

**Айвазовский
Иван
Константинович**

Айвазовский Иван Константинович

Год рождения: 29 июля 1817

Дата смерти: 5 мая 1900 г

Страна: Россия

Мальчик любил рисовать с детства, но семья была бедной, и не видать бы России великого художника, если бы не градоначальник Феодосии А.И. Казначеев. Именно с его помощью Айвазовский был принят сначала в гимназию в Симферополе, а затем - в петербургскую художественную Академию.

Судьбой Айвазовского стало море. Первые морские этюды художник написал еще в Академии, некоторые из них были премированы. Но биография русского художника, возможно, была бы совсем другой, если бы в 1838 году Иван Константинович Айвазовский не отправился бы на два года в Крым. В это время Айвазовский знакомится с будущими морскими героями России - Нахимовым, Лазаревым, Корниловым. Знакомство накладывает отпечаток на творчество: теперь это не просто морские этюды, а картины-баталии.

В 1840 году Айвазовский уезжает за границу, где настолько плодотворно трудится, так ярко раскрывает свой талант, что награждается золотой медалью французской художественной академии и становится кавалером Ордена Почетного легиона.

В 1844 году Айвазовский возвращается в Россию и становится академиком. Однако жизнь Петербурга пришлась не по душе, поэтому, женившись на Юлии Гревс, художник купил участок земли в Феодосии и переехал туда. В этом браке родились четыре дочери, но через 11 лет супруги разошлись.

Для Феодосии Айвазовский стал не только символом, но и настоящим отцом: при его участии были построены порт, железная дорога, решена проблема со снабжением города питьевой водой. Умер Айвазовский в 1900 году, в окружении родных и близких людей.

Созданная в 1850 картина «**Девятый вал**» сразу же стала самой знаменитой из всех картин Ивана Айвазовского и была приобретена Николаем I. Известный коллекционер П. М. Третьяков стал интересоваться успехами Айвазовского, отслеживал его произведения на выставках и посещал мастерскую живописца в Феодосии. В одном из восторженных писем художнику Третьяков писал: «...*дайте мне только Вашу волшебную воду такую, которая вполне бы передавала Ваш неподобный талант! ... уж очень хочется поскорее иметь Вашу картину в своей коллекции!*».

Изображенное после ночной бури море, едва перевея дух, должно встретиться с девятым валом. По легенде, именно он - апогей штормов. За обломки мачт корабля цепляются выжившие изнемогающие мореплаватели. Озаренное рассветным солнцем небо словно сулит им победу.

Такие произведения создаются в счастливые моменты творческого подъема. Вслед за картиной Айвазовский написал целую серию «бурь» (Корабль среди бурного моря, Радуга). Они чередуются с изображениями спокойного элегического моря, выдающего в их авторе последнего представителя живописи эпохи романтизма.

Айвазовский И. К.
Девятый вал . 1850.
Холст, масло. 221x332 см
Русский музей. Санкт-Петербург

В картине «Корабль среди бурного моря» ясно читается романтический характер работы. Прошедшая буря нанесла непоправимый ущерб кораблю, его канаты перепутались и безвольно повисли среди мачт. Судно скрипит и стонет, еще держится на плаву, но жестокие волны постепенно сломят сопротивление и увлекут его ко дну. Осиротевший корабль в спешке покидают сидящие в шлюпке люди, отчаянно гребущие к берегу. Грозное небо не до конца распогодилось, чуть проблескивают лучи солнца, озаряя холодную и пенящуюся поверхность морской глади. Зритель видит сквозь безбрежные просторы голубых волн обломки погибших кораблей. С каждым мазком мастера полотно становится все более драматичным.

Айвазовский - подлинный художник, влюбленный в природу и бескрайнее море.

Айвазовский И. К.
Корабль среди бурного моря .1887.
Холст, масло. 97х62,5
Эрмитаж

Мотив радуги - один из излюбленных в искусстве романтизма. Радуга, вставшая над штормовым морем, весьма завораживающее зрелище, особенно когда под ее дугой уходит под воду корабль, будучи не в силах противостоять разбушевавшимся волнам. Высокий вал скрыл горизонт, и люди, спасающиеся с корабля, борются со стихией. Здесь радуга является не просто редким природным явлением, в изображении которого художник может продемонстрировать свое мастерство живописца. Она становится символом грядущего спасения этих несчастных, их последней надеждой, она словно библейский символ прощения человечества

Айвазовский И. К.

Радуга. 1873.

Холст, масло. 102x132

Третьяковская галерея. Москва

Айвазовский И. К.
Тонущий корабль 1854.
19,5x28,8. Карандаш
Русский музей. Санкт-Петербург

Серо-ультрамариновая палитра пасмурного, штормового дня врывается плеском косматых волн в реальность. Критически накренившийся корабль несётся на нас, но мы понимаем, что в глазах команды – острые рифы, уже погубившие не одно судно. Остатки корабля, шедшего впереди, виднеются на первом плане картины. Рваные паруса на сломанной мачте сливаются с сизо-стальными волнами.

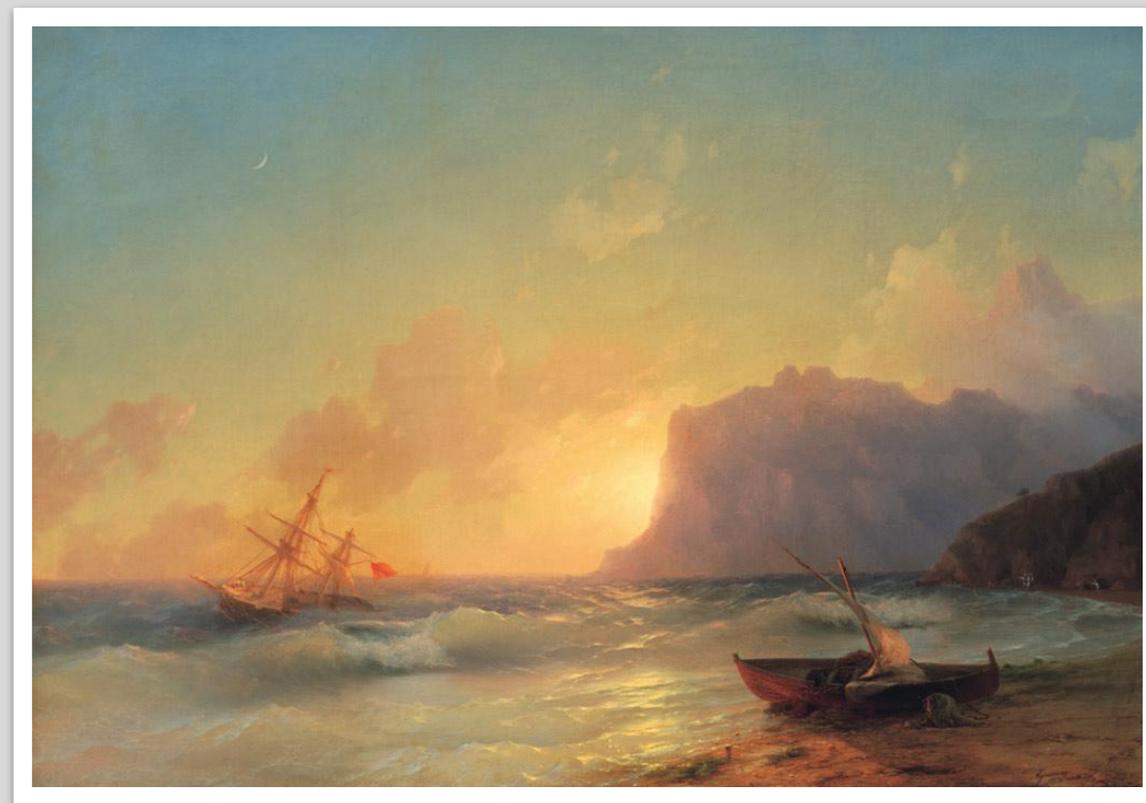
Ждёт ли та же судьба корабль под отчаянно рвущимся флагом? Этот флаг – единственная цветная деталь на карандашном рисунке Айвазовского **"Тонущий корабль"**. Этот цветной штрих символизирует крохотный шанс надежды среди буйства стихии. Всё остальное монохромно – жёлто-серое небо, графитовые чёрные тучи, свинцовое море и даже силуэт корабля.

Эта картина пронизывающе-эмоциональна. Кажется, что в реальность врываются крики чаек и грохот кипящих волн. Морская стихия бунтует, клокочет, вздымает валы. Ветер в клочья рвёт пену и гонит корабль на береговые скалы. От картины веет холодом, и, кажется, что до нас долетают брызги. Невероятное ощущение присутствия – будто раскрыто окно в мир, где над судьбой человека властвует безжалостный шторм.

Закатный миг на скалистом берегу запечатлён в картине «**Море. Коктебель**». Скалы подступают к самой кромке волн, и за одной из них только что скрылось солнце. Лишь сияющий край светила ещё заливают небо и волны жидким золотом вечерней зари.

Море волнуется, ветер играет с волнами, и всей картине свойственная лёгкая задумчивость закатного часа, когда мягкие минорные ноты и мажорные золотые нити сплетают удивительное полотно.

Талант Айвазовского донёс до нас атмосферу опускающегося на Коктебель вечера. Море волнуется пока не сильно, но в его игре уже слышны предупреждающие отголоски грозной стихии. Философское настроение вечера сплетается с восторга перед таящейся в волнах силой. Этот контраст подчёркивает оппозиции кораблей, борющихся с волнами, и спокойно лежащей на берегу лодки. Противоречива красота природы! В ней есть и тихая грусть, и мощная сила, и порой между ними нет границы, как на картине Айвазовского Море. Коктебель.

Айвазовский И. К.

Море. Коктебель. 1853.

83x117,5. Холст, масло.

Картинная галерея им. Айвазовского (Феодосия)

Айвазовский И. К.

Буря на море ночью. 1849.

Холст, масло. 89x106

Петергоф (музей-заповедник)

Бурное море и яркая луна в просвете туч – необыкновенное сочетание, определяющее колорит этой картины Айвазовского. Ночная буря, захватившая корабль, грозна, но прекрасна. Природная стихия опасна для человека, но мы всё равно восхищаемся удивительной красотой её дерзкой силы.

"Буря на море ночью" – образец эмоциональной живописи, передающей характер и темперамент морской стихии. Она подобно живому существу, разбушевавшемуся на бескрайнем просторе.

Палитра картины восхищает сочетанием золотистых оттенков и тёмных, лилово-фиолетовых. Сияние ночного светила выхватывает из темноты центр волнующейся стихии, покрывает волны дрожащим золотом. Кажется, что луна разорвала густой покров туч только для того, чтобы торжественно осветить дикую и прекрасную игру морской бури.

Корабль кажется чужим среди этой буйной красоты. Его силуэт тёмен, он вторгается в нерукотворную красоту моря и неба. Судно стремится вырваться из этой живописной ловушки, из этой Ding an sich, которой не нужен сторонний наблюдатель.

Айвазовский И. К.

Итальянский пейзаж. Вечер. 1857.

Холст, масло. 108x160

Картинная галерея Айвазовского (Феодосия)

Умиротворённость, спокойствие, безмятежность разливается в воздухе чудесного дня, уже клонящегося к закату. Подсвеченные розовым облака свидетельствуют о приближении тёплого, тихого вечера. Итальянское побережье спокойно и задумчиво; лёгкая рябь пробегает по глади моря, но ветерок почти не заметен. В такое время приятно неспешно прогуливаться на лодке по штилевому морю, любясь на живописные берега Италии!

В картине Айвазовского "**Итальянский пейзаж. Вечер**" доминирует мягкая сине-голубая гамма, в которую внесена нежно-розовая пастель и немного золотистых оттенков – отблесков скрывшегося солнца на стенах прибрежного города, на парусе рыбацкой шхуны и на морской глади. Лёгкие розовые и лиловые оттенки делают романтичней горизонт с туманными очертаниями гор.

Ближе к левому краю краски полотна насыщенней, гуще: подступает вечер. Но гуляющие в лодке ещё ловят отблески уходящего дня, любясь с моря на восхитительный пейзаж Апеннин.

Айвазовский И. К.

Парусник у берегов Крыма в лунную ночь. 1858.

Холст, масло. 47х64

Художественная культура русского Севера

Картина "Парусник у берегов Крыма в лунную ночь" написана масляными красками на холсте Иваном Константиновичем Айвазовским в 1858 году. В середине композиции трёхмачтовый парусник. Море без движения, спокойное, тихое, не предвещающее бури – только лёгкое колебание водной поверхности, выдающее в нём жизнь. На корабле спущены паруса. Он, так же как и море, недвижим. Кажется, будто природа и человек уже не соперничают друг с другом, а, напротив, сливаются в одно целое.

Статичность картины подчёркнута горной грядой, расположенной на дальнем плане – прямо за кораблём. Горы, разрушающие линейность горизонта, как бы говорят о том, что не всё в мире так просто и гладко, даже если на первый взгляд выглядит именно так.

Цвета на картине – все оттенки синего: от нежно голубого до чуть ли не переходящего в чёрный, почти смоляной. Что удивительно, многообразие оттенков одного цвета, символизирующего чувственную сторону жизни всего сущего, доносят до зрителя простую истину: у любви множество граней независимо от того, способен человек воспринимать их или нет.

В настоящий момент картина хранится в Государственном музейном объединении Художественная культура Русского севера.

Айвазовский И. К.

Чесменский бой. 1848.

Холст, масло. 193 x 183

Картинная галерея имени Айвазовского, Феодосия

Полотно отражает решающий момент ночного боя, когда турецкий флот оказался наголову разбит. Это чудовищное и пугающее зрелище — огромные корабли горят и тонут, как щепки, а за остатки мачт и такелажа с трудом цепляются уцелевшие моряки. Невероятную мощь и ужас этого сражения подчеркивают высоко вздымающиеся столбы пламени, так что кажется, что адским пламенем полыхает само море. Вспышки огня выписаны настолько мастерски, что создается ощущение пышущей жаром картины.

Глубину перспективы и объемность картине придает использование контрастных цветов. Общая колористическая гамма очень темная и мрачная, что не только соответствует трагичности события, но и обуславливается тем, что бой проходил ночью, а дым и гарь от погибающих в огне кораблей в буквальном смысле закрыли горизонт. Неба как такового на полотне не видно, оно затянуто плотной завесой черного траурного дыма, на фоне которого четко выделяются огненные всплески красок горящих кораблей и желтая луна, едва видимая под покрывалом дымных клубов.

На переднем плане картины видна переполненная людьми шлюпка, которые только что подорвали один из турецких кораблей при помощи своего брандера. От этого взрыва и случился грандиозный пожар, который вскорости и погубил почти весь линейный турецкий флот. С другой стороны полотна на остатках своего затонувшего судна пытается спастись горстка уцелевших в битве турок. Вся их надежда на выживание заключена в том, что их возьмут в плен, не дав утонуть в мрачных водах Эгейского моря.

Эта историческая битва позволила русским войскам не только помешать туркам свободно передвигать свои суда по этому району Эгейского моря, но и установить блокаду Дарданелл, помешавшую основным силам турецкого флота проникнуть в Черное море.

- https://muzei-mira.com/biografiya_hudojnikov/703-ayvazovskiy-ivan-konstantinovich-biografiya.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/525-kartina-devyatyy-val-ayvazovskiy.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/525-kartina-devyatyy-val-ayvazovskiy.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/502-korabl-sredi-burnogo-morya-ivan-konstantinovich-ayvazovskiy.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/275-raduga-ivan-konstantinovich-ayvazovskiy.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1254-tonuschiy-korabl-ayvazovskiy-1854.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1256-burya-na-more-nochyu-ayvazovskiy-1849.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1262-kartina-italyanskiy-peyzazh-vecher-ayvazovskiy-1857.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1257-parusnik-u-beregov-kryma-v-lunnuyu-noch-ayvazovskiy-1858.html
- https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/2005-chesmenskiy-boy-ayvazovskiy-opisanie-kartiny.html