

Рождество в живописи

Рождество — один из самых популярных сюжетов живописи, менявшийся вместе с ней.

Как в разные эпохи выглядели главные персонажи этой истории, как разные люди в разное время видели одно и то же событие?

Поклонение волхвов - Джентиле да Фабриано. 1423

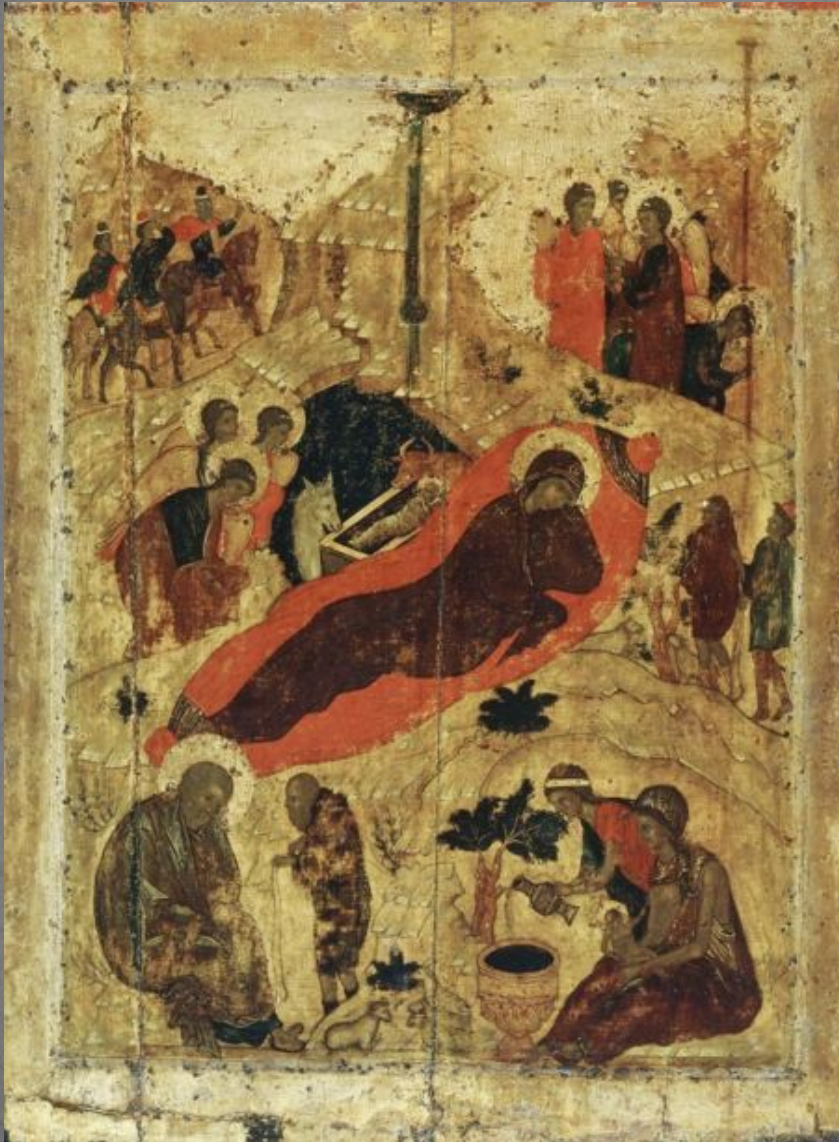

Алтарь «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабриано создан для капеллы Строщи церкви Санта-Тринита во Флоренции.

Многолюдная красочная процессия изображена движущейся по направлению к переднему плану картины. Евангельская история о царях, пришедших поклониться Младенцу Христу, трактована здесь в духе средневекового рыцарского романа: одному из волхвов слуга подвязывает шпору, что подчеркивает принадлежность его хозяина к рыцарству, в картину вкраплены сценки охоты, а манеру многих персонажей держать можно определить словом «куртуазная» - достаточно взглянуть, например, на служанок слева. Это произведение интересно рассматривать, потому что оно полно дивных подробностей, например Младенец Христос гладит по голове пожилого волхва, целующего Ему ножку.

В картине присутствуют не только люди, но и животные - лев, гепард, обезьяны, сокол. Создается впечатление, что художник использовал сюжет еще и ради того, чтобы изобразить богатство ведомого ему мира.

Андрей Рублев. Рождество Христово (икона)

- Икона Рублева "Рождество Христово" была написана на липовой рубленой доске. В настоящее время можно сказать, что красочный слой произведения значительно утрачен, во многих местах заметны пробелы и высветления, практически затерто золото фона.
- Все события происходят на фоне желто-зеленых гор. Пейзаж кажется невероятно легким и воздушным. А в центре изображена сама Богоматерь. Она немного склонена вправо, опираясь головой на руку, она смотрит куда-то в сторону. Поза ее кажется непринужденной, расслабленной. Ложе по форме будто повторяет плавные очертания ее образа. А алый цвет на картине везде сочетается с темно-зеленым травяным оттенком. Так два сочных цвета будто усиливают друг друга.
- Ложе Богоматери украшено нашивками и теснением из золота около ее головы. Чуть выше, вплотную к ложу Богоматери, изображены ясли в серо-зеленых и оливковых оттенках.
- В них лежит новорожденный ребенок, завернутый в белые нежные ткани. Все указывает на то, что рождение именно этого младенца и есть источник радости у всех изображенных на иконе людей. Все герои обращены в сторону колыбели с рожденным Христом.

Корреджо. Поклонение пастухов

- В ночь Рождества к пастухам является ангел и сообщает о рождении Мессии. На картине ангелы изображены с переплетёнными телами, пронизанными лучами света. Пастух уже в хлеву. Он собственными глазами видит новорожденного Христа. Его собака недоверчиво обнюхивает ясли, в которых лежит младенец Иисус и, кажется, сам источает волшебный свет, озаряющий лицо счастливой матери. Одна из служанок ослеплена светом, другая же радуется вместе с пастухом. Иосиф не участвует во всеобщем действии, он изображён вдали, где занят ослом.
- Картина была заказана в октябре 1522 года Альберто Пратонери для семейной часовни в церкви святого Просперо, куда после завершения работы была помещена в 1530 году.
- Произведения Корреджо отличаются новаторской работой со светом и тенью. В «Поклонении пастухов» он использует свет для создания баланса между оживлённой сценой слева и тихой радостью в правой части. Неслучайно эту картину называли первой значительной ночной сценой в европейской живописи. Здесь рождение Иисуса превращается в чудо света, хотя Корреджо не был первым, кто интерпретировал образ Христа, как «светоча мира».

Илья Репин. Рождество Христово

- На картине «Рождество Христово» мы видим абсолютно умиротворяющую обстановку. Мария, мать Иисуса, сидит возле новорожденного будущего Спасителя. Репин не захотел переносить события из былых веков в современный мир, что часто делали художники Возрождения. Поэтому на данной работе мы видим, что Мария не имеет европейской внешности, она одета в характерную для тех мест и того времени одежду. На ней длинное красное платье, на голове и шее – белый платок. Она с умиротворением смотрит на своего дитя. Руки она положила на одеялко Иисуса. Ребенок изображен в колыбели. Сверху он накрыт белоснежным теплым покрывалом. Нам видна лишь головка ребенка. Он не спит, но и не кричит. Ребенок также, как и мать безмятежен и спокоен.
- Рядом с Марией и Иисусом стоит Иосиф. Его фигура изображена очень темными красками, отчего создается ощущение, что он далеко не самый важный человек на данном полотне. Небольшая свеча, расположенная возле кроватки Иисуса, лишь немного освещает лицо Иосифа. Рядом с детской кроваткой расположен медный таз, на котором лежит белый отрез ткани. Так, художник изобразил будущее крещение, которое ждет младенца.
- В истории изобразительного искусства часто считается, что лишь великий трагический сюжет может достигать до людей. Репин пошел другим путем. Он сумел этой работой передать чувства молодой матери, которая только что родила ребенка.

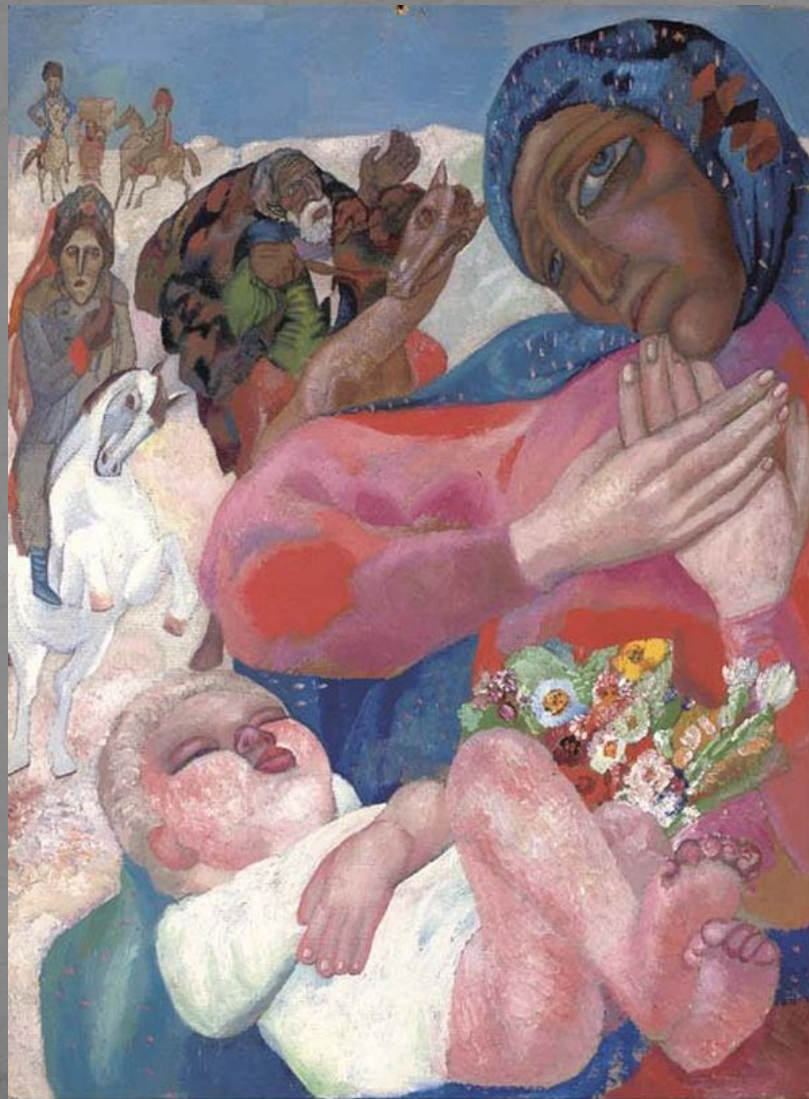
Поль Гоген. Рождество

Во второй половине XIX века религиозные сюжеты появляются в искусстве сравнительно редко. Художников того времени больше занимает окружающая их действительность. К историческим сценам, изображениям мифов, легенд и образам из Писания обращались только академические художники, возрождавшие классические идеалы, и прерафаэлиты, наоборот стремившиеся вернуться к довозрожденческой живописи. Импрессионистов и постимпрессионистов подобные сюжеты мало занимали. В этом смысле Поль Гоген — исключение. В неказистой хижине уставшая Мария отдыхает на кровати, полуобернувшись к младенцу, лежащему на руках у повитух. Еле заметные нимбы и название картины — единственное указание на сюжет, отделяющее его от обычной жизни деревни. Но Рождество остается Рождеством вне зависимости от места действия, будь то Вифлеем, Таити или деревня в Бретани (такое Рождество Гоген начал писать в 1894 году и закончил уже на Таити).

Привычных осла и вола Гоген заменяет стоящими в углу коровами. Единство картины, присутствие божественного во всем соответствует словам художника о том, что «Бог не принадлежит ни ученому, ни логике, он принадлежит поэтам, сфере снов, он символ Красоты и сама Красота».

Поклонение волхвов.
Павел Николаевич Филонов. 1913 г.

Книга дня:

Вагнер Г.К. В поисках истины: религиозно-философские искания русских художников. Середина XIX-начало XXв. – М.: Искусство, 1993 – 170с.

В поисках Истины

- Тема этой книги - русская религиозная живопись второй половины XIX - начала XX века, представленная именами выдающихся художников: А. Иванова, Н. Ге, М. Врубеля, И. Крамского, В. Васнецова, М. Нестерова и других.
- В качестве иллюстраций в публикацию включены не только картины и рисунки этих замечательных мастеров, но и созданные ими же мозаичные и фресковые росписи ряда храмов в Киеве и Москве. Не совсем привычен для читателя и авторский разговор о них, подкупающий чутким и уважительным интересом к религиозной тематике в искусстве.