

ИВАНОВ

Авторы: А. М. Муратов

А. А. Иванов. «Явление Христа народу». 1837–57. Третьяковская галерея (Москва).

ИВАНОВ Александр Андреевич [16(28).7.1806, С.-Петербург – 3(15).7.1858, там же], рос. живописец, график. Сын живописца А. И. [Иванова](#), брат арх. С. А. Иванова (1822–77). Учился в петерб. АХ (1817–28) у своего отца, А. Е. [Егорова](#) и В. К. [Шебуева](#). Ранние картины на мифологич. и библейские темы в стиле классицизма близки творчеству учителей И. (барельефное построение композиции, контурный рисунок, локальный цвет), но отличаются повышенной эмоциональностью

(«Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», 1824, ГТГ; «Иосиф, толкующий сны заключённым с ним в темнице виночерпию и хлебодару», 1827, ГРМ; «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры», 1829, там же). В 1830 в качестве пенсионера ОПХ отправился в Италию (через Австрию и Германию). В 1831–58 жил в Риме, неоднократно посещая разл. города и области Италии. В 1857 побывал в Лондоне, Париже, Брюсселе, городах Швейцарии и Германии.

В Италии И. изучал памятники античности, копировал произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Я. Тинторетто, Тициана и др. И. пользовался советами В. Камуччини и Б. [Торвальдсена](#), сблизился с художниками-[назарейцами](#) П. фон [Корнелиусом](#) и особенно И. Ф. [Овербеком](#), влияние которого отразилось на всём его последующем творчестве; знакомился с идеями совр. нем. философии (Ф. В. Шеллинг) и библеистики (Д. Ф. Штраус). Из деятелей отеч. культуры, наряду с художниками (К. П. [Брюллов](#), О. А. [Кипренский](#) и др.), И. общался с любомудрами (Н. М. Рожалин) и славянофилами (Ф. В. Чижов); встречался с А. И.

Герценом, В. А. Жуковским, И. М. Сеченовым, И. С. Тургеневым, Н. М. Языковым;

наиболее тесные отношения сложились у И. с Н. В. Гоголем (в 1841 исполнены два портрета писателя, ГТГ и ГРМ), оказавшим значит. воздействие на мировоззрение художника. В Риме И. вначале обращается к античному мифу («Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением», 1831–1834, ГТГ, не окончена; см. иллюстрации к ст. Аполлон), затем – к библейским сюжетам: выполнил картину «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения» (1835, ГРМ), за которую получил звание академика историч. живописи петерб. АХ (1836).

А. А. Иванов. «Жених, покупающий кольцо невесте». Акварель. 1839. Русский музей (С.-Петербург).

В 1837 И. приступает к гл. делу своей жизни – исполнению картины «Явление Христа народу» (1837–57, ГТГ; первые эскизы – ок. 1833; малый вариант картины, одновременно служивший эскизом, 1836 – не ранее 1855, ГРМ). Этот сюжет, по мысли художника, знаменует начало духовного преображения человечества. На картине изображён берег Иордана, где Иоанн Креститель указывает на появившегося вдали Христа своим приверженцам, которые слушают его проповедь. В картине И. действующим лицом становится народ; все персонажи, по-

разному реагирующие на появление Мессии, наделены яркой характерностью (драматургия сюжета подсказана фреской Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»). Картина построена как фризový горельеф; композиционным и смысловым центром её является фигура Христа.

Работа над картиной, затянувшаяся на два десятилетия, шла в направлении историч., археологич., этнической и психологич. конкретизации характеров и пейзажа, а также сопоставления их с традиц. иконографией. Стремясь к предельной достоверности, И. выработал своеобразный метод «сравнения и

А. А. Иванов. «Христос и Никодим». Из «Библейских эскизов». Акварель, белила, итальянский карандаш. 1849–58. Третьяковская галерея (Москва).

сличения», который считал единственно правильным: определив положение и роль персонажа в эскизе композиции, он ищет аналоги воплощения этого или подобного образа др. художниками, зарисовывая наиболее удачные решения; затем пишет

натурщиков в соответствующей позе, часто сопоставляя их прямо на этюде с подобными античными статуями; наконец, сводит собранный материал в единый образ. Такой метод чрезвычайно удлинял и усложнял процесс исполнения произведения; столь же тщательно И. разрабатывал пейзаж, выверяя по натуре все его элементы, воздушную перспективу, изыскивая общий тон картины. Он писал этюды почвы, камней, деревьев, ветвей, отражения в воде, панорамы с морскими просторами и синеющими вдали горами («Неаполитанский залив у Кастелламаре», 1846, ГТГ), драпировки на траве в разных сочетаниях; одним из первых в мировой живописи изображал обнажённую модель на пленэре («Четыре нагих мальчика» и др., все – 1840-е гг., ГРМ). Выдающийся мастер рисунка, И. наряду с академич. студиями оставил мн. альбомов и листов бытовых, портретных, пейзажных, анималистич. зарисовок, эскизов, карандашных копий и набросков с произведений иск-ва; выполнил ряд акварелей бытового жанра («Жених, покупающий кольцо невесте», «Ave Maria», обе – 1839, ГРМ; «Октябрьский праздник в Риме. Сцена в лоджии», 1842, ГТГ, и др.).

В последнее десятилетие жизни И. разрабатывал новый грандиозный замысел, инспирированный несостоявшимся заказом росписей для храма Христа Спасителя в Москве, – особого здания, на стенах которого были бы размещены монументальные росписи, посвящённые жизни Христа, сопоставленные с «параллельными» сюжетами из Ветхого Завета и античной мифологии. В 1849–58 И. создал для этих росписей св. 200 т. н. Библейских эскизов, в которых обобщён его опыт историч. живописца, десятилетиями изучавшего историю и материальную культуру Древнего Востока, вдумчиво читавшего Библию и комментарии к ней, размышлявшего над историософскими вопросами. В Библейских эскизах, родственных по замыслу сериям назарейцев и отличающихся богатством и разнообразием композиц. решений,

закладываются основы худож. языка монументального и станкового иск-ва рубежа 19–20 вв. (см. иллюстрации к ст. [Графика](#)). Художник-мыслитель, И. оставил множество записей и обширную переписку, содержащие его мысли об иск-ве. В записях он предсказывал «золотой век», который, по его мнению, наступит благодаря России, соединившей все достижения человечества с духовно преображёнными религией и иск-вом («Мысли, приходящие при чтении Библии», 1846–47, и др.).

В мае 1858 И. привёз картину «Явление Христа народу» и материалы к ней в С.-Петербург, несмотря на то, что считал её неоконченной; картина была выставлена сначала в Зимнем дворце, потом в АХ (вместе с этюдами и эскизами). В России И. встречался и беседовал об иск-ве с В. В. [Стасовым](#), А. С. [Хомяковым](#), Н. Г.

[Чернышевским](#). На картину появились отклики в прессе, в т. ч. отрицательные. Не дождавшись решения двора о покупке картины (на вырученные средства художник планировал совершить поездку на Ближний Восток и продолжить работу над Библейскими эскизами), И. скоропостижно скончался.

Творчество И. – одна из вершин рус. иск-ва 19 в. Развиваясь в русле академич. классицизма, И. преодолел его ограниченность, став одновременно и завершителем традиции, и её реформатором. Противоречивые искания художника, сочетавшего тяготение к монументальной форме с позитивистским вниманием к каждой детали, идеальность образов с конкретностью их воплощения, стремившегося синтезировать разл. жанры в одном произведении, соединить классич. иск-во с запросами современности, оказать радикальное этическое воздействие эстетич. средствами, получили дальнейшее развитие в отеч. и мировом иск-ве, предвосхитив мн. достижения в живописи 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв.

Литература

Лит.: А. А. Иванов, его жизнь и переписка / Сост. М. П. Боткин. СПб., 1880; Романов Н. И. А. А. Иванов и значение его творчества. М., 1907; Зуммер В. М. О вере и храме А. Иванова. К., 1918; Алпатов М. В. А. А. Иванов. Жизнь и творчество. М., 1956. Т. 1–2; Ракова М. М. А. А. Иванов. М., 1969; Загянская Г. А. Пейзажи А. Иванова. М., 1976; Алленов М. М. А. А. Иванов. М., 1980; А. Иванов в письмах, документах, воспоминаниях / Сост. И. А. Виноградов. М., 2001; А. А. Иванов / Отв. ред. Л. И.

Иовлева. М., 2006.