Явление Александра Иванова

Моск правда. – 1998. – 14 июля. – с. 3.

Олег ТОРЧИНСКИЙ

В Третьяковской галерее заканчивает работу одна из самых значительных выставок года - «Акварели и рисунки Александра Иванова».

А.Иванов известен прежде всего как автор одного из величайших произведений русской живописи - гигантского полотна «Явление Христа народу». Что же касается его графики - рисунков, акварелей, то их вообще мало кто видел в натуре: по музейным правилам их можно выставлять лишь на короткий срок - не более 3-4 месяцев. Графика Иванова не демонстрировалась около 40 лет, поэтому ее показ - большое культурное событие.

По завещанию брата художника, Сергея Андреевича, архив А.Иванова был в 1877 г. передан в дар Румянцевскому музею, а оттуда в 1925 г. попал в Третьяковку. Выставка включает около тысячи отдельных листов и десятков альбомов. В залах, и без того лишенных окон, свет приглушен - ничего не поделаешь, дневной свет - гибель для старинной графики, приходится терпеть.

Прежде всего надо упомянуть о радости встречи с немногочисленными жанровыми работами А.Иванова, в том числе с самой пленительной из них - акварелью «Жених, выбирающий серьги для своей невесты» (1838), которую автор подарил В.А.Жуковскому. В былые годы она часто воспроизводилась в журналах и открытках, и всем хорошо знаком облик долговязого деревенского щеголя, застенчиво наблюдающего, как его избранница сердца и будущая теща выбирают сережки, за которые он заплатит. Простая жанровая сценка сделана с добрым юмором и глубоким пониманием психологии небогатого римского люда. Подлинная же сенсация выставки - явление широкой публике знаменитых «Библейских эскизов».

В 50-е годы А.Ивановым, уже многие годы жившим в Италии, овладела идея создания некоего «храма мудрости». Но не церкви, а чего-то среднего между «храмом искусства» - музеем и «храмом философии», стены которого были бы украшены росписями на темы истории человечества, его умственного и нравственного роста. Тематическим стержнем цикла росписей должна была быть Священная История, изложенная с максимальной исторической точностью. Концепция подачи материала сложилась у А.Иванова под впечатлением знакомства с только что вышедшей книгой Д.Штрауса «Жизнь Иисуса», впервые давшей научный анализ библейских текстов. Эскизы к этим предполагаемым росписям Иванов делал на протяжении 1851-1857 гг. Он работал с небывалой для него быстротой, забросив большую картину, которую почти отчаялся закончить. Всю жизнь он писал медленно, с сотнями набросков и эскизов (все они представлены на выставке), с бесконечными поправками и дополнениями. Теперь же в нем пробудился импровизатор, работавший на вдохновении и интуиции. Так родилась огромная серия набросков, рисунков, акварелей, где вокруг одного легендарного события группировались его изображения в других версиях и мифах, объединенных единым прототипом. Это и есть «Библейские эскизы».

Каждая эпоха трактовала историю по-своему. Мастера средневековья наивно изображали людей античности или I века в рыцарских доспехах, а художники Ренессанса - в костюмах венецианцев или флорентийцев. У А.Дюрера евангельские события происходят в Германии XV века. Полнейший антиисторизм и разнобой царили и на полотнах современников Иванова, русских и европейских. Сам же он искал и нашел первоисточник, из которого ранние христиане черпали конкретные формы своих мифов - культуры народов, населявших Ближний Восток и граничащих с ним стран. Он копировал египетские росписи с их плоскостным разворотом фигур, срисовывал ассирийские рельефы, только что открытые археологами, - крылатых быков и гениев, царей с квадратными бородами. В его альбомах можно найти планы Иерусалимского храма, зарисовки восточных костюмов и национальных типов лиц, предметов храмовой утвари. Одновременно он изучал роспись античных ваз, римские рельефы, византийские мозаики. Все это огромное обилие материала переплавлялось его художественной фантазией в нечто цельное. Но не стилизацию, а оригинальную авторскую трактовку вечных тем искусства.

Художественный язык «Библейских эскизов» А.Иванова обобщен, лаконичен, выразителен, это стиль не XIX, а скорее нашего XX века. Они поражают силой прозрения, смелостью фантазии, а главное - монументальностью. Любая из этих небольших акварелей легко может быть превращена в огромную настенную фреску. Ветхозаветные и евангельские персонажи полны могучей силы и величия и чувствуют себя на равных с многокрылыми ангелами и архангелами, которые отличаются от них лишь большими размерами. Тщательно проработаны типы лиц, костюмы, исторический антураж. Перед нами древний Восток - мудрый, деспотичный, жестокий и прекрасный. А светоносная прозрачность фигур придает им ирреальность на грани сна, свойственную мифологии.

Специалисты считают «Библейские эскизы» вершиной творчества А.Иванова и ставят их выше «Явления Христа народу». Судить здесь трудно. Но счастливо искусство, которое имеет и то, и другое.

На снимках: «Жених, выбирающий серьги для своей невесты». Из «Библейских этюдов» - «Моисей перед Богом», «Благовещение».