

Русский романтический пейзаж

В борьбе со стихией

Урок МХК в 11 классе

Айвазовский Иван Константинович

- **Хронология Жизни**

- 1817 Родился в Феодосии в семье базарного старосты К. Гайвазовского.

1830 Начинает учиться в симферопольской гимназии.

1833 Поступает в петербургскую Академию художеств.

1838 Командируется Академией в Крым на два года.

1839 Участвует в десантных операциях Черноморского флота.

1840 Отправляется в заграничную пенсионерскую командировку. Обосновывается в Италии. Сближается с Гоголем.

1841 Путешествует по Европе, везде встречая восторженный прием.

1843 Награждается золотой медалью французской Академии художеств.

1844 Возвращается в Россию. Становится академиком, причисляется к Главному морскому штабу.

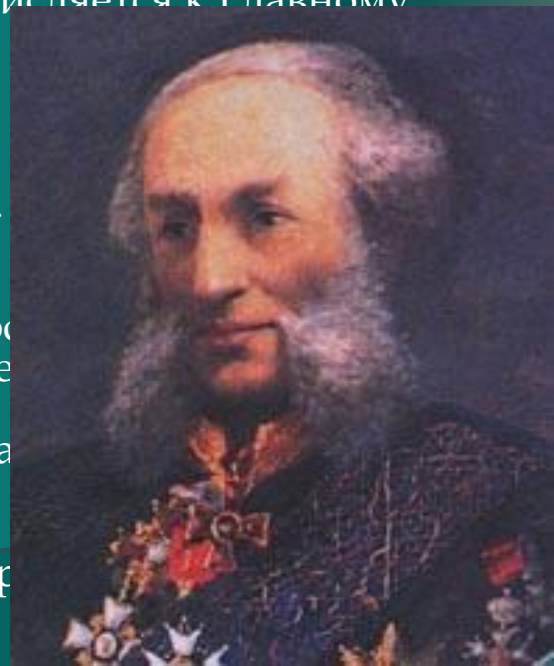
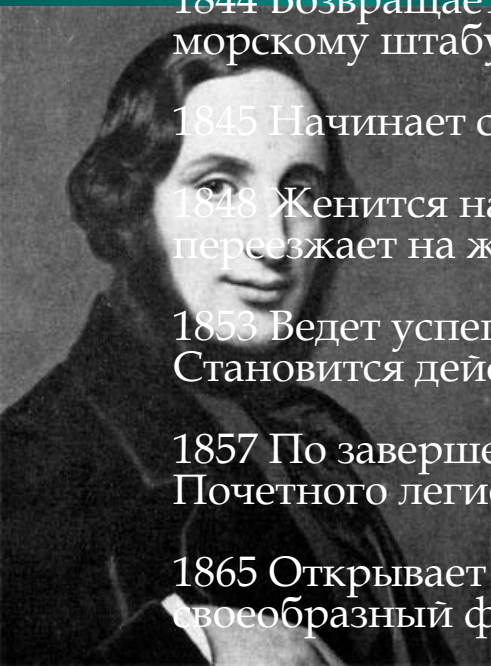
1845 Начинает строить дом с мастерской, в Феодосии.

1848 Женится на Ю. Я. Гревс, дочери петербургского врача. переезжает на жительство в Феодосию.

1853 Ведет успешные археологические раскопки в окрестностях Феодосии. Становится действительным членом Географического общества.

1857 По завершении персонально выставки, в Париже награжден Почетного легиона.

1865 Открывает в Феодосии "Общие художественные мастерские" своегообразный филиал петербургской Академии художеств.

Девятый вал

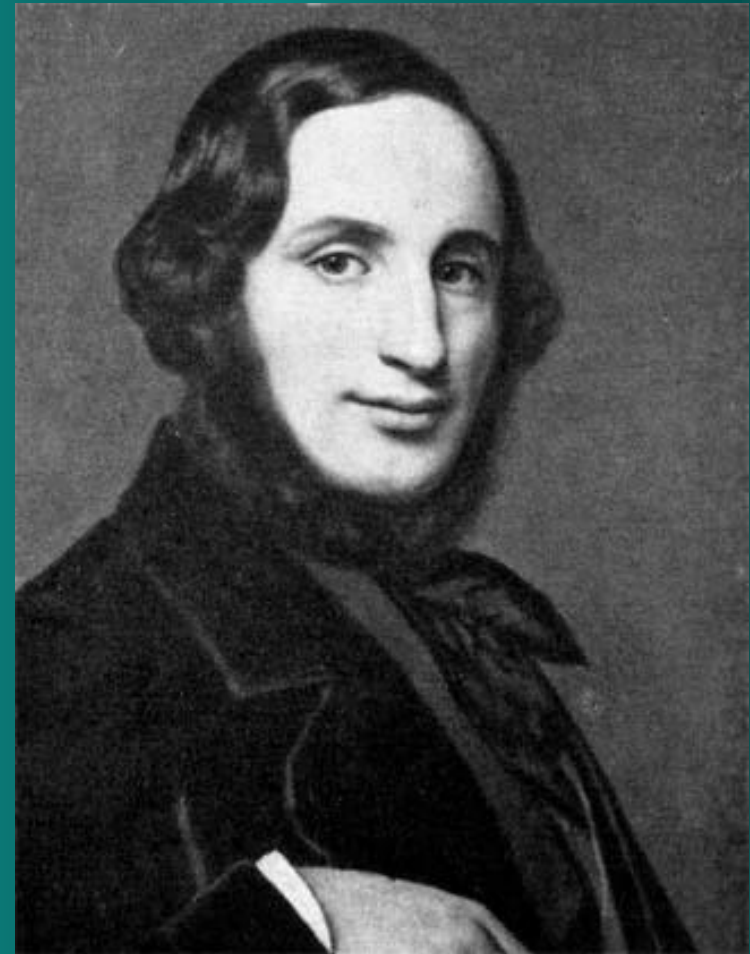
1850 г.

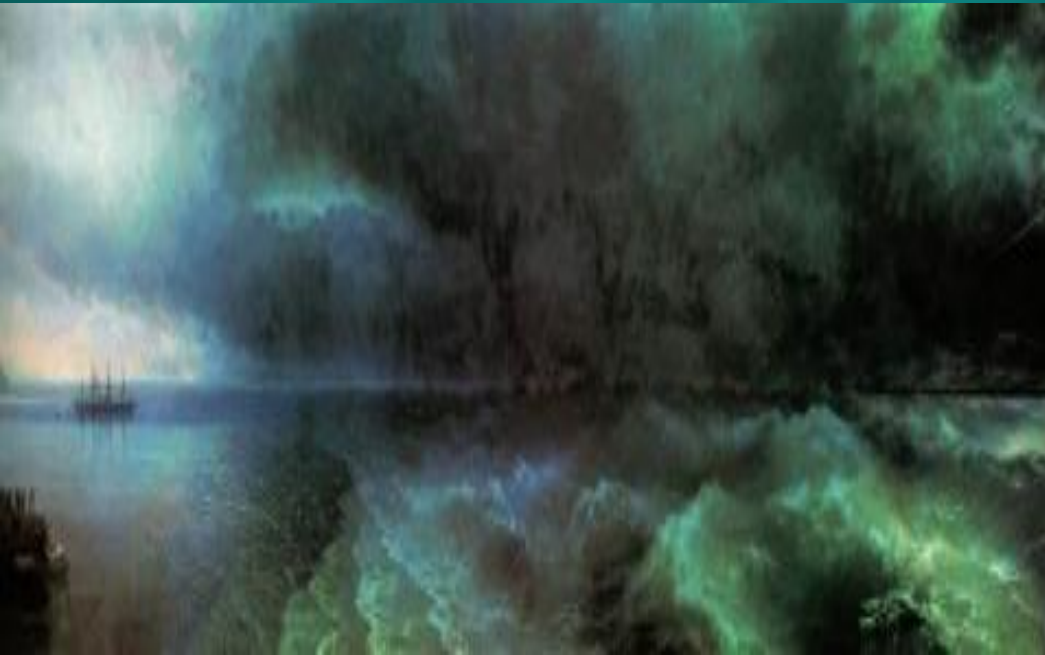
Девятый вал (1850),
Государственный Русский музей,

- Вскоре пришли другие времена, когда "страсти роковые" перестали пользоваться популярностью, уступив место "правде жизни". Айвазовскому немало досталось от новейшей критики, но даже ее апологет, В. Стасов, неизменно признавал, что "маринист Айвазовский по рождению и по натуре своей был художник совершенно исключительный".

От штиля к урагану

Во времена господства социальной критики (и социального искусствоведения в том числе), придумавшей деление романтизма на романтизм реакционный и романтизм прогрессивный, не однажды предпринимались попытки истолковать "Девятый вал" как политическую аллегорию. Но художник не играл в аллегорические игры, а просто был влюблен в стихию, в шторм, в бурю.

Кораблекрушение 1876

- Морскую бурю он - человек, всю жизнь проживший рядом с морем, - знал не понаслышке. Любопытно одно признание живописца. В 1844 году корабль, на котором он плыл из Англии в Испанию, попал в страшный шторм - после этого в европейской прессе появились сообщения о гибели к тому времени уже прославившегося художника. К счастью, эти сведения оказались ошибочными. Впрочем, поволноваться пассажирам судна действительно пришлось немало. Многие обезумели от страха - но не Айвазовский: в нем, по его собственному признанию, "страх не подавил способности воспринять и сохранить в памяти впечатление, произведенное бурей, как дивною живою картиною».

- Живопись Айвазовского - это, по преимуществу, живопись штормов и бурь; морская стихия в его работах бурлит и ярится, крушит корабли, вздымает гигантские волны, разбивается на мириады брызг... Картины художника почти звучат - шумят прибоем, хлопают изодранными парусами, воют диким ветром.

- Станным образом Айвазовский, писавший бури десятилетиями, в лучших своих произведениях - таких, как "Буря на Ледовитом океане", 1864

- или "Корабль "Императрица Мария" во время шторма", 1892 - не становится однообразным. У всякой бури Айвазовского - свое лицо, своя статья, свои повадки.

Сюжетно картина Айвазовского "Волна" (1889) почти повторяет "Девятый вал", но колористическое и эмоциональное

о

- Айвазовский бесчисленное число раз писал родную Феодосию. Картина "Старая Феодосия", созданная в 1839 году, относится к раннему периоду творчества художника.

- Айвазовский в 1839 году участвовал в десантных операциях Черноморского флота в регионе нынешнего Сочи. Ранний вариант этой картины "Десант в Субаши" (1889) открыл тему морских баталий в его творчестве.

- Айвазовский, назначенный в 1844 году "живописцем Главного морского штаба", занялся, помимо создания видов русских северных портов, и исторической батальной живописью. Победы русских моряков восхищали его, с русским флотом он дружил столь тесно (и "взаимно"), что, когда в 1846 году художник отмечал десятилетие своей творческой деятельности, в Феодосию его пришла приветствовать целая эскадра под командованием В. Корнилова, будущего героя Севастопольской обороны.

Морские баталии

- Эффектная картина "Чесменский бой" рассказывает зрителю о важнейшем эпизоде русско-турецкой войны 1768-74 гг. В июне 1770 года русская объединенная эскадра заперла турецкий флот, считавшийся тогда одним из сильнейших в мире, в Чесменской бухте и в ночь на 26 июня практически полностью уничтожила его. Турки потеряли в этом бою 10 тысяч человек, в то время как русские - лишь 11. Командующий флотом граф А. Орлов сообщал об этой "виктории" Екатерине II: "Неприятельский флот мы атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, в пепел обратили: а сами стали быть во всем архипелаге господствующими". Контроль над Дарданеллами был установлен.

Морские баталии

"Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года", 1848

Романтическое мироощущение Айвазовского особенно ярко проявилось в серии, посвященной истории российского военно-морского флота, - в ней он изобразил все важнейшие сражения русских моряков. Писал эти полотна художник со знанием дела - он прекрасно знал устройство и конструкцию боевых кораблей благодаря своему участию в маневрах Балтийского флота в 1836 году, в десантной операции М. Лазарева у кавказских берегов в 1839 году, в экспедиции адмирала Ф. Литке к островам Греческого архипелага в 1845 году. В 1846-48 гг. Айвазовский создал целый ряд превосходных полотен, изображающих морские баталии.

Морские баталии

- К этой теме он обращался и позже - 1892 годом датируется работа "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями", иллюстрирующая легендарный трехчасовой бой, который произошел 14 мая 1829 года между восемнадцатипушечным бригом "Меркурий" и противником, имевшим десятикратное превосходство в артиллерийской мощи. Победа тогда осталась за русскими моряками, своим военным искусством восхитившими даже турок.

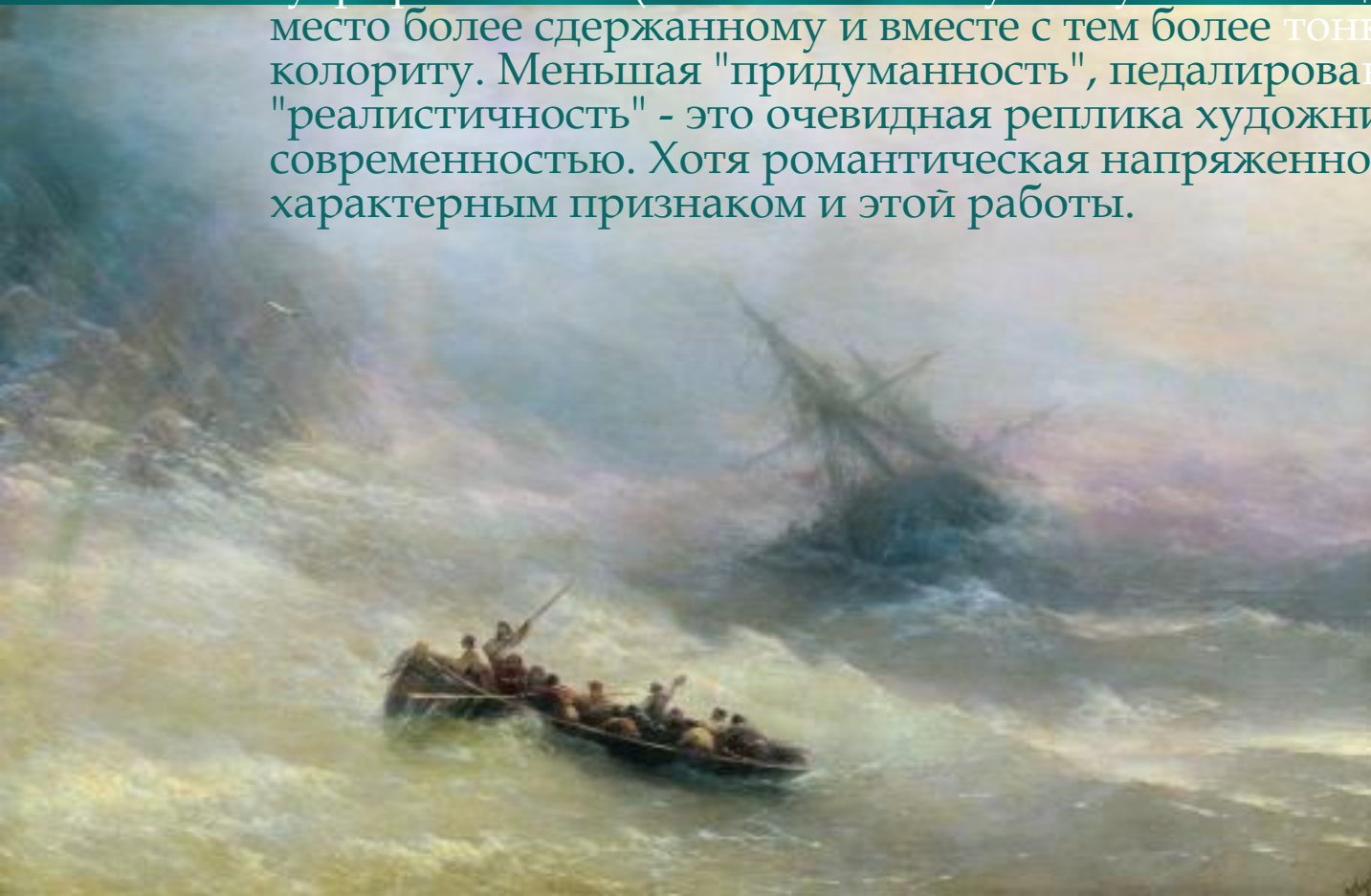
Бриг "Меркурий" после победы над двумя турецкими судами

- Эта картина стала парной к написанной почти пятьюдесятью годами позже картине "Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями". Если в поздней работе изображен момент боя, то в этой израненный бриг с изодранными ядрами парусами идет лунной ночью в Севастополь - идет навстречу своей славе. На горизонте уже видны корабли Черноморского флота. Бригом командовал капитан-лейтенант А. Казарский - в память о его подвиге в Севастополе установлен памятник с лаконичной надписью: "Казарскому. Потомству в пример»" (1848)

- Начиная с 1860-х годов, "импровизационная" манера письма Айвазовского, не "копировавшего" мир с натуры, а как бы вспоминавшего и даже сочинявшего его, вступила в противоречие с новейшими тенденциями в тогдашней русской живописи, выражением которых стала организация на рубеже 1860-70-х годов Товарищества передвижных художественных выставок. Передвижники исповедовали жесткий реализм, романтически-взволнованным полотнам предпочитая социально-значимые работы.

- В это же время критики громко заговорили о том, что дарование Айвазовского иссякло, что он повторяет сам себя и, вообще, ничего кроме волн писать не может. Ответом на эти обвинения и явилась картина "Радуга", обозначившая новый этап в творчестве художника. С одной стороны, перед нами очередное "кораблекрушение" Айвазовского. Но, с другой, оно совсем не похоже на прежние его "кораблекрушения" и "бури". Не отказываясь от собственных принципов, он в этой работе сильно модернизирует их - особенно заметно это в колористическом решении полотна. Прежние "утрированные" (по собственному слову живописца) краски уступают место более сдержанному и вместе с тем более тонко разработанному колориту. Меньшая "придуманность", педалированная "реалистичность" - это очевидная реплика художника в диалоге с современностью. Хотя романтическая напряженность остается характерным признаком и этой работы.

«Чёрное море»

Библейские сюжеты

- Айвазовский в своем творчестве не однажды обращался к библейским и античным сюжетам. Казалось бы, для художника, прошедшего академическую выучку, это нормально. Но его библейские и античные картины менее всего похожи на традиционную живопись академистов-классицистов. Айвазовский в этих произведениях вовсе не иллюстрирует легендарные темы - его и здесь интересует, в основном, яростная жизнь природной стихии; картины художника, относящиеся к этому ряду, "катастрофичны" - подобно большинству его морских пейзажей.
- «Сотворение мира» 1864 г.

- "Всемирный потоп", 1864

- Ранний "Хаос. Сотворение мира" (1841) Айвазовского стал форменной сенсацией в Италии - эту картину приобрел римский папа Григорий XVI, наградив ее автора золотой медалью. "Исполать тебе, Ваня! - писал тогда Айвазовскому Гоголь. - Пришел ты, маленький человек с берегов Невы, в Рим и сразу поднял Хаос!"

Итальянские марины

- В Италии Айвазовский состоялся как оригинальный художник, в Италии к нему пришла громкая слава. "Мое начало озарено этой страной", - говорил он перед самой смертью, собираясь вновь ехать в Италию. Прозрачные марины художника, подобные работе "Венецианская лагуна. Вид на остров Сан-Джорджо", 1844 пользовались необыкновенной популярностью.

- В Италии Айвазовский встретился с У. Тёрнером, патриархом пейзажной живописи, который, увидев картину "Неаполитанский залив в лунную ночь", 1850 посвятил Айвазовскому восторженное стихотворение - в переводе с итальянского оно звучит примерно так: "Морская гладь, на которую легкий ветерок нагоняет робкую зыбь, похожа на царскую мантию, драгоценности которой блещут и искрятся! Прости мне, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но она очаровала и восхитила меня. Искусство твое высоко и величаво, ибо вдохновляется гением!"

Американские сюжеты

Задания

- Определите по фрагменту, какой картине Айвазовского принадлежит

