

Образ Иисуса Христа в живописи XIX века

Подготовила: студентка 4 курса «А»

Григорьева Е.О.

Принял: директор Скопцова Г.С.

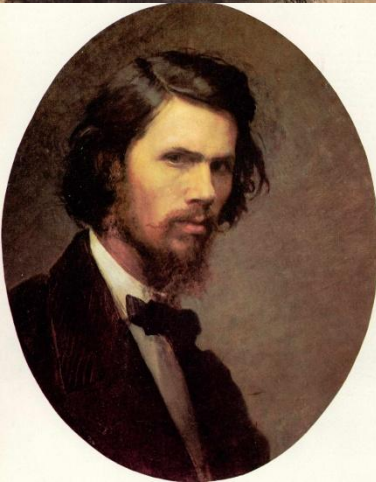
2014 год



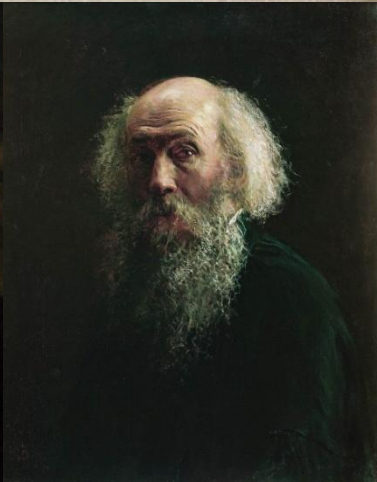
Образ Христа в русском искусстве XIX века.

- 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)

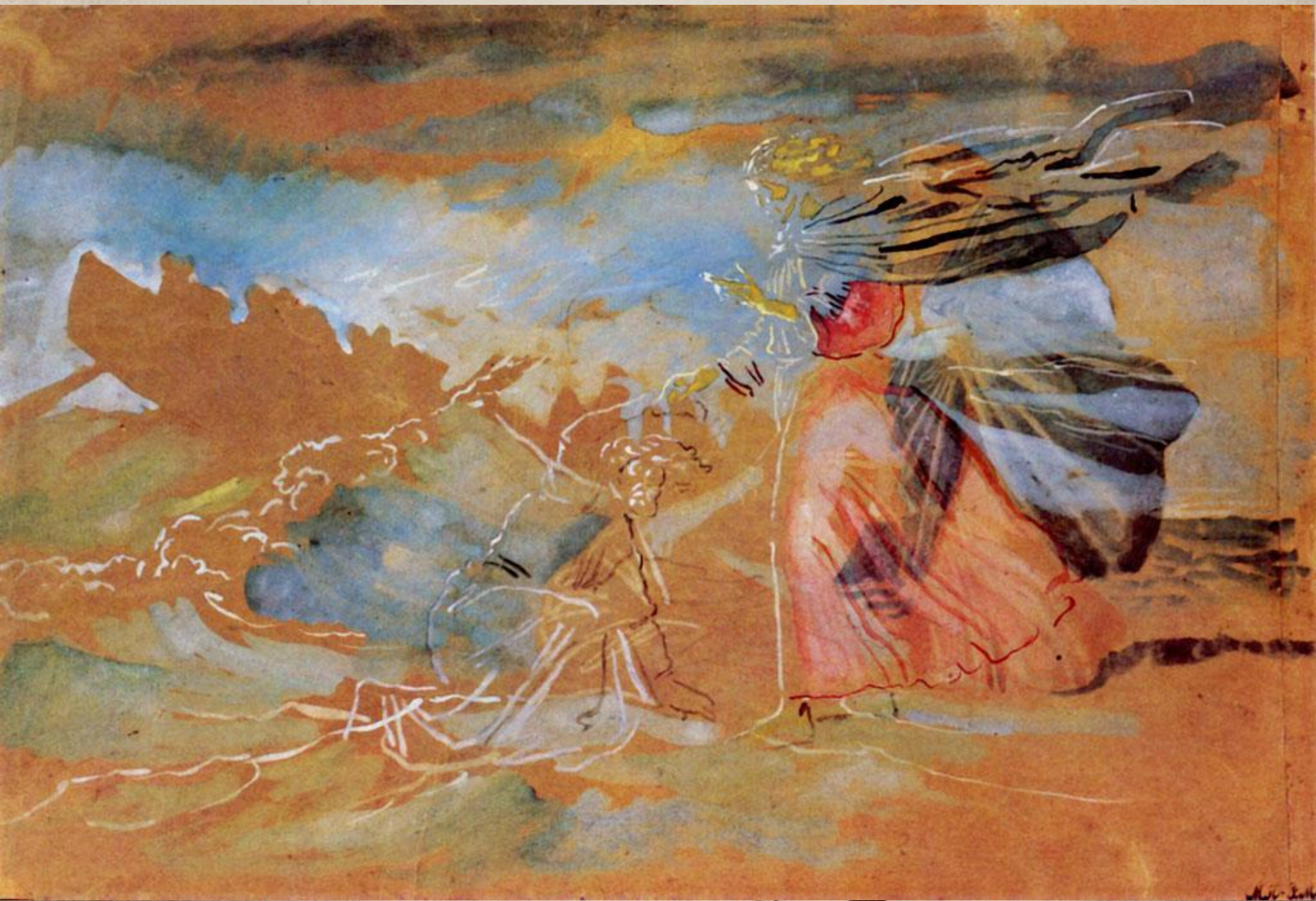
- Над проблемой духовного возрождения человека через образ Христа в искусстве глубоко и целеустремленно работал в первой половине XIX века **Александр Иванов**. А. Иванов начал работу над библейскими эскизами во второй половине 40-ых годов. Философский подтекст его работы выражен в следующих словах: "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 действо. 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 «Хожение 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 Христа.





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, есть 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 разорванных одеждах, 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.).



*Н.Н.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)





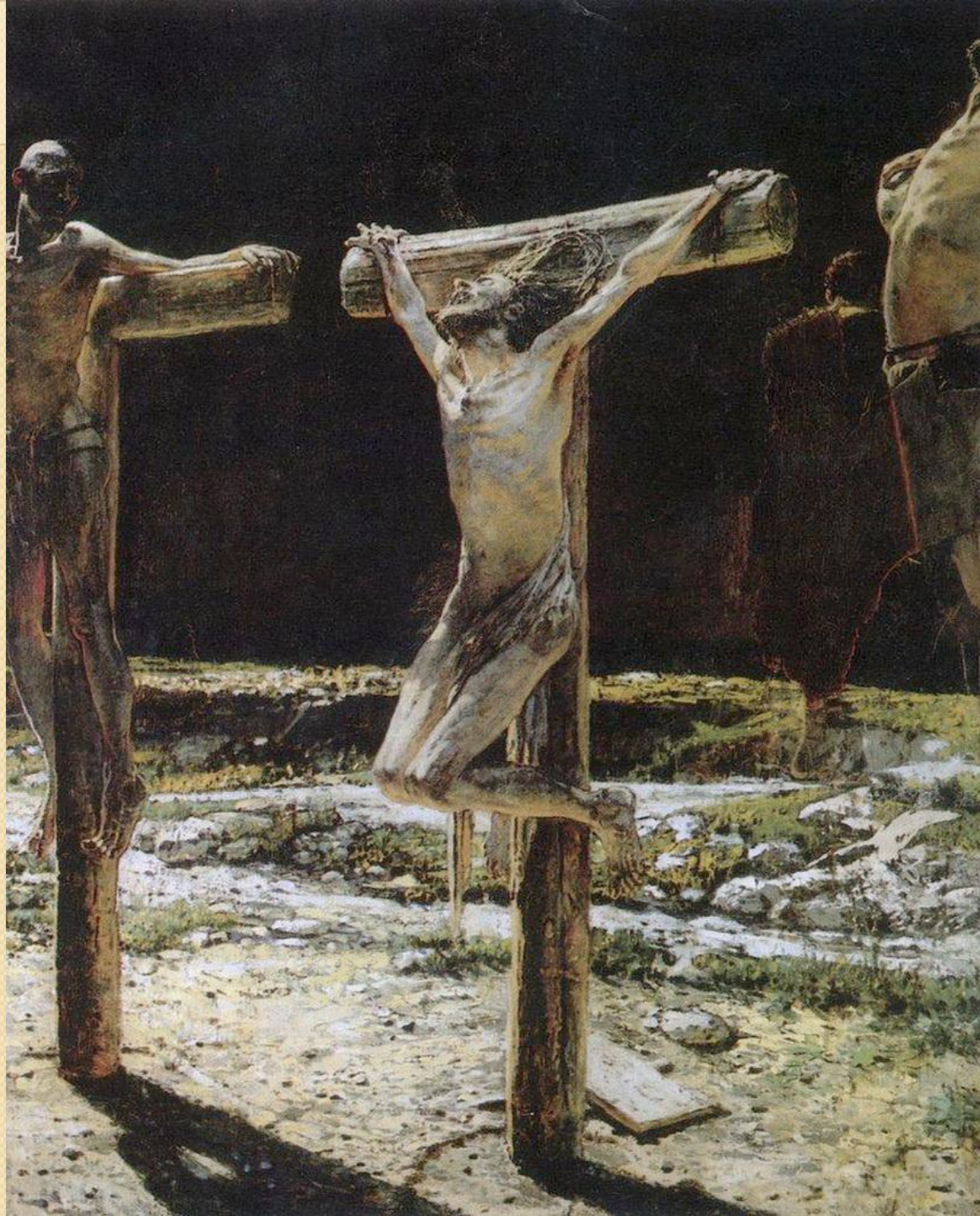
Н.Ге «Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад» (1889)



Н. Ге
«Голгофа»
(1893)



*И.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 пытаясь передать его сакральную сущность.





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



В.Перов «Снятие с креста» (1878)

Иван Николаевич Крамской (1837-1887)

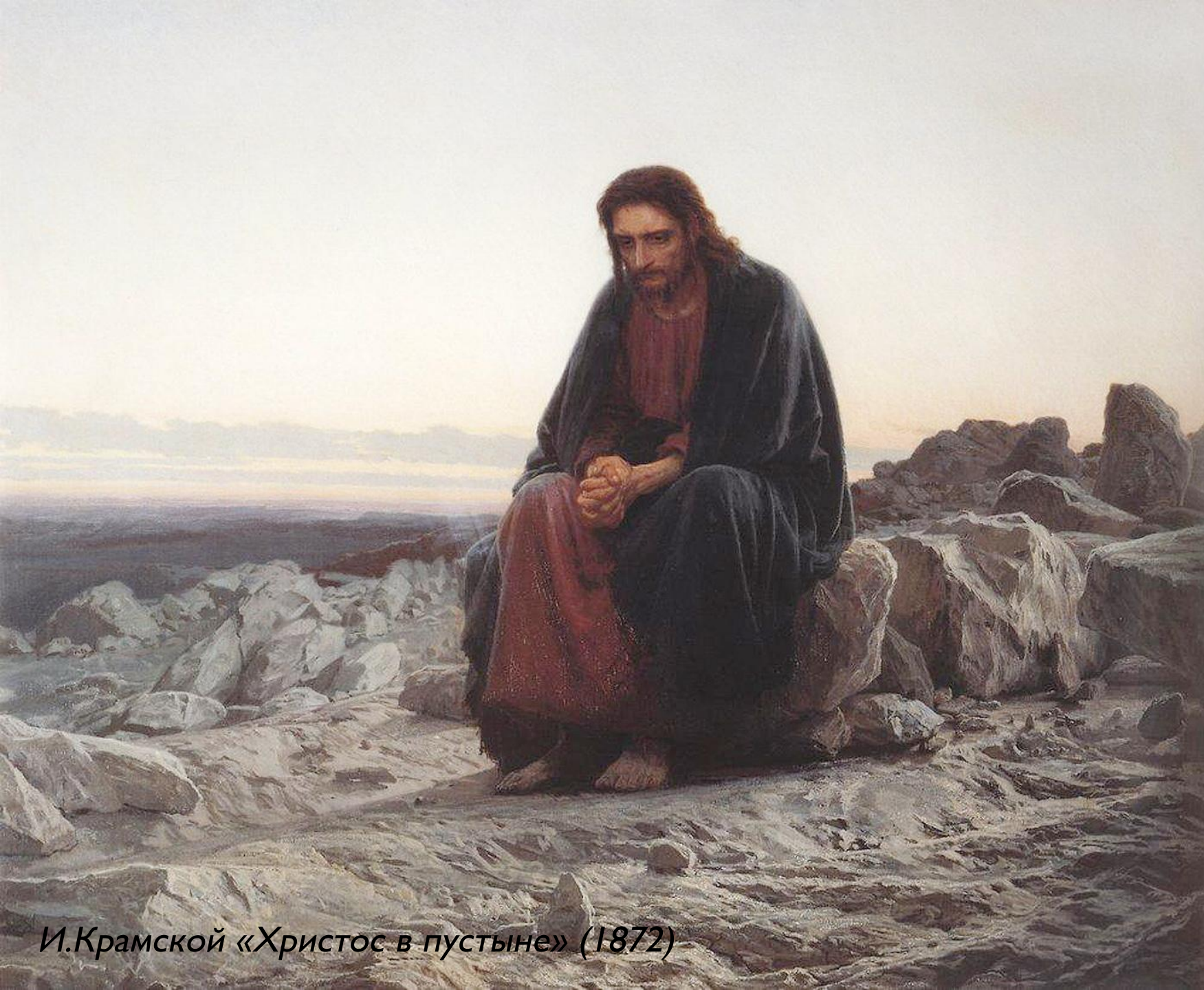
● В 1872 году, на 2-й выставке передвижников, сенсацию вызвала картина И.Н. Крамского "Христос в пустыне"-(21 слайд). Она завораживала зрителей, которые стояли перед ней часами. За основу картины взят знаменитый евангельский сюжет о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне и Его искушении дьяволом. Утро возрождения 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 Полено

(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 изобличенную 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. Паническое распятие Христа. 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 простолудины, 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.

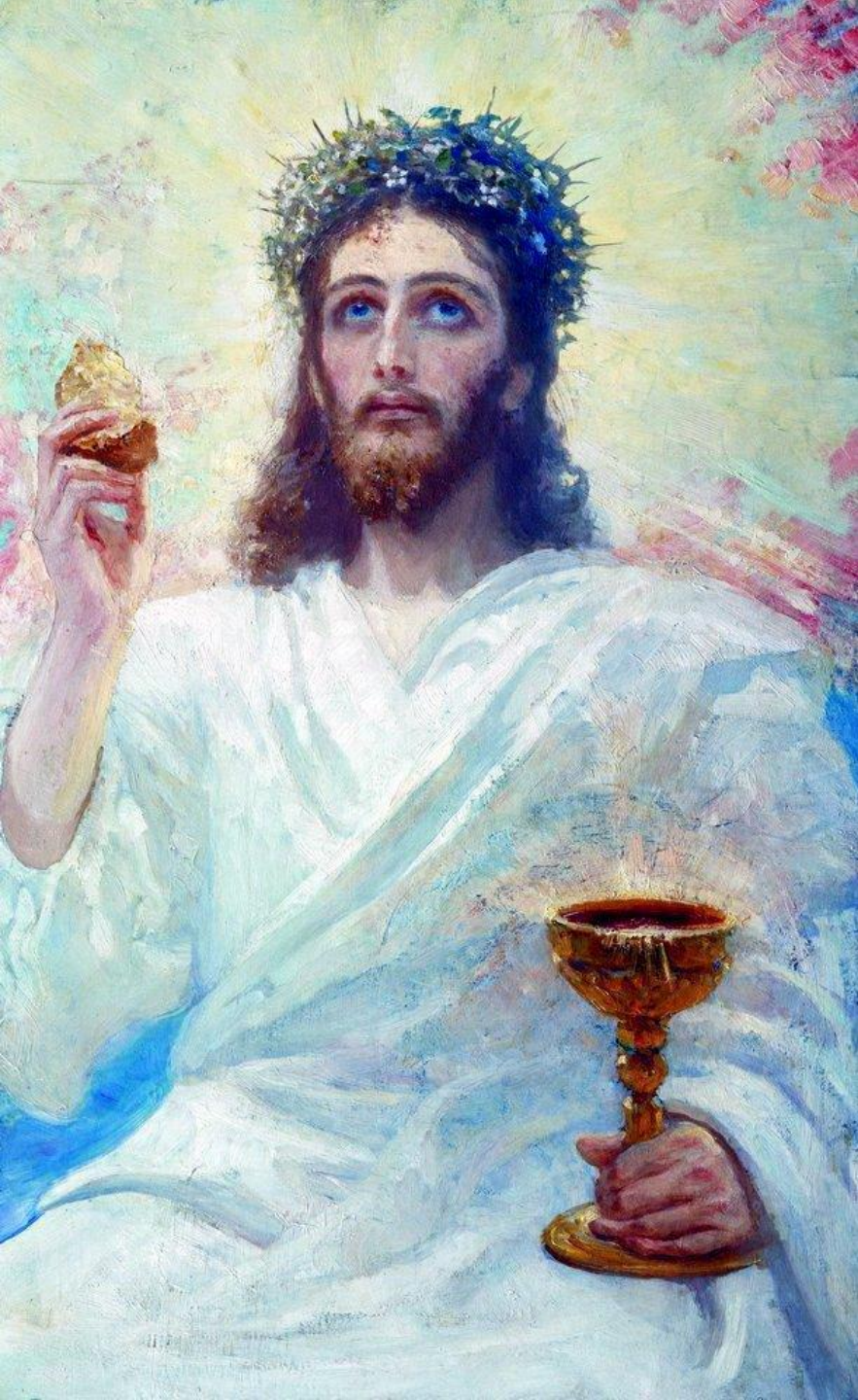




И.Репин "Голгофа" (1869)



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.

