

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ
Том 2

Айвазовский

Москва
Директ-Медиа
2009

Иван Константинович

Айвазовский

1817–1900

Иван Константинович Айвазовский занимает исключительное место в истории не только русской, но и мировой пейзажной живописи. Слава одного из самых лучших маринистов пришла к художнику очень рано и венчала его творческий путь на протяжении шестидесяти лет. Чувство величественной красоты морской стихии отличает творчество мастера и выделяет его искусство из всего, что было создано в XIX веке в области маринистической живописи.

Детские годы

Ованес Гайвазовский (таково настоящее имя живописца) родился 17 июля 1817 на окраине древнего крымского города Феодосии в семье разорившегося купца Константина Гайвазовского. Отец художника очень рано потерял свою мать. Дед Ованеса погиб при взятии крепости Брендеры. Когда маленький Константин остался совсем один, его взяла на воспитание армянская семья, которая кроме любви и тепла дала мальчику хорошее образование, привила любовь к чтению и искусству. Повзрослев, юноша женился на красивой армянской девушке, которая и стала матерью будущего художника.

На момент появления третьего сына Константин

Ветряная мельница на берегу моря. 1837

Гайвазовский занимал должность старосты феодосийского рынка. Он был очень образованным человеком, много читал, знал несколько иностранных языков, но почти не участвовал в воспитании детей, так как был вынужден всецело заниматься заработком для семьи. Жена помогала ему как могла, вышивая, но денег все равно не хватало. Нужда заставила отдать старшего сына Гарика купцу-армянину для определения мальчика в армянский монастырь в Италии. А младший Ованес уже с десяти лет подрабатывал в городской кофейне.

Незаурядное дарование в Ованесе проявилось очень рано. Он самостоятельно научился играть на скрипке, прекрасно рисовал, проводя много времени на море, любуясь прибоем и величественными кораблями.

Большую роль в жизни мальчика сыграл случай. «Однажды у калитки своего дома он изобразил в натуральную величину стоящего в карауле солдата в полной амуниции. Случайно попав на глаза феодосийскому градоначальнику Александру Ивановичу Казначееву, этот рисунок изменил ход ход всей его жизни. Казначеев принял горячее участие в судьбе талантливого мальчика. Он подарил Айвазовскому ящик с

Вверху: Десант Н. Н. Раевского у Субаши. 1839

Внизу: Черноморский флот в Феодосии. 1839

акварельными красками и стопу рисовальной бумаги, а также предложил ему учиться со своими детьми рисованию у городского архитектора Коха»¹.

На этом покровительство градоначальника не закончилось. После окончания Ованесом феодосийского уездного училища Казначеев, будучи переведенным в Симферополь, помог ему определиться в Симферопольскую гимназию. Здесь тринадцатилетний мальчик много читал, но большую часть времени уделял рисованию, копировал с гравюр, рисовал с натуры. Постепенно успехи становились настолько выдающимися, что на молодого художника обратили внимание в высших городских кругах. Так, одна из знакомых Казначеева, Наталья Федоровна Нарышкина, решила принять активное участие в судьбе юного дарования. Через своего знакомого архитектора Сальваторе Тончи она хлопотала об определении Ованеса в Императорскую Академию художеств на казенный счет. При содействии высокопоставленных столичных чинов ей удалось добиться желаемого результата, несмотря на то что мальчик еще не достиг приемного возраста. Вот что ответил президент Академии Художеств

Керчь. 1839

Алексей Николаевич Оленин министру двора князю Петру Михайловичу Волконскому: «На предписание Вашего сиятельства от 9-го сего июля за № 2719 насчет 13-летнего сына армянина из Феодосии Ивана Гайвазовского, имеющего отличную способность к художествам, честь имею уведомить Вас, милостивый государь, что молодой Гайвазовский, судя по рисунку его, имеет чрезвычайное расположение к композиции, но как он, находясь в Крыму, не мог быть там приготовлен к рисованию и живописи, чтобы не только быть посланным в чужие края и учиться там без руководства, но даже и так, чтобы поступить в штатные академисты Императорской Академии художеств, ибо на основании § 2-го прибавления к установлениям ее, вступающие должны иметь не менее 14 лет, рисовать хорошо, по крайней мере, с оригиналов человеческую фигуру, чертить ордена архитектуры и иметь предварительные сведения в науках, то, дабы не лишать сего молодого человека случая и способов к развитию и усовершенствованию природных его способностей к

А. Тыранов. Портрет И. К. Айвазовского. 1841

художеству, я полагал бы единственным для того средством высочайшее соизволение на определение его в Академию пенсионером его императорского величества с производством за содержание его и прочее 600 р. из Кабинета его величества с тем, чтобы он был приведен сюда на казенный счет.

Предавая такое мнение мое на уважение Вашего сиятельства, имею честь возвратить всеподданнейшее письмо г. Тончи с приложенными при оном выпиской из письма госпожи Нарышкиной и рисунком действительно даровитого мальчика Гайвазовского»².

Ночь. Голубая волна. 1876

Петербургские годы

Осенью 1833 Ованес Гайвазовский оказался в столице Российской империи, где изменил свое имя на Ивана Айвазовского. Юноша был зачислен в пейзажный класс к одному из известнейших представителей русской пейзажной живописи начала XIX века Максиму Никифоровичу Воробьеву. В его мастерской он постиг не только постулаты академической школы, но и

Буря на Ледовитом океане. 1864

воспринял некоторые приемы мастерства, свойственные учителю. Будучи прекрасным пейзажистом, Воробьев очень рано заметил склонность Айвазовского к изображению морской стихии, которую впоследствии не только поддерживал, но и развивал.

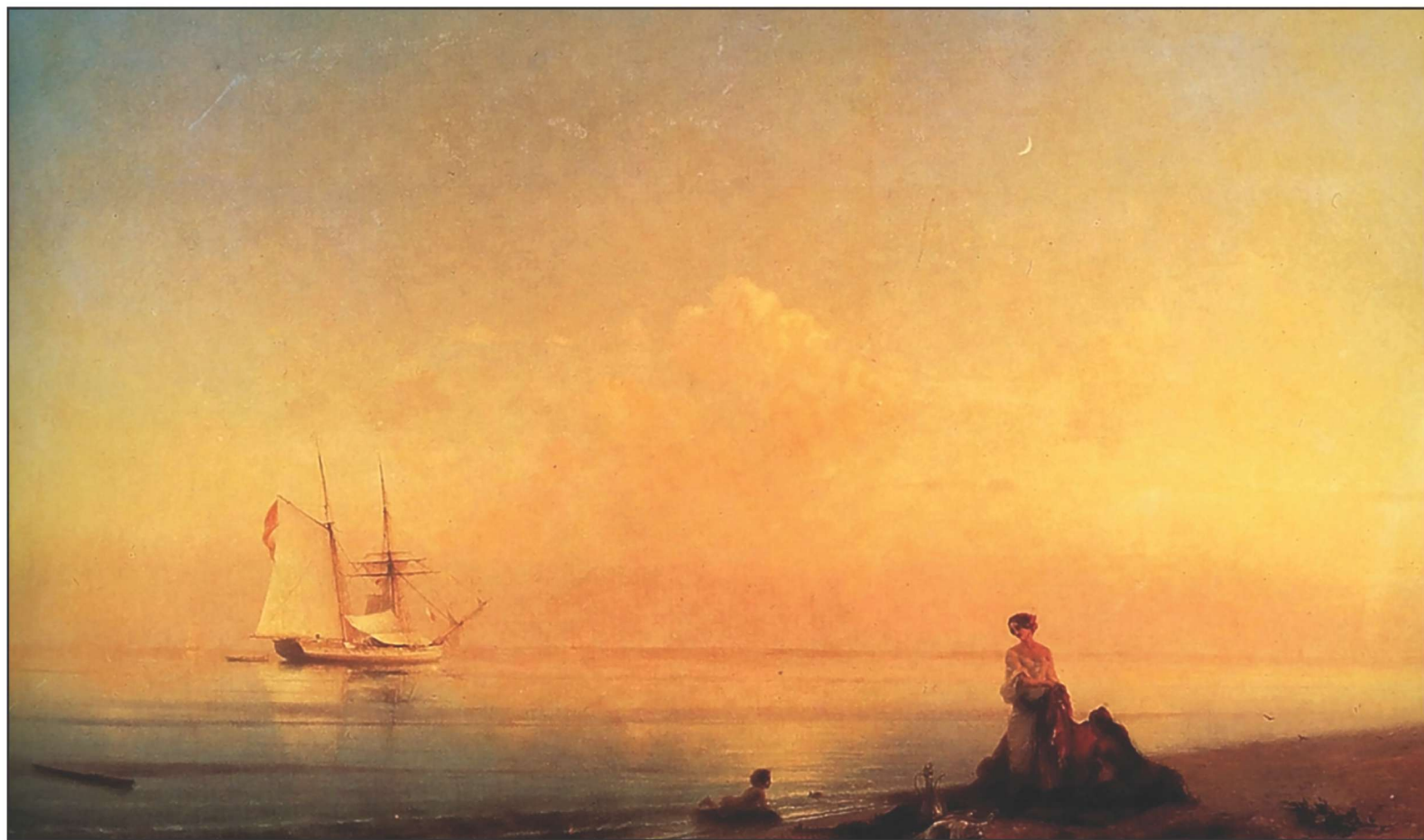
Большое значение для творческого становления молодого художника имело знакомство с картинами классических мастеров в собрании Императорского Эрмитажа. Здесь он копировал морские пейзажи К. Лоррена и работы голландских мастеров XVII века, славившихся изображением моря, кораблей и прибрежной жизни.

В первый же год пребывания в Петербурге, благодаря рекомендательному письму своего благодетеля А. И. Казначеева, Иван Айвазовский познакомился со страстным коллекционером произведений искусства Алексеем Романовичем Томиловым, в петербургском доме которого были собраны картины известных русских и европейских художников, также Томилову принадлежала богатейшая коллекция офортов Рембрандта.

Кораблекрушение у скал. 1870-е

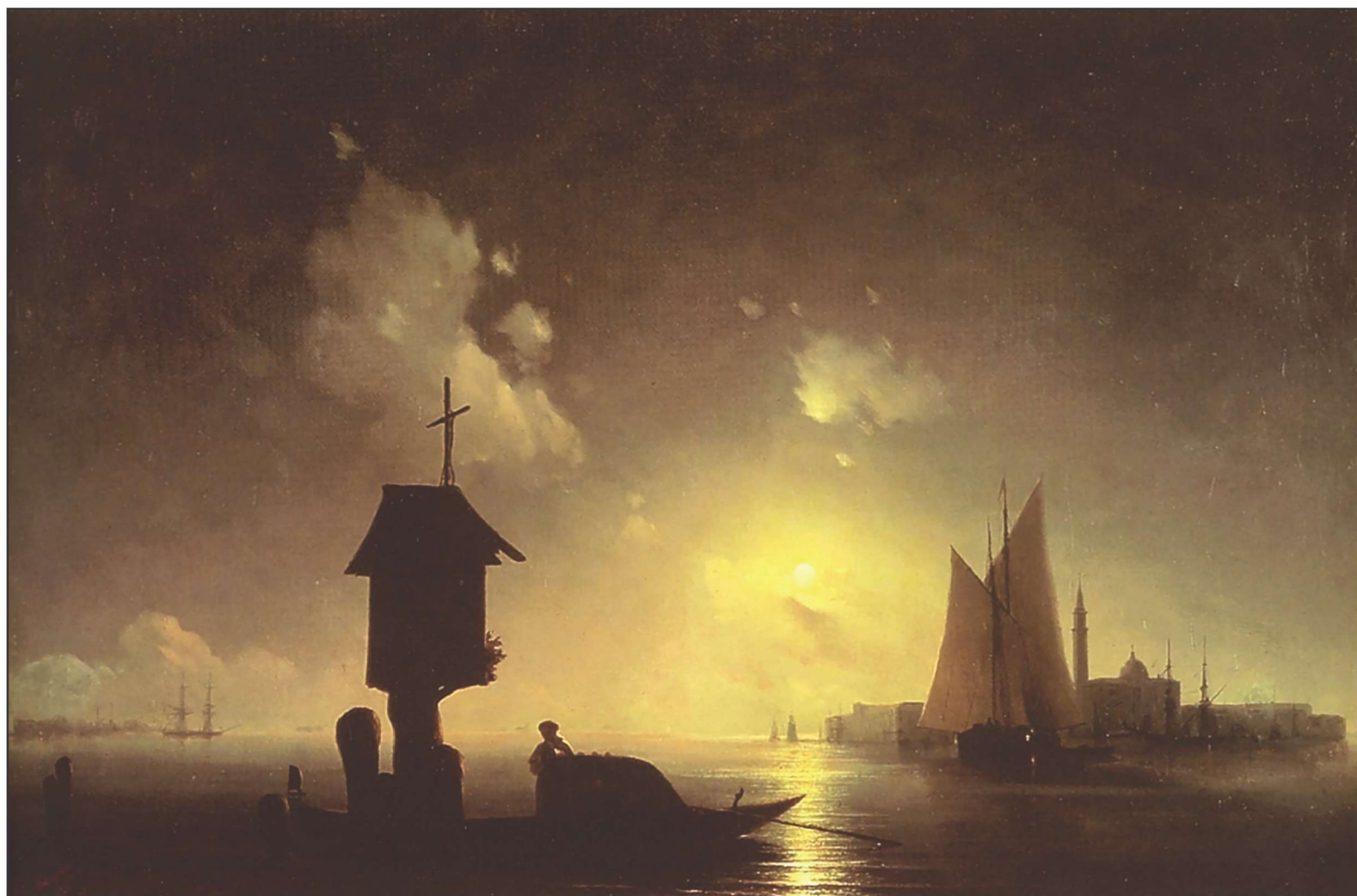
После окончания Айвазовским второго курса Академии Томилов пригласил его провести летние каникулы в своем поместье — селе Успенском. Здесь, на живописном берегу Волхова, близ Старой Ладоги, художник впервые увидел красоту совершенно другой, северной природы. Результатом этой поездки стала созданная в имении акварель «Крестьянский двор» (1834).

В 1833 по приглашению Николая I в Санкт-Петербург приехал французский маринист Филипп Таннер — человек весьма авантюрного склада, не останавливающийся ни перед чем для достижения своих целей. Будучи довольно скромно одаренным живописцем, Таннер тем не менее обладал талантом завоевывать сердца любителей искусства из аристократических слоев. Желая иметь хорошие заработки, француз не отказывался ни от одного заказа. Достаточно скоро их стало настолько много, что ему понадобился помощник,

Вверху: Берег моря. Штиль. 1843

Внизу: Морской вид с часовней. 1845

Вверху: Вид Феодосии. 1845

Внизу: Вид Константинополя при лунном освещении. 1846

которым и был назначен Иван Айвазовский. Молодой художник весьма воодушевился таким поворотом дел и даже просил у своего покровителя Томилова прислать некоторые работы, чтобы показать их Таннеру: «Милостивый государь Алексей Романович! Вчера я был в Эрмитаже у Ладюрнера и даже честь имел тут же видеть несколько картин великого Таннера. Не могу выразить мое удивление [которое я испытываю], смотря на его произведения. Не знаю, кого не удивит. Он сам очень ласков и просил что-нибудь из моих работ показать ему. Так прошу Вас, Алексей Романович, прислать с сим подателем зарисовки натурные, мои зарисовки с папкой, и даже, если можно, рисунки, которые в Вашем альбоме, особливо последнюю бурю, чем Вы меня весьма обрадуете, ибо я желаю с ним познакомиться хорошенько. Я их доставляю Вам обратно на этой неделе. Если Вам нужно сегодня до 2 часов в Эрмитаж, кстати бы, Чернецова «Парад» видели бы и, вероятно, Таннера тоже. Чем раньше, тем лучше, ибо после они заняты натурщиками. Прощайте. Остаюсь благодарный покорный Ваш слуга И. Айвазовский»³.

С этого периода на молодого Айвазовского обрушился огромный объем работ. Стараясь не отставать в Академии, он совершенно не имел никакого свободного времени и работал практически круглосуточно. И даже при таком напряженном графике Айвазовский находил время для написания собственных работ. Так, в конце года художник представил на Академической выставке два полотна – «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над морем».

В рецензии на эту выставку «Художественная газета» писала: «Две картины Айвазовского, изображающие пароход, идущий в Кронштадт, и голландский корабль в открытом море, говорят без околичности, что талант художника поведет его далее»⁴. В этой же статье рецензент упрекал Таннера в манерности.

Статья послужила причиной скандала, устроенного французом Айвазовскому. Таннер был взбешен и пожаловался императору на неблагодарного ученика, который посмел без его ведома выставить свои работы. Не любивший своеволия Николай I распорядился

Кораблекрушение. 1864

Сигнал бури. 1851

убрать с выставки все полотна Айвазовского. Таким образом, молодой художник попал в немилость, что грозило его дальнейшей карьере.

За живописца перед царем хлопотали баснописец Иван Андреевич Крылов, поэт Василий Андреевич Жуковский и профессор живописи Максим Никифорович Воробьев, но все их старания были тщетными. Только вмешательство профессора батальной живописи Александра Ивановича Зауервейда, преподававшего великим князьям рисование, возымело успех. В марте 1837 Айвазовский был прощен, ему разрешили вернуться в Академию, однако по распоряжению царя из пейзажного класса он был переведен в батальный под начало Зауервейда. Здесь он обучался немногим более полугода.

Море – это жизнь

Осенью 1837 за достижения в творчестве совет Академии присудил Ивану Айвазовскому Большую золотую медаль и вынес решение отправить его на два

года в Крым для совершенствования мастерства, что фактически означало завершение обучения в Академии художеств. Весной 1838 живописец поехал в родную Феодосию.

«По прибытии в Крым, после кратковременного свидания с родными, я немедленно отправился (...) с благодетелем моим А.И. Казначеевым на южный берег, где роскошная природа, величественное море и живописные горы представляют художнику столько предметов высокой поэзии в лицах. Там пробыл я до июля месяца 1838 и сделал несколько удачных эскизов; оттуда возвратился в Симферополь и в короткое время нарисовал множество татар с натуры, потом устроил свою мастерскую на родине моей в Феодосии, где есть и моя любимая стихия...»⁵

В ранних произведениях Айвазовского ощутимо стремление запечатлеть характерные особенности изображаемого места, создать яркое, образное представление о природе прибрежной полосы Крыма.

Первой работой, созданной художником по натурным эскизам, является полотно «Ялта» (1838, Феодосийская государственная картинная галерея им. И. К. Айвазовского). На картине запечатлен

Вверху: Ночь в Крыму. Вид на Айудаг. 1859

Внизу: Смотр Черноморского флота в 1849 г. 1886

Автопортрет. 1892

Облака над морем. Штиль. 1889

вечерний пейзаж с видом маленького приморского городка. На переднем плане, у самой кромки воды, изображены рыбаки, смотрящие на разгрузку недавно прибывшей лодки. В этом незамысловатом сюжете живописец передал необыкновенное своеобразие и внутреннюю гармонию южной природы. Ведущее место в композиции принадлежит темной морской стихии, которая противопоставляется художником голубому небу.

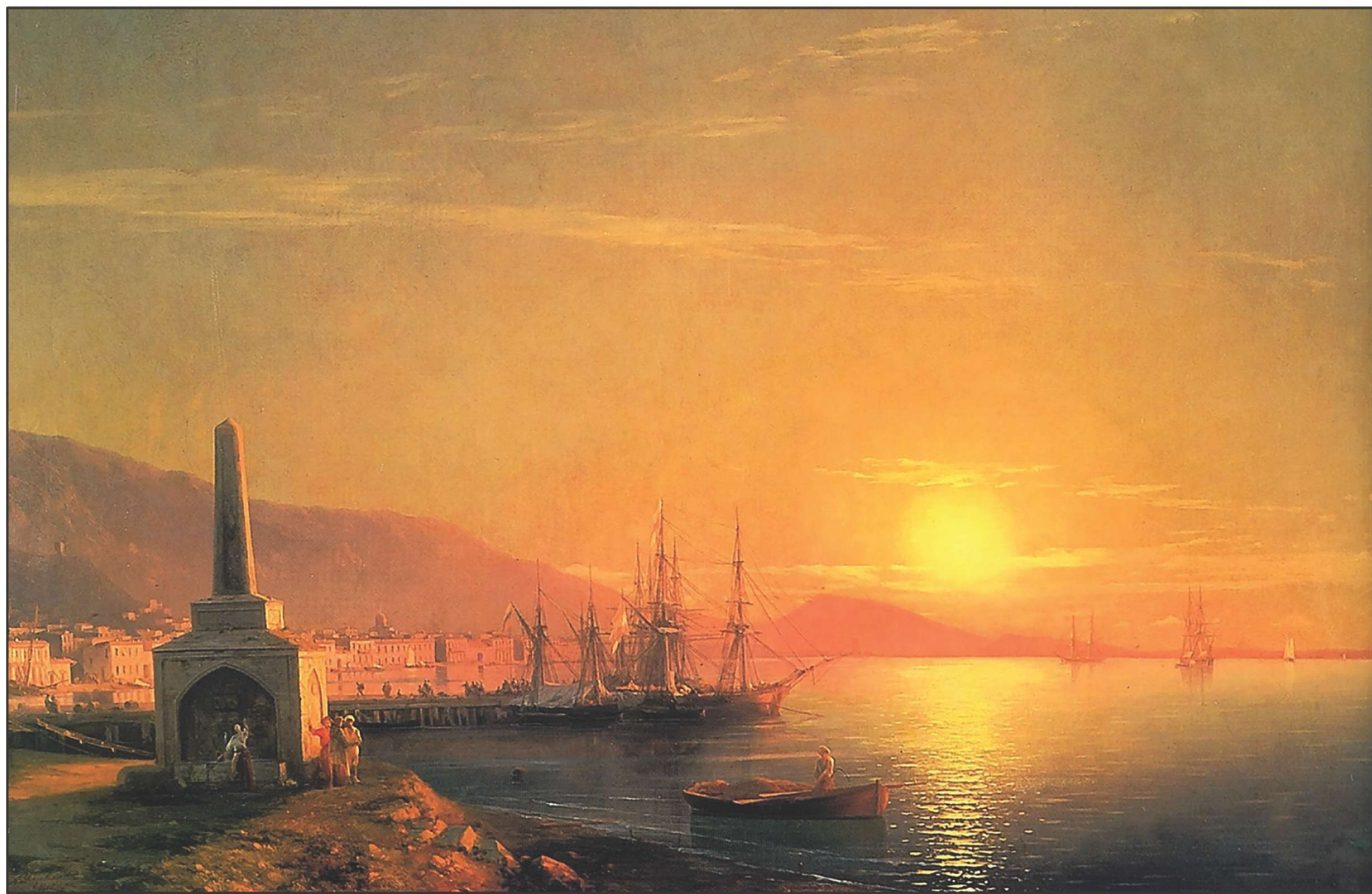
Согласно этим же принципам построена картина «Старая Феодосия» (1839, Феодосийская государственная картинная галерея им. И. К. Айвазовского). В ней, как и в предыдущей работе, Айвазовский много внимания уделил проработке конкретных деталей, свойственных этой местности.

В совершенно иной манере выполнена картина «Морской берег» (1840, ГТГ, Москва), на которой изображено штормовое зимнее море. На первом плане, у самой кромки воды, стоит путник, с тоскою смотрящий в бескрайнюю даль моря, где прозрачные волны несут прочь от берега военные корабли. Колорит ра-

боты, построенный на множестве оттенков голубого, серого и темно-синего, блестяще передает тонкий лиризм произведения. Картина поражает своей свежестью, создается впечатление, что она написана за один сеанс, хотя художник работал над ней в мастерской, воспроизводя образы по памяти.

В 1839 по приглашению начальника Кавказской береговой линии, героя Отечественной войны 1812, генерала Н. Н. Раевского Айвазовский принял участие в военно-морском походе к берегам Кавказа. На борту флагманского корабля «Силистрия» он познакомился с флотоводцем Михаилом Петровичем Лазаревым и молодыми офицерами Владимиром Алексеевичем Корниловым, Павлом Степановичем Нахимовым, Владимиром Ивановичем Истоминым, сохранив с ними дружественные отношения на протяжении всей своей жизни.

После этой поездки художник вернулся в Петербург, где ему было присвоено звание художника.

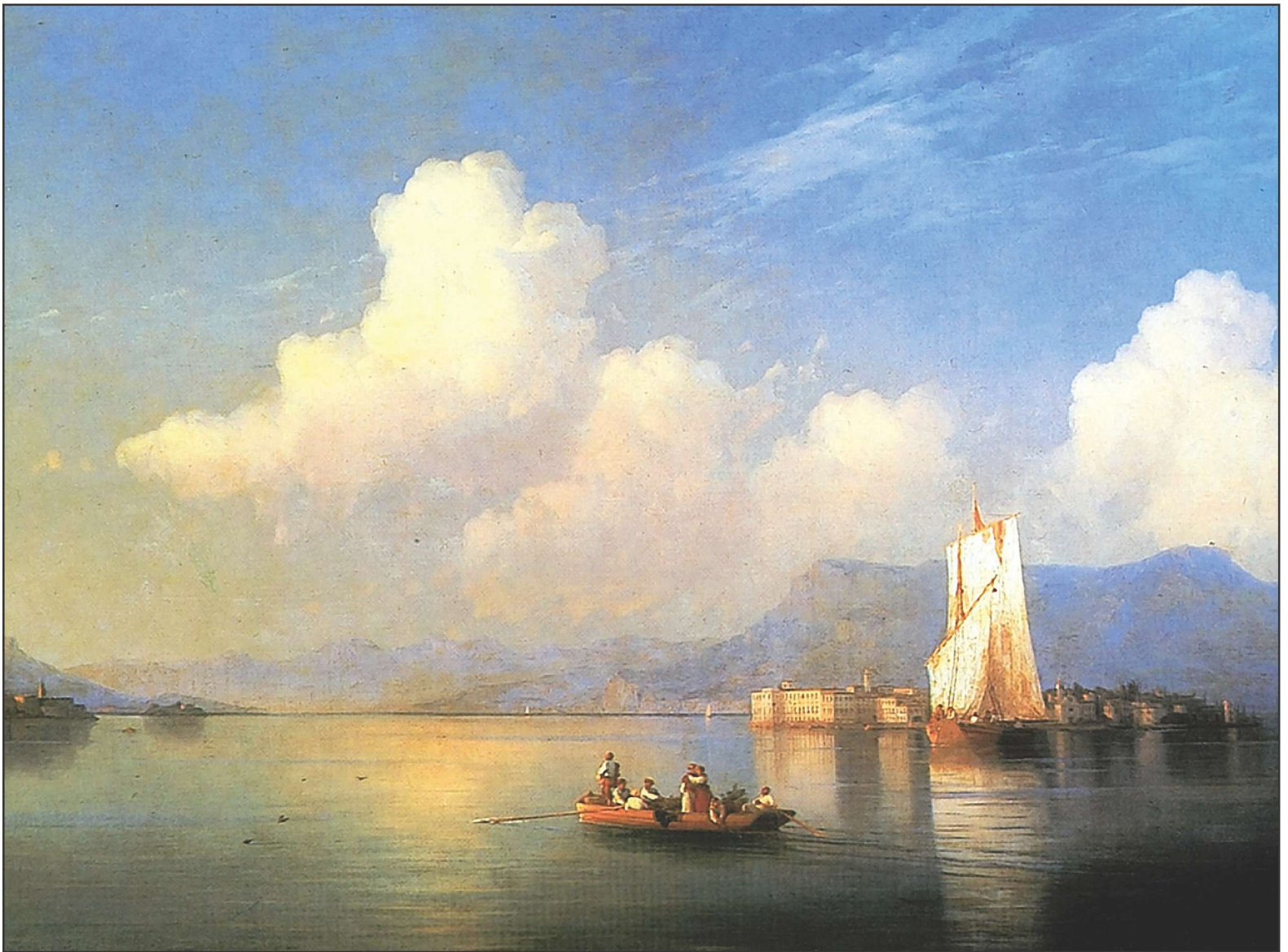
Вверху: Восход солнца в Феодосии. 1855

Внизу: Морской берег. 1840

Пушкин в Гурзуфе. 1880

Путь к успеху

Летом 1840 Айвазовский отправился в Италию как пенсионер Академии художеств. Первые месяцы пребывания живописца в Риме были очень тяжелыми, он испытывал серьезные материальные затруднения, поскольку часть своего пенсионного содержания перенаправил матери в Феодосию. Оплата мастерской, покупка материалов и поездки по стране требовали значительных средств и принуждали к строгой экономии.

Однако достаточно скоро положение художника изменилось. Вокруг него начал складываться круг почитателей его таланта, а картины активно продавались.

В Италии Айвазовский сблизился с такими деятелями русской культуры, как Николай Васильевич Гоголь, Александр Андреевич Иванов, Сергей Петрович Боткин, Иван Иванович Панаев. Художник много путешествовал, изучал произведения мастеров предшествующих эпох. Везде он неустанно работал, делал большое количество зарисовок, этюдов и набросков. В одном из писем Айвазовский писал: «Я, как пчела, собираю мед из цветника». Так, например, в течение

Итальянский пейзаж. 1858

нескольких месяцев, проведенных в Италии, художник создал тринадцать крупноформатных полотен. В следующем году – семь, а еще через год – двадцать! Айвазовский работал с упоением, испытывая наслаждение от самого акта творчества, от того, как из-под его кисти появлялись облака, обозначался воздух, прорисовывались волны, корабли и очертания далеких берегов.

Именно в Италии сформировался творческий метод живописца, в основу которого легли живое восприятие природы, зрительная память и воображение. Все свои произведения Айвазовский неизменно начинал писать с изображения неба и «воздуха». Как бы ни был велик холст, он всегда заканчивал эту часть картины за один сеанс, что позволяло ему добиваться удивительной легкости воздушного пространства.

Композиционный строй картин художника выдержан, как правило, в одной тональности, которая основывается на единой для всей работы светотени. Айвазовский часто писал по памяти, создавая удивительно чувственные полотна, поражающие неожиданной

Вверху: Неаполитанский залив. 1841

Внизу: Неаполитанский залив в лунную ночь. 1850

правдивостью впечатления. Цветом мастер пользовался как средством эмоционального воздействия на зрителя. Он добивался тесной взаимосвязи всех оттенков, при помощи цвета связывая всю композицию в единое целое. В своих воспоминаниях художник писал о том, что во всем, что нас окружает, — в воздухе, лесах, воде, полях и камнях — разлиты одни и те же оттенки. Согласно этому принципу построено большинство произведений мастера.

В Венеции живописец встретился со своим старшим братом Габриэлом, занимавшим высокое положение в конгрегации мхитаристов. Из города на воде Айвазовский отправился во Флоренцию, затем в Амальфи и Сорренто. Некоторое время он прожил в Неаполе, откуда вернулся в Рим. Природа и искусство Италии дали новый толчок развитию творчества Айвазовского, наложив отпечаток на его последующие произведения, в которых на протяжении всей своей жизни мастер неоднократно возвращался к пейзажам и образам Италии, воспринимая их как неподдельный образец красоты.

«Итальянские» полотна Айвазовского, представленные на выставках в Неаполе и Риме, принесли живописцу признание и успех. Критики писали, что никто прежде не изображал свет, воздух и воду столь живо и достоверно. Английский художник Джозеф Мэллорд Уильям Тернер, посетивший одну из выставок, на ко-

торой экспонировались работы русского живописца, был настолько потрясен увиденным, что посвятил ему стихотворение:

*Прости меня, великий художник, если я ошибся,
Приняв твою картину за действительность.
Но работа твоя очаровала меня,
И восторг овладел мною.
Искусство твое высоко и монументально,
Потому что тебя вдохновляет гений.*

Самым масштабным произведением, созданным мастером в Италии, является «Сотворение мира. Хаос» (1841, Музей армянской конгрегации мхитаристов, Венеция).

Ориентируясь на мастерство Карла Павловича Брюллова, Айвазовский создал грандиозное по своей выразительности полотно, изображающее противостояние и одновременно взаимосвязь двух первосозданных стихий — неба и воды, которые озаряет Божественный свет, пронзая и объединяя их. Это произведение, в основе которого лежат слова из книги Бытия: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною и Дух Божий носился над водою», было высоко оценено папой Григорием XVI.

Венеция. 1842

Сотворение мира. Хаос. 1841

В бурю. 1872

Однако огромный успех и признание не вскружили голову Айвазовскому. Большое количество заказов приносило художнику хорошие доходы, что позволяло ему не зависеть от дотаций Академии и совершать длительные путешествия. Так, в начале 1842 через Швейцарию и Германию по Рейну Айвазовский направился в Голландию, затем посетил Лондон и Париж. Во время этой поездки пароход, на котором плыл мастер, попал в сильный шторм. Он был настолько сокрушительным, что судно сочли утонувшим, а в европейских и петербургских газетах появилось сообщение о гибели молодого русского живописца. Позднее, вспоминая это происшествие, художник писал: «Страх не подавил во мне способности воспринять и сохранить в памяти впечатление, произведенное на меня бурей, как живую картину»⁶.

Многие полотна Айвазовского воспринимались как музыкальные или стихотворные импровизации. Несмотря на то что главным объектом изображения всегда оставалось море, художник никогда не повторялся. Он неустанно искал новые выразительные средства, оттенки освещения волн или облаков, состояния атмосферы.

Триумф

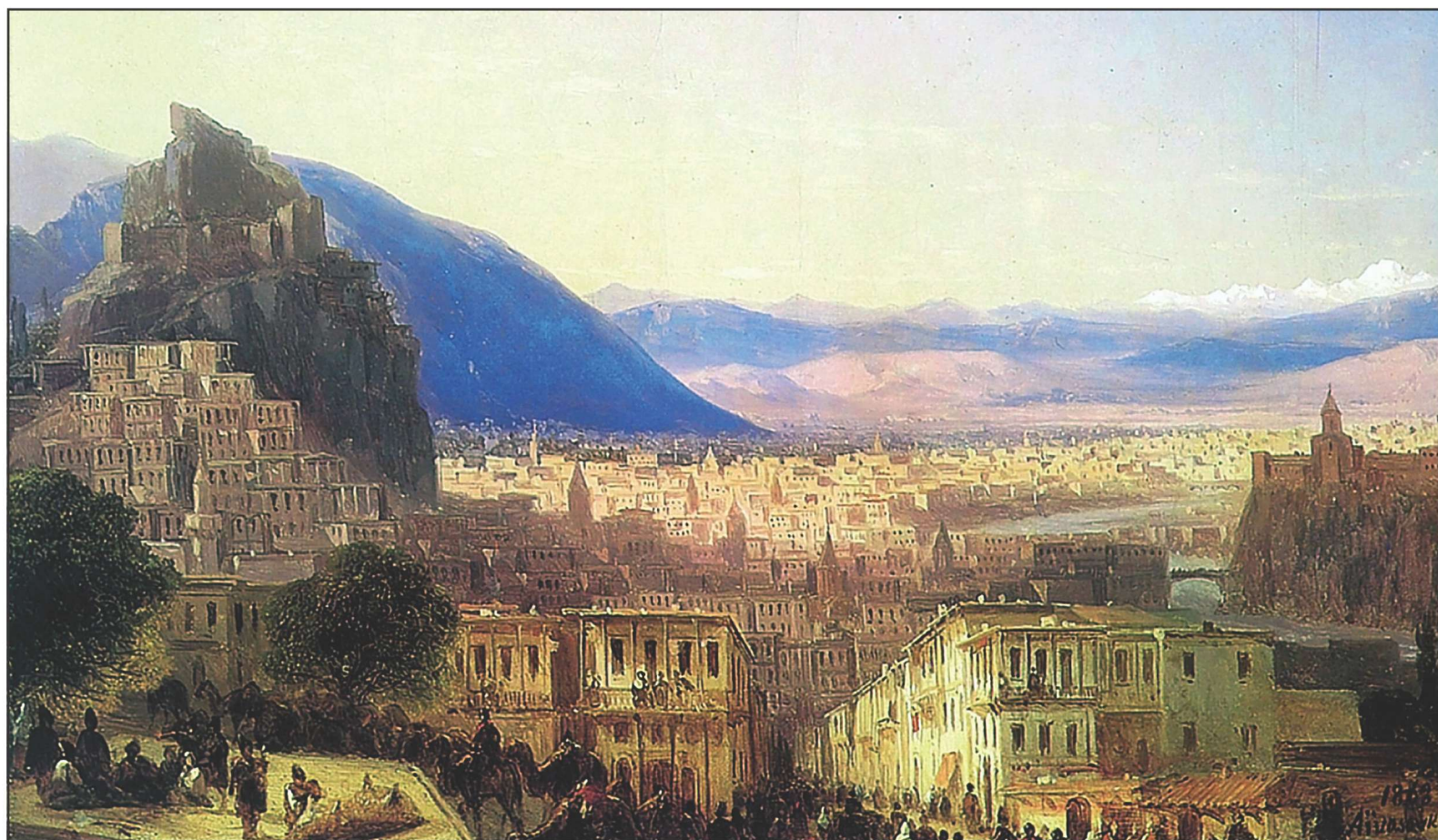
Имея огромную популярность у европейской публики, Айвазовский вернулся на родину с триумфом, был удостоен звания академика и, согласно царскому указу, причислен к Главному морскому штабу в качестве художника с правом ношения мундира Морского министерства.

Карьера живописца складывалась блестяще. Вскоре Айвазовский получил заказ написать виды Кронштадта,

Вверху: Ночь. Контрабандисты. 1836

Внизу: Вид на Тифлис. 1868

Ревель. 1844

Семья и творчество

Ревеля, Свеаборга, а также других приморских городов, расположенных на берегу Балтийского моря. Мастер с большим рвением принялся за исполнение заказа. Полотна этой серии, наполненные документальной точностью и поэтической одухотворенностью, были закончены гораздо раньше оговоренного срока. Наиболее известные картины цикла — «Кронштадтский рейд», «Форт Меншиков» и «Ревель» (все — 1844, Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург).

В работе «Ревель» мастер изобразил панораму города, на фоне которого в заливе величаво плывут военные и рыбацкие суда. Прозрачное небо с легкими облаками, кипельно-белые паруса судов, водная гладь, шпили далеких зданий — во всех элементах композиции, написанных близкими по тону цветами, разлита поэтика лирического настроения. Яркие красные акценты, расставленные мастером на переднем плане, придают полотну возвышенное звучание.

В 1845 Айвазовский в составе экспедиции Русского географического общества под руководством адмирала Федора Петровича Литке отправился в путешествие к берегам Малой Азии и островам Греческого архипелага. Во время плавания художник выполнил огромное количество рисунков и множество набросков, на полях которых делал пометки об особенностях цвета берега, воды, неба. Это были рабочие материалы для будущих полотен, которые создавались преимущественно в мастерской.

Личная жизнь мастера окутана романтическим ореолом таинственности. Красивый, знаменитый и талантливый художник пользовался неизменным успехом у дам. В свете ходило немало слухов об Айвазовском: говорили, что он пережил и окрестил чуть ли не половину жителей Феодосии; будоражили умы сплетников домыслы о романтической любви живописца и итальянской балерины Марии Тальони.

В 1848 Айвазовский женился на дочери петербургского врача — гувернантке Юлии Яковлевне Грефс. В письме товарищу он писал: «...я женился как истинный артист, то есть влюбился, как никогда. В две недели все было кончено. Теперь, после восьми месяцев, говорю Вам, что я так счастлив, что я не воображал половину этого счастья. Лучшие мои картины — те, которые написаны по вдохновению, так как я женился»⁷.

Юлия подарила мужу четырех дочерей. Но семейная жизнь, увы, не сложилась. Сохранилась «Памятная записка тайного советника Ивана Константиновича Айвазовского по бракоразводному делу», из которой выясняются некоторые детали: «При болезненно-раздражительном характере в жене Айвазовского развилось нечто вроде линии — жаловаться, клеветать,

позорить своего мужа не только на словах и в частном быту, но и письменно, в многочисленных прошениях и жалобах, которые по своей неосновательности не могли иметь никаких других последствий, кроме того, что совместное жительство сделалось далее невозможным, и в последние 20 лет супруги почти не виделись»⁸.

После женитьбы мастерство художника приобрело несколько романтизированный и драматический характер. В 1850 Айвазовский создал одно из своих самых прославленных полотен «Девятый Вал».

Картина написана на сложный и драматический сюжет, где между собой тесно переплетены красота бушующего моря и трагизм ситуации. Живописец изобразил рассвет на море после сильного ночного шторма. Едва поднявшееся над горизонтом солнце разрывает завесу облаков и пронизывает своим золотым сия-

нием воду, пену и повисшую в воздухе водяную пыль. Огромные волны, подобные горам, неистово бьются на бесконечном водном просторе, сливаясь с небом, по которому мчатся гонимые ветром облака, своими очертаниями вторящие силуэтам волн.

Главной темой этого произведения стала борьба человека со стихией, показанная через совершенство и превосходство природы. Именно ей художник отвел главное место в своем полотне.

В 1882 Айвазовский женился на вдове феодосийского коммерсанта Анне Бурназян (Саркизовой), которая была моложе его более чем на тридцать лет. Несмотря на то что Анна не любила посещать художественных выставок и читать книг, она обладала природным тактом и чуткостью. Женщина с большим душевным теплом заботилась о своем муже, создавая вокруг него уютную домашнюю обстановку.

Марина. 1874

Портрет жены художника Анны Бурназян. 1882

Девятый вал. 1850

Автопортрет. 1881

Батальная живопись

Большое место в творчестве Айвазовского занимает батальная живопись. Художника по праву называют летописцем и певцом русской морской славы. Так, в 1848 он создал два известнейших произведения, посвященных морским сражениям конца XVIII века, — «Чесменский бой с 25–26 июня 1770 года» (1848, Феодосийская государственная картинная галерея им. И. К. Айвазовского) и «Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года» (1848, Феодосийская государственная картинная галерея им. И. К. Айвазовского). В этих полотнах живописец изобразил ключевые моменты истории и прославил доблесть русского оружия.

Чесменский бой 25–26 июня 1770 г. 1848

Феодосийская государственная картинная галерея им. И. К. Айвазовского) и «Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года» (1848, Феодосийская государственная картинная галерея им. И. К. Айвазовского). В этих полотнах живописец изобразил ключевые моменты истории и прославил доблесть русского оружия.

Вверху: Морское сражение при Выборге 29 июня 1790 г. 1846

Внизу: Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 г. 1846

Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 г. 1848

Аул Гуниб в Дагестане. 1869

В картине «Чесменский бой 25-26 июня 1770 года» сражение происходит в ночное время. В глубине бухты видны горящие корабли турецкого флота, один из которых изображен в момент взрыва. Охваченный огнем и дымом, он превратился в пылающий костер. На воде можно различить обломки турецких судов с группами матросов, вызывающих о помощи.

В работе «Бой в Хиосском проливе» Айвазовский запечатлел схватку флагманских кораблей «Святой Евстафий» и «Реал-Мустафа», изобразив момент, когда турецкий флагман был взят на abordаж. Колорит, построенный на сочетании различных оттенков синего, белого и ярко-красного, создает драматическиторжественную атмосферу.

Вклад Ивана Константиновича Айвазовского в батальную живопись значителен. Он запечатлел эпизоды Севастопольской обороны, неоднократно обращаясь к героическим подвигам русского военноморского флота. Картины художника, посвященные батальным сценам, по праву стали летописью боевых подвигов русского флота.

В зените славы

Подлинный расцвет таланта мастера пришелся на 1860–1870. В 1864 было создано одно из лучших и проникновенных произведений мастера – «Море» (Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия).

В этой картине художник уподобил неистовую морскую стихию живому одухотворенному существу. Оно катит к берегу пенистые волны, освещенные лунным светом. Колорит композиции, выдержанный в единой цветовой гамме, поражает богатством оттенков.

В конце 1860-х Айвазовский совершил длительное путешествие на Кавказ. Он побывал в Осетии, Дагестане, Грузии, а также в Закавказье и Армении. Величественные громады гор с неприступными снежными вершинами и бездонными ущельями пленили воображение живописца. Он постоянно рисовал, стремясь наиболее полно отобразить окружающие его пейзажи. Созданные на Кавказе произведения первыми увидели жители Тифлиса, для которых мастерство художника стало подлинным откровением.

Но настоящей музой художника было море во всем

Вверху: Рыбаки на берегу моря. 1852

Внизу: Спокойное море. 1863

Вверху: Спасаящиеся от кораблекрушения. 1844

Внизу: Ураган на море. 1899

Парусник. 1859

своем бесчисленном многообразии состояний. В своих полотнах Айвазовский передал его неповторимое очарование. Чтобы показать всепоглощающую магию красоты морских просторов, мастер использовал миллионы оттенков и цветовых нюансов.

С необычайной полнотой мастерство Айвазовского

выразилось в картине «Черное море» (1881, ГТГ, Москва), в которой живописцу удалось удивительным образом раскрыть все стороны своего реалистического искусства. Как и многие другие полотна, художник написал «Черное море» в мастерской. Желая максимально точно передать атмосферу зарождающейся в открытом море бури, он много времени проводил на берегу, делая не только карандашные, но и

Черное море. 1881

Большой рейд в Кронштадте. Фрагмент. 1836

этнодные наброски. По исполнению и содержанию картина свидетельствует о том, что Айвазовский сумел увидеть красоту близкой ему стихии не только во внешних эффектных проявлениях, но и в строгом ритме ее дыхания, во внутренней мощи. Некоторые исследователи творчества мастера склонны считать это произведение одним из «редких в искусстве пейзажей-портретов, в которых предстал синтетический образ необъятного водного пространства, включающий в себя многие черты».

Картина поразила современников. Многие из них признавали, что по образному строю и художественному языку полотно стоит на уровне лучших произведений не только своего времени, но и истории русского искусства. Иван Николаевич Крамской, увидев «Черное море» на выставке и поразившись таланту художника, писал: «Айвазовский, кто бы и что ни говорил, есть звезда первой величины, во всяком случае, и не только у нас, а в истории искусства вообще... у него есть феноменальные вещи, например «Море». На ней нет ничего, кроме неба и воды, но вода – это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный, а небо, если возможно, еще бесконечнее. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю...» Полотно было высоко оценено и куплено Павлом Михайловичем Третьяковым для своей галереи.

Среди волн. 1898

Айвазовский продолжал творить до последнего дня своей жизни. За два года до смерти, в 1898, он написал огромное полотно «Среди волн» (Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия), ставшее апофеозом его творчества. Бурное, холодное, но в то же время прекрасное море написано мастером в момент необычайного вдохновения и подъема. Живописец изобразил бушующую стихию – покрытое грозowymi тучами небо и вздымающееся тяжелыми громадами волн море. В картине нет ставших обычными для произведений художника деталей: обломков мачт и гибнущих кораблей. Наполняя композицию неистовым движением природных масс, Айвазовский, стремясь избежать трагической интонации, озаряет волны среднего плана ярким лучом.

Полотно «Среди волн» – поистине достойная вершина в грандиозном творческом наследии, оставленном художником.

19 апреля 1900 Иван Константинович Айвазовский скоропостижно скончался в возрасте восьмидесяти трех лет. Живописец прожил долгую, спокойную и счастливую жизнь. Искусство художника охватывает практически шестьдесят лет, его творчество глубоко

Автопортрет. 1874

Вверху: Ледяные горы в Антарктиде. 1870

Внизу: Радуга. 1873

Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями. 1892

Афинский Акрополь. 1883

патриотично, а высочайшие достижения гениального мастера признаны во всем мире. Айвазовский сумел выразить в живописи многоликую индиви-

дуальность морского пейзажа. Лучшие его картины полны внутренней нестигаемой мощи, чувства свободы и оптимизма.

Морской вид при луне. 1878

Примечания:

1. Пилипенко В. Н. И. К. Айвазовский. — А., 1983.
2. Ответное письмо президента Академии художеств министру Двора князю Волконскому о необходимости принятия И. К. Айвазовского в Академию ввиду его исключительного дарования и содержания его на казенный счет. От 13 июля 1833. См. И. К. Айвазовский. Документы и материалы. — Ереван, 1967.
3. Записка И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову, от 8 января 1835. См. И. К. Айвазовский. Документы и материалы. Ереван, 1967.
4. Пилипенко В. Н. И. К. Айвазовский. — А., 1983.
5. Из письма И. К. Айвазовского президенту Академии художеств о своих занятиях в Крыму, от 27 апреля 1839. См. И. К. Айвазовский. Документы и материалы. — Ереван, 1967.
6. Пилипенко В. Н. И. К. Айвазовский. — А., 1983.
7. Там же.
8. И. К. Айвазовский. Документы и материалы. — Ереван, 1967.

Список иллюстраций:

- стр. 3 — **Ветряная мельница на берегу моря.** 1837. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- стр. 4 — **Десант Н. Н. Раевского у Субашы.** 1839. Холст, масло. Самарский художественный музей
- Черноморский флот в Феодосии.** 1839. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 5 — **Керчь.** 1839. Холст, масло. Оренбургский областной музей изобразительных искусств
- стр. 6 — **А. Тыранов. Портрет И. К. Айвазовского.** 1841. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
- стр. 7 — **Ночь. Голубая волна.** 1876. Холст, масло. Собрание А. Ахназаряна, Аахен
- стр. 8 — **Буря на Ледовитом океане.** 1864. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 9 — **Кораблекрушение у скал.** 1870-е. Холст, масло. Собрание А. Шагиняна, Нью-Йорк
- стр. 10 — **Морской вид с часовней.** 1845. Холст, масло. Одесский художественный музей
- Берег моря. Штиль.** 1843. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- стр. 11 — **Вид Феодосии.** 1845. Холст, масло. Государственная картинная галерея Армении, Ереван
- Вид Константинополя при лунном освещении.** 1846. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- стр. 12 — **Кораблекрушение.** 1864. Холст, масло. Эчмиадзинский музей, Армения
- стр. 13 — **Сигнал бури.** 1851. Холст, масло. Тульский областной художественный музей
- стр. 14 — **Ночь в Крыму. Вид на Аюдаг.** 1859. Холст, масло. Одесский художественный музей
- Смоль Черноморского флота в 1849 г.** 1886. Холст, масло. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург
- стр. 15 — **Автопортрет.** 1892. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 16 — **Облака над морем. Штиль.** 1889. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- стр. 17 — **Восход солнца в Феодосии.** 1855. Холст, масло. Государственная картинная галерея Армении, Ереван
- Морской берег.** 1840. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
- стр. 18 — **Пушкин в Гурзуфе.** 1880. Холст, масло. Одесский художественный музей
- стр. 19 — **Итальянский пейзаж.** 1858. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 20 — **Неаполитанский залив.** 1841. Холст, масло. Дворцы-музеи и парки Петродворца, Петергоф, Ленинградская область
- Неаполитанский залив в лунную ночь.** 1850. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 21 — **Венеция.** 1842. Холст, масло. Дворцы-музеи и парки Петродворца, Петергоф, Ленинградская область
- стр. 22 — **Сотворение мира. Хаос.** 1841. Музей армянской конгрегации мхитаристов, Венеция
- стр. 23 — **В бурю.** 1872. Холст, масло. Государственный музей русского искусства, Киев
- стр. 24 — **Вид на Тифлис.** 1868. Холст, масло. Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси
- Ночь. Контрабандисты.** 1836. Картон, масло. Собрание Г. Басмаджяна, Париж
- стр. 25 — **Ревель.** 1844. Холст, масло. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург
- стр. 26 — **Марина.** 1874. Холст, масло. Музей армянской конгрегации мхитаристов, Венеция
- стр. 27 — **Портрет жены художника Анны Бурназян.** 1882. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 28—29 — **Девятый вал.** 1850. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- стр. 30 — **Автопортрет.** 1881. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 31 — **Чесменский бой 25-26 июня 1770 г.** 1848. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 32 — **Морское сражение при Выборге 29 июня 1790 г.** 1846. Холст, масло. Высшее военно-инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Санкт-Петербург
- Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 г.** 1846. Холст, масло. Высшее военно-инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Санкт-Петербург
- стр. 33 — **Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 г.** 1848. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 34 — **Аул Гуниб в Дагестане.** 1869. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- стр. 35 — **Спокойное море.** 1863. Холст, масло. Государственная картинная галерея Армении, Ереван
- Рыбаки на берегу моря.** 1852. Холст, масло. Государственная картинная галерея Армении, Ереван
- стр. 36 — **Ураган на море.** 1899. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- Спасающиеся от кораблекрушения.** 1844. Холст, масло. Государственная картинная галерея Армении, Ереван
- стр. 37 — **Парусник.** 1859. Холст, масло. Одесский художественный музей
- стр. 38—39 — **Черное море.** 1881. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
- стр. 40 — **Большой рейд в Кронштадте. Фрагмент.** 1836. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
- стр. 41 — **Среди волн.** 1898. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 42 — **Автопортрет.** 1874. Холст, масло. Галерея Уффици, Флоренция
- стр. 43 — **Ледяные горы в Антарктиде.** 1870. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- Радуга.** 1873. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва
- стр. 44—45 — **Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями.** 1892. Холст, масло. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского
- стр. 46 — **Афинский Акрополь.** 1883. Холст, масло. Киевский государственный музей русского искусства
- стр. 47 — **Морской вид при луне.** 1878. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Издание подготовлено
ООО «Издательство «Директ-Медиа»
по заказу
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда»

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДИРЕКТ-МЕДИА»**

Генеральный директор: *К. Костюк*
Главный редактор: *А. Багамян*
Автор текста: *М. Гордеева*
Корректор: *Е. Иванова*
Дизайн оригинал макета: *COOLish*

Адрес издательства: 117342, Москва,
ул. Обручева, д.34/63, стр.1
E-mail: *editor@directmedia.ru*
www.directmedia.ru

ТОМ 2 «Айвазовский»

© Издательство «Директ-Медиа», 2009
© ЗАО «Издательский дом
«Комсомольская правда», 2009, дизайн обложки
Обложка: **И. К. Айвазовский «Девятый вал»**

Издатель:
ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда»

125993 г. Москва,
ул. Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23

Отпечатано

№ заказа 23833

Подписано в печать 15. 09. 2009
Формат 70х100/8
Бумага мелованная
Печать офсетная. Печ. л. 3,0

2009 год