

УДК 008

Анализ картины «Явление Христа народу» Александра Андреевича Иванова

Чжан Бу

Аспирант,
Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова,
125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское ш., 9;
e-mail: 172055464@qq.com

Аннотация

В данной статье рассматривается картина Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». Цель исследования – провести интерпретирование картины «Явление Христа народу» Александра Андреевича Иванова с новой точки зрения, попытаться деконструировать то, что картина говорит с точки зрения семиотики. Методы исследования: анализ, сравнения принятия решений, логического рассуждения и многие другие. Рассмотрена краткая биография Александра Андреевича Иванова. Автор отмечает, что на картине «Явление Христа народу» Иисус полностью оторван от мира. Рассмотрен символизм в картине «Явление Христа народу». Раскрыто содержание данной картины и ее основной идейный замысел. Отмечается, что картина по своему содержанию делится на три части. Представлен художественный образ Иоанна на картине. Рассмотрено традиционное видение Иисуса во время явления. Автором изучены детали персонажей картины. Рассмотрены основные компоненты в символике пейзажа. Отмечается, что в картине художник пытался заложить скрытый символ божественности. Художник использовал тяжелую кисть и тушь для описания выражений лиц и линий тела людей, которые пришли покаяться или были приведены к крещению. В работе также изучены и другие художественные произведения автора.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Бу. Анализ картины «Явление Христа народу» Александра Андреевича Иванова // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 396-405.

Ключевые слова

Картина, религия, божественность, художники, семиотика, символизм, живопись.

Введение

Иванов Александр Андреевич, родившийся в 1806 г. и умерший в 1858 г., живописец, современник Гоголя и Пушкина. Его творческая карьера была блестящей в среднем и раннем периоде.

Рисунок 1 - Явление Христа народу

Данная картина считается уникальным шедевром живописи. Когда речь заходит об Иисусе и религии в этот период, неизбежным вопросом является, был ли Иисус человеком или богом, и должна ли его человечность отражаться в картинах или его божественность. Если он воплощает человеческую природу, на него нападут религиозные фанатики и члены королевской семьи. Если же он полностью воплощает божественность, то он будет презираем великими художниками бродячей школы живописи и забыт историей, и рассматривая картина Александра Иванова относится к этому переходному этапу [Алпатов, 1983, 88].

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся художественного искусства, рассматривали многие ученые такие, как Алпатов М.В., Дмитриенко А.Ф., Кузнецова Э.В., Даренский В.Ю., Жуковский В.И., Пивоваров Д. В., Плеханов В.В., Степанова С.С., Шикман А.П. и другие. Считаю необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

Александр Иванов долгое время жил в Риме, Италия, и его работы постепенно становятся известны публике благодаря новостям, приносимым людьми, живущими в Италии. Художник создал «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (Рисунок 2), религиозную картину маслом в традиционном понимании, которая, как только она была выставлена в Королевской академии живописи (позже Академия художеств имени Репина), сразу же стала знаменитой. На этой картине Иисус по-прежнему бесчеловечен, полностью оторван от мира. Видно, что в первой половине XIX века, т.е. с 1820 по 1830 годы, мышление людей еще оставалось в фанатичной вере в религию и в Бога [Жуковский, 2012, 48].

Рисунок 2 - Явление Христа Марии Магдалине после воскресения

Затем в 1837 году живописец начал создавать «Явление Христа народу», о котором мы говорим сегодня. Эта картина создавалась на протяжении 20 лет. В первоначальном замысле художник надеялся объединить эту отличную от человека систему верований с обычными людьми, чтобы подчеркнуть величие человека и великолепие природы. На раннем этапе создания картины она держалась в секрете, связанном с личной жизнью Иванова. Жизнь шла в полузатворническом состоянии, хотя он уже был известен в то время, было много людей, которые жаждали этого, и все дворяне надеялись увидеть создаваемое им «Явление Христа народу». Но он открыл его для публики только один раз перед окончательным раскрытием.

Символизм в картине «Явление Христа народу»

Зная основные условия живописца перед созданием этой картины, посмотрим на конкретное содержание этой картины. В содержании описывается, что пророк Иоанн вел еврейский народ к реке Иордан в ожидании прихода Иисуса, и Иисус тоже медленно спускался с горы, но по этой картине автор думает, что ее главные герои не Иисус, а Иоанн, главными героями должны быть руководимые еврейские массы [Пивоваров, 2009, 34].

Согласно символическому представлению картины, по своему содержанию она делится на три части. На Рисунке 3 представлен образ Иоанна.

Рисунок 3 - Образ Иоанна на картине

Но на самом деле это соответствует описанию святого Иоанна в Библии.

«Все жители Иудеи и Иерусалима пришли к Иоанну, чтобы исповедовать свои грехи, и были крещены им в реке Иордан. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса, пояс из коры и ел акриды и дикий мед».

С Иоанном в качестве связующего звена медленно спускающийся с горы образ Иисуса. Здесь образ Иисуса противоречив. Прежде всего, в традиционных религиозных картинах божественность Иисуса и его бесчеловечность часто выражаются через цветы, ангелов, спускающихся с неба, и другие святы символы для достижения выражения Божественного ядра.

Традиционное видение Иисуса во время явления (Рис.4). На этой картине Иисус сходит с горы в образе дворянина средних лет, полного образования и любви.

Рисунок 4 - Иисус на картине идет медленно

Однако массы, обращенные к Иисусу, не отражали поклонения божеству и веры в пять тел, а показывали самые разные противоположные состояния, например, были поклоняющиеся и пренебрежительные противники, а есть и такие, которые колеблются и смотрят на других, равнодушные, бедные и богатые, смелые и робкие, полные надежд или просто любопытные, а самые интуитивные – молодые, старые и упрямые. Из отношений между персонажами и только из описания персонажей мы можем увидеть понимание художником исторического события того времени или истории в Библии. Некоторые люди пытаются анализировать его с реалистической точки зрения, а не просто обожествлять образ Иисуса [Степанова, 2011, 99].

На Рисунке 5 и 6 представлены детали персонажей.

Рисунок 5 - Детали персонажей 1

Рисунок 6 - Детали персонажей 2

Прочитав систему символов персонажей, обратим внимание на декорации. В символике пейзажа есть четыре основных компонента.

Первое – гора. Иисус спустился с горы, из чего мы можем видеть, что художник все еще сохранил божественность Иисуса. Те, кто спустился с горы –

эта характеристика имеет некоторое сходство как в китайской, так и в западной культурах, точно так же, как и в нашей культуре, если даосский священник с чувством бессмертия спустится с горы, мы почувствуем, что он будет иметь некоторые черты божественности.

Второе – дорога. Художник описывает дорогу на картине как желтую, твердую и гравийную дорогу без травы. Это не путь Иисуса, спускающегося на землю, или путь проявления, который всегда сопровождается цветами в традиционных религиозных картинах. Это тоже несет в себе некий смысл. Означает, что Иисус шел тяжелой дорогой, а значит, все страдания человеческие взял на себя, а река Иордан – это еще и место крещения. Пейзаж, составленный из трех символов Горы, Реки и Дороги – мы можем почувствовать, насколько общая обстановка все еще строга, особенно при описании изображения кустов видно, что листья опали, и это в туманная и холодная атмосфера. Величественный пейзаж также соответствует библейскому рассказу о том, что Иоанн часто обучал евреев в «пустыне». В Библии «пустыня» – это особый образ. Святой Иоанн увел еврейских граждан от городской жизни в пустыню, «для крещения, покаяния, для прощения грехов», поэтому пустыня имеет более глубокое значение в израильской культуре, обычно относящееся к месту покаяния. В этом месте покаяния Иоанн Креститель также представил Иисуса, когда он спускался с горы.

Геометрическим центром картины является камень [Даренский, 2021, 25].

Как религиозный сюжет, религиозные символы до сих пор находят свое отражение в этой картине. В дополнение к «пустыне» и «реке Иордан», о которых мы говорили ранее, «одеяние Иоанна» соответствует описанию в Библии, и оно включает в себя тростниковый крест в руке Иоанна, а также его жесты. Направление идущего, перст, указывающий на небо, имеет особое значение в русской и мировой религиозной живописи. Его можно интерпретировать как религиозный символ.

Из этого видно, что художник фактически принял более скрытый способ воплощения божественности, либо он уже начал пытаться деконструировать это событие с действительностью и реальностью, либо деконструировать эту религиозную тему в Библии. Художник все же сильно отразил божественность Иисуса и святость этого события. Этот вид выражения не похож на многие божественные символы, используемые в традиционных религиозных картинах. Художник использовал тяжелую кисть и тушь для описания выражений лиц и линий тела людей, которые пришли покаяться или были приведены к крещению. Верят они или нет, оцепенение владеет ими или безумие – все это оттеняет всю атмосферу этой мощной линией. Вы можете себе представить, может ли рев гор и цунами или объединенное поклонение действительно подчеркнуть величие Иисуса. Именно из-за неудовлетворенности мира, или безразличия мира, или сильного конфликта между верой и неверием этот вопрос о том, сохранять ли веру в Бога и Иисуса, получает сильную интерпретацию. Описание Иоанна еще более сильное – его выражение лица, движения тела, изможденное лицо, но напряженные мышцы.

Обсуждение

Существуют также и другие произведения данного автора. На одном из экзаменов 18-летний Иванов представил полотно на сюжет из гомеровской «Илиады» – «Приам, испрашивающий у

Ахиллеса тело Гектора» (Рис.7). Этот сюжет у художников был популярен, однако Иванов передал его в ином свете: изобразил героев очень эмоциональными, что не было свойственно для академической живописи. За эту работу он получил малую золотую медаль [Плеханов, 2023, 11].

Рисунок 7 - Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора

Через два года Александр Иванов представил учителям дипломную картину на библейский сюжет «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице хлебодару и виночерпию» (Рис. 8). Она принесла Иванову большую золотую медаль. На выставке 1827 г. работу высоко оценили критики. Общество поощрения художников решило отправить Александра Иванова за границу.

Рисунок 8 - Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице хлебодару и виночерпию

А. Иванов пробовал себя и в других жанрах живописи. Он создавал бытовые сцены, например «Октябрьский праздник в Риме у Понте-Молле» и «Октябрьский праздник в Риме (Рис.9). Сцена у лоджии»; писал пейзажи с купающимися мальчиками: «Мальчики на Неаполитанском заливе», «Семь мальчиков в цветных одеждах и драпировках», этюд «Обнаженный мальчик», «Октябрьский праздник в Риме у Понте-Молле».

Рисунок 9 - Октябрьский праздник в Риме у Понте-Молле

Он настоящий мастер своего дела, знающий тонкости, обладающий пронизательностью, изысканными чувствами. Его любовь к своему делу чувствуется в художественных картинах.

Заключение

Спустя 20 лет картина наконец была выставлена в Петербурге в 1857 году. Первоначально царская семья согласилась купить картину за 30 000 рублей и выставила картину в Зимнем дворце. По воспоминаниям самого художника, тогдашний царь, то есть Александр II, много расспрашивал художника о его понимании и мнении об этой картине. В 1857 году, когда молодая передвижная школа еще не сложилась, Крамской был еще студентом Королевской академии художеств. Что же касается самого художника, то его исследование или интерпретация таких исторических и религиозных событий все еще находится в состоянии колебаний, и общество и культурные круги того времени также находятся в состоянии колебаний. Покупать или не покупать, такого рода колебания также сильно повлияли на репутацию живописца. После этого царская семья не торопилась принимать решение, покупать или нет, и картина также была передана в академию изящных искусств для выставки. Критики художников недружелюбно отзывались об этой картине, думая, что в этой картине нет серьезной божественности, а сам художник находится в состоянии подавленности и несчастья. Смущает то, что в 1858 году, после того как он умер от депрессии на второй год после того, как его картина была выставлена, царская семья также приняла решение купить картину за полцены.

Эту гигантскую картину размером 5,4*7,5 можно назвать основой для формирования

основных идей будущей школы живописи передвижников; Крамской, будучи в то время студентом, высоко оценил эту картину.

Продолжая писать о русской классической живописи маслом, мы также обнаруживаем, что, когда мейнстрим в обществе все еще находится в абсолютно доминирующем положении, те вещи в обществе, которые действительно способствуют социальному развитию и действительно освобождают наши умы, все еще находятся в зачаточном состоянии. Подвергая сомнению божественность, непоколебимость человеческой силы и т.д., художники и писатели первыми ощущают трещины в этом обществе. Поистине великие произведения подталкивают этот разрыв между старым и новым.

Библиография

1. Алпатов М.В. Александр Андреевич Иванов. Л., 1983. 230 с.
2. Даренский В.Ю. «Явление Христа народу» // Визуальная теология. 2021. № 2 (5). С. 25-29.
3. Дмитриенко А.Ф. и др. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. Л., 1971. 370 с.
4. Жуковский В.И. Картина А.И. Иванова «Явление Христа народу» // Гуманитарные науки. 2012. № 5 (1). С. 48-59.
5. Жуковский В.И., Копцева Н.П., Пивоваров Д.В. Визуальная сущность религии. Красноярск, 2006. 461 с.
6. Пивоваров Д.В. Онтология религии. СПб.: Владимир Даль, 2009. 505 с.
7. Плеханов В.В. «Явление Христа народу» А.А. Иванова // Проза. 2023. № 4. С. 11-21.
8. Степанова С.С. Русская живопись эпохи Карла Брюллова и Александра Иванова. Личность и художественный процесс. СПб.: Искусство-СПб, 2011. 176 с.
9. Третьяковская галерея. Путеводитель. Авангард. 2000. 130 с.
10. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. М., 1997. 359 с.

Analysis of the painting “The Appearance of Christ to the People” by Alexander Andreyevich Ivanov

Zhang Bu

Postgraduate,
Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts,
125080, 9, Volokolamskoe h., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 172055464@qq.com

Abstract

This article examines the painting “The Appearance of Christ to the People” by Alexander Andreevich Ivanov. The purpose of the study is to interpret the painting “The Appearance of Christ to the People” by Alexander Andreevich Ivanov from a new point of view, trying to deconstruct what the painting says from the point of view of semiotics. Research methods: analysis, comparison of decision making, logical reasoning and many others. A short biography of Alexander Andreevich Ivanov is considered. The author notes that in the painting “The Appearance of Christ to the People,” Jesus is completely cut off from the world. The symbolism in the painting “The Appearance of Christ to the People” is considered. The content of this picture and its main ideological concept are revealed. It is noted that the content of the picture is divided into three parts. An artistic image of John is presented in the painting. The traditional vision of Jesus during the appearance is considered. The author has studied the details of the characters in the picture. The main components in the

symbolism of the landscape are considered. It is noted that in the painting the artist tried to lay a hidden symbol of divinity. The artist used heavy brush and ink to describe the facial expressions and body lines of people who came to repent or were brought to baptism. The work also examines other works of art by the author.

For citation

Zhang Bu (2024) Analiz kartiny «Yavlenie Khrista narodu» Aleksandra Andreevicha Ivanova [Analysis of the painting “The Appearance of Christ to the People” by Alexander Andreyevich Ivanov]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 396-405.

Keywords

Painting, religion, divinity, artists, semiotics, symbolism, painting.

References

1. Alpatov M.V. (1983) *Aleksandr Andreevich Ivanov* [Alexander Andreevich Ivanov]. Leningrad.
2. Darenskii V.Yu. (2021) «Yavlenie Khrista narodu» [“The Appearance of Christ to the People”]. *Vizual'naya teologiya* [Visual Theology], 2 (5), pp. 25-29.
3. Dmitrienko A.F. et al. (1971) *50 kratkikh biografii masterov russkogo iskusstva* [50 short biographies of masters of Russian art]. Leningrad.
4. Pivovarov D.V. (2009) *Ontologiya religii* [Ontology of religion]. St. Petersburg: Vladimir Dal' Publ.
5. Plekhanov V.V. (2023) «Yavlenie Khrista narodu» A.A. Ivanova [“The Appearance of Christ to the People” by A.A. Ivanov]. *Proza* [Prose], 4, pp. 11-21.
6. Shikman A.P. (1997) *Deyateli otechestvennoi istorii. Biograficheskii spravochnik* [Figures of Russian history. Biographical reference book]. Moscow.
7. Stepanova S.S. (2011) *Russkaya zhivopis' epokhi Karla Bryullova i Aleksandra Ivanova. Lichnost' i khudozhestvennyi protsess* [Russian painting of the era of Karl Bryullov and Alexander Ivanov. Personality and the artistic process]. St. Petersburg: Iskusstvo-SPb Publ.
8. (2000) *Tret'yakovskaya galereya. Putevoditel'. Avangard* [Tretyakov Gallery. Guide. Vanguard].
9. Zhukovskii V.I. (2012) Kartina A.I. Ivanova «Yavlenie Khrista narodu» [Painting by A.I. Ivanova “The Appearance of Christ to the People”]. *Gumanitarnye nauki* [Humanities], 5 (1), pp. 48-59.
10. Zhukovskii V.I., Koptseva N.P., Pivovarov D.V. (2006) *Vizual'naya sushchnost' religii* [The visual essence of religion]. Krasnoyarsk.