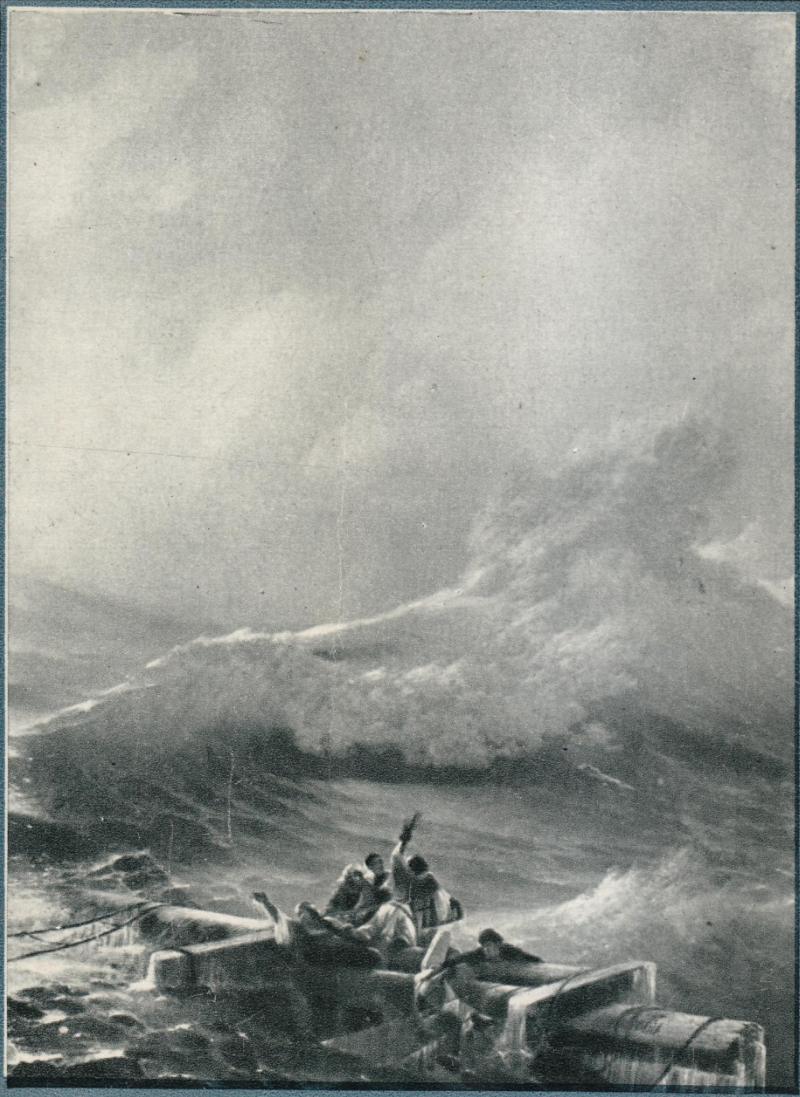


И. АЙВАЗОВСКИЙ

Иван Константинович

АЙВАЗОВСКИЙ

Государственное издательство
изобразительного искусства
Москва 1958

Имя Ивана Константиновича Айвазовского, живописца моря, проникновенного поэта морской стихии, пользуется заслуженной славой и любовью нашего народа. Произведения художника широко известны во многих странах мира.

Айвазовский прожил большую творческую жизнь и оставил огромное наследие — около 6000 произведений.

Своеобразный импровизационный метод его работы соответствовал особенностям дарования художника, способствовал созданию большого количества картин. Необыкновенная зрительная память, яркое воображение, тонкая восприимчивость, высокое живописное мастерство, умение уловить изменчивый, капризный облик морской стихии не изменяли художнику всю жизнь.

Чувство грандиозного, величественного отличает творчество Айвазовского и выделяет его искусство из всего, что было создано в XIX веке в области маринистической живописи.

Пафос искусства Айвазовского, его живописные образы необузданной дикой стихии, которой он часто противопоставлял всепобеждающую волю человека, родились под воздействием прогрессивных идей его времени.

* * *

Иван Константинович Айвазовский родился 17(30) июля 1817 года в Феодосии. Его детские годы прошли в тяжёлых условиях. Семья будущего художника испытывала сильную нужду.

Склонность к искусству и яркое дарование проявились у Айвазовского уже в раннем возрасте. В 1833 году он поступил в Академию художеств, в пейзажный класс профессора М. Н. Воробьёва. Здесь его талант быстро определился и успехи были настолько блестящи, что через четыре года он самостоятельно написал картину „Берег моря ночью“, близкую по уровню исполнения к работам своего учителя.

В 1838 году Айвазовский уехал для работы на два года в Крым. Здесь он сблизился с выдающимися деятелями русского военно-морского флота М. Лазаревым, П. Нахимовым и В. Корниловым. Необычайно плодотворным было его пребывание в Крыму. Он вернулся в Петербург с большим количеством работ, среди которых выделялись две — „Десант у Субаши“ (в котором он сам принимал участие) и „Черноморский флот на Севастопольском рейде“. В этих картинах художник достиг уже большого живописного мастерства.

Через два года Айвазовский был командирован Академией художеств за границу. К этому времени он уже проявил себя как вполне сложившийся художник, большое влияние на развитие которого оказало общение с К. П. Брюлловым, М. И. Глинкой, В. А. Жуковским, И. А. Крыловым, В. Г. Белинским и другими передовыми людьми того времени. Ещё в 1836 году Айвазовский встретился на академической выставке с Пушкиным, который подробно расспрашивал молодого художника о его картинах и планах на будущее. Светлый образ гениального поэта на всю жизнь запечатлелся в душе Айвазовского, а его поэзия осветила

своим блеском волшебные марины художника.

За границей продолжало быстро развиваться его дарование и крепнуть мастерство. Произведения Айвазовского приветствуют Н. В. Гоголь и А. А. Иванов, прославленный маринист того времени английский художник Тёрнер величает Айвазовского гением. Картину „Хаос“ приобретают для Ватиканского музея. В 1843 году художник отправился с выставкой своих произведений в путешествие по Европе. Впоследствии он писал об этом: „Рим, Неаполь, Венеция, Париж, Лондон, Амстердам удостоили меня самыми лестными поощрениями“. В Голландии, где в XVII веке зародилась маринистическая живопись, как самостоятельная область искусства, молодому художнику было присуждено звание академика.

Осенью 1844 года Айвазовский вернулся в Петербург уже прославленным художником. На родине ему были присвоены почётные звания академика и первого художника Главного военно-морского штаба, что навсегда сблизило его искусство с русским флотом.

Проработав зиму 1844 — 1845 годов над большим правительственным заказом — изображением приморских городов-крепостей на Балтийском море, Айвазовский весной 1845 года отправился с адмиралом Литке в плавание к берегам Малой Азии, Греции и островам Греческого архипелага. Здесь он сделал с натуры серию рисунков, многие из которых впоследствии легли в основу его картин.

Окончив своё путешествие, Айвазовский вернулся в Феодосию и навсегда поселился в родном городе. Дальнейшая биография художника бедна событиями. Вся его жизнь прошла в неустанном творческом труде, в постоянном совершенствовании своего искусства.

В первой половине жизни Айвазовский был всецело во власти романтических тенденций. Обычное, повседневное состояние природы его не привлекало. Он любил изображать грозы, горные обвалы, извержение вулканов, кораблекрушения и искал всё новые и новые сюжеты для воплощения образов буйных и грозных сил природы.

„Какие… ландшафты теперь пишут! Всё ясно, всё разобрано, прочтено мастером, и зритель по складам за ним идёт. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидал его, вот какие пейзажи надо писать!“ — сказал как-то Гоголь. Пейзажи Айвазовского очень близки этому взгляду писателя. Айвазовский любил изображать природу в бурном движении, часто писал также восход или закат солнца, когда все краски в природе приобретают повышенное звучание и более острые, неожиданные сочетания.

Одной из самых выразительных картин романтического направления в русской живописи является „Девятый вал“, написанный художником в 1850 году.

На картине изображено раннее утро после ночной бури. Первые лучи солнца осветили бушующий океан и громадную волну — „девятый вал“, готовую обрушиться на группу людей, ищущих спасения на обломках мачт погибшего корабля.

Ещё в глубокой древности считалось, что в движении морских волн есть определённая ритмическая последовательность, при которой через определённые промежутки времени одна волна бывает более крупной, чем остальные. В этой картине нашло своё отражение представление о „девятом вале“, как о символе грозной опасности.

Несмотря на драматизм сюжета, картина не оставляет мрачного впечатления. Она полна света и воздуха и вся пронизана лучами солнца, проникнута настроением, сообщающим ей оптимистическое звучание. Яркий блеск утренней зари, живительный свет и тепло солнца вселяют уверенность в победном исходе борьбы человека с природой.

Этому в значительной степени способствует колористический строй картины. Она написана звучными, яркими красками, и колорит её включает широкую гамму оттенков жёлтого, оранжевого, розового, лилового, зелёного, синего и фиолетового тонов. Мажорная, красочная гамма „Девятого вала“ звучит радостным гимном мужеству людей, выдержавших жестокую борьбу со страшной, но прекрасной в своём грозном величии стихией.

Картина вызвала восторженный отклик в момент её появления на выставке; и до наших дней она остаётся одним из самых популярных произведений русской живописи.

Дальнейшее развитие искусства Айвазовского шло по линии усиления реалистических черт в его произведениях.

Шестидесятые-семидесятые годы принято считать периодом расцвета творчества художника. В эти годы им действительно был создан ряд выдающихся произведений. Но и в дальнейшем творчестве Айвазовского ещё на протяжении почти тридцати лет совершенствовалось и росло его мастерство.

Совершенно очевидно, что именно в 70-х годах под воздействием общего хода развития русского искусства всегда проявлявшееся в творчестве Айвазовского реалистическое мировосприятие нашло яркое воплощение в его живописных образах и подготовило путь к новым творческим достижениям.

Изменения, происшедшие в живописи Айвазовского, стали отчётливо заметны. Романтические тенденции его творчества несколько ослабевают в этот период. Художник всё чаще создаёт картины, написанные в сдержанной красочной гамме, очень тонкой по цветовому решению. К 60—70-м годам относятся многие полотна Айвазовского, изображающие море в полуденный час, при ясной погоде. Они обычно написаны в лёгкой гамме сближенных между собой синих и голубых тонов и среди любителей живописи получили название „голубых марин“.

В картинах Айвазовского прекрасно передана воздушная среда. Независимо от того, какое состояние природы передаёт художник, небо и воздух всегда занимают в них большое место, а умение выявить пространство чисто живописными средствами всегда отличает искусство Айвазовского. С особой полнотой ему удаётся это в „голубых маринах“, обычно изображающих солнечные морские просторы, открытое море в ясный полдень, весёлую зыбь, поднятую свежим бризом и серебряное крыло парусника, пенящего прозрачную изумрудную волну. Вся прелесть подобных картин заключается в кристальной ясности воздуха и сиянии света, озаряющего морскую гладь.

В 1881 году Айвазовский написал одно из самых значительных своих произведений — полную величия и силы картину „Чёрное море“. Картина настолько проста по сюжету, что её невозможно описать, и вместе с тем, она принадлежит к наиболее выразительным полотнам художника. „Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю…“, — писал об этом произведении Крамской.

Первоначально картина была названа „На Чёрном море начинает разыгрываться буря“. Но это название не удовлетворило Айвазовского, так как говорило только о состоянии природы, а художник понимал, что в этом произведении ему удалось создать величавый синтетический образ Чёрного моря.

Море изображено в серый ветреный день. Небо покрыто облаками. Весь передний план картины заполнен идущими от горизонта волнами. Они движутся одна за другой и своим мерным чередованием придают всей картине особый величавый строй.

Суровой простоте содержания картины полностью отвечает сдержанная красочная гамма, построенная на сочетании тёплых серовато-лиловатых тонов неба и глубокого, зеленовато-синего цвета воды. Знание изображаемой природы и проникновенное понимание её, скупая расчётливость живописных приёмов — всё это определило появление глубоко правдивой, полнокровно-реалистической картины, получившей широкое признание и поставившей имя Айвазовского в один ряд с передовыми мастерами русского реалистического искусства.

Картина свидетельствует о том, что художник умел видеть красоту близкой ему стихии не только в эффектных её проявлениях, но и в строгом ритме её движения, в её скрытой, потенциальной мощи.

С особой изобразительной ясностью и художественной правдой Айвазовский сумел передать в картине мерное чередование черноморских волн и сообщить ему неотъемлемое от этого зрительного образа впечатление, ассоциирующееся с музыкальным ритмом. В этом отношении „Чёрное море“ настолько эмоционально насыщенное произведение, что его образ невольно вызывает в нашей памяти музыку мелодий из программных произведений композитора Римского-Корсакова „Море“, „Садко“, „Шехеразада“. И в этом заключается особое очарование картины.

Всю жизнь Айвазовский работал над произведениями, воспевающими мощь и величие, грандиозную силу морской стихии. И в поздние периоды творчества, наряду с картинами, полными суровой простоты, написанными в сдержанной красочной гамме, художник часто создаёт полотна, окрашенные романтическими настроениями, проникнутые бурным движением, звучные и насыщенные по цвету.

В 1883 году Айвазовский написал замечательную картину „Обвал скалы“.

Грозовые тучи носятся над бурным клокочущим морем. Гигантские волны стремительно набегают на высокий берег, разбиваются о каменную громаду и, обессилев, сбегают пенистыми потоками по расщелинам скал обратно в море. Но вот бушующие волны подмыли основание большой скалы, и она, увлекая за собою мелкие камни, рухнула в море. Морские птицы, вспугнутые грохотом обвала, кружатся над скалой.

Картина исполнена глубокой внутренней динамики. Вдали на горизонте, под разорванными ураганным ветром клочьями туч виднеются гребни волн По мере приближения волны становятся больше и больше, приобретают светлую радужную окраску и, ударяясь о скалистый берег и сбегая с него, образуют жемчужную россыпь.

Падающая скала выделена как композиционный центр картины. Солнечный луч скользнул по ней и окрасил её в горячий оранжево-бурый цвет, тонко сгармонированный художником с зеленоватым цветом волн и холодным свинцово-синим тоном неба.

Это произведение воспринимается как гимн природе, её неукротимой силе и энергии.

Картина исполнена с большим профессиональным мастерством.

Небо и дальний план покрыты тонким красочным слоем и написаны лёгкими мазками. По мере приближения к переднему плану всё плотнее, пастознее становится живопись. Гребни волн на первом плане даны густыми мазками, а падающая скала вылеплена плотным слоем краски, чётко рисующей каменные грани.

Применение художником этой разнообразной манеры письма обусловило большую пластическую выразительность картины.

В 90-х годах Айвазовский создал ряд произведений, в которых с особой реалистической силой раскрыл красоту морской стихии в её обыденной суровой простоте. В эти годы художник создал цикл картин, близких между собою по сюжету и образному стилю.

К этому циклу относится картина „Прибой у Крымских берегов“.

Зимний ветреный день. О песчаный берег только что разбилась волна. Бурлящие массы воды, покрытые пеной, стремительно сбегают в море, унося с собою клочья тины. Навстречу им поднимается очередная волна.

Вдали от берега, на рейде стоят на якорях корабли с убранными парусами. Над морем нависли тяжёлые грозовые тучи.

Красочная гамма картины построена на сочетании свинцово-серых тонов неба с оливково-охристым цветом воды. Эта простая и, вместе с тем, очень выразительная красочная гамма, отсутствие каких-либо внешних эффектов, ясная композиция способствуют глубоко правдивому изображению природы.

До последних дней жизни художник не утратил молодости души, охваченной творческим горением. В глубокой старости он написал одну из самых вдохновенных своих картин „Среди волн“, и её можно рассматривать как синтез всего его творчества. Художник изоб-

разил лишь бушующую стихию. Он отошёл здесь от обычных в своих картинах аксессуаров в виде обломков мачт или тонущих кораблей, затерявшихся в безбрежном морском просторе. Он, зная много способов драматизировать сюжет картины, не прибег здесь ни к одному из них. Только море и небо, бушующие волны и быстро мчащиеся тучи изображены на этом полотне. Зритель видит здесь свободное проявление стихийных сил природы. Работа над картиной „Среди волн“, несмотря на возраст художника, протекала быстро. Картина выполнена уверенной рукой большого мастера. Высокий уровень мастерства этой картины — не вспышка угасающего таланта художника, а блестящий итог творческих исканий всей его жизни.

Умер И. К. Айвазовский 19 апреля (2 мая) 1900 года с кистью в руках.

Художник всегда ощущал морскую стихию в тесной связи с жизнью своего народа. Ему были понятны и дороги люди, чья деятельность была связана с морем, он был близок великим русским флотоводцам и стал другом всех моряков, прославляя своим искусством их мужество и ратные подвиги во славу своей родины.

Айвазовский изобразил выдающиеся морские сражения, прославившие русский флот во всём мире, написал „Чесменский бой“, „Наваринский бой“, „Синопский бой“, „Бой брига „Меркурий“ с турецкими судами“ и много других батальных картин.

Своим творчеством Айвазовский откликался на важнейшие события современности. Во время Крымской войны он ездил в осаждённый Севастополь, чтобы на месте боёв сделать рисунки для картины о героической обороне города.

Интересы Айвазовского в искусстве были, конечно, значительно шире, чем только изображение моря. Он любил писать безбрежные лепные просторы Украины, написал много картин с изображением кавказской природы. Художник писал и Волгу, и Днепр, а также картины на мифологические и библейские темы и просто жанровые картины. Он писал изредка и портреты. Круг интересов Айвазовского был очень широк, и не было жанра, в котором бы он не творил. Но море всегда было основной темой его искусства, и в этой области он написал лучшие свои картины.

Его творчество сделало для многих море понятным, близким, дорогим, помогло узнать и полюбить его, научило шире познать природу.

Искусство Айвазовского подлинно народно и доступно широчайшим массам. В основе его лежит искренняя взволнованность художника перед величием и красотой родной природы. В его творчестве счастливо сочетались драгоценные качества искусства: доходчивость, понятность, эмоциональность; его образы полны искрящимся, заражающим оптимизмом. Один из самых замечательных маринистов в истории мирового искусства Айвазовский принадлежит к числу художников, самых чтимых и любимых нашим народом.

Н. Барсамов

РЕПРОДУКЦИИ

Автопортрет. *Масло. 1873 г.*

Морской берег. *Масло. 1840 г.*

Кораблекрушение. *Масло. 1843 г.*

Неаполитанский залив утром. *Масло. 1843 г.*

Мыс Фиолент (Георгиевский монастырь). *Масло. 1846 г.*

Чесменский бой. *Масло. 1848 г.*

Девятый вал. *Масло. 1850 г.*

Море. *Масло. 1853 г.*

Вид на Одессу. *Масло. 1855 г.*

Лунная ночь. Окрестности Ялты. *Масло. 1863 г.*

Цыганский табор в Крымской степи. *Масло. 1857 г.*

Всемирный потоп. *Масло. 1864 г.*

Морской берег. *Прощание. Масло. 1868 г.*

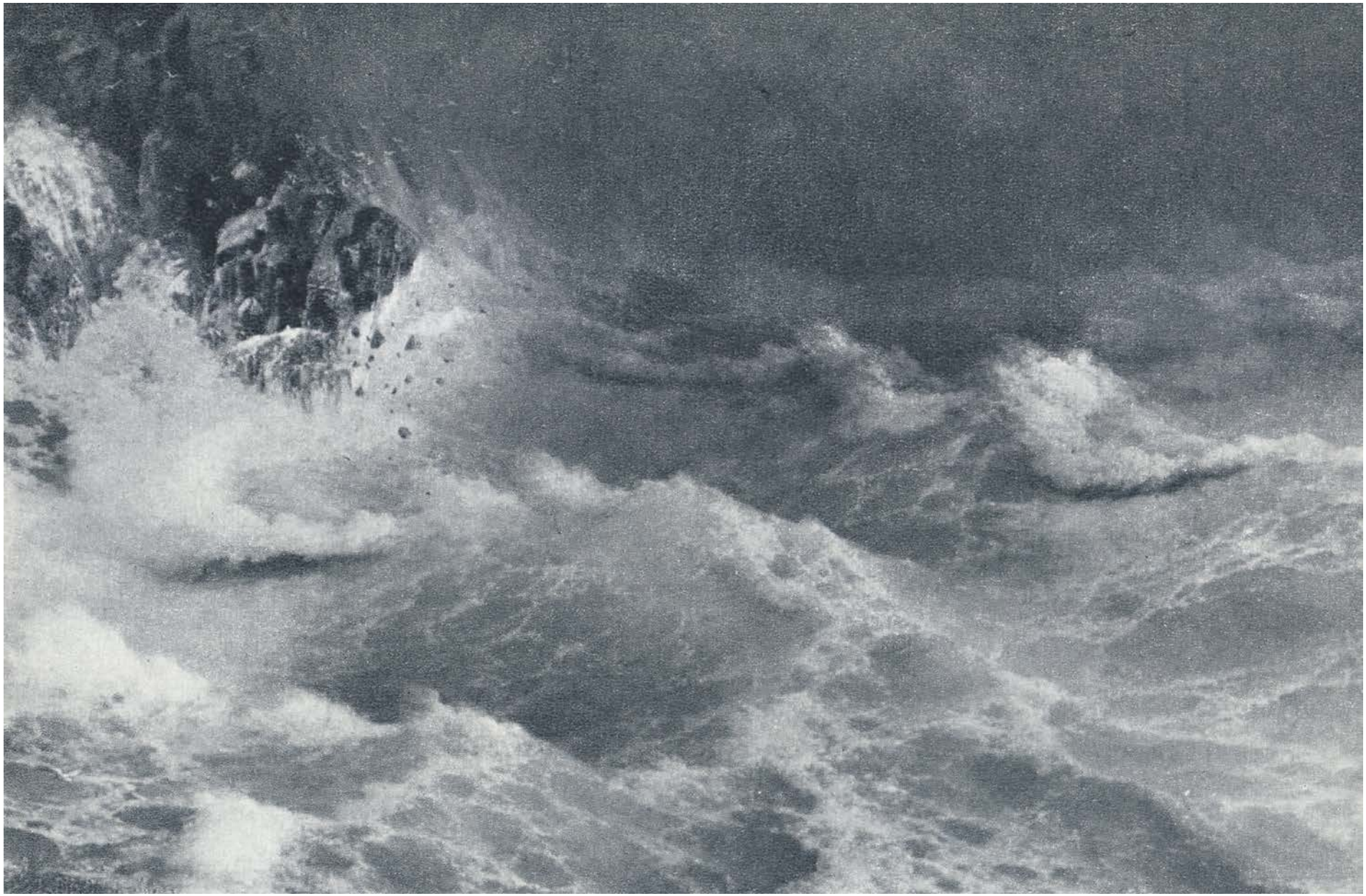
Тифлис. *Масло. 1869 г.*

Вид моря ночью. *Масло. 1873 г.*

Радуга. *Масло. 1873 г.*

Радуга. *Масло. 1873 г.*

Буря у мыса Айя. *Масло. 1875 г.*

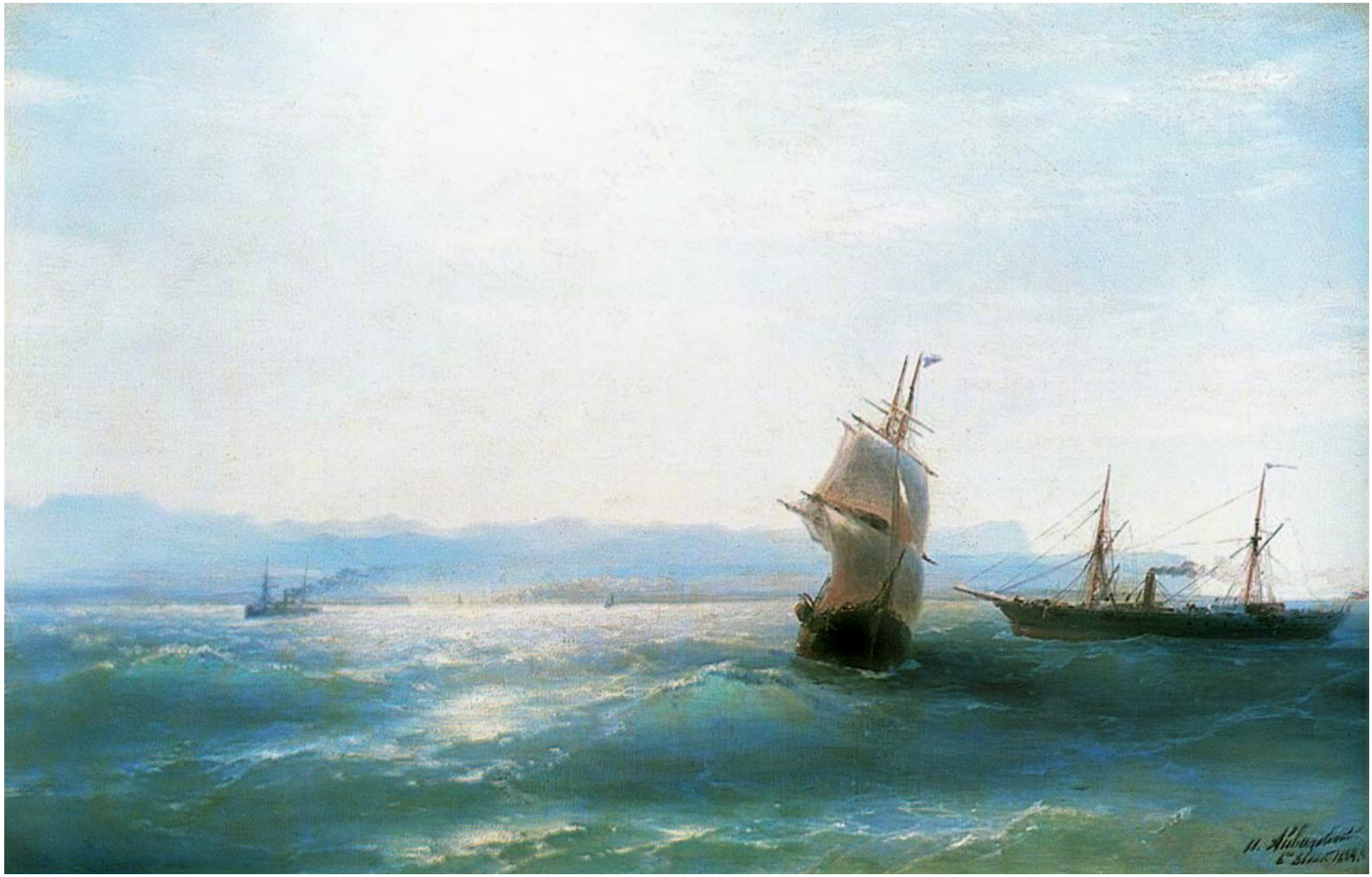


Обвал скалы. *Масло. 1883 г.*

Ялта. *Масло. 80-е гг.*

Чёрное море. *Масло. 1881 г.*

Мельницы на берегу реки. Украина. *Масло. 1880 г.*



Солнечный день. *Масло. 1884 г.*

Чёрное море. Корабль. *Масло. 1886 г.*

Корабль „Мария“ во время шторма. *Масло. 1892 г.*

Бой брига „Меркурий“ с турецкими судами. *Масло. 1892 г.*

Прибой у Крымских берегов. *Масло. 1892 г.*

Восход луны. *Масло. 1899 г.*

Среди волн. *Масло. 1898 г.*

ПЕРЕЧЕНЬ РЕПРОДУКЦИЙ

Автопортрет. *Масло. 1873 г. Галерея Уффици. Флоренция*
Морской берег. *Масло. 1840 г. Государственная Третьяковская галерея*
Кораблекрушение. *Масло. 1843 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Неаполитанский залив утром. *Масло. 1843 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Мыс Фиолент (Георгиевский монастырь). *Масло. 1846 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Чесменский бой. *Масло. 1848 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Девятый вал. *Масло. 1850 г. Государственный Русский музей*
Море. *Масло. 1853 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Вид на Одессу. *Масло. 1855 г. Калужский областной художественный музей*
Лунная ночь. Окрестности Ялты. *Масло. 1863 г. Государственная Третьяковская галерея*
Цыганский табор в Крымской степи. *Масло. 1857 г. Государственная картинная галерея Армянской ССР*
Всемирный потоп. *Масло. 1864 г. Государственный Русский музей*
Морской берег. *Прощание. Масло. 1868 г. Государственная Третьяковская галерея*
Тифлис. *Масло. 1869 г. Ставропольский краевой музей*
Вид моря ночью. *Масло. 1873 г. Астраханская областная картинная галерея*
Радуга. *Масло. 1873 г. Государственная Третьяковская галерея*
Радуга. *Масло. 1873 г. Частное собрание*
Буря у мыса Айя. *Масло. 1875 г. Государственный Русский музей*
Обвал скалы. *Масло. 1883 г. Частное собрание*
Ялта. *Масло. 80-е гг. Частное собрание*
Чёрное море. *Масло. 1881 г. Государственная Третьяковская галерея*
Мельницы на берегу реки. Украина. *Масло. 1880 г. Государственная Третьяковская галерея*
Солнечный день. *Масло. 1884 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Чёрное море. Корабль. *Масло. 1886 г. Частное собрание*
Корабль „Мария“ во время шторма. *Масло. 1892 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Бой брига „Меркурий“ с турецкими судами. *Масло. 1892 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Прибой у Крымских берегов. *Масло. 1892 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Восход луны. *Масло. 1899 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
Среди волн. *Масло. 1898 г. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского*
На обложке: Фрагмент картины „Девятый вал“

Выпущены в свет альбомы из серии „Мастера русского искусства“:

1. А. Е. Архипов
2. К.П. Брюллов
3. В. И. Суриков
4. В. Д. Поленов

В 1958 году выйдут в свет следующие издания из серии „Мастера русского искусства“:

1. В. М. Максимов

Автор-составитель
Н. Барсамов

Оформление художника
В. Лазурского

Редактор
М. Кузьмичёва

Технический редактор
Ж. Чертова

Ш08062. 18/X-58 г. Изд. №13-55. Печ. л. 3,22. Уч.-изд. л.2,74.
Тираж 60000. Цена 4 р. 15 к. Зак. 984.

Отпечатано в 15-й типографии «Искра революции»
Управления полиграфической промышленности
Мосгорсовнархоза. Москва.

4 р.15к.