

Департамент культуры Воронежской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
Воронежской области
«Воронежская областная детская библиотека»

*Отдел научно-методической и
справочно-библиографической работы*

Морские симфонии Ивана Айвазовского

*Обзор виртуальной выставки к 200-летию со дня
рождения художника-мариниста*

Ивана Константиновича Айвазовского

Воронеж, 2017

12+

ББК 92

М 79

Морские симфонии Ивана Айвазовского : обзор виртуальной выставки к 200-летию со дня рождения художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского : для читателей 12-13 лет / Воронежская обл. дет. б-ка, отдел научно-методической и справочно-библиографической работы ; сост. М. А. Сычева. – Воронеж : ВОДБ, 2017. – 20 с.

Издание не претендует на звание фундаментального труда по творчеству Айвазовского, но в занимательной форме рассказывает о жизни и творчестве великого мариниста XIX века.

Оформление обложки: обработанный рисунок И. К. Айвазовского «Амальфи» (1840-е гг.)

Сост.: Сычева М. А., гл. библиограф

Ответственный за выпуск: Аристова А. В., директор
ГБУК ВО ВОДБ

Рекомендовано к печати редакционным советом
Воронежской областной детской библиотеки

Тираж: 55 экз.

ГБУК ВО ВОДБ, ул. Театральная, 19, Воронеж, 394036.

Ранние годы Айвазовского протекли у моря, так же как дети во большинстве ребят в южнорусских городах того времени. Море определяло весь уклад их жизни. Придут ли издалека торговые шхуны, выгружают ли рыбаки богатый улов, сушат ли сети на берегу – ребята снуют здесь же, стараются помочь взрослым, с изумлением разглядывают редкие экземпляры рыб, жадно ловят каждое слово моряков, рассказывающих о приключениях в отдалённых морях, о далёких краях...

Н. С. Барсамов (художник, искусствовед)

Наверное, каждый человек, родившийся у моря, в душе немного романтик. Таким был и Иван Константинович Айвазовский, которому посчастливилось появиться на свет в Феодосии. Его полотна – это живописные оды бескрайнему и таинственному царству морей. Кто-то может возмутиться: «У него же так много картин! И все они такие однообразные!» В действительности это вовсе не так. Обратите внимание на его картины 40-х годов. В это время художник создает большое количество морских пейзажей в глубоких коричнево-зелёных тонах. Эти цвета он использует при изображении лунных ночей. Восходы и закаты солнца Айвазовский рисует светло-золотистыми, оранжевыми и розовыми красками. Широкую гамму жёлтых и лиловых оттенков художник использовал при работе над картиной «Девятый вал» – таким ярким изобразил Айвазовский небо. Море же играет переливами изумрудного, коричневого и тёмно-синего цветов. Волны – фиолетовыми и пепельно-серыми тонами. Полотно знакомит нас с ранним утром, наступившим после суровой

ночной бури. *«Первые лучи солнца осветили бушующий океан и громадную волну – девятый вал, - готовую обрушиться на группу людей, ищущих спасения на обломках мачт погибшего корабля...»*¹ Как же страшно оказаться в море во время буйства стихии! Любуясь картиной, невольно представляешь себе страшную грозу и задумываешься о судьбе экипажа затонувшего судна. Поэтому и наступившее прояснение воспринимается намного острее: *«яркий блеск утренней зари, живительный свет и тепло солнца, вселяющие уверенность в победном исходе борьбы»*². Невзирая на драматический сюжет картины, художник оставляет нам надежду, ведь утро после бури наполнено жизнью, теплом и светом восходящего солнца.

Девятый вал. 1850. Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург

¹ Барсамов Н. С. И. К. Айвазовский. – Москва : Искусство, 1967. – С. 11.

² Барсамов Н. С. И. К. Айвазовский. – Москва : Искусство, 1967. – С. 11.

В июньском номере журнала «Вокруг света» (2017 г.) вышла статья Семена Мартынова «Эффект погружения», где автор сравнивает морские пейзажи Айвазовского с современными фильмами:

“На «Девятый вал» люди ходили толпами, как в наше время на разрекламированный блокбастер. По словам эксперта по русскому искусству Ивана Самарина и искусствоведа Джанни Каффьеро¹, «для современников Айвазовский был чем-то вроде Стивена Спилберга — поставщиком фантастических визуальных образов, выполненных с потрясающим мастерством и спецэффектами, мастером, способным запечатлеть на двухмерном холсте невероятные приключения, погружая зрителей в захватывающую атмосферу». А внушительные размеры полотна (более 7 кв. м) создавали эффект присутствия. Так что это было, можно сказать, “кино на большом экране””

Позже у художника появляется целый ряд картин с изображением бурь: «Сигнал бури», «Приближение бури», «Буря на море ночью», «Буря на Северном море». Они чередуются с описанием статичного «элегического моря»³: «Утро», «Морской вид», «Вид Крыма», «Гурзуф⁴ ночью».

³ Иван Айвазовский. – Москва : Белый город, 2007. – С. 39.

⁴ Гурзуф – посёлок на южном берегу Крыма.

Буря на море ночью. 1849.
Государственный музей-заповедник
«Петергоф»

Если же мы обратимся к работам Айвазовского 60-х гг., то отметим, что его картины стали заметно мягче и светлее. Цветовая гамма этих полотен часто построена на тонкой комбинации холодных сине-зелёных оттенков. Работы этого периода принято называть «голубыми маринами», которые несли воздушность, свежесть и некую эфемерную лёгкость. Такие картины стали новым явлением для творчества русских пейзажистов 60-х гг.

Спокойное море. 1863.
Национальная галерея Армении,
Ереван

Картина «Морской вид», написанная в 1867 году, находится в Воронежском областном музее имени И. Н. Крамского. Там вы сможете в полной мере насладиться работой мастера.

Морской вид. 1867.
Воронежский областной музей имени И. Н.
Крамского, Воронеж

Позднее, в 80-90-х гг., художник пишет серию картин, выдержанных в серой гамме. Сюжеты этих картин просты, но именно эта суровая простота позволяет нам окончательно убедиться в том, что Айвазовский действительно чувствует природную силу моря и слышит звуки морских симфоний, временами тихие и звонкие, чаще же тревожные и пугающие.

«Картины эти просты по замыслу. Они обычно показывают море в зимний день, когда дует суровый норд-ост. Он гонит на песчаные берега волну за волной, и они, падая и разбиваясь, уносят за собой в море песок,

гальку, клочья тины и лёгкое кружево пены, идя навстречу очередной волне...» - пишет искусствовед Николай Барсамов в книге «И. К. Айвазовский: о мастерстве художника».

Буря вновь берёт верх над спокойствием и светом. В 1881 году Иван Константинович создаёт одно из основных своих произведений - полное силы и величия - «Чёрное море». Первоначально картина имела иное название – «На Чёрном море начинает разыгрываться буря». Но оно не удовлетворяло мастера, так как говорило лишь о внешней стороне. Он же чувствовал, что именно на этом полотне ему удалось изобразить нечто большее, чем обычную для его творчества марину (морской пейзаж).

Чёрное море. 1881. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Важно отметить, что Айвазовский никогда не был непризнанным художником. Его работы любили всегда. Особой популярностью, конечно же, пользуются его морские пейзажи, но и сухопутные картины, которых значительно меньше, вызывают недюжинный интерес у почитателей творчества художника. Уже в 27 лет он стал официальным художником военно-морского флота (картины в батальном жанре – это отдельный и очень значимый пласт его творчества), любимцем Николая I, богатым человеком. Айвазовский видел Кавказскую и Крымскую войны, много путешествовал по миру, но всегда возвращался в родной город – Феодосию, для которого Иван Константинович стал не просто знаменитым уроженцем, но и человеком, принёсшим много добра его жителям. Подробнее о жизни и творчестве художника написано в книгах из фонда Воронежской областной детской библиотеки. Полный вперёд!

Восход солнца в Феодосии. 1852.
Национальная галерея Армении, Ереван

Материалы о жизни и творчестве

Основные этапы творческого пути Ивана Константиновича Айвазовского описаны в книге **«Иван Айвазовский»**. Издание познакомит вас с его жизнью в Феодосии и Петербурге, поездкой в Италию, историей создания самых известных картин.

Без Феодосии художник не мог жить, Петербург же подарил ему полезные знакомства, славу и признание. В городе на Неве состоялась его встреча с Александром Сергеевичем Пушкиным. Мимолетное знакомство произошло на академической выставке в сентябре 1836 года. Уже тогда Нестор Кукольник, издатель «Художественной газеты», писал: *«Две картины Айвазовского, изображающие пароход, идущий в Кронштадт, и голландский корабль в открытом море, говорят без околичности, что талант художника поведёт его далеко...»*

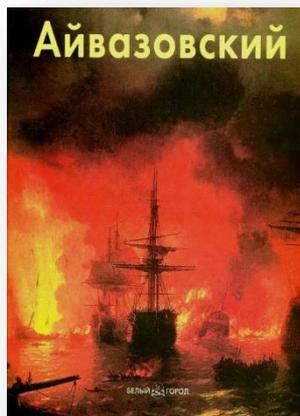
И уже летом 1940-года художник отправляется в Италию. «Итальянский период» Айвазовского – это полотна с неподвижными, будто бы дремавшими, водами

лагун, в которых отражаются венецианские дворцы и самые обыкновенные дома. На холстах в это время всё чаще блистает в утреннем или закатном солнце прозрачная вода венецианских каналов, по которым еле слышно скользят деревянные гондолы. Потрясающие воображение виды Венеции, Неаполя, Флоренции, Альмафи сменяют друг друга на мольберте художника. Тогда же Айвазовский обращается к библейским мотивам, и в 1841 году рождается его картина «Хаос (Сотворение мира)», в основе которой лежат слова из книги Бытия: *«Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою»*. Шесть лет он находится за границей, совершает поездки во Францию, Испанию, Португалию, Голландию, Германию.

Глава «Художник Главного Морского штаба» посвящена картинам, написанным в батальном жанре. Ещё мальчиком Айвазовский начал рисовать парусники. Корабли, как и море, не давали покоя начинающему художнику. В 1844 году он удостоен звания живописца Главного морского штаба. Айвазовский был свидетелем, а порой и участником, множества сражений на море. Во время таких «командировок» художник сблизился с великими русскими флотоводцами Владимиром Алексеевичем Корниловым и Павлом Степановичем Нахимовым. Иван Константинович мастерски воспроизводил и крупнейшие морские баталии XVIII века. Так появились его работы: «Петр I при Красной горке,

зажигающий костер для сигнала гибнущим судам своим» (1846 г.), «Бой в Хиосском проливе» (1848 г.), «Чесменский бой» (1848 г.) и другие.

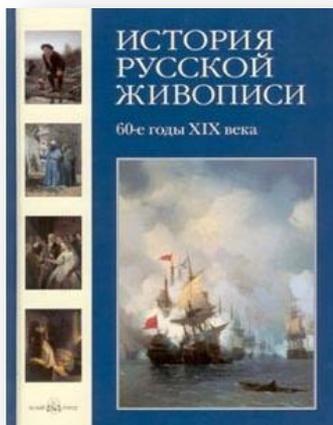
В конце книги автором даётся описание самых значимых картин художника и хронология его жизненного пути.

Иван Айвазовский / текст Г. Чурак ; отв. ред. Н. Надольская. – Москва : Белый город, 2007. – 64 с.

«Манёвры Черноморского флота», «Волна», «Радуга» - картины, которыми есть возможность полюбоваться на страницах книги «История русской живописи. 60-е годы XIX века».

Если, конечно, у вас нет сейчас возможности посетить Санкт-Петербург или Москву и насладиться подлинниками, а прочувствовать невероятную энергетику картин Ивана Айвазовского очень хочется. Автор делает акцент на творчестве художника в 60-е годы. А как мы помним, это

светлое и радостное время в биографии художника называется «периодом голубых марин». Спокойное море, ясная погода, величественные корабли с развевающимися на ветру парусами.... Что может быть прекраснее?..

Матвеева Е. А. [Иван Константинович Айвазовский] / Е. А. Матвеева // История русской живописи. 60-е годы XIX века. – Москва : Белый город, 2006. – С. 114-125.

Ярким дополнением к уже известным нам книгам об Айвазовском, несомненно, станет альбом «Пейзаж в русской живописи». Издание включает в себя шедевры известных русских художников, среди которых не последнее место занимает и Иван Айвазовский. Каждая репродукция, представленная в книге, снабжена лаконичным и запоминающимся описанием:

«В этом пейзаже по освещённой лунной поверхности скользит парусник. Другой корабль укрылся в глубокой тени бухты, его присутствие выдаёт лишь слегка намеченный контур. Царящая на небе полная луна озаряет легкие облачка, её свет золотистой дорожкой

ложится на море. Небольшие точно положенные мазки создают полное впечатление живой, подвижной воды».

Как думаете, о какой картине Ивана Константиновича идёт речь? А какое полотно наш земляк, Иван Крамской, считал лучшим произведением Айвазовского? Не догадались? Тогда бегом за книгой!

Григорьян И. И. [Иван Константинович Айвазовский] / И. И. Григорьян // Пейзаж в русской живописи. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – С. 32-37. – (Галерея мировой живописи).

«Айвазовский в общей сложности написал шесть тысяч картин. И четыре тысячи из них посвящены морю», - такие данные даёт нам Наталья Ермильченко в энциклопедии живописи «Морская картина». Четыре тысячи! Только представьте себе! Кажалось бы, это можно объяснить тем, что

море каждый день разное, цвет утренней воды отличается от обеденного и вечернего, а ночное море с золотистой дорожкой в полнолуние, безусловно, заслуживает отдельного внимания. Но четыре тысячи! Как уже упоминалось, художник особенно любил изображать море в бурю. Автор энциклопедии приоткрывает завесу тайны и

знакомит читателей с предполагаемыми причинами такой любви к бурям.

Во-первых, Айвазовский и сам однажды чудом уцелел, попав в сильнейший шторм. Это случилось, когда художник направлялся из Франции в Португалию. Под впечатлением от случившегося он написал свою первую «бурю».

Во-вторых, Айвазовский был романтиком в живописи. А романтикам нравится изображать природу в движении, в том состоянии, когда она проявляет свой характер.

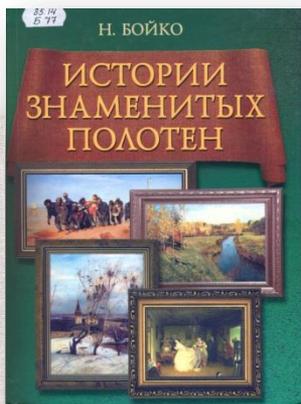
Третья причина – это схожесть самого художника с морем. Море всегда являлось символом свободы, а Айвазовский был очень свободолюбивым человеком.

Энциклопедия «Морская картина» в доступной форме расскажет вам о самых разных маринах Ивана Константиновича Айвазовского. Наслаждайтесь!

***Ермильченко Н. Морская картина / Н.
Ермильченко. – Москва : Белый город, 2004.
– С. 8–13.***

Согласитесь, одно дело – картину увидеть, а другое – о ней узнать. Книги «Моя первая Третьяковка» Владимира Прудоминского, «Истории знаменитых полотен» Нины Бойко и «В гостях у картин» Ольги Туберовской дадут нам возможность не только мысленно прогуляться по картинным галереям, но и узнать много важной информации о работах художников, в частности, о картинах Ивана Айвазовского. Читая эти книги, вы

научитесь понимать язык живописи, поймёте, что значит не просто смотреть, а видеть картину. Или даже прочувствовать её.

Порудоминский В. Моя первая Третьяковка : рассказы о художниках / В. Порудоминский. – Москва : ОЛМА МеКогдиа Групп, 2009. – С. 137–141. – (Детский музей).

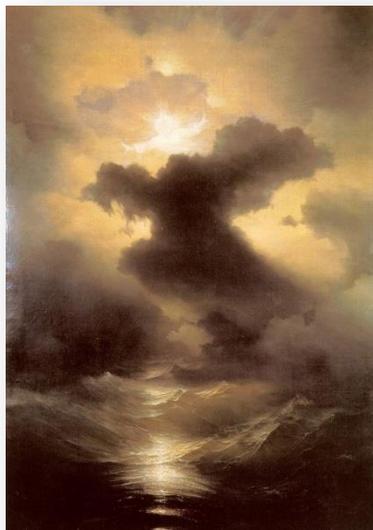
Бойко Н. Иван Константинович Айвазовский : 1817-1900 / Н. Бойко // Истории знаменитых полотен. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – С.31-40. – (Наша история).

Туберовская О. В гостях у картин / О. Туберовская. – Ленинград : Детская литература, 1964. – С. 32-33.

Памятные места Музеи и галереи мира

При входе в музей или картинную галерею мы невольно останавливаемся, потому что, как правило, уже в вестибюле нас приветствуют величественные мраморные статуи. Широкая, застланная красным ковром, лестница ведёт в залы, где и происходит незабываемое знакомство с картинами величайших художников. Увидеть картины Айвазовского можно в Государственном дворцово-парковый музее-заповеднике «Петергоф», в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном литературном музее и Третьяковской галерее в Москве, в Феодосийской картинной галерее им. И. К. Айвазовского, в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского и других местах. Его пейзажи бережно хранятся в музеях Еревана, Тбилиси, Киева, Стамбула, Парижа, Венеции, Риги и Бостона.

Сотворение мира. Хаос. 1841. Армянский монастырь на острове Сан-Ладзаро.
Италия

Памятники

Памятник И. К. Айвазовскому в Кронштадте.
Скульптор: В. Э. Горевой
Фото: http://www.kronstadt.ru/gallery/gallery_pk_25.htm

Памятник И. К. Айвазовскому в Феодосии. Скульптор: И. Я Гинцбург
Фото: <http://allbriz.ru/feodosiya/guide/pamyatnik-ajvazovskomu-v-feodosii/>

Фонтан И. К. Айвазовского. Заработал 1 октября 1888 года.
Феодосия.

Фото: <http://aquaarts.eu/index.php/media-matherials/info>

Фонтан «Доброму гению». Феодосия. Первая версия фонтана появилась в 1890 году в знак благодарности семье Айвазовского за подаренную горожанам воду (в 1886 году жители города страдали из-за сильной нехватки воды) из Субашских источников (50 000 вёдер в сутки).

Фото (обработано): www.krim.biz.ua

Памятник братьям Айвазян. Симферополь.
Фото: <http://xn---7sbf1buawpe1ai2qf.xn--p1ai/>

Памятник И. К. Айвазовскому в Ереване (Армения)
Скульптор: Оган Петросян.
Фото: <http://www.ilur.am/news/view/32818.html>

Пять малоизвестных фактов о художнике

1. Настоящее имя художника – Ованес Айвазян.

«Семнадцатого июля 1817 года священник армянской церкви города Феодосии сделал запись о том, что у Константина (Геворга) Гайвазовского и его жены Репсима родился «Ованес, сын Геворга Айвазяна... Выходец из южной Польши – Галиции Геворг Айвазян писал имя и фамилию на польский лад – Константин Гайвазовский. Этой же фамилией станет подписывать свои первые картины и его сын Иван... Только в 1840 году он изменил её написание на более привычное для русского уха звучание – Айвазовский...»⁵

2. Знаете ли вы, кого из русских художников подделывают мошенники чаще всего? Оказывается – Айвазовского.

«– Подделки Айвазовского делятся на две основных группы – работы, написанные современниками художника с поддельной буквой «А», и «новодельные» картины, специально написанные «под Айвазовского... Причем подлинники других авторов с добавленным автографом и совершенно новые работы можно отличить, применяя достаточно надежный метод химического анализа. Опытный специалист, посмотрев на картину через микроскоп высокого разрешения, почти сразу может сказать, был ли добавлен автограф автора позднее»⁶.

3. Художник писал для турецкого султана.

Османский султан Абдул-Азис заказал Айвазовскому – христианину, подданному другой империи – цикл картин с изображениями Константинополя и Босфора для своего дворца.

4. Айвазовский с детства прекрасно играл на скрипке.

5. «Взрыв корабля» - последняя незаконченная картина художника.

⁵ Иван Айвазовский. – Москва : Белый город, 2007. – С. 4.

⁶ Подробнее: <http://vm.ru/news/368674.html>.

Использованная литература

1. Айвазовский Иван Константинович // 50 великих русских художников : энциклопедия. – Москва : Белый город, 2009. – С. 2 – 3.
2. Амфилохиева Е. В. Главный маринист / Е. В. Амфилохиева // Изобразительное искусство : мастера и шедевры. – Москва : ЭКСМО, 2014. – С. 54-55.
3. Аристова В. Море и город / В. Аристова // Моя первая книга об искусстве : научно-популярное издание для детей. – Москва : РОСМЭН, 2008. – С. 74-75. – (Моя первая книга).
4. Барсамов Н. С. Иван Константинович Айвазовский 1817-1900 / Н. С. Барсамов. – Москва : Искусство, 1962. – 274 с.
5. Барсамов Н. С. 45 лет в галерее Айвазовского / Н. С. Барсамов. – Симферополь : Крым, 1971. – 256 с.
6. Барсамов Н. С. И. К. Айвазовский : о мастерстве художника / Н. С. Барсамов. – Москва : Искусство, 1967. – 112 с.
7. Море и город // Искусство : энциклопедия. – Москва : РОСМЭН, 2005. – С.68-69.
8. Сергеев А. Иван Айвазовский / А. Сергеев // Русские живописцы. – Москва : Белый город, 2008. – С.16 – 17. – (История России).

Полезные интернет-ресурсы

1. <http://www.ruseum.ru/> - Русский музей
2. <http://www.tg-m.ru/> - Журнал «Третьяковская галерея»
3. <http://feogallery.org/> - Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
4. <http://www.gallery.am/ru/> - Национальная галерея Армении
5. <http://www.nationalgallery.gr/el/> - Национальная художественная галерея (Афины)

ул. Театральная, 19,
г. Воронеж, 394036
тел./ факс (473) 255-14-41;
253-09-79; 255-62-24.
e-mail: vrnodb@gmail.com
<http://www.odbvrn.ru/>