

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЖИВОПИСЦЫ

АЙВАЗОВСКИЙ

БИОГРАФИЯ • ЛУЧШИЕ РАБОТЫ • РЕПРОДУКЦИИ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
В 20 КНИГАХ

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЖИВОПИСЦЫ

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
в 20 книгах

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЖИВОПИСЦЫ

Иван Константинович
АЙВАЗОВСКИЙ

РИПОД
КЛАССИК

Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.1
О-66

Орлова, Е.

О-66 И. К. Айвазовский / Е. Орлова. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. : ил. – (Великие русские живописцы).

ISBN 978-5-386-06881-3

Огромный успех сопутствовал этому русскому художнику-маринисту всю жизнь. Стоя за мольбертом, Иван Айвазовский всегда руководствовался искренностью и непосредственностью своих душевных порывов. Он создал своеобразный метод цветолонейного построения картин и свой неповторимый живописный язык.

«Море – это моя жизнь», – говорил Айвазовский, действительно страстно, до обожествления преклоняющийся перед объектом своей любви. В этой небольшой книге собраны самые лучшие и известные картины этого художника.

**УДК 7.0
ББК 85.1**

Содержание

РАННИЕ ГОДЫ.....	7
«Большой рейд в Кронштадте».....	7
«Десант в Субаши».....	8
«Морской берег».....	9
ИТАЛИЯ.....	10
«Хаос. Сотворение мира».....	10
«Неаполитанский залив».....	11
«Неаполитанский залив в лунном свете».....	12
«Побережье в Амальфи».....	12
КРЫМ.....	13
«Вид Крыма в лунную ночь».....	13
«Побережье. Штиль».....	14
ЖИВОПИСЕЦ ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА.....	15
«Петр I при Красной горке».....	15
«Чесменский бой».....	16
«Бриг “Меркурий” после победы над двумя турецкими судами».....	18
«Бриг “Меркурий” атакованный двумя турецкими кораблями».....	19
«Девятый вал».....	19
ПЕВЕЦ СТИХИИ.....	22
«Всемирный потоп».....	22
«Ледяные горы в Антарктиде».....	23
«Буря».....	24
«Радуга».....	25
«Пушкин у моря (Прощание Пушкина с Черным морем)».....	26
МОРЕ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСОТЕ.....	27
«Черноморский флот в Феодосии».....	27
«Бой в Хиосском проливе».....	28
«Синопский бой».....	28
«Бой парохода “Веста” с турецким броненосцем».....	30
«Волна».....	32
ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ.....	33
«Свадьба на Украине».....	33
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	34
«Буря на море ночью».....	34
«Среди волн».....	34
«Штиль у Крымских берегов».....	36

Огромный вклад в развитие романтического пейзажа внес Иван Константинович Айвазовский (1817–1900). Будущий художник появился на свет в Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Семья была не слишком богатой. Иван Айвазовский учился в симферопольской гимназии, а затем и в Академии художеств в Санкт-Петербурге. После окончания Академии молодой художник много путешествовал, посетил Англию, Испанию, Германию, позднее побывал на Ближнем Востоке, в Африке, Америке.

Айвазовский оставил след в истории не только как художник, но и как меценат. Популярность принесла ему солидный капитал, и он щедро использовал его на благотворительные цели. На его деньги было выстроено здание археологического музея в Феодосии, проведено большое количество работ по благоустройству города.

Иван Айвазовский стал основоположником маринизма в русской живописи.

Знаменитый маринист оставил поистине огромное наследие. И большинство его картин посвящено морю, такому разному — то спокойному и тихому в ярких лучах заходящего солнца или в сиянии лунного света, то бурному и неукротимому. Его гениальные произведения заняли почетное место в сокровищнице не только русской живописи, но и всего мирового искусства.

Творческая биография художника достаточно ясна и прозрачна. Айвазовский не знал взлетов и падений. Его не преследовали неудачи, не огорчала немилость властей, не тревожили нападки критики и равнодушие публики. Созданные им произведения покупали Николай II, Александр III и другие европейские монархи. Он объездил всю Европу, побывал в Америке и Африке. Беспрецедентным явлением стали 55 его прижизненных персональных выставок. Некоторые из них «совершили» всеевропейское турне.

Посвятив свой блестящий талант морской тематике, художник 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.

Морская стихия полностью завладела воображением живописца и стала для него глав-

ной темой. Среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой талант маринистике. От природы он был наделен блестящим дарованием, быстро развившимся благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам и той среде, в какой протекали его детство и юность.

Айвазовский прожил долгую жизнь на берегу любимого им моря, питавшего его искусство яркими и незабываемыми образами.

РАННИЕ ГОДЫ

«БОЛЬШОЙ РЕЙД В КРОНШТАДТЕ»

Одна из самых ранних работ художника. На холсте изображены морской порт города Кронштадт, который располагается всего в 26 километрах от Санкт-Петербурга, прямо посреди Финского залива, и величественный военный корабль.

*«Большой рейд в Кронштадте». 1836 год. Холст, масло, 71,5×93 см.
Государственный музей России, Санкт-Петербург*

АЙВАЗОВСКИЙ

Написать это потрясающее полотно Айвазовского побудили впечатления от поездки в летнее учебное плавание кораблей Балтийского флота по Финскому заливу, куда молодой художник отправился в 1836 году. Это полотно в этом же году было представлено на осенней выставке в Академии.

После этой выставки художника отметили как одного из лучших пейзажистов России, и все его работы получили высокую оценку специалистов.

Как лучший выпускник Академии художеств Иван Айвазовский получает в 1837 году золотую медаль, свидетельствующую об окончании учебно-

го заведения с отличием, и возможность на шесть лет отправиться в Италию совершенствовать свое мастерство. Но перед этим художник едет в родную Феодосию повидать близких. Там он с упоением пишет морские пейзажи. А через некоторое время серьезной школой для него становится участие в Кавказской войне, где он был непосредственным участником десанта в районе Субаши (Сочи).

«ДЕСАНТ В СУБАШИ»

В 1839 году по приглашению генерала Николая Николаевича Раевского (младшего) Айва-

*«Десант в Субаши». 1839 год. Холст, масло, 277×358 см.
Картинная галерея Айвазовского, Феодосия, Украина*

«Морской берег». 1840 год. Холст, масло, 42,8×61,5 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

зовский принимал участие в высадке русского десанта в устье реки Шахе и основании форта Головинский. Этому событию посвящена его картина «Десант в Субаши (Десант Раевского)», которая была приобретена императором Николаем I. Эту картину художник написал сразу по возвращению в Феодосию. Она стала первым в его творчестве изображением морской батальной сцены.

«МОРСКОЙ БЕРЕГ»

Вернувшись в Петербург, Айвазовский пишет одну из самых проникновенных своих картин. Может быть, в стоящем на берегу одиноком путнике, который смотрит на волнующееся море, на бороздящие волны корабли, небо с нависшими над водой облаками, художник представлял себя. Когда он снова вернется сюда, когда увидит эти берега, такое родное и любимое Черное море?

«Хаос. Сотворение мира». 1841 год.

Бумага, масло, 73×108 см.

Музей конгрегации мхитаристов, Св. Лазар, Венеция

ИТАЛИЯ

Летом 1840 года вместе со своим академическим другом Василием Штернбергом, талантливым художником, Айвазовский двинулся в путь. Дорога лежала в Италию, столицу художественного мира. Классическое искусство Древнего Рима, великие мастера итальянского Возрождения, прекрасная природа влекли туда художников со всей Европы.

«ХАОС. СОТВОРЕНИЕ МИРА»

Это одна из картин, написанная в Италии. Она удостоилась чести войти в постоянную экспозицию Ватиканского музея. Папа Григорий XVI наградил художника золотой медалью. По этому поводу Гоголь шутливо говорил художнику: «Твой “Хаос” поднял хаос в Ватикане».

Италия, ее природа, искусство стали для Айвазовского образцом красоты. Картина была навеяна строками из Книги Бытия: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» (Быт., I, 2). На полотне с необы-

*«Неаполитанский залив». 1841 год. Холст, масло, 73×108 см.
Государственный дворцово-парковый музей-заповедник, Петергоф*

чайной выразительностью передан мрак, постепенно вытесняемый светом.

«НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ»

Неаполитанский залив, часть Тирренского моря, омывающий берега Италии с запада, это полная гармония окружающей природы. Такие великолепные пейзажи, конечно, не могли оставить равнодушным Айвазовского. Худож-

ник как будто заставляет нас вместе с собою любоваться прекрасным, делает зрителя активным сопереживателем, своим единомышленником.

«Море – это моя жизнь», – сказал однажды живописец. И в каждой картине он виртуозно передает дыхание этой неподвластной воле человека стихии.

АЙВАЗОВСКИЙ

«НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ В ЛУННОМ СВЕТЕ»

Художник не просто точно передает красоту и особенности южной природы, но и откровенно и восторженно любуется ею.

Это полотно – одно из самых известных произведений италянского периода.

Зритель видит залив, объятый ночными сумерками и словно погруженный в сон. На глади воды золотится волшебный свет лунной дорожки.

Где-то вдали таинственно вырисовываются очертания Везувия. Древние башни, увитые плющом, погружены в дремоту. В одном окне чуть теплится огонек. Все вокруг словно окутано легкой прозрачной дымкой.

Торжественность панорамного вида не устранила тонкой лиричности картины.

«ПОБЕРЕЖЬЕ В АМАЛЬФИ»

Айвазовский глубоко постиг различные состояния воздушной среды, специфику движения облаков. Все это помогло ему блестя-

*«Неаполитанский залив в лунном свете». 1842 год. Холст, масло, 92×141 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

*«Побережье в Амальфи». 1841 год. Холст, масло, 71×105 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург*

ще воплощать на полотнах свои живописные замыслы и создавать яркие, артистически выполненные произведения.

Изображая широкие просторы моря и неба, художник передавал природу в постоянном движении, в бесконечной изменчивости форм. Чутьем художника он постиг скрытые ритмы жизни моря и с неподражаемым мастерством сумел передать их в увлекательных и поэтических образах.

К Р Ы М

«ВИД КРЫМА В ЛУННУЮ НОЧЬ»

Эффекты лунного света, саму луну, окруженную легкими прозрачными облаками или проглянувшую сквозь разорванные ветром тучи, Айвазовский умел изображать с оптической точностью.

Образы ночной природы Айвазовского — одни из самых лирических в живописи. Часто

*«Вид Крыма в лунную ночь». 1846 год. Холст, масло.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург*

они вызывают поэтические и музыкальные ассоциации.

Художник открыл свой метод изображения по памяти, даже без этюдов, ограничиваясь лишь беглыми набросками карандашом. Обосновывая этот метод, художник говорил: «Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немислимо с натуры».

«ПОБЕРЕЖЬЕ. ШТИЛЬ»

Художник тонко чувствует и мастерски передает состояние природы — с помощью тоновых переходов и едва уловимых нюансов цвета.

Начиная писать картину, Айвазовский изображал небо, или, как он называл его, воздух. Какой бы величины ни был холст, Айвазовский писал «воздух» в один сеанс, даже если он рас-

тягивался до 12 часов кряду. Именно таким титаническим усилием достигалась передача воздушности и цельности цветовой гаммы неба.

Айвазовский с детства любил море и сумел создать правдивый и поэтичный образ беспредельной стихии, романтическому восприятию которой оставался верен всегда.

«Сюжет картины, — говорил художник, — слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта; сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем моею кистью». Говоря о своих картинах, Айвазовский заметил: «Те картины, в которых главная сила — свет солнца, надо считать лучшими».

«Побережье. Шпиль». 1843 год. Холст, масло, 114×187 см. Государственный Русский музей, Санкт Петербург

ЖИВОПИСЕЦ ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА

«ПЕТР I ПРИ КРАСНОЙ ГОРКЕ»

Будучи живописцем Главного морского штаба, Айвазовский в 1846 году приступил к картине об основателе русского флота Петре I.

Картина изображала сильный шторм. Буря застала Балтийский флот в Финском заливе. Яркие вспышки молний освещают корабли, которым грозит гибель. На переднем плане картины изображен скалистый берег. Там горит костер, зажженный Петром I, добравшимся до берега с одним из матросов. Петр при помощи

костра указывает путь кораблям. Страшна эта ночь. Высокие ревущие волны с неистощимой яростью накинудились на флотилию. Темное грозовое небо и разъяренная морская стихия вступили в союз против человека. Но человек не растерялся. Этот человек — Петр. Он осветил путь кораблям. Корабли не сдаются буре. Пусть ветер свистит и бешено рвет паруса, человек оказывается сильнее бури. Его воля сломит

*«Петр I при Красной горке». 1846 год. Холст, масло, 223×335 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург*

ярьость волн. Свет, зажженный Петром на берегу, воодушевил моряков, и они с удесятеренными силами продолжают бороться со стихией.

«ЧЕСМЕНСКИЙ БОЙ»

Чесменское сражение — одна из самых славных и героических страниц в истории российского флота. Сюжетом для этого произведения послужил эпизод Русско-турецкой войны

1768–1774 годов. Россия на протяжении десятилетий вела с Турцией войны за обладание Черным и Средиземным морями.

Айвазовский не был, да и не мог быть свидетелем события, происходившего в ночь на 26 июня 1770 года. Но как убедительно и достоверно он воспроизвел на своем полотне картину морской битвы. Взрываются и горят корабли, взлетают к небу обломки мачт, под-

*«Чесменский бой». 1848 год. Холст, масло, 193×183 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

АЙВАЗОВСКИЙ

нимается пламя, и ало-сизый дым смешивается с облаками, сквозь которые спокойно смотрит на происходящее луна. Ее холодный свет только подчеркивает адское смешение на море огня и воды. Кажется, что и сам художник, создавая картину, переживал упоение битвой, где русскими моряками была одержана блестящая победа. Но, несмотря на ожесточенность сражения, картина производит мажорное впечатление и напоминает грандиозный фейерверк.

«БРИГ «МЕРКУРИЙ» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ДВУМЯ ТУРЕЦКИМИ СУДАМИ»

Бриг «Меркурий» — 18-пушечное двухмачтовое парусное военное судно. Победе «Меркурия» Айвазовский и посвятил свою картину. Художник воспроизвел события Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Он изобразил не сам бой, а момент, когда израненный, потерявший часть оснастки и имевший множество пробоин, но не сдавшийся российский корабль, вынудивший неприятельские корабли отступить, идет лун-

*«Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами». 1848 год. Холст, масло, 123×190 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург*

ной ночью по направлению к Севастополю. На горизонте видны корабли Черноморского флота, идущие ему навстречу. Такое решение батального эпизода как нельзя лучше передает героизм и мужество русских моряков.

«БРИГ “МЕРКУРИЙ” АТАКОВАННЫЙ ДВУМЯ ТУРЕЦКИМИ КОРАБЛЯМИ»

Позже Айвазовский напишет еще один сюжет на эту тему — картину «Бриг “Меркурий” атакованный двумя турецкими кораблями». Здесь художник изобразил картину того, как в 1829 году «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с двумя линейными турецкими кораблями.

Искусно маневрируя и не давая противнику воспользоваться десятикратным превосходством в артиллерии, бриг «Меркурий» нанес такие поражения неприятельским кораблям, что после трехчасового боя они прекратили преследование.

«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»

Напряженно-катастрофический «Девятый вал» — в картине полностью достигнуто впе-

*«Бриг “Меркурий”, атакованный двумя турецкими кораблями». 1892 год.
Холст, масло. 212×339 см. Картинная галерея им. И. К. Айвазовского,
Феодосия, Украина*

чатление безбрежного морского пространства. Своим названием картина обязана распространенному мнению, будто бы каждый девятый вал во время шторма является особенно большим, превосходящим все другие.

На картине художник изобразил раннее утро, пришедшее на смену штормовой ночи. Первые лучи солнца освещают бушующий океан и громадный девятый вал, готовый обрушиться на группу людей потерпевших кораблекрушение, ищущих спасение на обломках мачт.

*«Девятый вал». 1850 год.
Холст, масло, 221×332 см. Государственный
Русский музей, Санкт-Петербург*

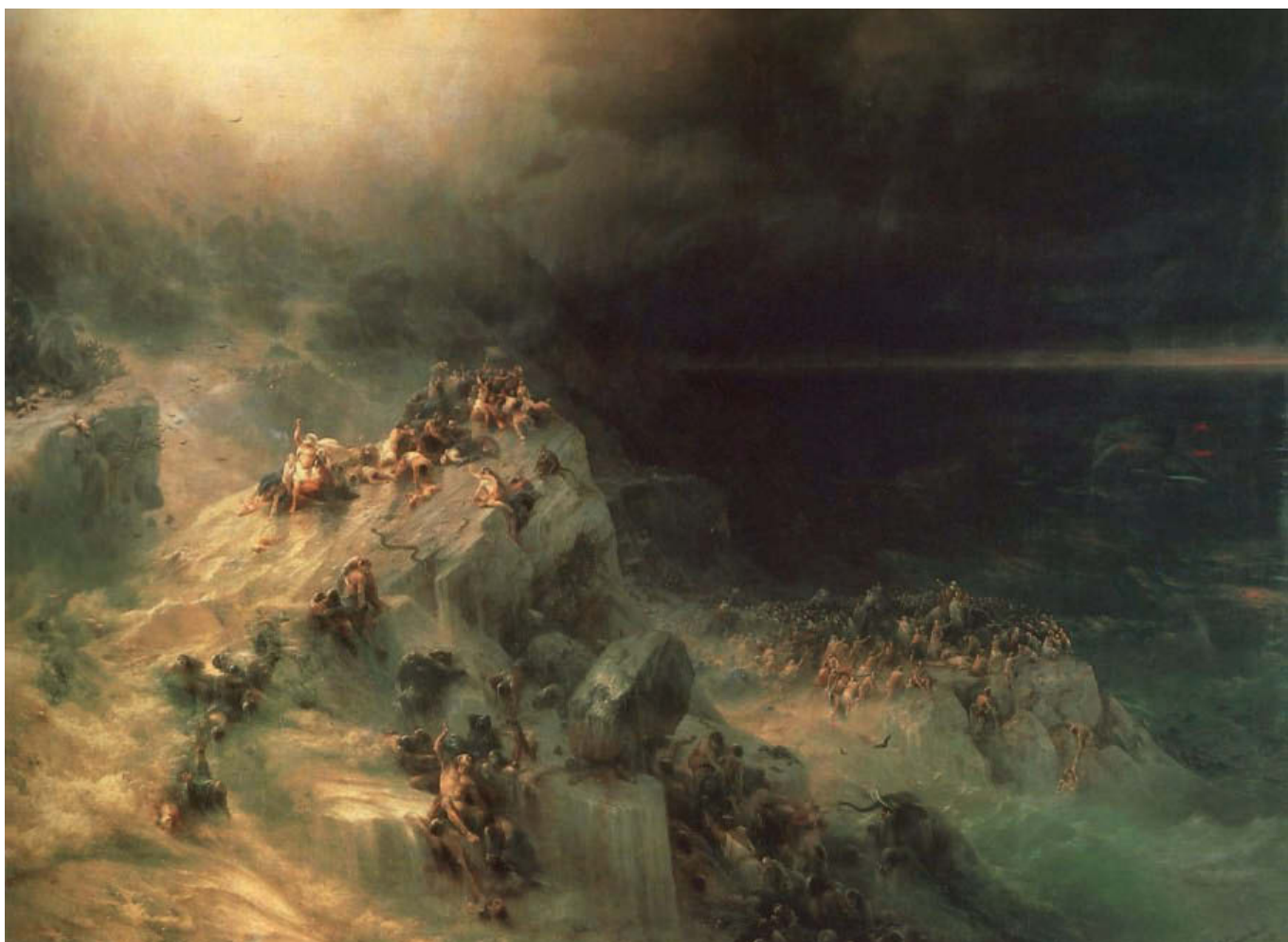
АЙВАЗОВСКИЙ

За обломок мачты погибшего корабля цепляются четыре человека в восточной одежде, сумевшие выжить. Пятый старается выбраться из воды, ухватившись за падающего своего товарища. Им ежеминутно угрожает гибель среди обрушивающихся на них волн, но они не теряют надежды на спасение.

В «Девятом вале» Айвазовский особенно резко противопоставляет бушующее море и упорство нескольких человек. Золотой свет солнца, пронизывающий картину, усиливает

ее общий оптимистический характер. Пусть неистовствует океан, пусть еще грозно вздымаются гигантские волны, воля, мужество и вера человека окажутся сильнее стихии.

Картина, показанная на выставке Академии художеств в 1864 году под названием «Всемирный потоп», имела широкий резонанс в русском обществе. В 1865 году ее приобрел император Александр II для галереи Эрмитаж.

*«Всемирный потоп». 1864 год. Холст, масло, 246,5×369 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург*

ПЕВЕЦ СТИХИИ

«ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»

Вряд ли кто-либо из его современников мог передать так весь масштаб катастрофы, вселенскую бурю на небе и на земле, гигантские волны, захлестывающие уступы скал, за которые цепляются люди и животные.

Многочисленные персонажи композиционно объединены в смысловые группы — в центре выделяются фигуры старика, окруженного се-

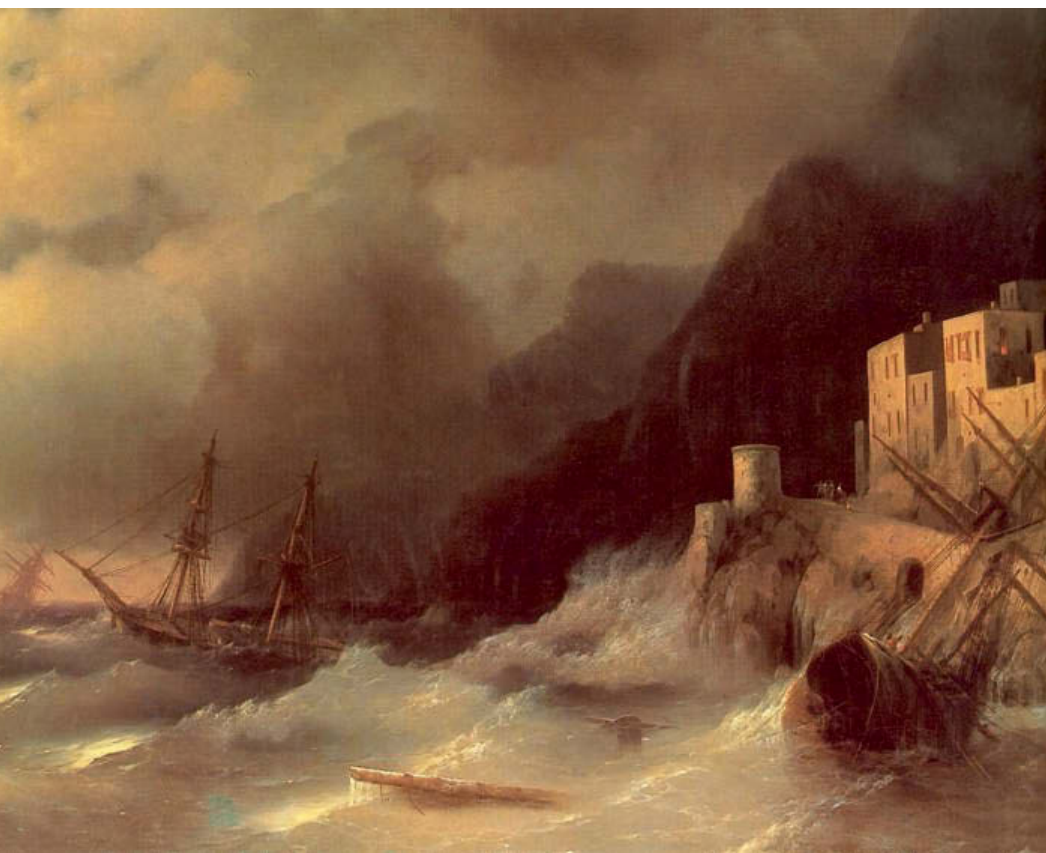
мейством, и умирающей женщины, группа коленопреклоненных людей. Несколько наивных образы, обличающие человеческую алчность, тщету попыток уйти от судьбы, — сидящие на слонах царь и жрец с золотыми сосудами и драгоценностями.

«ЛЕДЯНЫЕ ГОРЫ В АНТАРКТИДЕ»

Картина, посвященная славной истории российского флота, выполнена в память о русской экспедиции к берегам Антарктиды, предпринятой в 1819–1820 годах.

*«Ледяные горы в Антарктиде». 1870 год. Холст, масло, 110,5×130,5 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

«Буря». 1872 год. Холст, масло, 110×132 см. Частное собрание

Два парусных шлюпа «Восток» и «Мирный» совершили беспрецедентный по трудности переход к берегам ледяного континента, подтвердив его существование. Об этой экспедиции Айвазовский слышал от адмирала М. П. Лазарева, с которым его связывала многолетняя служба. «Ледяные горы в Антарктиде» — первая в мире картина, изображающая полярные льды. Несмотря на то что данная работа — яркий пример «сочиненной» картины, все детали в ней выписаны абсолютно точно.

На полотне — картина антарктического лета. Полярная ночь. Мы видим корабль, спокойно стоящий в прибрежной бухте только что

открытого материка. Такой сюжет вызывает у зрителя ощущение покоя.

Однако в самом пейзаже нет ничего неподвижного: бегут по небу легкие цветные облака, плещется прозрачная вода и возле линии горизонта медленно дрейфует айсберг.

Необычайно красивая цветовая гамма, передающая эффект сверкания огромных глыб льда, сообщает картине радостное и торжественное звучание. Свежесть красок завораживает. Художнику удалось показать на полотне настоящую гармонию воды,

льда и раскинувшегося над ними бескрайнего розовато-сиреневого антарктического неба.

«БУРЯ»

Ф. М. Достоевский писал: «Буря... г. Айвазовского... изумительно хороша, как все его бури, и здесь он мастер — без соперников... В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре...»

Художник точно передал ощущение страшного шторма на море, удары огромных волн. Он писал разыгравшуюся стихию. На полотне представлены люди, спасшиеся после корабле-

крушения на бревне, гибнущий в волнах корабль и спутанные ветром оборванные канаты оснастки. Все это усиливает впечатление натиска бури. Здесь нет ни одной детали, которая не была бы подчинена главному замыслу художника. Его кисть запечатлела неистовую стихию и бессилие перед ней людей.

«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 решение были явлением совершенно новым в русской живописи семидесятых годов. Изображая эту

«Радуга». 1873 год. Холст, масло, 102×132 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

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 значительность.

Вся картина написана разнообразными оттенками голубых, зеленых, розовых и лиловых красок. Этими же тонами, чуть более яркими, передана и сама радуга. Она мерцает едва уловимым миражем. От этого радуга приобрела прозрачность, мягкость и чистоту цвета.

«ПУШКИН У МОРЯ (ПРОЩАНИЕ ПУШКИНА С ЧЕРНЫМ МОРЕМ)»

На одной из академических выставок в Санкт-Петербурге в 1836 году встретились два художника – художник пера и художник кисти. Знакомство с Александром Сергеевичем Пушкиным произвело неизгладимое впечатление на молодого Айвазовского. «С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нем», – вспоминал художник. Пушкин с большим одобрением отозвался о работах талантливого студента Академии художеств.

«Пушкин у моря (Прощание Пушкина с Черным морем)». 1877 год. Холст, масло, 212×314 см. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

бурю, Айвазовский 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

Айвазовский всю жизнь преклонялся перед талантом величайшего русского поэта, посвятив ему позже целый цикл картин. В них он органично вписал образом поэта в непокорную стихию моря. Картина «Прощание Пушкина с Черным морем» была создана в год пятиде-

десятилетия со дня гибели А. С. Пушкина. Над этой картиной Айвазовский работал в содружестве с Ильей Ефимовичем Репиным. Репин писал в этой картине фигуру Пушкина, Айвазовский — пейзажный фон. Это — одна из лучших картин на пушкинскую тему во всей истории живописи.

МОРЕ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСОТЕ

Говоря о творчестве великого мариниста Ивана Айвазовского, нельзя не вспомнить еще несколько его картин.

«ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ В ФЕОДОСИИ»

Русский военно-морской флот очень высоко ценил заслуги живописца Главного морского штаба и гордился им. В 1846 году, когда отмечалось десятилетие творческой деятельности художника, в Феодосию пришли из Севастополя корабли Черноморского флота, чтобы приветствовать выдающегося мариниста. Конечно же

*«Черноморский флот в Феодосии». 1890 год. Холст, масло, 53×107 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

Айвазовский отреагировал на это новой картиной — так родилось полотно художника «Черноморский флот в Феодосии».

«БОЙ В ХИОССКОМ ПРОЛИВЕ»

Как уже отмечалось, Айвазовский, носивший почетное звание живописца Главного морского штаба, создал немало картин, посвященных славной боевой истории русского военно-морского флота. Исполненные в разные годы, они являются свидетельством глубочайшего восхищения прославленного мариниста доблестью русских моряков. В основу сюжета картины «Бой в Хиосском проливе» положен эпизод исторического сражения между русской и турецкой эскадрами, состоявшегося 24 июня 1770 года. Изображен момент боя двух головных кораблей — русского и турецкого. Низкая линия горизонта, уходящая вдаль армада боевых кораблей, клубы пушечного дыма, затянувшие небо — все это создает ощущение напряженной динамики битвы.

«СИНОПСКИЙ БОЙ»

В период Крымской войны в Синопской бухте, 18 ноября 1853 года, состоялось морское сражение между эскадрами России и Турции. Бой, который завязался в Синопской бухте, продолжался четыре часа, в результате почти весь турецкий флот был полностью разгромлен. В этом сражении турки потеряли утонувшими и убитыми более 3000 человек, в плен попали примерно 200 человек, в том числе и командующий турецким флотом.

*«Бой в Хиосском проливе». 1848 год. Холст, масло, 220×190 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

*«Синопский бой». 1853 год. Холст, масло, 200×231 см.
Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург*

Узнав о случившемся, Айвазовский срочно поехал в Севастополь, чтобы со слов очевидцев воссоздать картину боя. И уже совсем скоро в Севастополе были выставлены две работы Айвазовского, посвященные Синопскому бою. Адмирал Нахимов, посетивший выставку, высоко оценил работы художника и сказал, что они очень верно передают все события.

«БОЙ ПАРОХОДА “ВЕСТА” С ТУРЕЦКИМ БРОНЕНОСЦЕМ»

Пожалуй, главное место в творческом наследии Айвазовского занимают картины, которые художник посвятил героическим подвигам

моряков русского флота. По картинам этого выдающегося мастера батальных сцен можно, пожалуй, составить своеобразную летопись истории русского флота.

Таковыми картинами стали «Бой парохода “Веста” с турецким броненосцем», которую автор написал в период войны, «Морское сражение при Выборге» и «Морское сражение при Наварине».

В конце своей творческой деятельности Айвазовский был поглощен идеей создания синтетического образа морской стихии. В последнее десятилетие своей

*«Бой парохода “Веста” с турецким броненосцем».
1877 год. Холст, масло, 99×124 см.
Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург*

«Морское сражение при Выборге». 1846 год. Холст, масло, 222×335 см. Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Санкт-Петербург

жизни пишет ряд огромных картин, изображающих бурное море.

Энергия художника была неистощима. Зимой 1882 года Айвазовский открыл выставку своих последних работ в Петербурге, в Академии художеств. В 1883 году он устроил выставку в залах Петербургского общества поощрения художеств, показав тридцать новых работ. В 1886 и 1887 годах художник открыл в Академии художеств две выставки, на каждой из них было показано по тридцать картин. В эти же годы выставки его картин были организованы в Одессе, Николаеве, Херсоне, Бухаресте, Риге, Берлине.

«Морское сражение при Наварине». 1846 год. Холст, масло, 222×234 см. Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Санкт-Петербург

«ВОЛНА»

Грандиозный холст «Волна» — яркий образец позднего творчества художника. Живописец отходит здесь от ранней романтической «цветистости» и приближается к реалистическому решению морской темы.

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.

Центр композиции мастер выделяет белым сгустком пены, озаренным вспышкой молнии; в целом же колорит полотна холоден и мрачен. Однако можно заметить и попытку автора разрядить драматическое напряжение: немного правее тонущего корабля, в мутной пелене волн, он изображает плывущую корову.

«Волна». 1889 год. Холст, масло, 304×505 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ

«СВАДЬБА НА УКРАИНЕ»

Одна из редких для Айвазовского живописных жанровых зарисовок. Рассказывают, что однажды

Его внимание привлекла веселая и нарядная группа людей — девушки в мониствах и венках, парубки, играющие на скрипках. Игнали свадьбу. Айвазовский влился в это веселье и неожиданно для себя стал почетным гостем. Ему интересны были венчание молодых в церкви, разудалая гульба на хуторе у хат, не-

*«Свадьба на Украине». 1891 год. Холст, масло, 52×78 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

на пути из Петербурга в родную Феодосию художник сделал неожиданную короткую остановку на маленьком полустанке в малороссийской степи.

хитрое застолье. Вернувшись в Феодосию, художник написал картину, в которой передал живые впечатления от увиденного. Яркие, даже

пестрые краски праздничных одежд органично соединяются с мастерски написанным пейзажем раздольной степи.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Айвазовский всегда работал легко, быстро, артистично. Никогда не скрывая своих профессиональных секретов, художник часто писал картины в присутствии не только учеников, но и посетителей мастерской. Вот как рассказывает о работе живописца один из его друзей: «В широком живописном халате, с палитрой и кистью в руках, с молодыми блестящими глазами, устремленными на оживающее полотно, художник был положительно эффектен. Он не стеснялся гостей, усиленно приглашая нас каждое утро в свою мастерскую. По легкости, видимой непринужденности движения руки, по довольно выразительности лица можно было смело сказать, что такой труд — истинное наслаждение».

Именно с таким наслаждением, увлеченностью, энергией, зоркостью взгляда, что отличали Айвазовского в юности, написаны и картины более зрелого периода. И при взгляде на полотна и речи не может быть о каком-либо угасании таланта.

С точным расчетом и вместе с тем свободно и легко, без дальнейших поправок ложится под кистью художника краска на холст. Кажется, едва касаясь поверхности картины, он воссоздает бездонную прозрачность морской глубины и тут же энергичными мазками пишет взды-

мающиеся гребни волн. Абсолютное владение живописной техникой лежит в основе каждой марины художника.

«БУРЯ НА МОРЕ НОЧЬЮ»

Бурлящие массы воды, покрытые пеной, стремительно сбегают в море. Навстречу им поднимается очередная волна. Чтобы усилить впечатление нарастающего движения, Айвазовский изображает очень низкий горизонт, которого почти касается гребень большой надвигающейся волны.

«СРЕДИ ВОЛН»

Художник изобразил бушующую стихию — грозное небо и бурное море, покрытое волнами, как бы кипящими в столкновении одна с другой.

Он отказался от обычных в своих картинах деталей в виде обломков мачт и гибнущих кораблей, затерявшихся в безбрежном морском просторе.

На полотне зритель видит бушующее море, в момент наивысшего пика возмущения разъяренной стихии. Мастерство картины «Среди волн» — плод долгого и упорного труда художника. Работа над ней протекала быстро и легко. Послушная руке художника кисть изображала именно ту форму, какую хотел художник, и накладывала краску на холст так, как подсказывали ему опыт мастерства и чутье большого художника, никогда не исправлявшего положенного мазка. Картина полна движения и экспрессии. Только большой художник мог так по-

*«Буря на море ночью». 1849 год. Холст, масло, 89×106 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

разительно легко, буквально на одном дыхании, изобразить на полотне кипящий, движущийся и пенящийся водоворот волн. Живописная па-

литра состоит из тончайших оттенков серовато-голубовато-зеленоватого цвета. Луч солнца, проходящий по диагонали холста, оптимистич-

*«Среди волн». 1898 год. Холст, масло, 284×429 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

но обостряет цветовой строй настолько, что узкая полоса розового неба не нарушает общего мажорного колорита. Мастерски прописанная белоснежная невесомая кружевная пена придает полотну особое состояние радости и приподнятости. В душе художник до последних дней жизни оставался романтиком.

Современники свидетельствуют, что Айвазовский написал эту огромную картину в течение десяти дней.

«ШТИЛЬ У КРЫМСКИХ БЕРЕГОВ»

Это небольшая картина поражает ясностью и свежестью колорита, построенного на сочетании голубовато-зеленого цвета воды и розового — облаков.

Чтобы так воспевать море в красках, как делал Иван Айвазовский, нужно действительно знать его с детства.

Айвазовский, родившийся в Феодосии, как никто знал, как море прекрасно и что оно может ежеминутно меняться, «выражая» свое отноше-

ние к ветру, солнцу. Во множестве своих эпических по масштабу произведений Айвазовский полнее всего воссоздал основные состояния моря, его чарующую гладь, бескрайнюю даль и волнующую пучину.

В его творчестве воплотился духовный опыт человечества, которое испокон веков любовалось великолепием водной стихии. Айвазовский научил многие поколения людей наслаждаться потрясающей красотой моря. Айвазовский создал около 6000 произведений. Он писал море то радостным, сверкающим бесчисленными солнеч-

ными бликами, то суровым и хмурым, то торжественно-спокойным, но чаще всего он изображал его разбушевавшимся, с ревом обрушивающим гигантские пенные валы на прибрежные скалы и как скорлупки швыряющий корабли.

Замечательные полотна И. К. Айвазовского украшают многие музеи мира. Но картинная галерея в Феодосии была и остается сокровищницей его творений. В ней выставлено более 400 картин художника.

Айвазовский прожил долгую жизнь и умер в возрасте восьмидесяти трех лет.

*«Штиль у Крымских берегов». 1899 год. Холст, масло, 58,5×94 см.
Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия, Украина*

*Изобразительное издание
Великие русские живописцы*

Орлова Елизавета

**Иван Константинович
АЙВАЗОВСКИЙ**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Руководитель проекта *О. В. Завалий*
Компьютерная верстка: *Т. И. Сосенкова*
Художественное оформление: *Т. А. Гришина*
Корректор *О. В. Крутодер*

Издание подготовлено при участии ООО «Фанки Инк»

*Издание не содержит в себе информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей,
и информацию, запрещенную для распространения среди детей. В соответствии с пунктом 4 статьи 11
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ знак информационной продукции не ставится*

Подписано в печать 24.10.2013 г.
Формат 60x90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 15 000 экз.
Заказ № 3932

Адрес электронной почты: info@ipol.ru
Сайт в Интернете: www.ipol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в РЕЛИАНСЕ ПРИНТИНГ (Шеньжень) КО., ЛТД
3013 Тайбай Роуд, Луоху Дистрикт, Шеньжень, Китай

Также в серии
«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЖИВОПИСЦЫ»
вышли следующие книги:

- Бенуа
- Брюллов
- Васнецов
- Венецианов
- Врубель
- Кипренский
- Крамской
- Кустодиев
- Левитан
- Левицкий
- Малевич
- Перов
- Репин
- Рублев
- Саврасов
- Серов
- Суриков
- Федотов
- Шишкин

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В 20 КНИГАХ

ISBN 978-5-386-06881-3

9 785386 068813

РИПОЛ
КЛАССИК