

ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА В ЖИВОПИСИ

Что есть красота?
Одна есть в мире красота –
любви, печали, отречения
и добровольного мученья
за нас распятого Христа.

К. Бальмонт

Беседа для подростков. Цель – способствовать вере в Спасителя, воспитание доброты, любви, прощения на произведениях искусства.

Мировая культура во многом связана с Библией, пронизана ее идеями. Можно без преувеличения сказать, что в основе европейской культуры лежит священная книга христиан, и сама по себе являющаяся древним памятником литературы, который необходимо знать каждому культурному человеку.

Образ Христа привлекал художников во все времена во многих странах. Каждый из них создавал его по-своему, и, вместе с тем, каждый стремился передать главное, ради чего Иисус пришел к людям. По библейскому преданию. Иисус Христос явился в мир, чтобы спасти человечество от грехов, от зла, пострадать за весь людской род. Его называли поэтому Спасителем. Он проповедовал людям веру, милосердие, терпение, любовь: любите всех людей, делайте добро и вашим врагам; ни о ком не говорите плохо, тогда и о вас не будут плохо говорить, всем прощайте и вас простят, помогайте людям и они помогут; на хорошем цветущем дереве не вырастут плохие плоды, так и хороший добрый человек не сделает недоброго дела.

Конечно, простая мысль о том, что люди должны быть друг к другу добрыми, жила в народе и до Христа. Но никогда еще Слово о добре не звучало с такой огромной, пронзительной силой, с какой звучит оно в Евангелии, в книге с названием «Новый Завет».

Этими идеями любви и добра пронизаны многие творения великих художников, скульпторов, поэтов, обращавшихся к различным эпизодам из жизни Христа. Но каким был его облик, ведь в Евангелии нет даже описания его внешности?

Думая, как надо изображать Христа, первые христиане решали сложную задачу. Передать изображение человека художники того времени умели хорошо и убедительно. Но как выразить божественную сущность образа Спасителя человечества, в которого они верили?

На одном из первых изображений Христа мы видим юного безбородого пастуха с ягненок на плече. Кто из вас мог бы объяснить, почему именно так представляли себе Христа первые его последователи? Еще библейские пророки сравнивали мир с овчарней, а Бога – с пастырем, то есть с пастухом, оберегающим стадо, иначе говоря, души людей. И сам Христос говорит о себе: «Я пастырь добрый», что было понятно простым людям. И в то же время он приносит себя в жертву ради спасения людей. Так Христа изображали и в мозаиках, росписях катакомб (подземелий). Как известно, первые христиане подвергались гонениям. Им приходилось скрываться в подземельях, которые были местом молений и служили гробницами.

С распространением христианства появились определенные каноны – правила богослужения. Все церковные изображения также подчинялись этим канонам. Для художников важно было передать символический смысл событий, поэтому духовное начало преобладает над телесным. Отсюда и стиль изображения становится условным и плоскостным.

Примером тому может служить мозаика, найденная в XII веке в монастыре Дафии под Афинами. В мозаике изображен «Христос Пантократор». («Пантократор» по-гречески означает «Всепластитель, вседержитель»).

Какой он здесь? Какие чувства вызывает его изображение?

Византийские мастера создали образ Бога – грозного, непримиримого, неподкупного судьи. Правая рука Иисуса Христа поднимается, чтобы благословить праведных, левая держит огромную книгу. Под золотым переплетом записаны грехи всех живых и всех мертвых.

Христианство пришло к нам из Византии в XX веке, и византийская культура оказала огромное влияние на русскую культуру. Но мозаика в русских храмах встречается редко.

Русские художники писали иконы. Икона служила как бы посредником между человеком и Богом.

В иконе – все особое. И само изображение, где почти нет глубины, и размытые очертания фигур (контуры), и необычные яркие краски. И сам художник – необычный, и создание иконы – необычно. Например Андрей Рублев, величайший русский иконописец, прежде чем приступить к созданию новой иконы, соблюдал длительный пост и полное уединение. Он должен был очистить тело и мысли, чтобы иметь право приступить к священному изображению божества. Поэтому икона с самого появления на свет являет собой святыню.

Люди молились иконам, говоря с Христом, с Марией, со святыми, и просили утешения, помощи в своей многотрудной жизни. Иконы ставили на специальную угловую полку, словно выгораживая в доме уголок, наподобие маленькой часовни («красный угол»), вешали на цепочке лампы из цветных стекол.

Как правило, иконописец не оставлял своего имени (не смел), поэтому до нас дошло много икон, но очень мало имен. Тем драгоценнее имя Андрея Рублева, который по праву стал олицетворением древнерусской живописи. В Третьяковской галерее находится икона *Андрея Рублева «Спас»* (Спаситель). Сохранилась лишь десятая часть ее. Но часть эта поистине бесценна, неземным величием веет от чудом уцелевшего лика Христа, его выразительных, всепонимающих глаз.

Имя Андрея Рублева часто связывают с его шедевром *«Троица»*.

Сюжет *«Троицы»* восходит еще к Ветхому Завету. К старцу Аврааму явились трое ангелов в виде прекрасных юношей, чтобы возвестить ему о рождении сына. Авраам заклал тельца и угодил их пышной трапезой.

Трое прекрасных юношей сидят за столом. Вокруг головы у них – сияние, за плечами – крылья. Это ангелы. Они молчат и даже не смотрят друг на друга. Но лица, руки, наклон головы выражают доброту, согласие, любовь. Кисть художника лучше, полнее слов рассказывает о чувствах юношей. Если всмотреться в их лица, можно увидеть, что это одно и то же лицо. Это сам Бог в образе троицы ангелов. Ведь через много-много лет у потомков Авраама родится сын – Иисус Христос, который примет мученическую смерть для спасения людей от зла, от смерти. В центре стола – чаша с головой жертвенного тельца, он символизирует жертву Христа.

Слева – Бог-отец, благословляющий чашу, средний ангел – Сын – выражает покорность воле Отца. Справа – Святой Дух как бы утешает Христа и утверждает высокий смысл жертвенной любви. Художник воплотил в «Троице» идею дружбы, согласия, мира, которые так нужны были русским людям 6 столетий назад и которые так нужны сегодня всем людям на земле. Посмотрите на краски. Какими красками пользуется художник? Какого цвета больше?

Одним из самых известных мастеров-иконописцев XIV–XV веков был Феофан Грек. Мир грозовой, мир кипящий, где все в движении и неудержим порыв страстей, открывается нашему взору в феофановской живописи. *Вот фреска Ф. Грека «Пантократор»* в церкви Спаса в Новгороде. Тревожен взгляд Христа с фрески. Словно предвидел великий мастер грядущий кровавые битвы. Темное лицо, темные руки, выполненные в коричневом тоне, составляют резкий контраст с бледно-голубым общим тоном. Мазки белилами – это знаменитый блик Феофана. Именно они создавали впечатление движения. В результате – нервная, динамичная живопись, где главное – не фигуры людей, а их страсти.

Творения великих мастеров поражали людей того времени, поражают и нынешних зрителей.

В старину люди в поисках идеала устремлялись воображением в небеса. Но одновременно на исходе первого тысячелетия нашей эры люди стали искать идеал на земле, в самом человеке. В живописи этот переход необычайно интересен, потому что это и был переход от иконы к картине.

Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Великий русский художник писал эту картину всю жизнь. На картине изображена та самая минута, когда народ впервые увидел Христа. В центре картины – Иоанн Креститель. В это время в отдалении показывается Христос. Посмотрите на лица людей и скажите, какие чувства владеют ими? Одни верят, другие – нет, третьи задумались. Не всем хочется, чтобы на земле победили добро и справедливость. Почему богачам не хочется? А людям, у которых власть? Обратите внимание на сложные чувства на лице у раба. Что вы о них скажете?

Для головы раба Иванов сделал много этюдов. Самый потрясающий из них находится в Русском музее в Санкт-Петербурге: передние зубы раба выбиты, на шее веревка, он повернул голову

и слушает слова о том, что все люди равны перед Богом. Трудно найти живопись, исполненную столь сильного сострадания к угнетенному человеку, столь страстного утверждения человеческого достоинства. В картине Иванова Христос – защитник слабых и униженных. Он приходит к людям, чтобы возвестить им радостную весть о том, что Бог любит каждого человека, независимо от его положения, богатства, знатности, что он прощает грешников, если те изменили свою жизнь.

«Бог не есть Страх. Бог есть Любовь», – говорится в Новом Завете. Любить ближних, сострадать, прощать даже врагов призывает нас Иисус Христос. «Не судите, да не судимы будете, – говорит он ученикам, – ибо каким судом судите, таким будете судимы». Как-то раз книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину и сказали: «Учитель! Эта женщина обвиняется в супружеской неверности; а Моисей в законе заповедовал побивать таких камнем. Что ты скажешь?» Христос ответил: «Кто из вас без греха, первым брось в нее камень». И сказав это, он опустил голову. А когда снова поднял ее, увидел, что никого нет, все по очереди бросили камни на землю и ушли, потому что ни один не смог признать себя безгрешным. «Никто не осудил тебя, – сказал Христос женщине. – И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».

Русский художник XIX века Полenov на основе этого евангельского сюжета создал знаменитую картину «Христос и грешница».

Взбурдаженная уличная толпа с криком и издевательствами подталкивает к Христу испуганную женщину. Она ни от кого не ждет пощады. Руки ее судорожно сжаты, всей своей маленькой фигурой она откинулась назад. Иисус должен решить сложную задачу, от его ответа зависит жизнь этой женщины. Его решения ждут и два старца, стоящие перед толпой, – это фарисей и саддукей. Хитрая физиономия саддукея расплылась в ехидной улыбке. Он прямо-таки глумится над сидящим Христом, уверенный, что ему не удастся выйти из создавшегося положения.

Ответь Христос, что женщину следует побить камнями, его бы выдали римским властям за подстрекательство к убийству. А скажи он, что женщину можно простить – обвинили бы в ереси, в отступлении от заповедей Моисея. Христос же сумел выйти из этого безвыходного положения. Художник своей картиной утверждает: Христос – мудрец и справедливый человек. Он изо-

бражен без нимба, с него снято все божественное и церковное. Интересно, что образ Христа здесь собирательный. Поленов писал с нескольких натурщиков. Но чаще других ему позировал один из любимых учеников, впоследствии знаменитый И.И. Левитан.

По-разному представляли себе художники Христа. Разный смысл вкладывали в свои картины. Если для Поленова Христос – мудрец и справедливый человек, то для Крамского (*картина «Христос в пустыне»*) он благородный герой, отдавший свою жизнь за людей. В пустыне на большом камне сидит человек и думает. Сосредоточенно, напряженно. В пустыне нет проторенных дорог – каждый выбирает свой путь. Этот человек избрал трудный путь служения людям. Именно так воспринимали образ Христа многие русские художники, писатели, поэты XIX века. Они смотрели на картину Крамского и спрашивали себя: «А я? Какой путь выберу я?»

Многие художники видели в евангельском Христе идеал человека. Вот перед вами картина известного итальянского художника XVI века Тициана «*Динарий кесаря*».

По библейской легенде, когда Христос учил народ в храме, первосвященники подослали к нему лукавого человека с вопросом: «Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» (Кесарь – римский император). Фарисеи рассчитывали так: если Христос скажет, что не надо платить дань римлянам, то он выступит против власти, и за это его можно заточить в темницу. А если он скажет, что надо платить подать римлянам, то кто тогда поверит, что он говорит от имени Бога и что учение его истинно? Христос понял двусмысленность вопроса, но не смутился, а попросил показать динарий (монету). «Чье изображение на нем?» – спросил он людей. «Кесарево», – ответили люди. Тогда он сказал: «Отдайте кесарю – кесарево, а Богу – богово». Так проучил Христос своих недоброжелателей.

На картине Тициана у Христа задумчивое, кроткое лицо, притягивающее своей сложной духовной жизнью. Жест человечен и прост. Своей светлой рукой он даже не касается монеты. Мускулистая рука фарисея словно сдавила круглый кусочек золота.. Встретились два мира: мир возвышенных идеалов с миром лицемерия, алчности и жестокости.

Озлобленному, жестокому, вечно воюющему миру трудно было понять учение Христа. Даже ученики не всегда понимали

своего учителя. Петр смалодушничал, когда Иисус попал в беду. Иуда его предал.

Фреска великого итальянского живописца *Леонардо да Винчи* «*Тайная вечеря*» написана на стене монастыря в Милане.

В комнате за столом сидят тринадцать человек. В центре на фоне светлого окна отдельно от других изображен Христос. Его окружают 12 учеников. Мы видим момент, когда Христос, обратившись к ученикам, сказал: «Один из вас предаст меня».

Леонардо да Винчи показывает, как реагируют на эти слова ученики. Каждый по-своему: развел руками Иоанн, застыл с протянутой рукой Фома. Петр в гневе схватился за нож, но его взгляд застыл на безвольной фигуре Иоанна-младшего. И никто не смотрит на Иуду, хотя вот он, рядом, резко отпрянул от Учителя, зажав в руке 30 сребреников. Страх уже выдал его с головой. Мы видим, что он отпрянул назад, его лицо полно ужаса.

Сложную задачу – показать внутренний мир своего героя – поставил перед собой русский художник *Н. Ге*. В картине «*В саду Гефсиманском*» мы видим Иисуса Христа накануне страшного события. Перед нами человек, вполне сознающий трагедию всего случившегося и свою скорую мученическую погибель.

Христу выпали тяжкие муки и самая страшная и мучительная смерть, которую когда-либо придумали люди, – распятие.

Сюжет распятия так широко распространен в искусстве, что каждый из нас знает, что это – изображение распятого на кресте Христа.

Тема распятия по-разному воплощалась художниками. В средневековой Европе в изображении Христа главным было – показать перенесенные им страдания. Так на картине немецкого художника XVI века *Грюневальда* «*Распятие*» страшная казнь изображена во всей абсолютной реальности. Мы видим напряженное от боли лицо человека и понимаем, какие муки он испытывает. Нам страшно и больно за него. Судорога смерти свела кисти рук и ступни, бессильно открыт рот. Картина вызывает граничащее с ужасом потрясение – потрясение той страшной ценой, которая заплачена за победу над злом.

На Руси главенствующим стало изображение распятия, к которому применимы пушкинские строки:

Когда великое свершалось торжество,
И в муках на кресте кончалось Божество...

Замечательный тому пример – икона XV века «Распятие». На плоском темно-коричневом кресте – распятый Христос. Обвисло мертвое тело, голова склонилась к плечу, глаза закрыты. Но не предсмертной мукой исполнен лик Христа, а удивительным умиротворением. Приметы смерти величаво сливаются с жизни началом.

На третий день после распятия, как гласит евангельская легенда, ученики обнаружили гроб, куда положили Христа, пустым. Христос воскрес! Первой воскресшего Христа увидела Мария Магдалина. Она упала перед ним на колени, хотела коснуться его, но Христос остановил ее: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу Моему».

Этот эпизод мы видим на картине Тициана «Явление Христа Марии Магдалине». Стремительный порыв упавшей на колени Марии Магдалины как бы нейтрализуется мягким встречным движением склонившегося к ней Иисуса. Дышащая покоем природа на картине подчеркивает гармонию человека с окружающим миром и радость бытия.

Тема воскресения в старинной живописи встречается редко: это таинственное событие, не имевшее свидетелей, не имело и твердых канонов (правил изображения).

Все, что связано с евангельской легендой о Христе, с Новым Заветом, очень сильно сказалось на мировой культуре, искусстве и литературе. Многие писатели и поэты использовали этот сюжет в своих произведениях.

Это Блок, Некрасов, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Булгаков, Айтматов...

Пушкин сказал: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, из коей нельзя повторить ни одного выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов... Книга сия называется Евангелием – такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то будем уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

Этими словами великого русского поэта мы и закончим сегодняшнюю беседу.