

БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ И ФИЛОСОФСКИЕ
ИСКАНИЯ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ XVIII
– НАЧ. XX В.

Работа Мурачёвой Маргариты
Группа Д11

Искусство в России долгое время было исключительно церковным. Именно поэтому, в жанре иконописи Россия достигла невероятных высот, но икона это сакральный образ, не совсем искусство.

Русская религиозная живопись по аналогии с западной поначалу характеризовалась попытками художников дать Евангельскому сюжету своё личное толкование. Но в отличие от европейской с её гуманистической направленностью, просвещенческой идеей расцерковления, русские мастера стремились наполнить свои полотна религиозным духом.

Искусство в сознании просвещенного общества, коим стремилась стать Россия, есть новая религия, где художник обретает статус Учителя, ведущего за собой толпу. Христианство основано на принципе каждый человек несет в себе частичку Бога. В его земном существовании заложен высокий смысл возвысить душу, приблизится к Богу.

«Живопись совмещает в себе проповедь, убеждение, речь оратора и поэта с наглядным изображением сцены»

Библия воспринималась не только как запечатленное в словах Божественное откровение, но и как исторический источник. Библейские сюжеты стали трактоваться как исторические, что в свою очередь открыло доступ к ним художников-мирян, потеснив иконописцев.

Начало новой интерпретации Святого Писания положено в эпоху Ренессанса, с его гуманизацией, «очеловечиванием» Христа.

В России первый художник, в творчестве которого появились библейские сюжеты, как историческая живопись, был Антон Павлович Лосенко. Его работа на библейский сюжет, написанная им после обучения во Франции «Чудесный улов рыбы» 17.

Художник сосредотачивается не на раскрытие сакрального смысла притчи о будущем апостольском служении своих учеников. Он акцентировал внимание на передаче естественности поз, жестов, распределении мускулов в фигурах рыбаков, анатомической верности положения человеческого тела. Для художника очень важно передать жизненную атмосферу происходящего и она вышла на первый план. Для оживления действия он вывел бытовую сцену на первый план, а признак мистического действия лишь номинально оформил присутствием Христа, поставив его в центре и выделив ярко-синим цветом плащ.

«Чудесный улов рыбы», Антон П. Лосенко

Жертвоприношение Авраама» Лосенко 1765

Реалистичная тенденция сохраняется, но впервые пытается раскрыть сакральный смысл библейского сюжета, как прообраз будущей великой жертвы за весь мир. Потому и является смысловым центром - Исаак, покорный, затихший на жертвеннике из дров, прообраз смирения Бога-сына перед Богом-отцом. Выделение основных персонажей ярким цветовым пятном и выведение их на главный план. Художник показав главное в сюжете, стремится идти дальше. Показав природу жертвы не для того исполнить, а для послушания. Его герой эмоционально переживает, он заземлил духовную ценность жертвы.

Карл Брюллов открывает идею спасения как новый этап в религиозной живописи. Христианский священник в отличие от языческого жреца не испугался извержения и хаоса. Природа его поведения совсем иная, чем у жреца. Он идет с поднятой головой, с просветленным лицом, обращенным к небу. Художник изобразил его с христианскими святынями: нагрудным крестом, в руках его кадило и потир. Через фигуру священника и его атрибуты Брюллов выражает состояние веры, в руках его факел, как символ внутреннего духовного горения. Он горит не ярко, а тихим неярким светом. Бегущие развернулись к нему, взятая таким образом тема Христа открывает и идея спасения, как новый этап в религиозной живописи.

Брюллов значительно смог продвинуть развитие искусства, пронизанного пафосом церковной жизни

«Последний день Помпеи».

Картина русского художника Карла Брюллова, работа над которой была завершена в 1833 году. Хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

А.А. Иванов (1837-1857)

Выполнение замысла художника стало его смыслом жизни, все 20 лет от трудился над своей работой. Сюжет картины основан на первой главе Евангелия от Иоанна.

- В основе лежит библейский сюжет о первом появлении Христа в народе. Иванов считал, что этот момент наиболее важен, фундаментален в истории христианства. Вся сущность Евангелия: Иоанну Крестителю от бога поручено приготовить людей к принятию Мессии. Народ ждал его, но они боялись принять ложного Спасителя или не узнать его. Жители Иерусалима пришли к Иордану, откликнувшись на призыв Иоанна прийти покаяться. Неоднозначна реакция людей: на Все «Агнцы Божии»; радость, испуг, изумление, смятение и даже неприкрытая враждебность священнослужителей. Шесть обнаженных фигур уже прошли процесс омовения и художник оставил их, как символ духовного очищения. Пройдя очистительную купель, смыл с себя тяжкое, греховное. Это тайный, сакральный смысл Крещения в христианской символике. Четыре человека слева будущие ученики: Иоанн, Петр, Андрей, Нафанаил. Художник на этой группе изобразил следы от сомнения, недоверия до принятия искренней веры. На картине изображен именно тот момент, когда Иоанн впервые узрел Иисуса Христа приближающегося к нему. Его жесты, его лицо буквально дышит одухотворением, вот этот миг, пророк дождался своего Мессию. Рядом с пророком И стоят апостолы, будущие ученики Спасителя.

- Колористические акценты картины: радость раба и римского воина-белая ткань повязки как символ нравственного очищения, красный-цвет «смывшейся» в воде греховности. Отец и сын прошли купель, но еще не оделись, но уже дрожат от холода и радости.
- Рядом с Иоанном Крестителем расположились люди разных возрастов, одни из которых уже отчистились в водах священной реки а другие только собираются. На одних лицах радость, на других недоверие, сомневающих в правдивости рассказов о Мессии. Фигура Иисуса расположена вдалеке от всех на горизонте, как будто он между небом и землей. Невозможно поверить в то, что художник не видел всего происходящего в реальности. Настолько тонко он подметил психологические особенности и даже Палестинский пейзаж. Месяцами он жил среди болот и в захолустьях в этой стране, стараясь воссоздать природу Святой Земли в своей работе. С поразительной точностью, выразительностью и реалистичностью мастер изображает ее. Здесь и выжженная солнцем каменистая равнина, и горы в голубой дымке вдали, и берег Священной реки, поросший деревьями и кустарником. Поражает то, какие удивительные цветовые сочетания здесь нашел Иванов. «Явление Христа народу» - картина, поистине являющаяся шедевром.
- Иванов впервые в мировом искусстве показал сакральный смысл христианской символики как духовное очищение человека.

Николай Ге и его православные сюжеты. (1831 – 1894)

Н. Ге Николай Николаевич Ге родился 15 февраля 1831 года в Воронеже. В детстве он жил на Украине, в поместье отца. Предки Ге с отцовской стороны бежали в Россию в конце XVIII века от событий Французской революции. В Киевской первой гимназии Ге впервые начинает рисовать, писать акварелью. Но, несмотря на явные художественные и гуманитарные наклонности, дальнейший выбор был сделан в пользу «науки всех наук» – математики. Математическое отделение философского факультета Киевского университета, а с 1848 года аналогичный факультет Петербургского университета сформировали у Ге дисциплину мышления, но ученым-математиком Ге не стал. Параллельно с учебой в университете он посещал вечерние классы Академии художеств, постоянно бывал в Эрмитаже. В 1850 году он поступил в Академию художеств. Он написал цикл картин «Тайная вечеря», «Что есть истина?» Христос и Пилат, «Совесь. Иуда», «Распятие», о которых дальше пойдет речь.

Глубокое и проникновенное полотно «Христос в Гефсиманском саду» показывает нам уже готового к великой жертве Иисуса. С первого же взгляда очевидно, что это сильный духом Человек, без страха встречающий свою судьбу. Какие бы сомнения не тревожили Его, именно после Гефсиманского сада Иисус окончательно решил претерпеть все предначертанные испытания. И пошел до конца. Через мучения, боль и смерть – к воскрешению, вознесению и Царствию Божьему.

Николай Ге не отступает от религиозной темы, и пишет «Христос в Гефсиманском саду». Это творение он делал с 1869 по 1880 год. Его критикуют и заставляют верить в бездарность, но спустя некоторое время автор переделывает свое полотно, и тогда критики замолкают. Эта картина признана одним из шедевров великого художника. Чтобы нарисовать ее потребовалось несколько лет переосмысления и изучения своих работ. Была ежедневная работа над собой и подавление нелестных возгласов в адрес работ автора.

Немного о картине «Христос в Гефсиманском саду».

- Главная техника художника заключается в том, что он пишет все свои картины без эскизов и набросков. Николай считает, что нужно писать душой, а поправки и лишние наброски рожают сомнение и неправильное восприятие формы.
- Он представлял в своей голове, как выглядел Иисус в последние часы до распятия. На лице спасителя мы видим тревогу, но не отчаяние. Главный герой полотна обращается к своему создателю за пониманием и чтобы тот принял его в свои безмерные объятия. Он просит прощения за то, что не смог наставить людей на путь истины.
- Христос уверен, что жертва станет ненепрасной, только через боль и смерть проявляется истинная вера. Говоря с отцом, герой испытывает тревожное волнение и безумную усталость. Его одеяние растрепалось так же, как и душа великих грешников. Совершенно один в темном лесу он обращается вверх и знает, что там его слышат и прощают.
- Это полотно будет длительное время выставляться на закрытых выставках. О нем будут говорить хорошее и плохое. Ге Николай поймет, что это и есть настоящий успех.

«Тайная вечеря» Н.Н.Ге

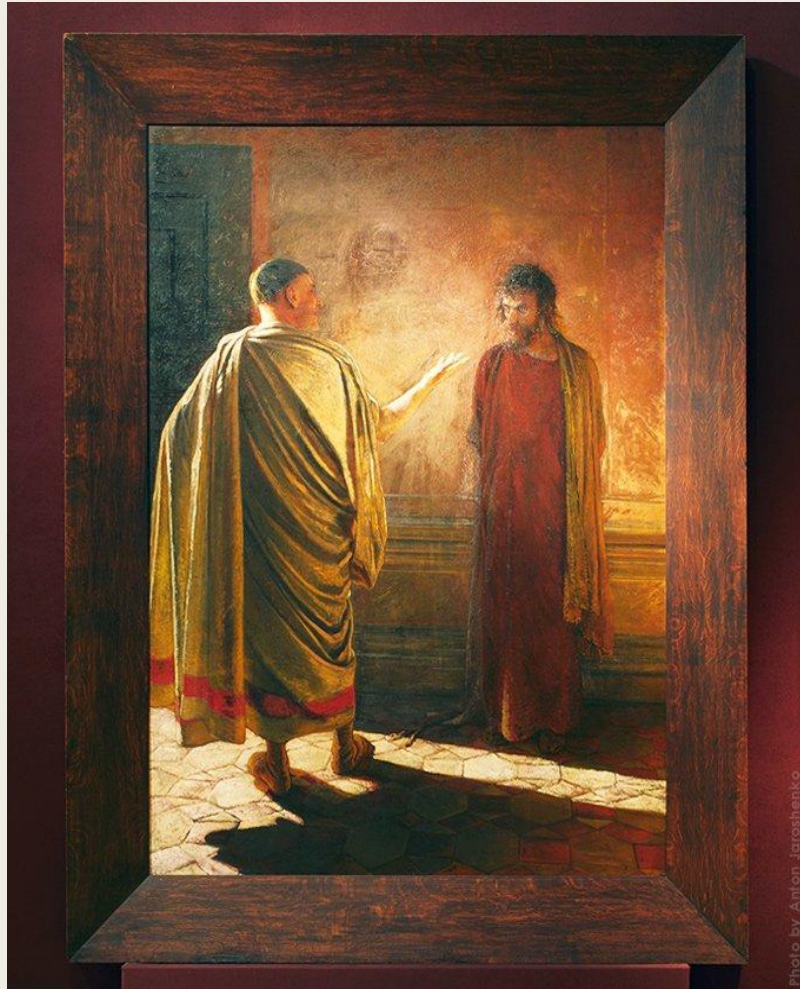
На картине изображена тайная вечеря, накануне ареста и казни Иисуса Христа. Художник неординарно подошёл к изображению известного сюжета-Традиционно это событие изображается как торжественное застолье, а на картине Ге это более камерное, простое и скромное событие, хотя нельзя отрицать его мощного эмоционального воздействия.

Эта картина стала настоящим прорывом в живописи на библейские сюжеты и принесла славу своему создателю. Одновременно она породила множество споров и стала объектом неприятия со стороны традиционных религиозных организаций, придерживающихся мнения о необходимости сохранения канона в такой живописи. Перед зрителем предстает скромная полутемная комната, полная людей. Главный персонаж – Иисус Христос – полулежит на низком ложе с валиком, рядом с ним коленопреклоненный Иоанн, самый молодой его ученик, а с другой стороны – апостол Петр. Остальные апостолы столпились за спиной Христа.

На переднем плане полотна в углу – темный силуэт. Это фигура Иуды Искарриота, которому Христос сказал, что знает о его предательстве. Встревоженные ученики не поняли иносказания, но Иуда точно знал, о чем идет речь. Для Ге он не был простым предателем, продавшим своего учителя за деньги. Это идейный соперник, человек, не принявший истинности учения Христа.

«Что есть Истина?» 1990

Н.Н.Ге не мог остаться в стороне от русско-философской мысли. Лев Толстой считал, «зло есть что-то Малодейственное, его можно одолеть путем увещевания, путем нравственного совершенствования. Владимир Соловьев утверждал, что зло не есть недостаток добра, исчезающий с ростом последнего. Зло считал соловьев Укоренилось в человеческой жизни. И силы зла стали явно Сильнее добра. Зло всегда торжествует, а добро проваливается В ничтожество». Картина написана явно под влиянием учения Толстого. Но образ Христа написан не в духе жалости и кротости Этот аскетический, изнеможенный человек выражает гнев И воинствующее воодушевление. Ге отходит от Толстовской идеи Несопrotивления злу насилия. Его Христос воплощает в себе мирную но непремиримую борьбу Со злом.

« Совесть. Иуда. » (1891)

- В картине совесть, изображено предсмертное одиночество Иуды. Автора создает сюжет, доказывающий, что Евангельские истины вечны. Композиция вытянута по горизонтали. Ночь. На нескончаемой дороге одинокая фигура, закутанная в плащ, где-то в конце дороги люди, которые схватили Иисуса Христа. Он бесконечно, беспредельно одинок в этой Лунной ночи. Он весь как будто облит ядовито-фосфорным цветом Луны. Скованный, будто цепями своей совести. Видимых разрушений нет. Самые страшные разрушения произошли внутри. Показан распад души.
- По мнению Ге, Иуда осужден на вечные муки совести, а значит на смерть. Он один из первых в русском обществе дал оценку теории Ницше. Поднялся до истинно-христианского понимания Евангельского события.

« Совесть. Иуда.»
(1891)

Голгофа 1894

Язык картины живописный, экспрессивный,
Страстный, рама картины срезает фигуру,
Указывающую вытянутой рукой на Христа.
Трое обреченных на казнь-Христос и
Разбойники-
Собраны в единый силуэт. Художник говорит
Нам, что спаситель пришёл спасти погибшее,
падшее
Он-одно целое с плачущими и заблудшими, но
для
Этого спасительного соединения надо пройти
через
Смерть, через позорную казнь, пережить бого-
ставленность и лишь затем-воскресение.
«Прости им! Не ведают, что творят».
Его скорбь не о себе, а о нас, его распинающих.

- Оставаясь человеком нового времени людей, высмеивающих святое и романтическое и одновременно готовых посвятить жизнь искусству, во имя подтверждения этого. Ге стал выразителем тенденцией выходящей за рамки изобразительной сферы, посвятив себя целиком ново-заветной теме. Творчество Ге даёт нам надежду и уверенность, что как не разрушительны для Христианства идеи Нового времени, истина, свет Христов победят.
- Вера не может умереть, в самые атеистические времена нам светят светильники её подвижников-Николай Ге и Александр Иванов одни из них.

Подводя итоги:

- Русские живописцы использовали сюжет, конкретную историческую реальность, стремились наполнить реальность духовным. Они опирались на церковные истины, выражая своё отношение к миру реальному.
- Эти художники стали новаторами, они опередили своё время, показав другую сторону Евангельских сюжетов. Пришло время новым откровениям в искусстве. отказавшись от старых традиционных исполнений, они стали искать ту нить, за которую можно зацепиться. В общем, был ознаменован новый этап в развитии русского искусства, к пониманию которого наши соотечественники только подступали.