

Жизнь и творчество И.К. Айвазовского.

Автор проекта: Мезенцева Мария.

Вот уже более ста лет творчество
Ивана Константиновича Айвазовского
(Гайвазовского) вызывает глубокий
интерес и чувство восхищения у людей,
самых различных по возрасту,
профессии и душевному складу.
Выдающийся художник второй
половины прошлого века, Айвазовский
и в наши дни остается одним из самых
популярных мастеров русской школы.
Иван Константинович родился и вырос
на берегу моря, и вполне естественно,
что именно морю отдал художник свою
любовь, морю посвятил свое
творчество. Но море было не
единственным стимулом,
определившим рождение покоряющего
искусства Айвазовского. Важнее было
другое — то, что в натуре Айвазовского,
в складе его мышления и чувствования,
во всем его характере были такие
черты, сочетание которых с
особенностями дарования породило
исключительное своеобразие его
творчества.

И.К. Айвазовский.

● Айвазовский начал свой путь как художник в пушкинскую эпоху, и великий русский поэт благословил начинающего живописца. М. И. Глинка, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, А. А. Иванов, К. П. Брюллов направляли первые шаги Айвазовского в искусстве. Причем Брюллов и Гоголь оказали решающее влияние на формирование творчества художника на раннем этапе его развития.

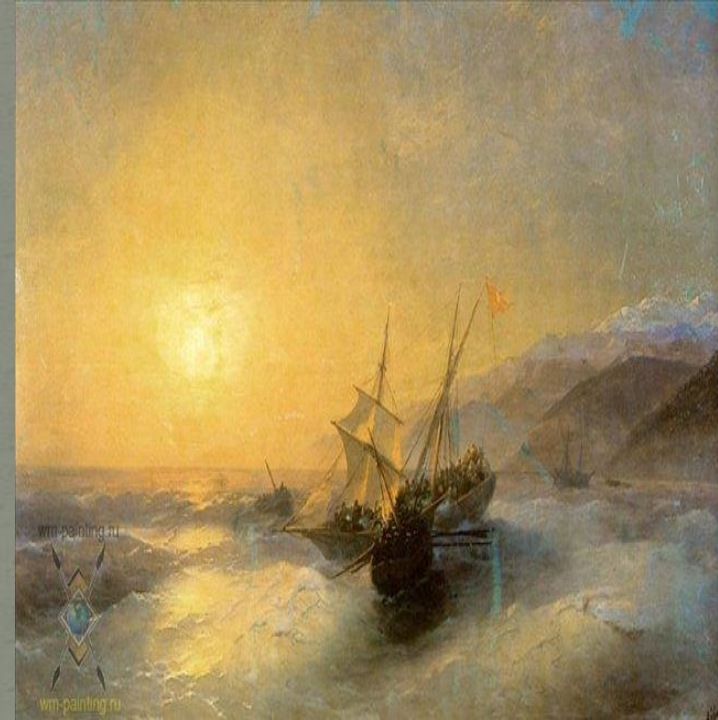
● Так было в начале художественного пути Айвазовского. Позднее, когда Иван Константинович жил в Феодосии и только на зимние месяцы приезжал в Петербург, он не прерывал близкого общения со многими передовыми людьми своего времени. Обширен был круг знакомств Айвазовского и в артистическом мире. Жена выдающегося актера В. А. Мичурина-Самойлова писала: „В доме Самойловых постоянно бывали знаменитые писатели, художники, композиторы — И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Ф. А. Кони, К. П. Брюллов, И. К. Айвазовский, Ф. Г. Солнцева, М. И. Глинка, С. А. Даргомыжский. Незабываемые времена! Какая непринужденность царила на них [вечерах], сколько было подлинного, непосредственного единения между представителями различных видов искусств. Сколько сверкало искр настоящего таланта и остроумия" .

- Петербургские друзья не оставались у Айвазовского в долгу. Бывая в Крыму, они подолгу жили у художника и иногда устраивали концерты в его картинной галерее.
- Юношеские годы Айвазовского прошли под влиянием передовых идей эпохи, которые определяли характер и направление его творчества в течение всей жизни.
- Поэзия Пушкина вдохновляла Айвазовского на создание самых поэтических образов в русской живописи середины XIX века и сообщала им высокое эмоциональное и идейное звучание.
- Сейчас, спустя сто двадцать пять лет после появления первых картин Айвазовского, мы с глубоким интересом воспринимаем его творческое наследие, с искренней симпатией вспоминаем о деятельной, живой, увлекающейся натуре художника.
- Многие произведения Айвазовского привлекают нас своим необычным и неожиданным содержанием. Грохот падающих в море скал, залпы орудий, яростный вой ветра и удары волн, бушующие стихии, озаренные вспышками молний среди ночной мглы, и наряду с этим пламенеющие восходы и закаты солнца, поэтические лунные ночи на море — все это явления, изображение которых сравнительно редко встречалось в живописи.

- Основная масса картин, написанных Айвазовским, изображает водную стихию, то есть является произведениями ярко выраженного пейзажного жанра. В этой области он был и остается выдающимся непревзойденным мастером.
- Способность поэтически воспринимать самые обыденные явления в природе нашла яркое отражение в его произведениях. Пишет ли художник группу рыбаков, перебирающих сети у баркаса, лунную ночь после бури, Одессу при восходе луны или Неаполитанский залив при утренней заре — он всегда находит в зрительном образе природы неуловимые черты, вызывающие в нашей памяти поэтические или музыкальные ассоциации.

«Девятый вал» 1950 г.

- Издревле для русского народа морская стихия была синонимом свободы. Айвазовский стремится передать эти чувства в картине „Девятый вал“. Необычным было не только ее наименование, но и тематическое содержание. Оно построено на сложном противопоставлении драматического сюжета и яркого, мажорного, живописного воплощения образа.
- На картине изображено раннее утро после бурной ночи. Первые лучи солнца осветили бушующий океан и громадную волну — девятый вал,— готовую обрушиться на группу людей, ищущих спасения на обломках мачт погибшего корабля. Зритель сразу представляет, какая страшная гроза прошла ночью и какое бедствие терпел экипаж корабля. И тем острее воспринимаются наступившее прояснение, яркий блеск утренней зари, живительный свет и тепло солнца, вселяющие уверенность в победном исходе борьбы.

- Айвазовский нашел точные средства для изображения величия, мощи и красоты морской стихии. Картина наполнена глубоким внутренним звучанием. Несмотря на драматизм сюжета, она не оставляет мрачного впечатления, наоборот, полна света, воздуха и вся пронизана лучами солнца, сообщаящими ей оптимистический характер.
- Этому в значительной степени способствует колористический строй картины. Колорит ее включает широкую гамму оттенков желтого, оранжевого, розового, лилового цветов неба и зеленого, синего и фиолетового — воды. Яркая, мажорная, красочная гамма картины звучит ликующим, радостным гимном мужеству людей, побеждающих слепые силы страшной, но прекрасной в своем грозном величии стихии.

«Радуга» 1873 г.

- В 1873 году Айвазовский создал выдающуюся картину "Радуга". В сюжете этой картины - буря на море и корабль, гибнущий у скалистого берега. Изображая эту бурю, Айвазовский показал ее так, будто он сам находится среди бушующих волн. Ураганный ветер срывает водяную пыль с их гребней. Как бы сквозь мчащийся вихрь едва заметны силуэт тонущего корабля и неясные очертания скалистого берега. Тучи на небе растворились в прозрачной влажной пелене. Сквозь этот хаос пробился поток солнечного света, лег радугой на воду, сообщив колориту картины многокрасочную расцветку. Вся картина написана тончайшими оттенками голубых, зеленых, розовых и лиловых красок. От этого радуга приобрела ту прозрачность, мягкость и чистоту цвета, какая нас всегда восхищает и чарует в природе.

- Искусство Брюллова в свое время оставило след на мастерстве Айвазовского и даже на методе его работы. «Последний день Помпеи» (1830-33), равно как и личность его автора, произвели неизгладимое впечатление на молодого Айвазовского, во многом повлияв на формирование его «романтической манеры».

«Последний день Помпеи» . 1830-1833 г.

- Стоял август 1834 года. В Петербурге на Невском было малолюдно. Только у подъезда Императорской академии художеств не протолпиться. Многие столичные бары, узнав о прибытии картины Брюллова, приехали из своих деревень. Барам, а особенно барыням, не хочется отстать от моды. Для них великое творение Брюллова — такая же модная новинка, как представление знаменитого заезжего фокусника или актера-иностранца.
- Гайвазовский и Томилов с трудом пробрались в Античный зал, где находилась картина. Решетка отделяла ее от публики.
- Гайвазовский из газет был знаком с описанием картины. Но то, что он увидел, превзошло все его ожидания. На мгновение он прикрыл глаза рукой, так ослепили его фосфорические вспышки молний и красное пламя вулкана на грозном небе. Гайвазовский явственно увидел гибель древнего римского города Помпеи близ Неаполя в I веке нашей эры, толпу, охваченную смертельным ужасом. Такой же ужас охватил его самого. Он вдруг почувствовал себя одним из этой толпы. Ему казалось, что он слышит, как оглушительный гром потрясает воздух, как земля колеблется под ногами, как само небо вместе с разрушающимися зданиями падает на него.

- Гайвазовскому стало жутко. Незаметно он, начал отступать от картины и, добравшись до лестницы, устремился вниз.
- На другое утро Гайвазовский вернулся в выставочный зал после плохо проведенной ночи.
- Хотя его волнение еще не улеглось, но на этот раз Гайвазовский лучше рассмотрел группы людей на картине и ее общую композицию. Он увидел трагическое событие в жизни народа.
- Во время извержения Везувия люди, чтобы спастись, устремились из города. В такие минуты каждый проявляет свой характер: два сына несут на плечах старика-отца; юноша, желающий спасти старуху-мать, упрашивает ее продолжать путь; муж стремится уберечь от беды любимую жену; мать перед гибелью в последний раз обнимает своих дочерей. В центре картины — молодая красивая женщина, замертво упавшая с колесницы, и рядом с ней — ее ребенок.
- У Гайвазовского мелькнула мысль, что художник создал великую картину именно потому, что глубоко пережил это событие, почувствовал красоту этих людей, не теряющих своего человеческого достоинства.

- Многие молодые русские художники середины прошлого века были увлечены и покорены искусством Брюллова, стремились идти тем же путем, но ни один из них не возвысился до уровня его мастерства. Только Айвазовский создал произведения, стоящие по мастерству в одном ряду с полотнами Брюллова.
- Брюллов и Айвазовский, каждый в своей области, были прекрасными живописцами, для которых не существовало трудностей технического порядка. Их мастерство часто переходило в виртуозное исполнение и само по себе было явлением выдающимся, удивительным. Но Айвазовский, при равной степени мастерства, имел то преимущество, что был наделен счастливым даром неиссякаемой фантазии, питавшей его творчество на протяжении шестидесяти лет.

- Посвятив свой блестящий талант морской живописи, он создал незабываемые поэтические образы моря в самых разнообразных его проявлениях. Глубоко содержательное и гуманистическое искусство Айвазовского поставило его в один ряд с лучшими мастерами реалистического искусства XIX века.

Ресурсы:

1. <http://aivazovski.ru/masterstvo1/>

2.

<http://www.iskusstvo-spb.ru/2009/04/17/ajvazovskij-ivan-konstantinovich.html>

3. <http://cendomzn.ucoz.ru/index/o-2961>

4. <http://www.la-fa.ru/master20.html>

5. <http://www.vevivi.ru/best/Tvorchestvo-Aivazovskogo-ref33558.html>

**Спасибо за
внимание.**