

Творчество Иванова Александра Андреевича

-
- **Алекса́ндр Андре́евич Ива́нов** (1806 (1806—1858) — русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель позднего классицизма, автор грандиозного полотна «Явление Христа народу».

- Александр Иванов родился 16 (28Александр Иванов родился 16 (28) июля 1806 годаАлександр Иванов родился 16 (28) июля 1806 года в семье художника. Одиннадцати лет от роду поступил «посторонним» учеником в Императорскую Академию Художеств. Воспитывался в академии при поддержке Общества поощрения художников, учился под руководством своего отца, профессора живописи Андрея Ивановича Иванова.

- Получив за успехи в рисовании две серебряные медали, был награжден в 1824 году малой золотой медалью за написанную по программе картину «Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 году получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару».

«Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора»

- Исполненная на высоком уровне академического профессионализма, картина Иванова покоряет зрелостью психологического анализа, тонким пониманием нравственной коллизии.
- Троянский царь Приам бесстрашно проникает в лагерь греков-ахейцев в надежде получить тело своего сына, убитого Ахиллесом.
- Мы видим вдалеке колесницу, доставившую Приама, недоуменно застывших у входа палатки воинов Ахилла и, наконец, главных героев. Припавший к Ахиллу, умоляющий, но не утративший царственного достоинства «боговидный» старец прерывает его скорбные раздумья о погибшем друге Патрокле, урну с прахом которого оплакивал Ахилл перед приходом врага.
- **В его лице, обращенном к Приаму, темная стихия горя и мщениия противостоит свету нравственного сознания.** Рука Ахилла, на которую он только что опирался, застыла в незаконченном движении. Она, словно чуткая стрелка барометра, следит за душевными борениями героя. Борьба эта еще не закончена, **но зритель уже видит, как страдание превращается в сострадание, и уверен в победе великодушия.**
- Мучительная нравственно-психологическая ситуация под кистью художника превращается в прекрасное зрелище высоких человеческих чувств.

- «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару».

- Эта картина была очень благоприятно встречена в академической среде и высоко оценена в печати. За неё Александр Иванов был награжден большой золотой медалью и получил право на завершение академического образования в Италии. Он был отправлен туда на средства Общества поощрения художников.

- Однако покровительствующее Александру Иванову Общество поощрения художников предварительно потребовало, чтобы он написал ещё одну картину на античный сюжет «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». По исполнению этого требования, Иванов в 1830 году, Иванов в 1830 году отправился в Европу, и через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, Иванов в 1830 году отправился в Европу, и через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, прибыл в Рим.

□ «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры».

- Картина лишена однозначности героико - патетического пафоса традиционных академических программ. Художник трактует идеальный образ многогранно, наделяя его чисто человеческими чертами: внутренней борьбой, ощущением предвечности и твердой решимостью совершить подвиг.

Сюжетом для картины послужила древнегреческая легенда о подвиге сына коринфского царя Главка Беллерофонта. Находясь у царя Ликийи Иобата, герой должен был исполнить его повеление и сразиться с трехглавой огнедышащей Химерой. Боги подарили ему крылатого коня Пегаса. Напав на Химеру с воздуха, воин уничтожил опустошавшее страну чудовище.

Изображен момент прощания отправляющегося на подвиг Беллерофонта с царем Иобатом. Герой по академической традиции представлен обнаженным. Рядом чудный конь полный готовности к полету. За ними видна летящая богиня Афина – покровительница воина.

Слева, за сидящим царем, отвернувшись от происходящего, стоит царевна Дилоноя, — она горько переживает разлуку с любимым. В торжественной атмосфере картины звучит её главная тема – прославление подвига идеального героя – воина.

Тема картины была предложена художнику Обществом в 1829 году с целью «окончательной проверки его способностей перед отправлением за счет ОПХ в Италию». В конце лета 1829 году Иванов окончил картину.

-

- В Италии первые работы Иванова состояли в копировании «Сотворения человека» Микеланджело В Италии первые работы Иванова состояли в копировании «Сотворения человека» Микеланджело в Сикстинской капелле и в написании эскизов на разные библейские сюжеты. Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу, но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы над менее масштабным произведением. С этой целью он в 1834 году написал «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине».

□ «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине».

□ Благородная простота композиции, скульптурная пластика фигур, фронтально развернутых на темном фоне – перед нами произведение строго следующее канонам классицизма.

Несмотря на классицистическую условность, художнику удалось создать жизненный образ Магдалины, передать сложность и искренность ее чувств.

Образ Иисуса в картине наделяется идеальной красотой: его лицо и фигура напоминают статую Христа работы Торвальдсена, а одеяния – складки покрывала «Сикстинской мадонны» Рафаэля. В сравнении с ним образ Марии Магдалины отличается большей живостью. Художник сумел передать сложное чувство: радость, горе, волнение одновременно изображены на лице Марии. Золотые волосы, мягко льющиеся на плечи, теплота тициановского колорита говорят о влиянии на художника венецианской живописи. Известно, что Иванов в ходе работы над картиной совершил поездку на север Италии – с тем, чтобы «изучить характер всех школ».

□ «Явление Христа народу».

- «Явление Христа народу» – труд поистине грандиозный, более 20 лет своей жизни посвятил художник созданию этого полотна. На стадии подготовки и при работе над картиной Александр Андреевич создал более 600 эскизов. Ценители творчества Иванова утверждают, что некоторые из них не менее ценны, чем сама картина.
- Замысел картины приходится на середину 30-х годов XIX века, а начало работы датируется 1837 годом. Закончит ее художник за год до своей смерти в 1857-м. К сожалению, современники не сразу оценили глубину, неповторимость и силу произведения, картина была принята довольно холодно. Так создатель одного из самых замечательных шедевров русской живописи и не получил при жизни должного признания.
- Даже сам художник, завершая свой труд, давно переросший рамки академической живописи, в русле которой он начинал исполнять эту картину, был разочарован и писал в 1855 году Герцену: «Мой труд – большая картина – все более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 году, в мышлениях наших – так, что перед последними решениями учености литературной основная мысль картины совсем почти теряется».
- Только близкие друзья во всей полноте понимали и важность этого труда, и его бесспорную ценность.

- В “Явлении Христа народу” Иванов полностью отрекся от традиционных академических рутинных взглядов и приемов; верх взяли его приверженность натуре; поиски красоты, соответствующей индивидуальному характеру и значению изображенных лиц. Он применял такие композиционные решения, которые больше соответствуют изображаемому событию, ввёл цветное пятно, подчеркнутое контуром, достиг большой выразительности линий, открыл новые возможности графики. В результате возник контраст условных приёмов академической живописи с реалистическими достижениями Иванова, который придал картине противоречивый характер.

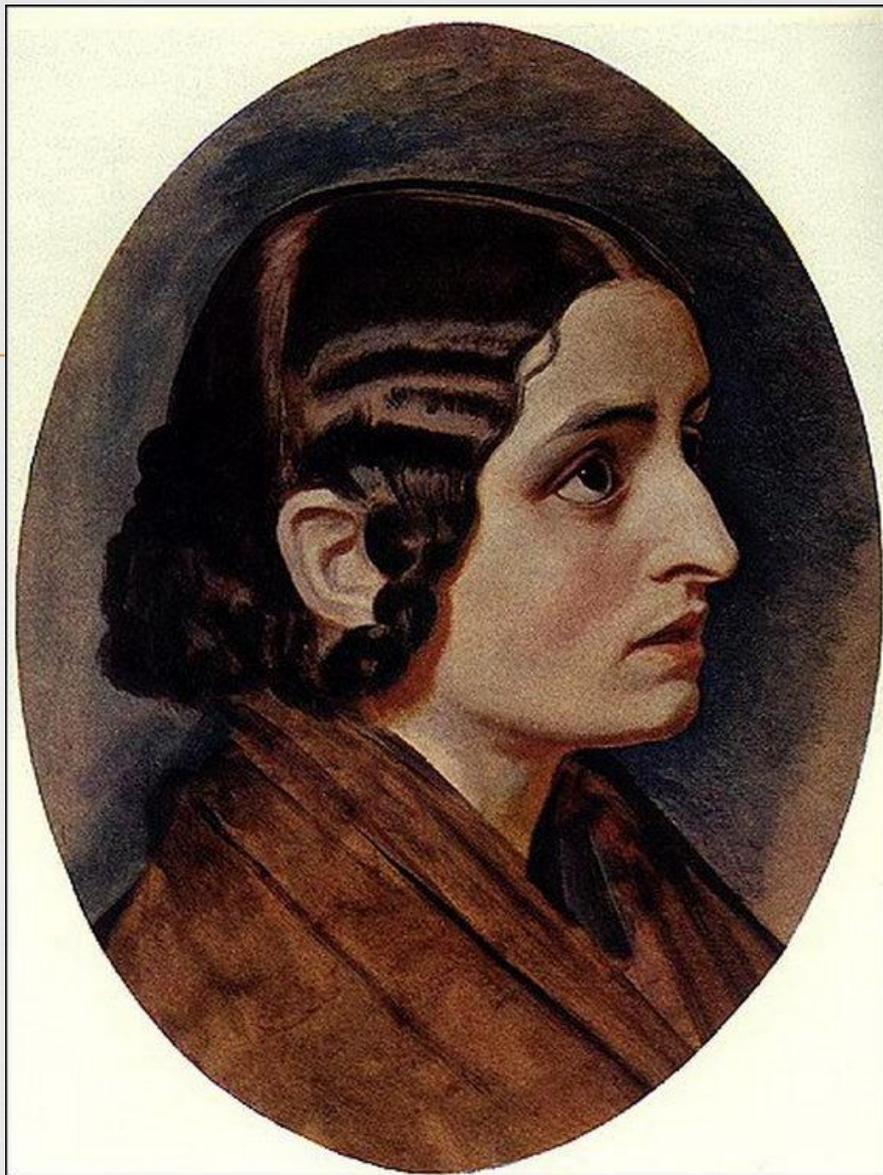
- Самостоятельной областью творчества Александра Андреевича Иванова являются этюды, выполненные в процессе работы над картиной и представляющие собой синтез двух основных источников: классического искусства и его собственных представлений о передаче определённых человеческих качеств и состояний. Особенно больших успехов добился Иванов в пейзажных этюдах. С огромным мастерством передал он естественное сочетание объёма с пространством на пленэре, сохранив при этом выразительность и насыщенность цвета. Картина “Явление Христа народу” осталась в истории русского искусства замечательной школой углублённой работы над натурой, над различными компонентами картины.

Образы картинных персонажей

□ «Голова Иоанна Крестителя»

□ «Женская голова»

□ «Голова раба с веревкой на шее»- Два варианта

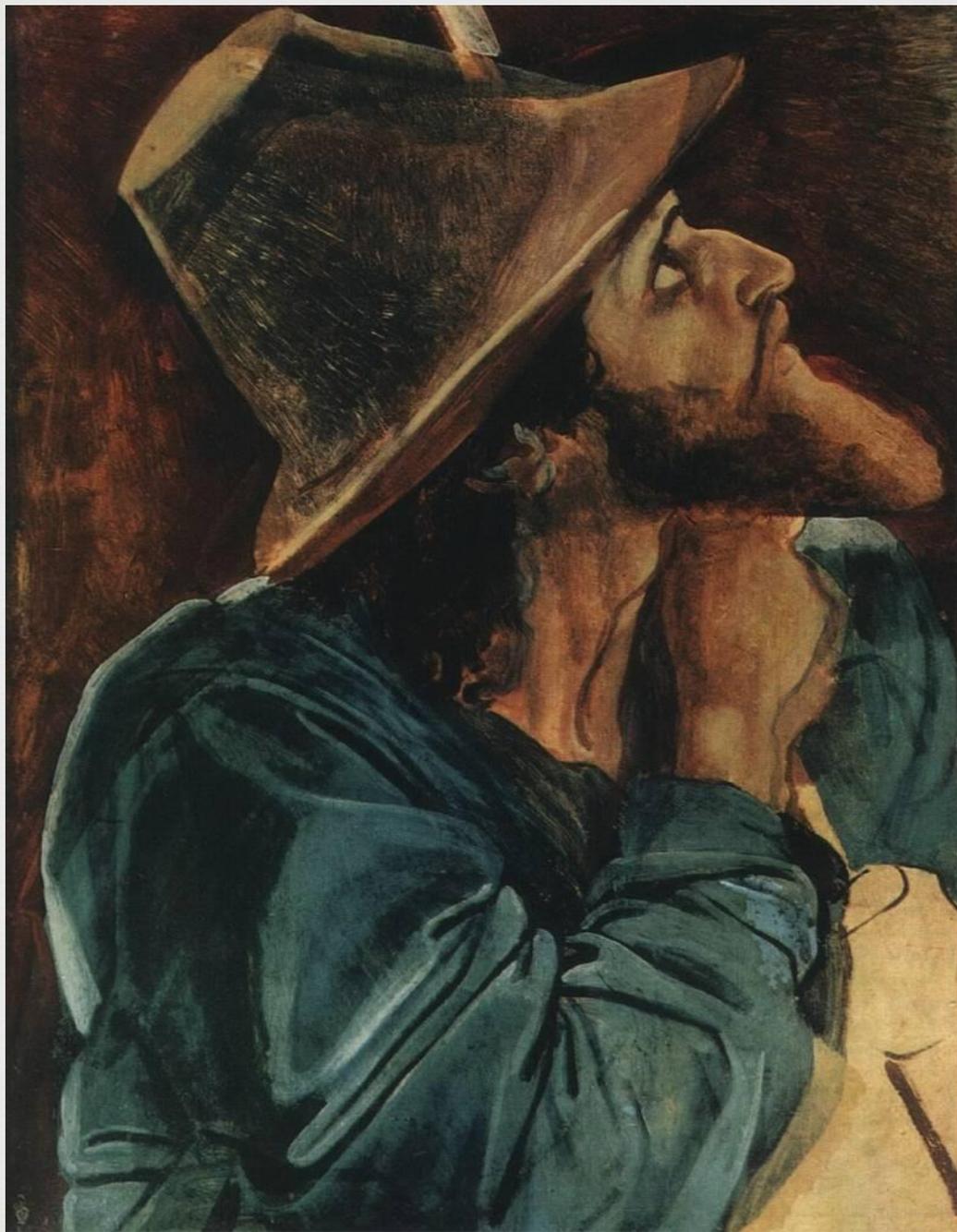

□ «Явление
Христа
народу»

-
- Портрет натурщицы Ассунты в повороте ГОЛОВЫ.

□ «Путешественник»

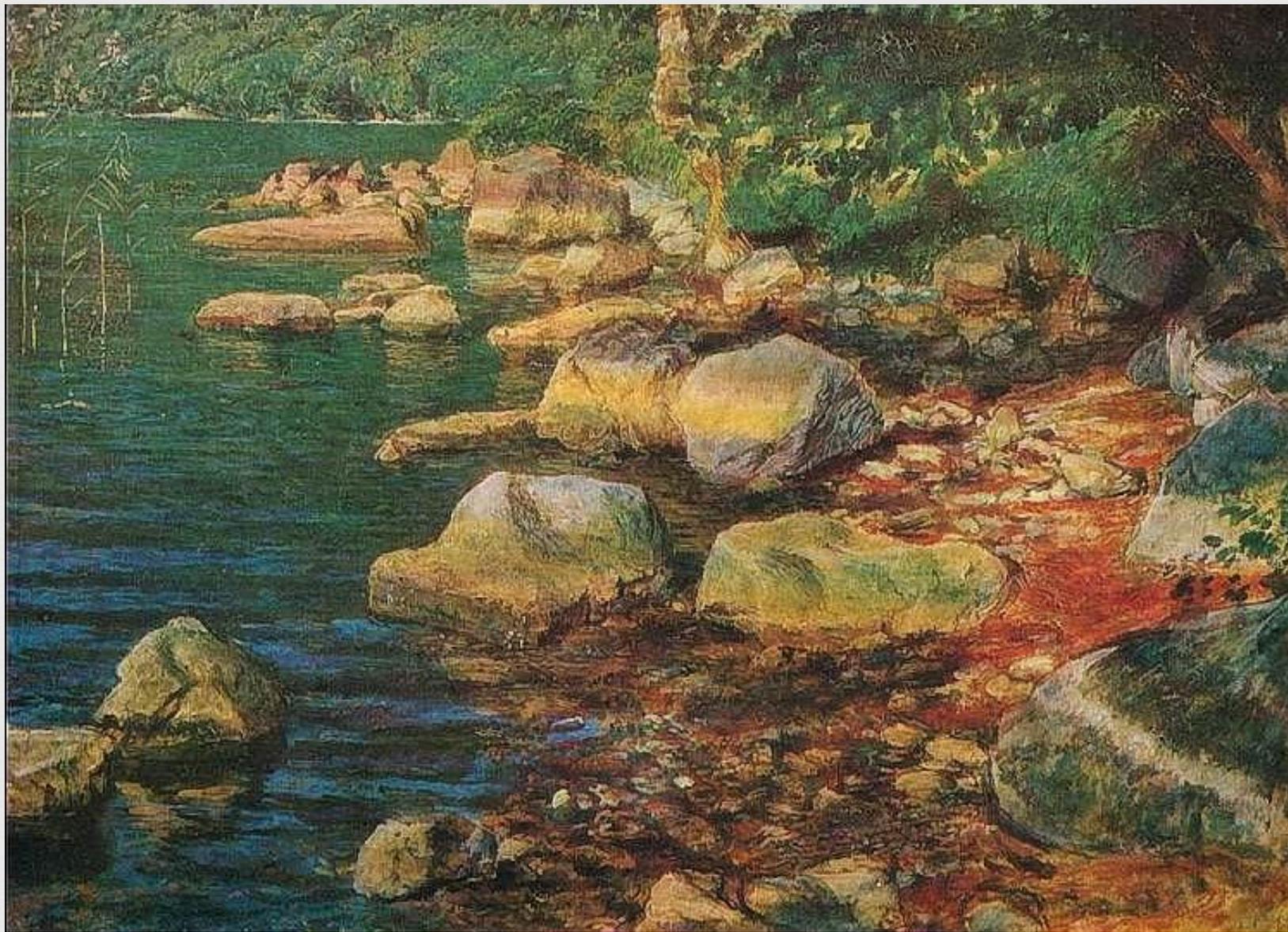
- Иванов изобразил себя в образе странника, или путешественника. Иными словами, в образе постороннего наблюдателя. «Путешественник» не привлекает к себе внимания, он находится в тени камней, в группе людей, которые сидят на земле в центральной части композиции. Но это нечто большее, чем просто автопортрет, он отражает душевное состояние художника. Особенность этого образа в том, что в душе «странника» никак не откликается все происходящее: в отличие от всех остальных героев картины «путешественник», лишь восхищаясь, смотрит на поворотное событие во всей истории человечества. Он словно пытается запомнить каждую деталь всего происходящего, чтобы потом все это воссоздать в своем полотне.

Пейзажные этюды

- В пейзажных этюдах Иванов добился огромных успехов в изображении пространства. Он добился естественного сочетания объёма и пространства, используя достижения пленэрной живописи, и сохранив при этом выразительность и насыщенность цвета.

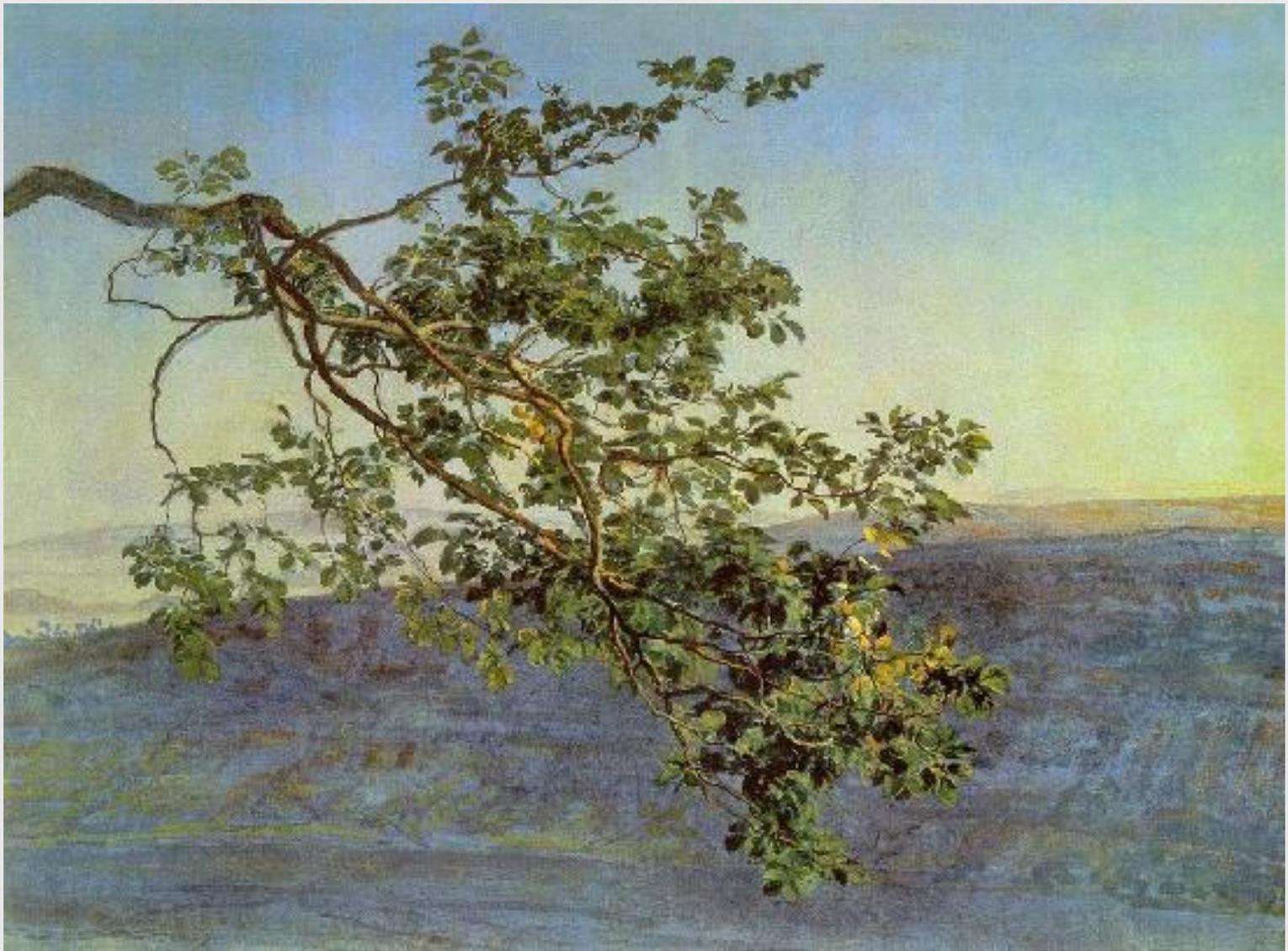

□ «Вода и камни под Палаццуола».

- Реальный природный мотив композиционной завершенностью, цветовым и фактурным богатством, осязаемостью цветовой игры обретает почти космическое звучание, наполняется философским смыслом. В числе немногих, необычайно ровных по высокому качественному уровню пейзажных штудий Иванова "Вода и камни" — подлинный и признанный шедевр. Существует предположение, что что Иванов писал натурные этюды не во Флоренции, а в окрестностях Рима. Подтверждением этому служит упоминание в его письме к Н.В. Гоголю из Рима от 20 мая 1851 года, в котором художник выражает намерение «в августе <...> возвратиться в Альбано для этюдов первого плана картины».

Палаццуола (Palazzuola) — местечко в гористой местности недалеко от озера Альбано, где находился францисканский монастырь XIII века.

□ Ветка на фоне моря.

□ «Камни и трава»

- В многочисленных эскизах, сделанных Ивановым, можно проследить, как все более возрастало в картине значение пейзажа. В связи с решением пейзажных задач перед художником встала проблема колорита и освещения. Камерный и лирический по сути мотив обретает в этом этюде эпическую монументальность философского художественного осмысления мирового порядка.

Обнажённые фигуры мальчиков на пленере

□ «Три нагих мальчика»

- Бесконечное пространство фона, резко оторванного от первого плана — воплощение "исторического времени" — вечной и неизменной природы. В сочетании с пленэрными задачами, виртуозно и с большим опережением своего времени решаемыми художником в этюдах с обнаженными мальчиками, такая концепция отношения мира и человека отражает мировоззрение автора.

□ «Четыре обнажённых мальчика.»

- В этюде «Четыре нагих мальчика» ясно прослеживается ход исканий Иванова. Он решил не полагаться на чутье и воображение, а собственными глазами убедиться в том, как освещена многофигурная группа. Со своими натурщиками Иванов отправился за город, видимо, в окрестности Альбано, где было множество каменистых холмов, рассадил мальчиков в положениях, близких к положениям персонажей в его большой картине. Нетрудно вообразить себе, как захватило художника богатство цветовых и световых тонов и соотношений красок.
- Обнаженные подростки изображены под открытым небом, в солнечном свете, посреди грандиозного пространства, где, кажется, сгустилась память о великом прошлом. Мальчики в пластически свободных и непринужденных позах стоят, сидят, лежат на земле, величественно уходящей к горизонту. Художник не прорабатывает подробно лица героев, его не интересуют эмоции и психологические оттенки поведения. По мысли Иванова лишь ребенок, подобный природе, – естественный человек, которому в начале жизни не ведомы утраты и борение страстей, – не нарушает безмятежную тишину и гармонию всеобщего миропонимания. Мальчики показаны как бы в первозданном бытовании. Они пребывают в отрадном бездействии, в согласии с природными ритмами. Это отвечает идее большого замысла, размышлениям Александра Иванова о целостном единстве мира.

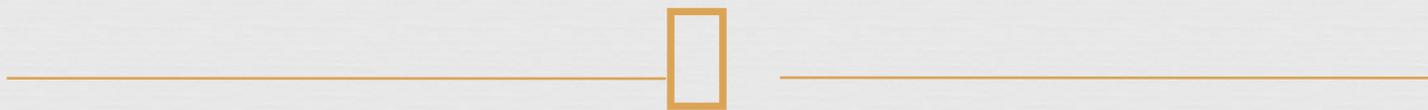
□ «Нагой мальчик»

- Этюды принадлежат к группе произведений, созданных А. А. Ивановым в процессе работы над картиной «Явление Христа народу», но сюжетно с ней не связанных. В процессе работы над ними художником сформированы были не столько элементы большого полотна в буквальном смысле, сколько общие принципы мироощущения, основанные на уверенности в единстве человека и природы. Такая творческая концепция характерна для романтической эпохи, так же, как попытка разрешения проблемы изображения обнаженного тела на открытом воздухе с использованием валеров, световых рефлексов, цветных теней, многослойных лессировок.

□ «Явление Христа народу».

Работа акварелью

-
-
-
- Захваченный поэтической красотой и философской мудростью древних легенд, **Иванов** увидел в них отражение мыслей, чувств и деяний людей далекого прошлого и проникновенно, с большой художественной силой воплотил свои представления в акварелях. Несмотря на приверженность "высокому стилю" в искусстве, **Иванов** создал несколько превосходных акварелей на бытовые темы ("Жених, выбирающий кольцо(серьги) для невесты", ок. 1839 г.; "Октябрьский праздник", 1842 и др.).

«Жених Самрагнуоло, выбирающий серьги для невесты»

- Написанная сочно и достаточно смело, она построена на звучном аккорде красного, синего и белого. Здесь, пожалуй, впервые Иванов начинает овладевать спецификой акварели, сознательно используя ее цветовой и световой потенциал. Чистое звучание цвета, его просветленность, несомненно, были результатом постоянных наблюдений природы и пристрастного изучения творчества венецианских колористов.

- «Октябрьский праздник» в Риме у Понте-Молле (перед началом танца).

□ Иванов, судя по его письмам, был художником редкой наблюдательности. Он любил итальянские обычаи, праздники. С восторгом описывал их. Потому целый цикл жанровых акварелей появился в его творчестве как органическое продолжение поисков и размышлений над картиной "Явление Христа народу", хотя сюжеты их имеют абсолютно жизненный характер.

Парадоксально, но именно А. А. Иванов, исторический живописец, создал подлинные жанровые композиции в графической технике.

□ «Итальянский пейзаж»

Из цикла
«Библейские акварели»

□ «Хождение по водам»

1850-е гг. А.Иванов. Славословие пастухов.
39,2x26,3. Третьяковская галерея.

□ «Славословие пастухов»

1850-е гг. Александр Иванов. Проповедь Христа в Храме.
Бумага, акварель, итальянский карандаш. 26,2x40,2. Третьяковская галерея

□ «Проповедь Христа в храме»

Сер. XIX в. Александр Иванов. Сон Иосифа.
Бумага, акварель, белила, итальянский карандаш. 26х39. Третьяковская галерея.

□ «Сон Иосифа»

Сер. XIX в. Александр Иванов. Сон Иосифа.
Бумага, акварель, белила, итальянский карандаш. 26х39. Третьяковская галерея.

□ «Сон Иосифа»

- Эскизы для Библейского цикла по своей художественной стилистике не имеют аналогий в мировом искусстве. Задумав монументальные росписи, Иванов в эскизах ставил задачи, вытекающие из требований стенной живописи. Огромную роль в пространственном решении эскизов играет свет.

- Иванов скончался 3 (15) июля 1858 годаИванов скончался 3 (15) июля 1858 года от холерыИванов скончался 3 (15) июля 1858 года от холеры. Похоронен в Санкт-ПетербургеИванов скончался 3 (15) июля 1858 года от холеры. Похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбищеИванов скончался 3 (15) июля 1858 года от холеры. Похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище Алекса́ндро-Невской лавры. Но его работы остались навсегда.

Работу выполнила
студентка группы 305РХ
хореографического факультета ЧГАКИ
Власова Анастасия

Редактор Л. И. Евтушенко
2012 – 2013 учебный год