

Образ Иисуса Христа в живописи XIX века

Подготовила: студентка 4 курса «А»

Григорьева Е.О.

Принял: директор Скопцова Г.С.

2014 год

Образ Христа в русском искусстве XIX

века.

- XIX в. являясь временем небывалого культурного взлета, стал наиболее важным этапом в культурной жизни России. Именно в XIX в. происходит становление русской философской мысли, главным достижением которой стало оформление общенациональной русской идеи – с элементами мессианства, с верой в великое предназначение России. И библейская тематика, образ Христа как никакие другие темы становятся отражением сложной психологической атмосферы того времени.
- Анализ памятников древнерусского искусства, евангельских и житийных текстов позволяет отметить, что образ Спаса — основа всего, что изображает русское искусство, всех избранных им сюжетов, всех созданных в нем образов. Сложившаяся с древности иконография Христа позволяет изображать Спасителя так, как рассказывало о нем Евангелие – в единстве человеческого и божественного и представить ту духовную высоту и силу, которую может обрести освобожденная от греха, свободная от зла человеческая личность.

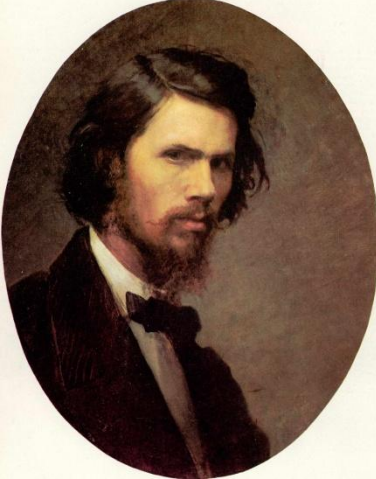
- Проблема духовности, религиозно-нравственного осмысления человека и мира, человека и Бога привлекает ведущих художников XIX в. Искусство-проповедь, искусство – размышление – так понимали свои задачи Иванов, Ге, Крамской, Репин, Перов, Polenov и другие. Тем самым они в атмосфере все нарастающего духовного и политического нигилизма встают на защиту церкви. И, прежде всего, утверждением в своих произведениях идеалов христианской нравственности, возрождением Русской идеи, идеи духовного единения и спасения.

- В произведениях А. Иванова, а позже В. Перова, Н. Ге, и др. раскрывается не только личный, субъективный взгляд на мир, но и сам этот мир возникает в образах, порожденных особенностями религиозного самоощущения художника, степенью полноты его веры. У каждого из них — далеко не простое, неоднозначное отношение к церкви: от отрицания ее ортодоксальности до убежденности в великой миссии храмового и религиозного искусства; от свободного обращения с церковным каноном до великого смирения перед ним.

- Художники XIX в. видели в искусстве служение чему-то высшему, чем оно само. Если не Богу, то нравственному обновлению человечества. Именно этим стремлением соединить историю и религию и будет отличаться религиозная живопись XIX в.

- Анализ работ русских художников на библейские темы показал, что мастеров разных поколений привлекают глубоко нравственные проблемы, поднимаемые в Библии и связанные с образом Христа: добро и зло, верность и предательство, личность и толпа. одиночество перед толпой и властью.

Александр Андреевич Иванов

(1806-1858)

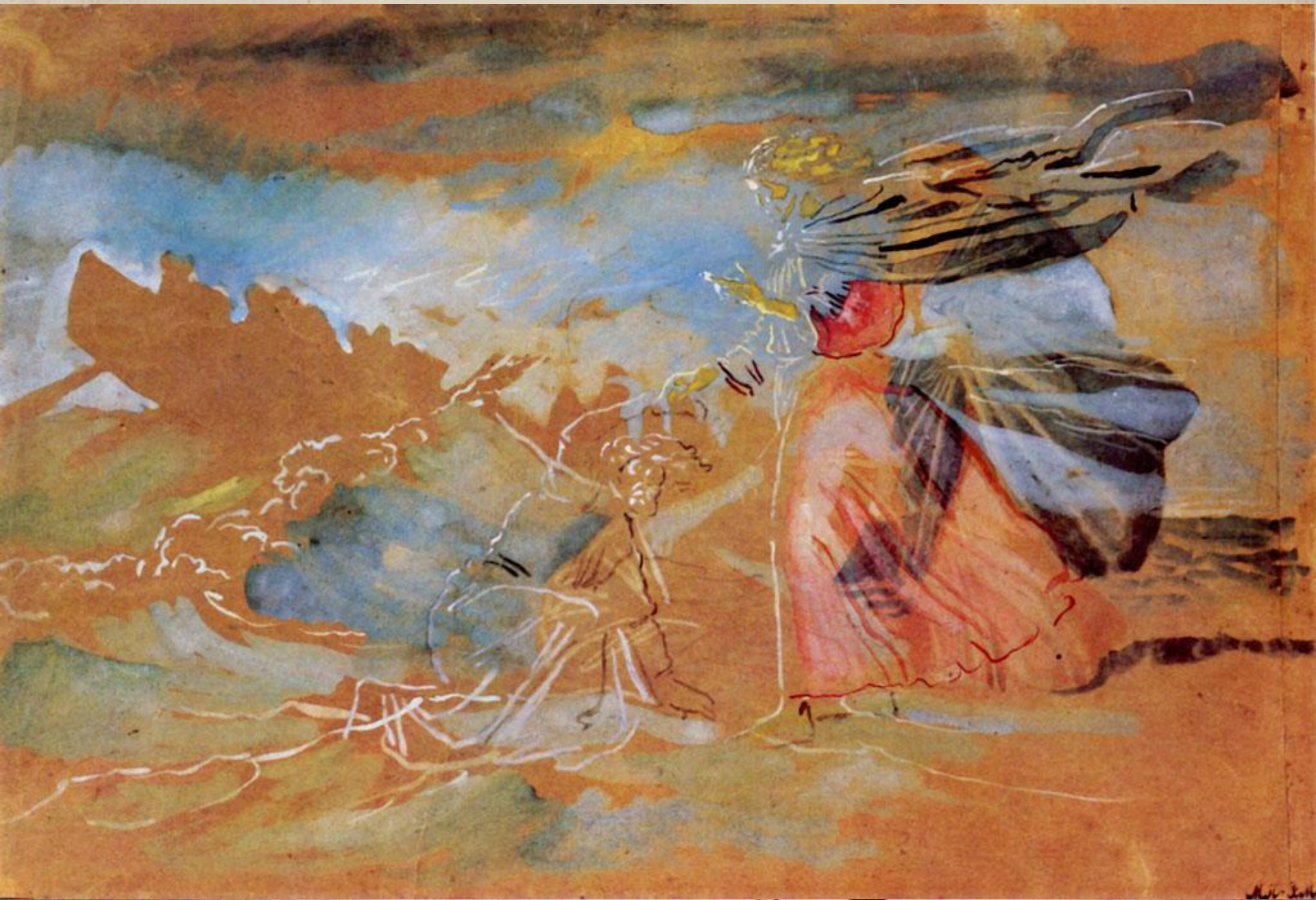
- Над проблемой духовного возрождения человека через образ Христа в искусстве глубоко и целеустремленно работал в первой половине XIX века **Александр Иванов**. А. Иванов начал работу над библейскими эскизами во второй половине 40-ых годов. Философский подтекст его работы выражен в следующих словах: “Человек чувствует божество бесконечное, самовластное и бестелесное. Но он не в силах его изобразить иначе, как приписав ему свои человеческие качества, составляя, таким образом, себе идеалы.”
- Он большую часть своей жизни (20 лет) отдал знаменитой и грандиозной по размерам (5,40x7,50 м) картине **"Явление Христа народу" (1837 г.–1857 г)(ГТГ)** .(5 слайд)
- Сюжет взят из 1-й главы Евангелия от Иоанна. Интересны композиция картины и запечатленное на ней действие. Огромное полотно изображает берег реки Иордана. Левую половину картины занимает группа апостолов, возглавляемая Иоанном Крестителем, который указывает на шествующего вдали Христа-Мессию, предсказанного в библейских пророчествах. Этой группе противостоит толпа фарисеев. Между этими двумя полюсами - вереница людей, символизирующая разные сословные группы с разной реакцией на происходящее.
- А вдали Иисус. Это он. Его изображение естественно, оно привычно и понятно нам. Христос изображен один в центре картины, на освещенном холме, и люди смотрят на него снизу вверх с надеждой. Фигура Христа невелика по размерам, но она фактически является главной в картине. Величавое, спокойное шествие Христа - завет умиротворяющей гармонии, которая должна властвовать в природном мире. Христос в черных одеждах, он приближается к людям, несет им добро. Иванов хотел, чтобы произведение, о котором он мечтал и создавал длительное время, несло в себе гуманную мысль. Интересная деталь - шаг Христа направлен к группе грешников в лице фарисеев - намек на слова Евангелия: "Я пришел не праведников, а грешников призвать к покаянию". Суть этой глубоко философской картины - выбор пути человечества на историческом перепутье, когда на смену старым пророкам приходят новые. Иоанн Креститель жестом в сторону Христа указывает верный путь выбора в мире противоречий - путь к духовному возрождению во Христе. Александр Иванов фактически был первым русским живописцем XIX века, который обратился в своих творческих исканиях к образу Христа. Но, несмотря на величие замысла, его Христос не был понятен большинству зрителей.

А.Иванов «Явление Христа народу» (1837-1857)

А. Иванов « Явление Христа Марии Магдалине» (1835)

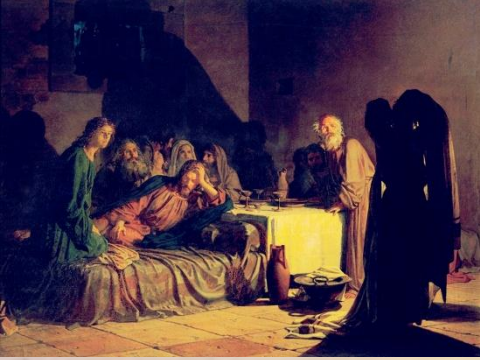

А.Иванов «Хождение по водам» (1850-е)

Последователи Иванова – художники-передвижники пытались развить эту тему, но каждый из них подходил к образу субъективно, злободневно. Обращаясь к божественному образу, художник обращался к иносказанию. Пришедшее с Ивановым философское осмысление внутреннего мира Христа и восприятие Его как человека станет характерным для Ге, Polenova, Репина и др. С одной стороны, верить в Бога интеллигенция XIX века стыдилась в силу своей образованности, по причине обращения к другим учениям (в том числе, социалистическим), с другой стороны, душой она всегда стремилась к лику чистому Христу.

Николай Николаевич Ге

(1831-1894)

Повышенный интерес к евангельской тематике с образом Христа проходит через все творчество другого художника - Н.Н. Ге, одного из основателей передвижничества. Он искал собственный путь в изображении Спасителя. Религиозная живопись, рожденная на почве индивидуального, субъективного толкования земной жизни Христа, рассматривалась — в частности Н. Ге — как возможность высказать и выразить свое отношение к религии, к Богу.

В его картине образ Христа очень далек от академических и канонических изображений. Так, в картине "Что есть истина?" (1890) — (10 слайд) Христос представлен измученным, худым, в разорванной одежде, с растрепанными волосами. Он стоит, прислонившись к стене, в густой тени, еле держа на ногах после надругательств и избиений. В то же время Пилат, грузный, холеный начальник, переполненный высокомерием, стоит на ярко освещенном полу спиной к зрителю. Он случайно заметил Христа и мимоходом задал свой знаменитый вопрос: "Что есть истина?", - не надеясь получить удовлетворительный ответ от униженного и осмеянного человека, стоящего на пороге позорной казни. Христос действительно только молча смотрит на прокуратора. Ему ничего не остается, кроме как молчать, когда аргументы бесполезны и все равно грядет несправедливый суд и расправа.

Картина своей необычной трактовкой образа Христа вызывала негативное отношение публики. Между тем многие отмечали и ее достоинства, состоящие в ее исторической правдивости: Христос выглядит именно так, как может выглядеть человек, которого мучили целую ночь... Н.Н. Ге избрал в земном жизненном пути Христа такой момент, который повторяется везде во всем мире и понятен всем. И в ряде других экспрессивно-драматических композиций с образом Христа Н.Н. Ге показал обостренный конфликт между добром и злом ("Суд Синедриона: "Повинен смерти!", "Голгофа" и др.).

***И.И.Ге
"Что есть истина?"
(1890)***

- Еще одно из произведений **Николая Ге «Тайная Вечеря» (1861 - 1863)** – (12 слайд) трактует традиционный религиозный сюжет как полное трагизма столкновение мировоззрений – героя, обрекающего себя на жертву ради общего блага, и его ученика, навсегда отказывающегося от заветов учителя.

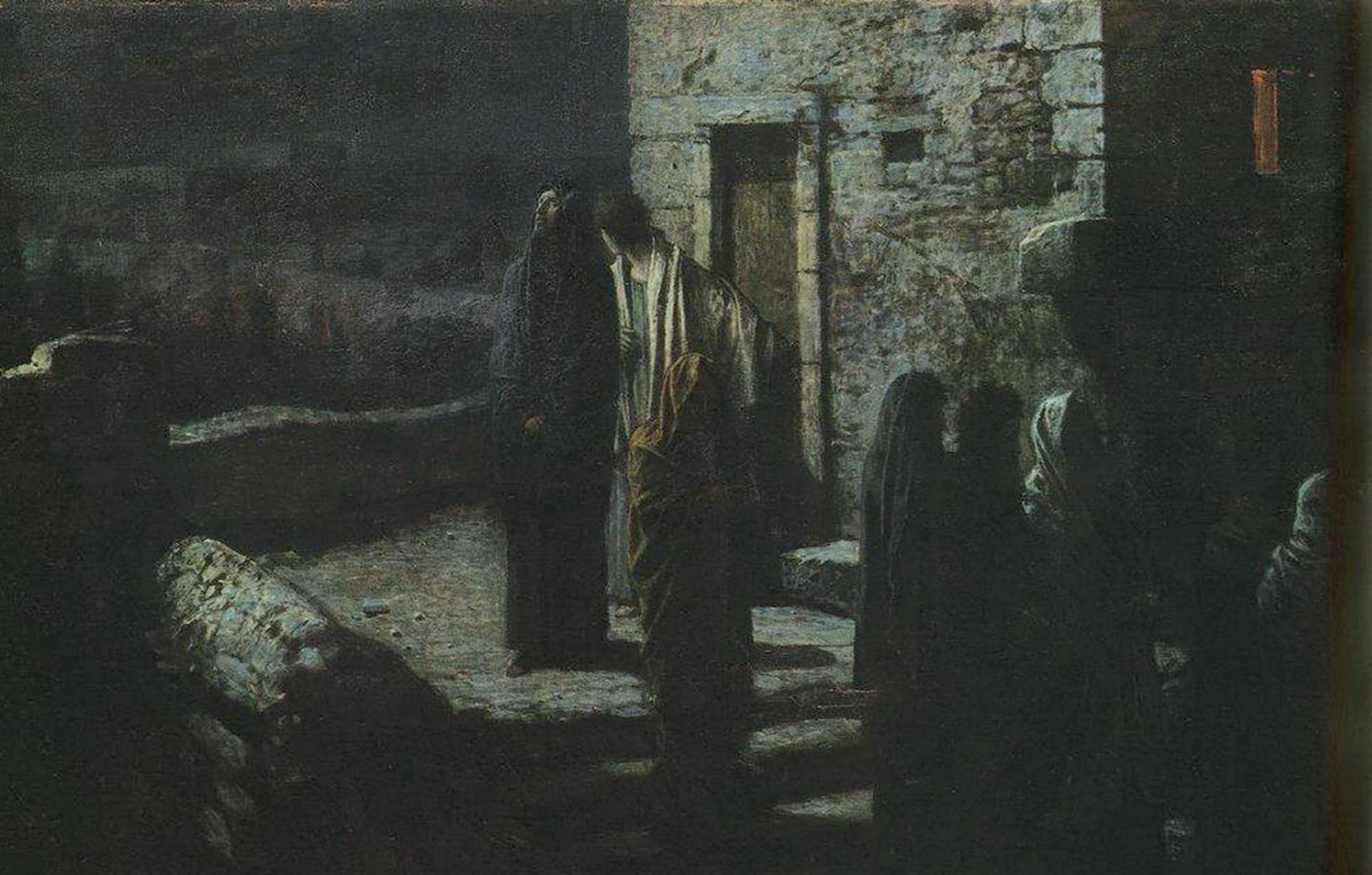
Ге помнил идейный разрыв А. И. Герцена в “Былом и думах” с Т. Н. Грановским, тот разрыв, который совершается среди нас из рода в род, из века в век.

Художник изобразил Христа как человека, переживающего крушение идеалов, горечь разочарования. Поза Христа, его скорбное лицо разительно контрастирует с житейской порывистостью движений апостолов, встревоженностью их лиц. Нарушая академическую композиционную схему, Ге смещает фигуру Иуды к самому краю картины. К нему с тревогой, негодованием, гневом обращены взоры апостолов. Фигура уходящего Иуды рисуется в картине тёмным, зловещим силуэтом, она контрастирует с озарёнными светильником лицами оставшихся учеников. Ге вычленил из образа Иуды всё частное, можно сказать, что художник материализовал в нём важную для себя идею: Иуда – собирательный образ - “без лица”. Взволнованная широкая живописная манера, борьба тревожного света светильников и льющегося из окна холодного лунного света, широкие взметнувшиеся тени усиливают впечатление драматизма сцены, придают ей романтический оттенок.

Николая Ге «Тайная Вечеря» (1861 - 1863)

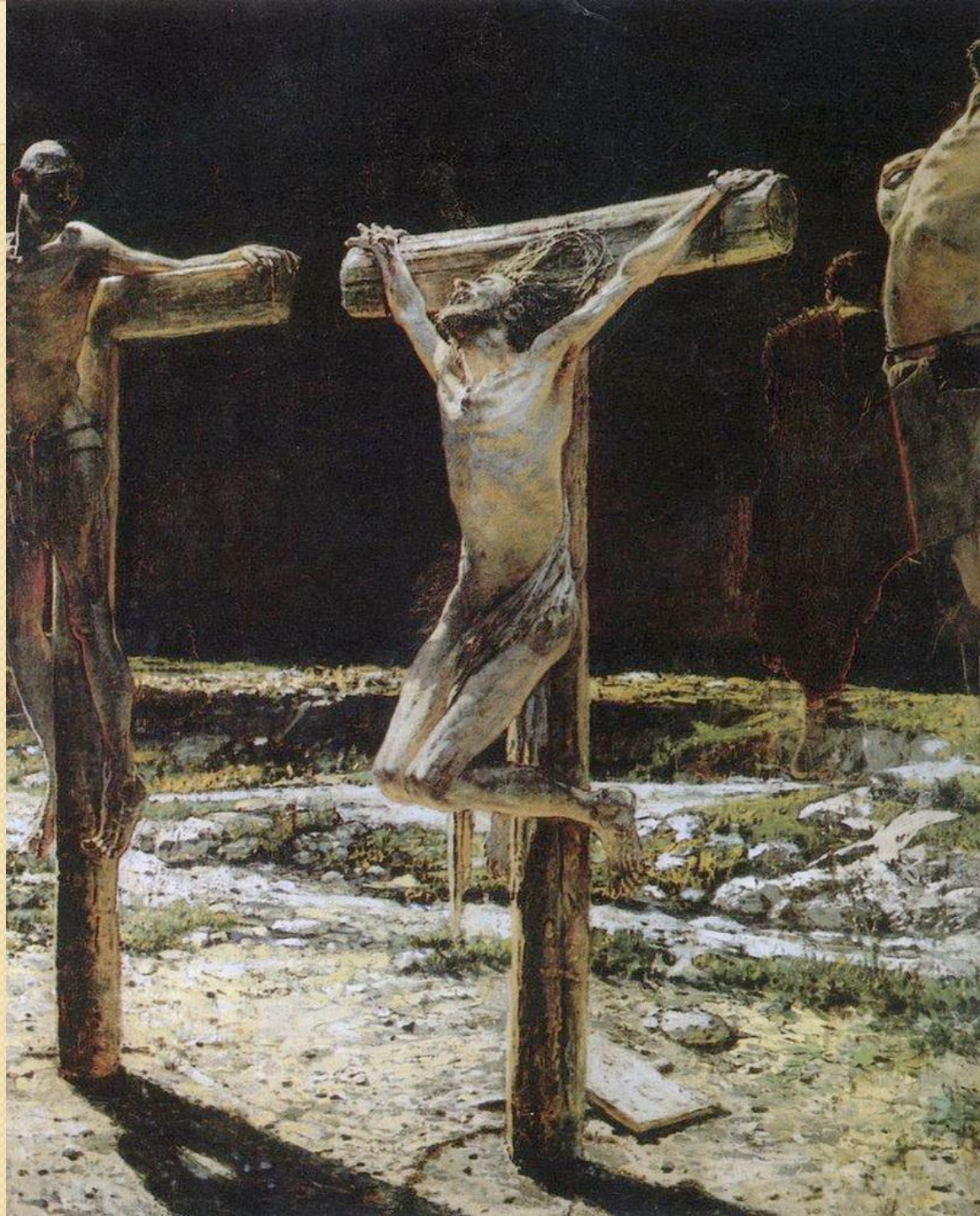
И.Ге «Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад» (1889)

Н. Ге
«Голгофа»
(1893)

*Н.Ге В
«Гетсиманском
саду»
(1880)*

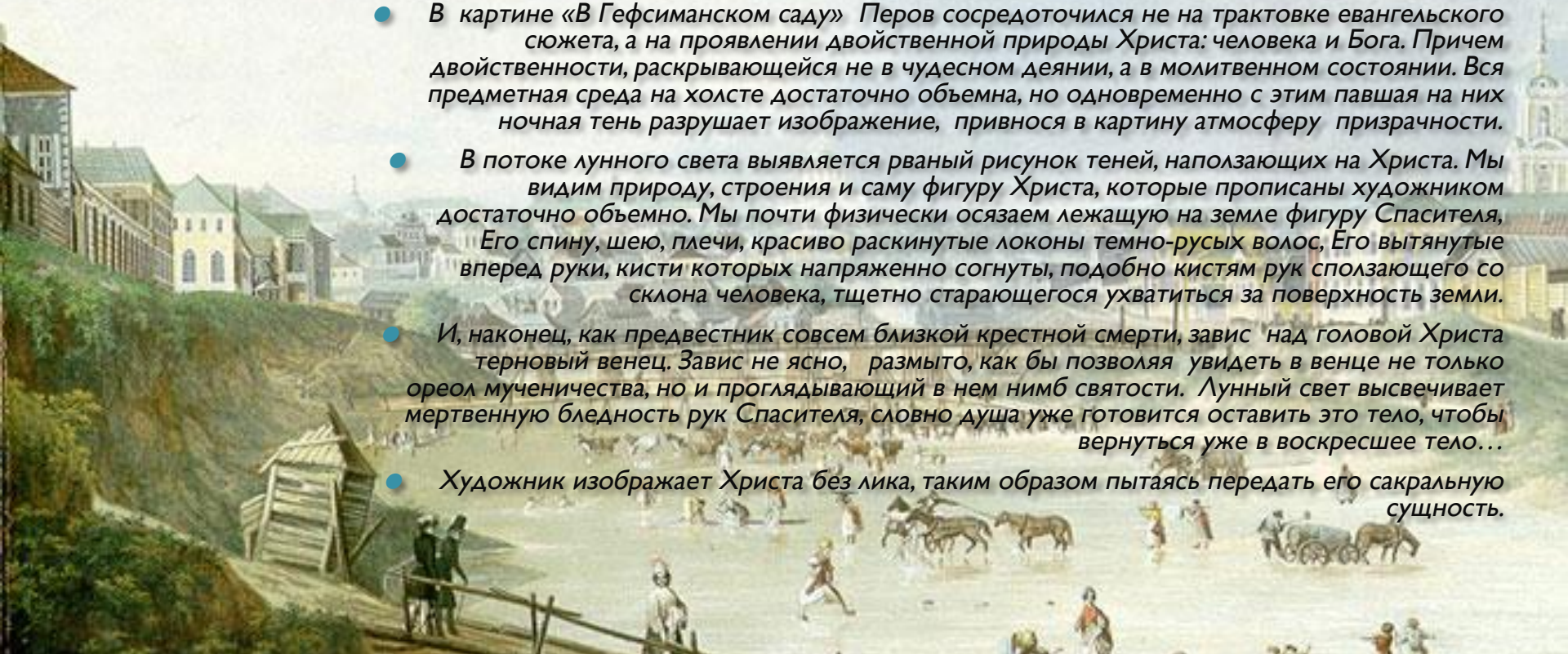

*Н.Ге «Распятие»
(1893)*

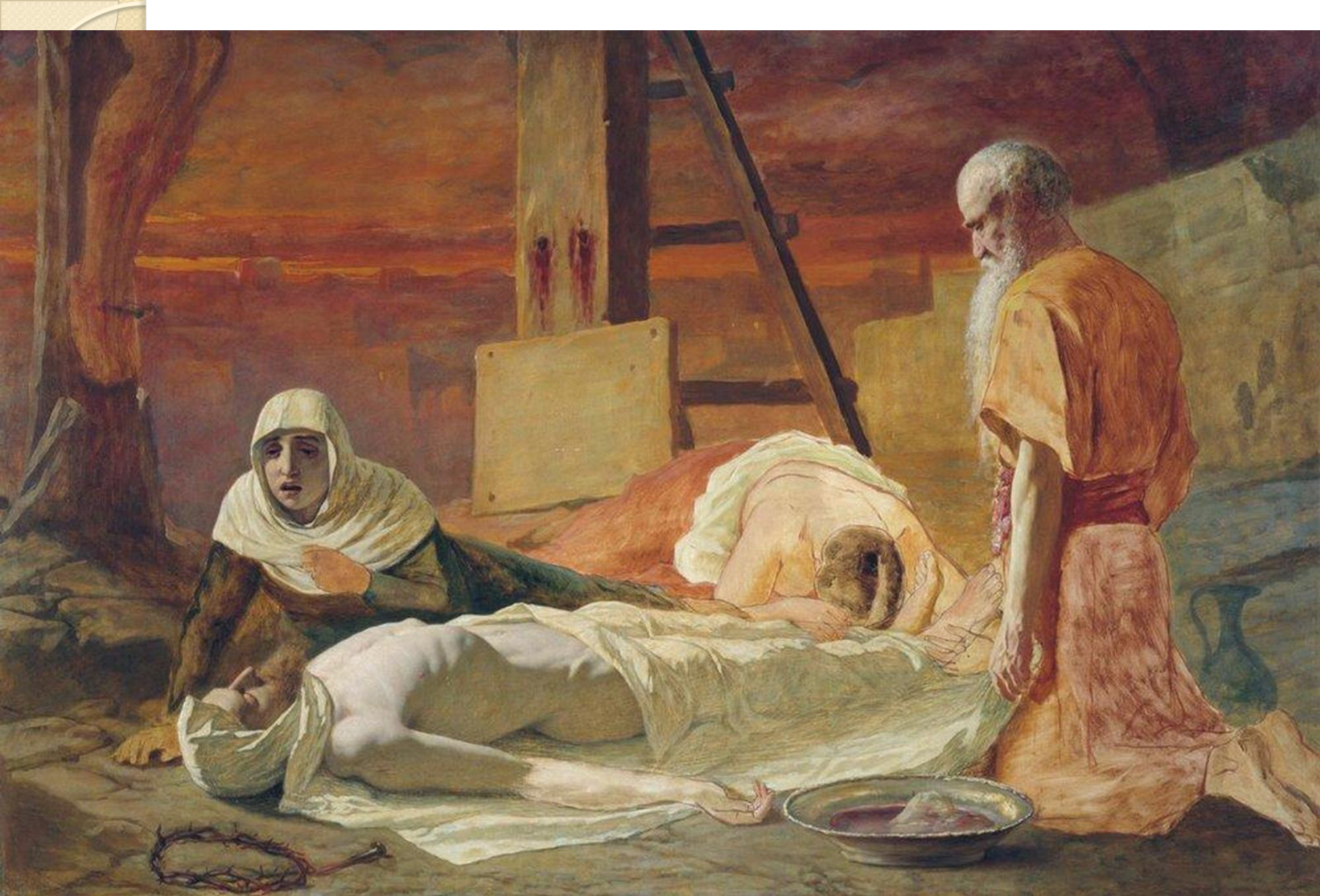
Василий Григорьевич Перов (1834-1882)

- В 1878 году с мольберта художника **Василия Перова** сошло новое, во многом неожиданное, и не только для самого автора, но и в целом для русской религиозной живописи, полотно **«Христос в Гефсиманском саду»**-(18 слайд). Произведение, наверное, единственное в своем роде, так как в нем нет изображения лика Христа. Спаситель здесь изображен лежащим ничком (именно это положение Христа во время молитвы в Гефсиманском саду описано в Евангелие от Матфея). Средний план картины представлен мощными стволами деревьев, ветвей которых мы не видим, перед нами лишь их массивные темно-коричневые стволы, которые как будто преграждают обратный путь Христа в город. При внимательном рассмотрении картины мы увидим, что эти мощные стволы деревьев образуют огромный крест, который тяжелым монолитом неотвратимо ожидает решения Христа.
- В картине «В Гефсиманском саду» Перов сосредоточился не на трактовке евангельского сюжета, а на проявлении двойственной природы Христа: человека и Бога. Причем двойственности, раскрывающейся не в чудесном деянии, а в молитвенном состоянии. Вся предметная среда на холсте достаточно объемна, но одновременно с этим павшая на них ночная тень разрушает изображение, привнося в картину атмосферу призрачности.
- В потоке лунного света выявляется рваный рисунок теней, наползающих на Христа. Мы видим природу, строения и саму фигуру Христа, которые прописаны художником достаточно объемно. Мы почти физически осязаем лежащую на земле фигуру Спасителя, Его спину, шею, плечи, красиво раскинутые локоны темно-русых волос, Его вытянутые вперед руки, кисти которых напряженно согнуты, подобно кистям рук сползающего со склона человека, тщетно старающегося ухватиться за поверхность земли.
- И, наконец, как предвестник совсем близкой крестной смерти, завис над головой Христа терновый венец. Завис не ясно, размыто, как бы позволяя увидеть в венце не только ореол мученичества, но и проглядывающий в нем нимб святости. Лунный свет высвечивает мертвенную бледность рук Спасителя, словно душа уже готовится оставить это тело, чтобы вернуться уже в воскресшее тело...
- Художник изображает Христа без лика, таким образом пытаюсь передать его сакральную сущность.

В. Перов «Христос в Гефсиманском саду» (1878)

В.Перов «Снятие с креста» (1878)

Иван Николаевич Крамской (1837-1887)

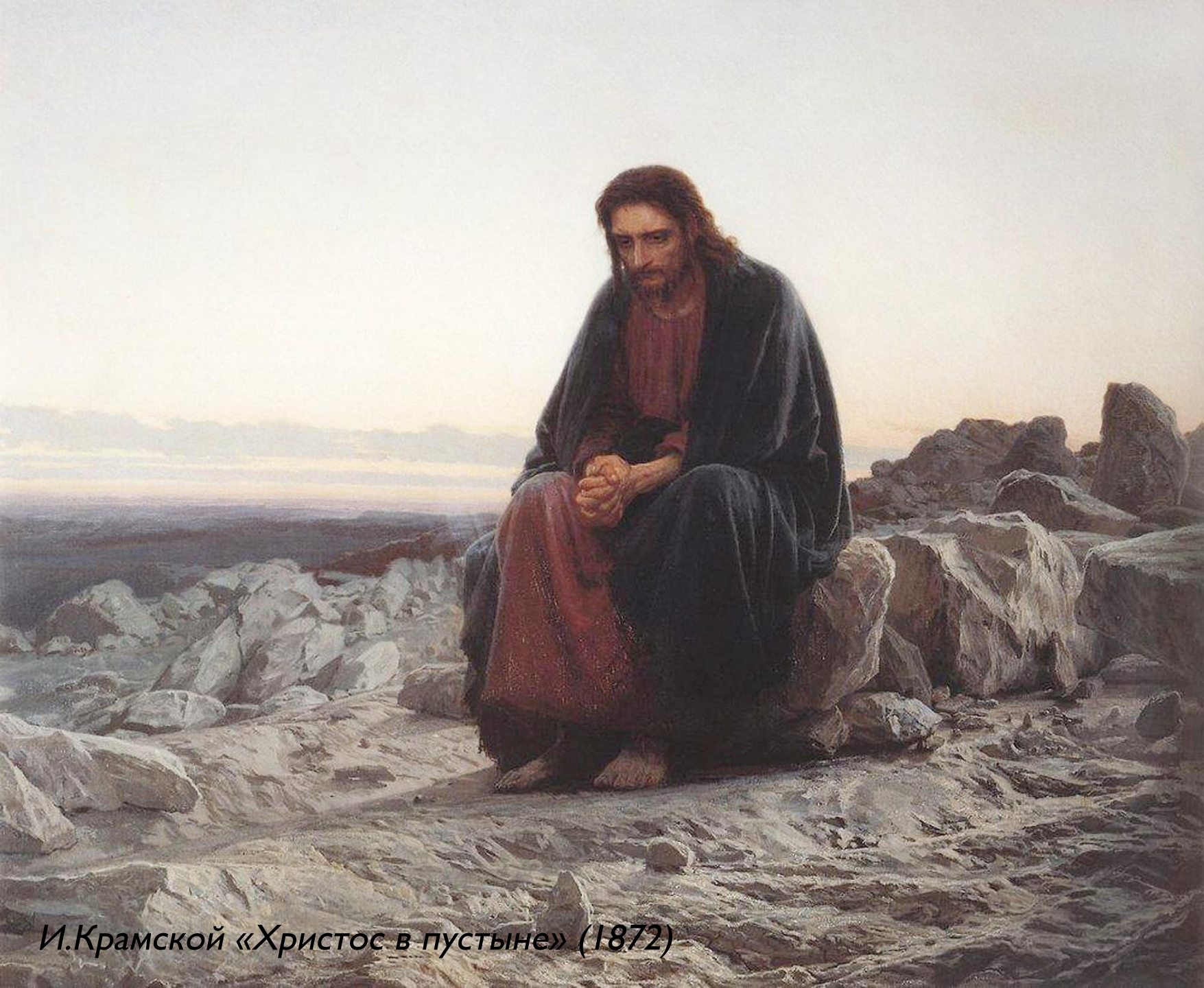
- В 1872 году, на 2-й выставке передвижников, сенсацию вызвала картина И.Н. Крамского "Христос в пустыне«-(21 слайд). Она завораживала зрителей, которые стояли перед ней часами. За основу картины взят знаменитый евангельский сюжет о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне и Его искушении дьяволом. Утро возродения наступило, но солнце еще не встало... Подобно тому, как посреди холода и мрака пустыни рождается свет, так внутри изображенного человека рождается воля к преодолению мрака и хаоса окружающей жизни. В картине нет места ясным и радостным тонам, как нет места наивной светлой вере. Его вера обретается в мучительном борении духа, в противостоянии миру и самому себе.

Эстетика картины находится в границах эпохи. Созданный Крамским образ не божественен и не сверхестествен. Имея земной облик, Христос воплощает идею невидимого мира, являя вместе с тем образ Божий. Крамской ищет изображение по отношению к собственному мыслимому образу. Он и не претендует на универсальность обретенного им в живописи идеала. В этом случае "правда лица" зависит не от эстетического канона, а от подлинности веры художника. Христос погружен в глубокое раздумье. Босой, с крепко сжатыми пальцами рук, опущенных на колени, просидел Он всю ночь в думах о "не Своем горе". Его неподвижная, застывшая фигура будто вросла в камни пустыни. Посветлело небо, но Христос ничего не замечает, погруженный в мир глубоких дум. Интересно, что вся фигура находится в тени, а одежда Христа написана вполсилы, чтобы ничего не отвлекало нас от рук и выражения лица Спасителя.

Колорит картины ничем не примечателен, не ярок: все серое, приглушенное, кроме той далекой полоски света. Цвета одежды Христа канонические: зеленый и красный.

- И.Н. Крамской работал над образом Христа долго, стремясь создать произведение, имеющее общечеловеческий смысл. Крамской хотел языком картины передать великие страдания своего поколения, терзающие его душу и мысли. Произведение о нравственной предопределенности человеческого существования, о том, чего стоит человеку жить по совести при абсолютной невозможности для него поступать иначе.

И.Крамской «Христос в пустыне» (1872)

Василий Дмитриевич Поленов

(1844-1927)

- Большой евангельский цикл из 58 картин "из жизни Христа" создал В.Д. Поленов. Василий Дмитриевич Поленов был ярким разносторонним художником с широким кругом творческих интересов. Однако главное место в творчестве Поленова занимает огромное полотно «Христос и грешница (Кто без греха?)» (1888)-(23 слайд), в котором автор стремился рассказать библейскую историю как реальное жизненное событие.

- Еще в юношеские годы под впечатлением картины Александра Иванова «Явление Христа народу» у Василия Поленова зародилась идея создать большое полотно этического содержания, способное воздействовать на зрителя силой своего драматизма. По мнению художника, именно такое произведение отвечало бы запросам времени, духовным потребностям людей.

- Идея "добро побеждает зло" воплощена в живописном пересказе известного евангельского события с противостоянием мудрого в Своем спокойствии Христа разъяренной толпе в кульминационный момент драмы.

- "Кто из вас без греха, первый брось в нее камень" - сказал Христос разгневанным людям, готовым забить камнями избалованную в прелюбодеянии женщину.

- И люди разошлись, обличаемые совестью. Образ Христа на этой картине не соответствует ни канонам академизма, ни демократическому искусству передвижников. Христос Поленова - особый, свой, "поленовский", выражающий авторское мироощущение, основанное на осознании необходимости истины, красоты и гармонии Божьего мира. И в этой светлой умиротворяющей благодати не может существовать зло.

- Картина "Христос и грешница" написана очень эффектно в композиционном, колористическом и живописном решении. Она вызвала широкий общественный резонанс современников как произведение высокого нравственного, этического и эстетического содержания.

Эта работа художника "взламывала" существовавшую традицию изображения Христа. Поленов акцентировал свое внимание на человеческом в Нем, выведя за скобки все собственно метафизическое и мистическое. Христос у него - не Бог, а странник, мудрец, гуманист. Такое рационалистическое решение темы вполне соответствовало этическим

В.Поленов «Христос и грешница» («Кто без греха?») (1888)

Илья Ефимович Репин (1844-1930)

Рассмотрим произведение **И.Репина: "Голгофа" (1869)-(25 слайд)**. Здесь мы уже не наблюдаем скрытое изображения Христа. Сюжет взят из библейских преданий. Принадлежит к жанру исторической живописи. На картине видна вся трагичность события. Полотно окрашено в серые тона. На небе сгущаются черные тучи, надвигается гроза - наказание за великий грех, совершенный людьми. Толпа народа неисчислима. Здесь видны и простолюдины, и воины. Все сходятся посмотреть на казнь. Вот что открывается взору в первые секунды. Но только внимательному человеку будет видна русская рубашка на распятом Христе. Репин не просто так изобразил его в русском одеянии. Здесь мы видим пять намеков на страдания русского народа. Однако, почему такое сопоставление? Почему Репин дает такое сравнение именно через связь реальной жизни с библейскими мотивами? Наверное, для того, чтобы ярче выразить свою мысль, весь драматизм сложившейся ситуации. И делает он это близким и более понятным народу языком, через связь с религией.

И.Репин "Голгофа" (1869)

И.Репин «Воскрешение дочери Иаира» (1871)

*И.Репин
«Христос с чашей»
(1894)*

- Таков образ Христа у И. Крамского, И. Репина, В. Перова, и других. Везде разный, но во всех картинах олицетворяющий страдание. Пусть будет в памяти привычный нам лик Христа, но только теперь будем знать, что в русской живописи второй половины XIX века образ Христа присутствует, то в лике простых смертных, то с чужим лицом, то он является в большом скоплении народа в сцене с каким-либо социальным содержанием.

