

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Михалева М.М. Исторические аспекты развития творчества И.К. Айвазовского // Материалы по итогам II-ой Всероссийской научно-практической конференции «Современная наука в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации», 20 – 30 ноября 2019 г. – 0,3 п. л. – URL: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

СЕКЦИЯ: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

М.М. Михалева

**Студентка 4-го курса факультета дизайна и технологий
ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры»**

**Научный руководитель: Вершинская Г.М., преподаватель
г. Белгород, Белгородская область,
Российская Федерация**

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И.К. АЙВАЗОВСКОГО

Иван Константинович Айвазовский бесспорно, был и на сегодняшний день является одним из знаменитейших во всем мире художников-маринистов всех времён и народов. Появившийся в Феодосии непосредственно в городе, прилегающем к морю, Иван Айвазовский чувствовал, как его притягивает непокоренная стихия. Учившийся в Академии Художеств и побывавший во множестве европейских стран Иван Константинович увидел на себе и в своих работах влияние французского классицизма. Полотна мастера просто очаровывают искусленного зрителя. Глядя на полотна Айвазовского, восторженные взгляды готовы раствориться в морских пучинах. Несмотря на то, что у художника есть картины с пейзажами суши, море для Ивана Константиновича всегда является подлинной родной стихией. Мастер понимает и открывает морскую стихию лучше, чем кто-либо другой из

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

живописцев. Айвазовский Иван Константинович с лёгкостью дает зрителю «настроение» морских вод: их двойственность, ярость или тишину.

Небесная чистота и сияние солнечных отблесков на безмолвной поверхности воды на картине «Утро на Море» (1851), очаровывающий контраст заката картины «бриг Меркурий после победы над турецкими судами» (1848) или яркое пятно заката на фоне грозных, бушующих волн на картине «Девятый Вал» (1850).

Иван Константинович Айвазовский
«Девятый вал» 1850. Холст, масло. 221x332 см.

На первом плане - волна с гребешками пены - «волна Айвазовского», как называли ее современники художника. Палитра необычайно богата, она сгущается от зеленоватых, серебристых, изумрудных оттенков до глубокой, чернеющей синевы у горизонта. В центре - одинокий парус, символ

ничтожности человека перед мирозданием и одновременно знак романтической жажды странствий.

Иван Константинович прекрасно умел изобразить раскат волны на песчаном берегу, чтобы было отчетливо видно прибрежный песок, просвечивающий сквозь пенистую воду. Айвазовский знал и использовал множество приемов для точнейшего изображения волн, разбивающихся о прибрежные скалы. Воспроизвести в своих работах море таким, как оно есть, Иван Константинович считал невозможным и оттого никогда не писал с натуры, а полагался лишь на собственное воображение. Творчество Айвазовского своего рода морская энциклопедия. Из нее можно в деталях узнать о любом состоянии, в каком пребывает водная стихия – штиль, легкое волнение, шторм, буря, производящая впечатление вселенской катастрофы. В его работах можно увидеть море в любую пору суток – от светозарных восходов до лунных ночей; и в любое время года насчитать десятки оттенков, окрашивающих морские волны – от прозрачных, почти бесцветных через все мыслимые нюансы голубизны, синевы, лазури до густой черноты.

К раннему периоду творчества Айвазовского, отмеченному стремлением передать особое состояние природы, относится картина «Девятый вал» (1850). Эта картина нашла широкий отклик в сердцах современников и до наших дней остается одной из самых популярных в русской живописи. В ней передана сила, пробужденная в человеке стихией. Возвышенное романтическое чувство передано в колорите – в контрастах насыщенного темно-зеленого цвета волн, марева, окутавшего рассветное солнце, в оттенках пенных гребней бушующего моря, в ярком пятне заката на фоне грозных, бушующих волн.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Картина написана самыми яркими красками палитры, которая включает широкую гамму желтых, оранжевых, розовых и лиловых оттенков в небе в сочетании с зеленым, синим и фиолетовым в воде. Яркая, мажорная гамма цветов звучит радостным гимном мужеству людей, побеждающих слепые силы страшной, но прекрасной в своем грозном величии стихии. Несмотря на драматизм сюжета, картина не оставляет мрачного впечатления; наоборот, она полна света и воздуха и вся пронизана лучами солнца. «У самого Айвазовского, да и во всем мировом искусстве нет другой картины, которая с такой захватывающей силой передавала бы всеокрушающую мощь стихии, неотвратимый ужас надвигающейся гигантской волны, «девятого вала», - пишет Н.Г. Машковцев. - В этой картине огромный талант Айвазовского развернулся во всю ширь. Лучи яркого света, прорывающегося сквозь гонимые ветром разорванные тучи, перекатывающиеся грозные волны, пенящиеся и прозрачные, живые, изменчивые краски, поразительные по своей яркости, красоте и реалистичности, создают неотразимое впечатление мощи и величия».

Прелесть цикла картин названных «голубыми Айвазовскими» заключается в хрустальной ясности, искрящемся сиянии, которое они излучают. Сочетание холодных голубых, зеленых, серых тонов придает ощущение свежего бриза, поднимающего зыбь на море. В творчестве можно проследить появление ряда картин, изображающих открытое море в полуденный час, написанных в голубой красочной гамме.

Многочисленные пейзажи, запечатлевшие восходы и закаты на море просто грандиозны. Небесная чистота и сияние солнечных отблесков на безмолвной поверхности воды на картине «Утро на Море».

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Иван Константинович Айвазовский
«Утро на море» 1849. Холст, масло. 85x101 см.

Живописец нашел точные средства для изображения величия, мощи и красоты морской стихии. В своих пейзажах Айвазовский завязывает своеобразную интригу: ситуация подается, что называется, «на грани», когда пучина вот-вот поглотит людей или, наоборот, позволит им уцелеть. Зритель сам может представить, какая страшная гроза прошла ночью, какое бедствие терпел экипаж корабля, как гибли моряки.

Разнообразными материалами и техническими приемами пользовался для графических работ Иван Константинович Айвазовский. В 1860 году он написал прекрасную серию «Море после бури». К шестидесятым годам

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

относится ряд тонко написанных акварелей, сделанных одним цветом – сепией. Широко пользовался мелованной бумагой. Акварель «Море после бури» Айвазовский послал в подарок П. М. Третьякову. Рисунок «буря» (1855) был сделан на бумаге, тонированной в верхней части теплым розовым, а в нижней – серо-стальным цветом. Различными приемами процарапывания тонированного мелового слоя Иван Константинович хорошо передал пену на гребнях волны и блики на воде. Шестидесятые и семидесятые годы принято считать периодом расцвета творческого дарования Ивана Айвазовского. В эти годы живописец создал ряд замечательных полотен: «буря ночью» (1864), «буря на Северном море» (1865), которые относятся к наиболее поэтическим картинам Ивана Константиновича. Сине-черные тучи низко нависают над водой и делают почти неразличимыми силуэт корабля и очертания гор, едва проступающих на втором плане. В картине «буря» бушующее море и грозное небо превращаются в единую неразрывную стихию. В поздние годы своей жизни Айвазовский переживал новый расцвет своего таланта. В самом начале восьмидесятых годов, когда вполне окрепло и расцвело реалистическое направление пейзажной живописи, когда выступила могучая плеяда пейзажистов, Иван Константинович написал «Черное море» (1881). Суровая реалистическая правда этой картины вполне созвучна живописи той эпохи.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Иван Константинович Айвазовский
«Буря» 1857. Холст, масло. 100х149 см.

Море изображено в пасмурный день; волны, возникая у горизонта, движутся на зрителя, создавая своим чередованием величавый ритм и возвышенный строй картины. Полотно написано в сдержанной красочной гамме, повышающей ее эмоциональное воздействие. Иван Константинович умел видеть и чувствовать красоту близкой ему морской стихии не только во внешних живописных эффектах, но и в едва уловимом строгом ритме ее дыхания.

Это полотно «Черное море (на Черном море начинает разыгрываться буря)» знаменует расцвет дарования художника-мариниста И.К. Айвазовского. Его первые морские виды были населены парусными суденышками, лодками и путниками, любующимися с берега морскими просторами. Впоследствии маленькие морские пейзажи сменились

большеформатными, подчас драматического характера. Излюбленной темой художника стало изображение мощи и красоты морской стихии.

В картине «Черное море» основное место занимает безграничное морское пространство и такое же бесконечное небо над ним. От зеленовато-серых, серебристых и светло-изумрудных оттенков в центре цвет сгущается до темно-синей, почти черной густоты, уводящей взгляд в бездонную глубину моря. Поднимается ветер, мерно катятся волны, уже вскипают барашки пены на гребнях. На горизонте виден крошечный парус рыбацкой лодки, спешащей домой. Изменчив и разнообразен цвет темнеющей воды.

И.Н. Крамской считал «Черное море» лучшим произведением Айвазовского. И. Н. Крамской писал о картине «Черное море» (1881): «На картине нет ничего кроме воды и неба, но вода это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный, а небо, если возможно, еще бесконечнее. Это одно из самых грандиозных полотен, какие я только знаю».

Живописец в «Волне» отходит от ранней романтической «цветистости» и приближается к реалистическому решению. Грандиозный холст «Волна» - яркий образец позднего творчества художника. Интересно заметить, что это полотно он создает в возрасте 72 лет. Центр композиции мастер выделяет белым сгустком пены, озаренным вспышкой молнии; в целом же колорит полотна холоден и мрачен. Представляя горловину водоворота, кипящего в бурном движении волн, Айвазовский любуется мощью природы и как будто сравнивает с ней тщету человеческих усилий - низко нависли над волнами тяжелые свинцовые тучи, пучина вот-вот поглотит разбитый корабль; вероятно, нет надежды и у пытающихся спастись моряков. Живописец отходит здесь от ранней романтической яркости палитры и приближается к

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

реалистическому решению. Изображая бурное движение волн, живописец любуется циклопической мощью природы и как будто сравнивает с ней тщету человеческих усилий: низко нависли над волнами тяжелые свинцовые тучи, пучина вот-вот поглотит разбитый корабль, нет надежды и у пытающихся спастись моряков. Колорит картины холоден и мрачен.

Иван Константинович Айвазовский
«Волна» 1889. Холст, масло. 304x505 см.

Небо всегда занимало большое место в композиции картин Ивана Константиновича. Воздушный океан – движение воздуха, разнообразие очертаний облаков и туч, их грозный стремительный бег во время бури или мягкость сияния в предзакатный час летнего вечера иногда сами по себе создавали эмоциональное содержание его картин.

С каждым мазком художника, картины Ивана Константиновича передают все больший драматизм. И успех мастера как раз в огромных возможностях передавать шокирующую реалистичность происходящего.

Зритель будто начинает видеть сквозь безбрежные просторы волн, где показываются обломки погибших кораблей.

1867 году Айвазовский создает большой цикл картин, связанный с восстанием жителей острова Крит против турецкого ига. В 1868 году Айвазовский предпринял путешествие на Кавказ. Он писал предгорья Кавказа с цепью снеговых гор на горизонте, панорамы горных массивов, уходящих вдаль, как окаменевшие волны, Дарьяльское ущелье и затерявшийся среди скалистых гор аул Гуниб. В 1869 году Айвазовский отправился в Египет для участия в церемонии открытия Суэцкого канала. В результате этого путешествия была написана панорама канала и создан ряд картин, отражающих природу, жизнь и быт Египта, с его пирамидами, сфинксами, караванами верблюдов.

Иван Константинович умел передать в пейзаже то состояние, когда происходит перелом и море уступает после возмущения, затихая и смиряясь. Это показано, например, в картине «Радуга» (1873). В 1873 году Айвазовский создал выдающуюся картину «Радуга». В сюжете этой картины – буря на море и корабль, гибнущий у скалистого берега, – нет ничего необычного для творчества Айвазовского. Но ее красочная гамма, живописное выполнение были явлением совершенно новым в русской живописи семидесятых годов.

Изображая эту бурю, Иван Константинович показал ее так, будто он сам находится среди бушующих волн. Сквозь мчащийся вихрь едва заметны силуэт тонущего корабля и неясные очертания скалистого берега. Ураганный ветер срывает водяную пыль с гребней волн. Тучи на небе растворились в прозрачной влажной пелене. Сквозь этот хаос пробился поток солнечного света, лег радугой на воду, сообщив колориту картины многокрасочную расцветку. Полотно написано тончайшими оттенками голубых, зеленых,

розовых и лиловых красок. Этими же тонами, чуть усиленными в цвете, передана и сама радуга. Она мерцает едва уловимым миражем. От этого радуга приобрела прозрачность, мягкость и чистоту цвета. Картина «Радуга» была новой, более высоко ступеню в творчестве Ивана Константиновича

Живописца привлекали необычные эффекты света, отраженного в плоскости воды, не случаен и излюбленный романтиками мотив радуги. Высокая волна закрывает линию горизонта, и преображенная радужным светом морская стихия, с которой борются люди, спасающиеся с тонущего корабля, становится главным героем полотна. В полотне Ивана Айвазовского зависшая над штормовым морем радуга окрашивает водяные брызги, а просвечивающая сквозь них морская вода приобретает розоватый оттенок. Свет как идея играет в творчестве Айвазовского значительную роль. Изображая море, облака и воздушное пространство, художник фактически изображает свет. Свет в его искусстве – символ жизни, надежды и веры, символ вечности.

Иван Константинович был близок со многими передвижниками. блестящее мастерство живописца высоко ценили Крамской, Репин, Стасов и Третьяков. Иван Константинович стал устраивать выставки своих картин в Петербурге, Москве, во многих других больших городах России задолго до организации передвижных выставок. В 1879 году Иван Константинович посещает Геную, где собирает материалы об открытии Америки Колумбом. В 1880 году Иван Айвазовский открыл в Феодосии первую в России периферийную картинную галерею.

В 1898 году Иван Константинович написал картину «Среди волн», которая стала вершиной его творчества. Живописец изобразил бушующую стихию – грозное небо и бурное море, покрытое волнами, как бы кипящими

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

в столкновении одна с другой. Мастер отказался от обычных в своих картинах деталей в виде обломков мачт и гибнущих кораблей, затерявшихся в безбрежном морском просторе.

Иван Константинович знал много способов драматизировать сюжеты своих картин, но не прибег ни к одному из них, работая над этим произведением. «Среди волн» как бы продолжает раскрывать во времени содержание картины «Черное море»: если в одном случае изображено взволнованное море, в другом - уже бушующее, в момент наивысшего грозного состояния морской стихии.

Это плод долгого неустанного труда и поисков всей жизни мастера. Это полотно написано, как и большинство его произведений, свободным импровизационным методом. Картина полна движения и экспрессии. Только большой художник мог так поразительно легко, буквально на одном дыхании, изобразить на полотне кипящий, движущийся и пенящийся водоворот волн. Живописная палитра состоит из серовато-голубовато-зеленоватого цвета с тончайшими оттенками и нюансами. Луч солнца, проходящий по диагонали холста, усиливает цветовой строй настолько, что узкая полоса грозового неба не нарушает общего мажорного колорита. Мастерски прописанная белоснежная невесомая кружевная пена придает полотну особое состояние радости и приподнятости чувств. В душе художник до последних дней жизни оставался романтиком. Это полотно можно отнести к феноменальному явлению в изобразительном искусстве.

Мастерство картины «Среди волн» - плод долгого и упорного труда всей жизни Живописца Ивана Айвазовского. Работа над полотном протекала у него быстро и легко. Послушная руке художника кисть лепила именно ту форму, какую хотел художник, и клала краску на холст так, как это подсказывал ему

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

опыт мастерства и чутье большого художника, не исправлявшего раз положенного мазка. Видимо, сам Иван Константинович сознавал, что картина «Среди волн» значительно выше по исполнению всех предшествующих работ последних лет.

Иван Константинович Айвазовский
«Среди волн» 1898. Холст, масло. 284х429 см.

Картина «Среди волн» не исчерпала творческих возможностей Ивана Айвазовского. В последующее время им было создано еще несколько картин, не менее прекрасных по исполнению и содержанию. В 1899 году он написал небольшую картину, прекрасную по ясности и свежести колорита, построенного на сочетании голубовато-зеленого цвета воды и розового в облаках – «Штиль у Крымских берегов».

По мере того как накапливался творческий опыт и мастерство Ивана Константиновича, в процессе работы художника произошел заметный сдвиг, сказавшийся на его подготовительных рисунках. Теперь художник создает набросок будущего произведения по воображению, а не по натурному рисунку, как он это делал в ранний период творчества. Не всегда Иван Айвазовский сразу удовлетворялся найденным в эскизе решением, например, имеются три варианта эскиза к последней его картине «Взрыв корабля». Иван Константинович говорил о методе своей работы: «Набросав карандашом на клочке бумаги план задуманной мною картины, я принимаюсь за работу и, так сказать, всею душой отдаюсь ей». С неутомимостью и поразительной быстротой художник работал до конца своих дней. Он скончался в Феодосии 2 мая 1900 года во время работы над картиной «Взрыв турецкого корабля». Согласно воле Ивана Константиновича Айвазовского его погребли в Феодосии во дворе церкви Сурб Саргис, где он был крещен и где венчался. Надгробная надпись – высеченные по-древнеармянски слова историка V века Мовсесе Хоренаци – гласит: «Родился смертным, оставил по себе бессмертную память».

С такими великолепными работами можно смело утверждать, что картины Айвазовского - это произведения влюбленного в природу и море великолепного мастера. И именно эта верность необычному стилю и волнующим сюжетам пленяет каждого ценителя шедеврального таланта мастера. Ему удалось на каждом полотне сохранить незабываемую экспрессию и очарование душевной теплоты и света.

Список использованной литературы:

1. Айвазовский, И.К. - СПб.: белый город, 2000. - 64 с. - (Мастера живописи).
2. Айвазовский. Документы и материалы. - Ереван: Айастан, 1967. - 408 с.
3. Балакина, Т.И. Мировая художественная культура. Россия - 19- начало 20 века. - М.: Аз, 2001. - 192 с.
4. Барсамов, Н.С. Иван Константинович Айвазовский. М.: Искусство, 1962. - 248 с.
5. Барсамов, Н.С., барсамова С.А. Феодосийская картинная галерея имени И.К.Айвазовского. - Симферополь: Крымиздат, 1955. - 244 с.
6. Вагнер, Л., Григорович Н. Айвазовский. – М.: Терра-Книжный клуб, 2001. - 384 с.
7. Ветрова, Г. Айвазовский. Сказка о волне. - СПб.: белый город, 2001. - 12 с.
8. Дубинянская, Я. Прекрасный мир творений Айвазовского. - СПб.: Питер, 2008. - 196 с.
9. Жабцев, В.М. Иван Айвазовский. - М.: Харвест, 2008. - 144 с. - (Гении мировой живописи).
10. Иван Айвазовский. большая коллекция / Ivan Aivazovskiy: Great Collection. - СПб.: белый город, 2002. - 416 с.
11. Каратыгин, П. Иван Константинович Айвазовский и его художественная XVII-летняя деятельность.– «Русская старина», 1878, т. 21, № 4
12. Мамонтова, Н.Н. Иван Айвазовский. - М.: Арт-родник, 2008. - 96 с. - (малая серия искусств).
13. Панжинская-Откидач, В.А. И.К. Айвазовский. Стихия воды. - Ярославль: Детство-пресс, 2008. - 22 с.
14. Пилипенко, В.Н., Иван Константинович Айвазовский. - Л.: Художник РСФСР, 1991 - 188 с.
15. Популярная Художественная Энциклопедия. - М.: Советская Энциклопедия, 1986.
16. Семевский, М.И. Иван Константинович Айвазовский: Полувекковая годовщина его художественной деятельности. 26 сент. 1837–1887. художественной деятельности. 26 сент. 1837–1887 / Санкт-Петербург, тип. В. С. балашева, ценз. 1887. Стр. 18
17. Соколов, А. Невидимый Айвазовский // Петербургский дневник. - №30 (140). - 2007. - с.4-5.
18. Хачатрян, Ш. Айвазовский известный и неизвестный. - М., 2000. - 184 с.
19. Хачатрян, Ш. Айвазовский. Апостол мира и гуманизма. - Ереван: Принтинфо, 2007. - С.118.
20. Шумова, М.Н. Русская живопись первой половины XIX века. - М.: Искусство, 2001. - 422 с.

Опубликовано: 30.11.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация», 2019

© Михалева М.М., 2019