в Венецию, лечиться от пережитого стресса. По приезде он вызвал к себе дочь Веру и отменил в «Пенатах» все установленные Натальей Борисовной правила.

Разумеется, прожив с этой женщиной пятнадцать лет, Илья Ефимович не мог не тосковать о ней. В одном из писем он жаловался: «Осиротелый, я очень горюю о Н. Б. и все больше жалею об её раннем уходе. Какая это была гениальная голова и интересный сожитель!» А однажды летом в окно его мастерской залетела птичка, посидела на бюсте, который Репин лепил с Нордман, и улетела обратно в сад, и художник сентиментально промолвил: «Может быть, это ее душа сегодня прилетела...»

Слайд 30 (Видео воспоминания друзей о Репине и Нордман)

Слайд 31 (усадьба-музей «Пенаты»)

Репин после смерти Н. Б. Нордман-Северовой жил в Куоккале, в «Пенатах» еще 16 лет с дочерью, которая занималась хозяйством. Художник вел замкнутый образ жизни. Он много работал, ночевал на балконе в спальном мешке, даже зимой. Здесь он и умер в возрасте 86 лет (в 1930г.) и здесь же был похоронен.

Еще при жизни Н. Нордман завещала «Пенаты» Академии художеств с условием, что после смерти Репина здесь будет его музей. Но Академия отказалась, сославшись на то, что у неё нет денег на содержание музея. И тогда Репин пожертвовал Академии 30 тыс. руб., чтобы в будущем на проценты с этих денег музей мог существовать. На этих условиях Академия готова была исполнять завещание Нордман.

Сейчас это посёлок Репино. И здесь находится музей-усадьба И.Е.Репина. Это в пригороде Санкт-Петербурга. Если будет возможность – обязательно там побывайте.

Использованные Интернет-ресурсы:

Илья Репин и Наталья Нордман: Странный роман великого художника и необычной оригиналки [Электронный ресурс] // КУЛЬТУРОЛОГИЯ. РФ - Электрон. дан. — Режим доступа: https://kulturologia.ru/blogs/201017/36388/ (дата обращения: 21.07.2019). — Загл. с экрана.

Митрофанов, А. Репин и прислуга: кто первым в России придумал кафе самообслуживания? [Электронный ресурс] // Портал Милосердие.ru - Электрон. дан. — Режим доступа: https://www.miloserdie.ru/article/samopomoshh-v-penatah-kto-pervym-v-rossii-pridumal-kafe-samoobsluzhivaniya/ (дата обращения: 21.07.2019). — Загл. с экрана.

Павлова, Е. Спутницы Великих: Наталья Нордман. Ч.1 [Электронный ресурс] // YouTube - Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=moqYu6aBQvs (дата обращения: 21.07.2019). – Загл. с экрана.

Павлова, Е. Спутницы Великих: Наталья Нордман. Ч.2 [Электронный ресурс] // YouTube - Электрон. дан. – Режим доступа: https:// www.youtube.com/watch?v=xhC-4dayatk (дата обращения: 21.07.2019). – Загл. с экрана.

Павлова, Е. Спутницы Великих: Наталья Нордман. Ч.3 [Электронный ресурс] // YouTube - Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=wzexcIwVcgc (дата обращения: 21.07.2019). – Загл. с экрана.

5