

ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»

«Я только морем и шир...»

Медиапутешествие по Феодосийской картинной галерее
имени И.К. Айвазовского для учащихся 5-6-х классов.
Методические рекомендации к 200-летию русского художника

Рязань, 2017

Данная методическая разработка посвящается 200-летию со дня рождения русского художника-мариниста армянского происхождения Ивана Константиновича Айвазовского. Он известен как баталист и живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции, Штутгарте. Для своего любимого города Феодосии художник стал подлинным почётным гражданином и благодетелем. Его старанием здесь возникли водопровод, железная дорога, Археологический музей и первая на юге России художественная галерея.

Разработка сопровождается показом на экране репродукций работ Айвазовского, хранящихся в Феодосийской галерее. Соответственно, излагая факты биографии, мы совершаем виртуальную экскурсию от одного из ранних полотен до самого последнего.

Разработка предназначена для преподавателей ИЗО, МХК и истории.

Ход мероприятия:

... На берегу сидел мальчик и смотрел на море, не отрывая глаз. Вода, у берега пронизанная солнцем, переливалась золотыми нитями и словно ластилась к ногам. Но стоило бросить взгляд на глубину, и грозная синева, чуть прикрытая белоснежной пеной, затягивала своей тайной жизнью. Каждый день, пусть ненадолго, мальчик прибегал к морю, как на свидание, и трепетно всматривался в переменчивые волны, словно старался навсегда запомнить и скользкие, словно по стеклу, корабли, и бурный натиск шторма. Пройдёт много лет, и на этом месте вырастет дом, в котором поселятся картины, сохранившие всю чудесную палитру моря. Великое множество людей будет приходить в этот дом, в восхищении замирая перед запечатлёнными на холстах морскими пейзажами, с которых будто доносится рёв бури, крики чаек или лёгкий рассветный бриз. Сейчас это место называется Феодосийской картинной галереей имени Ивана Константиновича Айвазовского.

Рис.1 «Автопортрет»

Мальчика звали Ваня, или Ованес, Айвазян. Дело в том, что семья была армянская, хотя отец будущего художника, небогатый рыночный староста, уже в это время называл себя на польский манер «Гайвазовский». Позже, уже в Симферопольской гимназии, фамилия

мальчика станет привычной для нас. Кроме моря с кораблями у юного Вани Айвазовского была ещё одна страсть – искусство, но из-за отсутствия бумаги и красок воплощались картины на белёной стене дома самоварным углём, за что будущего академика неоднократно наказывали. Но однажды рисунок солдата в полном обмундировании попался на глаза главному архитектору Феодосии, который обратил внимание градоначальника Александра Ивановича Казначеева на несомненный талант юного художника. Интерес главы города сразу изменил жизнь мальчика. Для начала ему в руки впервые попали настоящие акварельные краски, кисти и хорошая бумага. Затем – определение в Симферопольскую гимназию, три года в семье Казначеева, общение с интересными людьми, возможность пользоваться богатейшими собраниями библиотек для изучения и копирования гравюр... Всё это способствовало быстрому развитию восприимчивого юноши.

Рис.2 «Генуэзская крепость ночью»

В качестве особой милости, было назначено принять Айвазовского в Академию на казённый счёт, а также привезти его из Крыма в Петербург. Началась для юного художника новая жизнь. День был определён жёстким академическим расписанием. Воспитанники Академии поднимались в пять часов утра, затем следовали неперемнная утренняя молитва, завтрак, и в семь часов начинались занятия в классах. Сначала – общеобразовательные предметы и теория живописи, затем до трёх рисование красками. После короткого перерыва снова классные занятия. Вечером при свечах – занятия рисунком. В девять все обязаны быть в постелях. Возможно, этот напряжённый ритм мог показаться невыносимым, если бы он не был наполнен истинным творчеством, радостью ежедневных открытий мастерства предшественников и искренним восторгом перед красотой природы. Айвазовский копирует морские пейзажи из коллекции Эрмитажа, знакомится с Жуковским и Крыловым, общается с художниками и музыкантами.

Рис.3 «Берег моря ночью у маяка»

Всё складывалось просто прекрасно, но одно событие вызвало гнев императора Николая I и чуть было не разрушило блестящее будущее великого пейзажиста. Дело в том, что Айвазовский выставил картину «Этюд воздуха над морем» и получил за неё от Академии художеств серебряную медаль, будучи «подмастерьем» у модного

французского мариниста Филиппа Таннера, приглашённого императором. Француз оскорбился, пожаловался. Николай I усмотрел нарушение субординации и приказал все картины Айвазовского снять с выставки. Но произошло удивительное: в защиту юного художника объединились и профессора Академии, и художники, и писатели, и даже придворные. Вскоре Таннер бесславно покинул Россию, а Айвазовский... отправился в плаванье по Финскому заливу и Балтийскому морю! Два месяца в северных широтах помогли узнать уклад жизни на боевых судах, в деталях познакомиться с конструкцией парусных кораблей и сложной системой управления ими, а также обогатили представление художника об изменчивости морской стихии.

Рис.4 «Буря на Северном море»

Рис.5 «Кораблекрушение в Северном море»

Есть встречи, которые оставляют свой след в судьбе. Такой была встреча Айвазовского и Пушкина, произошедшая за несколько месяцев до гибели поэта. Художник всю жизнь помнил каждую деталь разговора, выражение лица поэта, его смех, и многое потом в своём творчестве он поверял его возможной реакцией, соразмеряя создаваемые образы с высокой пушкинской поэзией. «С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нём», - вспоминал Айвазовский на склоне лет.

Рис.6 «Пристань в Феодосии. Генуэзская башня»

Закончена Академия художеств. Как лучший выпускник 1837 года Айвазовский получил большую золотую медаль, дававшую право на шесть лет уехать за границу совершенствовать своё мастерство, но художник возвращается на родину, в Феодосию, к любимому морю, что снилось ему все эти долгие пять лет.

Рис.7 «Вечер в Крыму. Ялта»

Богатая история Крыма дала художнику возможность разнообразить сюжеты пейзажей: то это ночь на южном берегу, то буря у генуэзских развалин, то вид Севастополя с военными кораблями или сама Феодосия, изображённая с топографической точностью. По приглашению адмирала Лазарева Айвазовский принял участие в десанте, высаженном в районе Субаши. Сейчас это курортный посёлок Лазаревское, а в то время – совершенно дикий край. Картину «Десант в

Субаши» художник написал сразу по возвращении в Феодосию. Она стала первым в его творчестве изображением морской батальной сцены. Более десяти картин отправляет Айвазовский в Петербургскую Академию в качестве отчёта.

Рис.8 «Десант в Субаши»

А дальше дорога молодого живописца лежала в Италию, куда классическое искусство Древнего Рима, наследие великих мастеров итальянского Возрождения и прекрасная природа влекли художников со всего света. И первой остановкой стала Венеция. Она покорила юного художника своей неповторимой красотой и очарованием. Сколько бы ни прошло лет, Айвазовский будет памятью возвращаться к этому городу и с восхищением воспевать в своих картинах его волшебную красоту.

Рис.9 «Малага. Морской пейзаж»

Рис.10 «Неаполитанский залив утром»

Рис.11 «Туманное утро в Италии»

За первые месяцы пребывания в Италии художник побывал во Флоренции, объехал всё Неаполитанское побережье, предместья Тосканы. Рим потряс Айвазовского, здесь он обосновался надолго и часто встречался с Гоголем и Александром Ивановым. Здесь же возникали жестокие споры об искусстве. Айвазовский отстаивал свой способ работы. Он был убеждён, что движение стихий немислимо писать с натуры, нельзя становиться рабом натуры. Великий маринист создавал свои творения по памяти и сообразуясь с собственной композицией, зачастую фантазийной. Например, взяв за основу слова из книги Бытия, Айвазовский пишет картину «Хаос», которую купил для Ватикана Папа Григорий XVI. В дальнейшем художник ещё не раз обратится к Библии.

Рис.12 «Сотворение мира. Хаос»

Рис.13 «Апостол Павел»

Рис.14 «Хождение по водам»

После Италии были Париж, Португалия, Испания, Германия. Картины экспонируются на выставках в крупнейших городах Европы. Работал Айвазовский очень быстро, испытывая наслаждение от процесса творчества. За первый год художник выполнил тринадцать

больших картин, в следующем – семь, ещё через год – двадцать! Здесь были и портреты, и городские пейзажи, и бытовые сценки.

***Рис.15** «Портрет бабушки Аишен»*

***Рис.16** «Обоз чумаков на закате солнца»*

Но основное творчество – это море! Прекрасное и ужасное, такое переменчивое и непостоянное.

***Рис.17** «Кораблекрушение»*

Именно из-за быстроты создания картин, их многочисленности и популярности Айвазовский выслушивал нелицеприятные высказывания и упрёки современников. Действительно, самое тяжёлое испытание – это испытание славой, но его спасала искренняя любовь к искусству, феноменальная трудоспособность, достоверность и неподдельность чувств. Полагают, что за свою жизнь Айвазовский написал более 6000 полотен. Цифра, конечно, приблизительная. Хотя бы просто подсчитать невозможно, потому что работал художник с невероятной скоростью. Объяснение может быть несложным: образ картины уже был готов «в голове» автора и оставалось точно перенести его на холст. И это касается больших полотен! С малыми художник вообще не церемонился. Например, в завершение празднования своего пятидесятилетия Айвазовский подарил каждому гостю «на десерт» маленький морской пейзаж. Выполнение такой миниатюры требовало от мастера одну-две минуты.

***Рис.18** «Солнечный день»*

В 1844 году Иван Константинович Айвазовский был удостоен звания академика по части морских видов, а затем последовало распоряжение Министерства Императорского двора о причислении его к этому ведомству со званием живописца Главного Морского штаба «с правом носить мундир».

***Рис.19** «Смольный монастырь»*

***Рис.20** «Вход в Севастопольскую бухту»*

Ещё мальчиком художник рисовал безымянные парусники, будучи учеником Академии, он оживлял свои морские пейзажи большими и малыми кораблями с наполненными ветром парусами. Теперь путь Айвазовского лежал к берегам Турции, Греции, Малой

Азии. В 1845 году по приглашению адмирала Литке живописец отправляется в путешествие вместе с русской эскадрой.

Рис.21 «Стамбул»

Рис.22 «Лунная ночь. Константинополь»

Появилась возможность сравнить цвет воды в разных морях. Опытный моряк, глядя на полотна Айвазовского, может точно определить, на каком море происходит событие. Во время путешествий художник не брался за кисти, но не выпускал из рук карандаша, заполняя эскизами сотни альбомных листов, заодно сравнивая и изучая устройство кораблей разных стран.

Рис.23 «Чесменский бой»

Когда же Айвазовский начал писать серию картин из истории великих морских сражений российского флота, начиная с баталий Петра I, то фантазия художника, мастерство живописца соединились с совершенным знанием истории сражений. Но с особым удовольствием писал художник Севастопольский рейд с чёткими лёгкими силуэтами красавцев кораблей, входящих в бухту, Одессу со стороны моря, силуэты Керчи, Николаева.

Рис.24 «Севастопольский рейд»

Многолетняя дружба связывала художника и многих флотоводцев, в том числе адмиралов Литке, Лазарева, Нахимова, Корнилова. Они испытывали глубочайшее уважение и к личности Айвазовского, и к его работам. Поэтому неудивительно, что на десятилетний творческий юбилей великого пейзажиста приветствовать его выстроились на рейде Феодосии корабли севастопольской эскадры.

Рис.25 Дом Айвазовского в Феодосии (фото)

Рис.26 Зал галереи(фото)

А на берегу в это время в доме Айвазовского происходит юбилейная выставка полотен, которая вызвала подлинный ажиотаж. Интерес публики подогревался ещё и тем, что многих творений можно было и не увидеть больше, потому что покупатели не дремали. Правда, художник обладал такой работоспособностью, что стены его галереи никогда не пустовали и неизменно радовали восторженных поклонников.

Рис.27 «Буря на океане»

Рис.28 «Остров Искья»

Само здание, созданное по проекту и под личным наблюдением Ивана Константиновича Айвазовского, поражало размерами, величием парадных гостиных и красотой главного южного фасада. Одна терраса была украшена фонтаном, напоминавшим Бахчисарайский «фонтан слёз», на другой стояли мраморные и керамические скульптуры, привезённые из Италии. Парадный вход охраняли два грифона.

Рис.29 Парадный вход (фото)

В этом доме прошла вся дальнейшая жизнь художника, в Феодосийской мастерской были написаны почти все его картины, в том числе и самая знаменитая – «Девятый вал».

Овеянная древней историей земля Феодосии до Айвазовского ускользала от внимания археологов. Но найденные при строительстве дома артефакты подвигли художника развернуть на свои средства раскопки, которые были прерваны Крымской войной 1853 - 1854 годов.

Рис.30 «Осада Севастополя»

Рис.31 «Малахов курган. Место, где был смертельно ранен командующий флотом В.А.Корнилов»

Турецкие, французские и английские военные корабли вели бомбардировку прибрежных городов и посёлков. Даже прекрасный дом художника подвергся ударам, а сам Айвазовский несколько раз ездил в осаждённый Севастополь и в конце мая открыл там выставку своих работ. Из письма мичмана адмирала Нахимова: «Сегодня второй день как Айвазовский открыл выставку своих картин... Перед этими картинами постоянно куча народа, в особенности из офицерства. Первая представляет начало Синопского сражения... Вторая – пожар в городе и судов на рейде ночью. Эта картина так поражает, что трудно оторваться от неё... Сам Айвазовский там и, вслушиваясь в толки, исправляет свои ошибки...»

В начале 60-х художник снова обращается к Ветхому Завету. На суд публики выставляются два варианта «Всемирного потопа». В своём доме в Феодосии Айвазовский открывает «Общую художественную мастерскую», а для города хлопочет о прокладке железной дороги. Неумолимая страсть влечёт его в путешествия по Кавказу и Закавказью, в Египет на открытие Суэцкого канала. Результатом становятся всё новые полотна, словно небывалый живописный дневник.

Рис.32 Музей древностей (фото)

Семидесятые годы ознаменовались строительством здания Археологического музея, основу коллекции которого составляли найденные художником при раскопках этрусские вазы и античные львы. Кроме того, художник ездил в Геную для сбора материалов о Христофоре Колумбе.

В 1892 году Айвазовский посетил США. Прибыв за океан в год празднования открытия Америки, живописец не мог обойти молчанием «колумбову тему». В Нью-Йорке он пишет «Отплытие Колумба из Палоса». Айвазовский путешествовал по США и даже попробовал свои силы в изображении непривычного ему состояния воды - не морской стихии, а падающего потока.

Рис. 33 «Ниагарский водопад»

В 1880 году в свой день рождения Иван Константинович Айвазовский открывает первую на юге России публичную картинную галерею в здании, пристроенном прямо к дому. Больше всего посетителей было летом и осенью, когда в Феодосию заходили пассажирские пароходы.

Рис.34 Галерея. Зал (фото)

Особенно посетителей привлекала личность самого художника, непосредственного и общительного. По воспоминаниям современников, часто, особенно когда в зале собиралось много посетителей, художник спускался из мастерской и беседовал с ними, иногда работал на публике в самой галерее или приглашал в мастерскую. Дом Айвазовского был открыт для друзей. В нём гостили многие знаменитые писатели, художники, певцы и актёры. Сцена в выставочном зале – это первые публичные подмостки Феодосии. Не зря местные жители называли Ивана Константиновича «добрым гением Феодосии», военные отдавали ему честь, а детей учили приветствовать его поклоном. Половине населения был крёстным, десяткам невест дал приданое...

На глазах художника город разрастался, и ему катастрофически не хватало воды, и Айвазовский прокладывает водопровод от источников в своём имении до Феодосии с несколькими раздаточными станциями в виде фонтанов.

Рис.35 Фонтан Айвазовского (фото)

При жизни художника горожане посвятили ему удивительный памятник. Это фонтан с женской фигурой и надписью «Добрый гений». Из раковины в руке женщины стекала вода. Позже добавилась арка с надписью «Великому Айвазовскому и ученикам его – благодарная Феодосия».

Рис.36 Памятник «Добрый гений Феодосии» (фото)

В восемьдесят лет, всё ещё напряжённо работая, на вопрос о самой любимой картине художник ответил: «...положительно в каждой есть что-нибудь удачное. Между моими произведениями... я не могу выбрать. Вполне они меня не удовлетворяют. И теперь поэтому продолжаю писать. Я стараюсь, по возможности, исправить прежние недостатки... О достоинствах их я не скажу, но что их писал с большою страстью – это верно».

Рис.37 «Морской пейзаж»

Рис.38 «Среди волн»

С такую же страстью он работал и в последний день своей жизни. 19 апреля 1900 года на мольберте стоял холст с начатой картиной «Гибель корабля» - она осталась неоконченной.

Рис.39 «Гибель корабля»

Недалеко от входа в храм Святого Сергия в Феодосии, на месте захоронения великого художника, стоит мраморное надгробие в форме саркофага, с одной стороны которого высечена надпись на древнеармянском языке «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память».

Рис.40 Надгробие (фото)

После смерти художника картинная галерея, согласно завещанию, перешла во владение города. В 1921 году галерея была национализирована, в 1922 году включена в сеть государственных музеев страны. В 1930 году у входа в галерею появился памятник великому живописцу и гражданину.

Рис.41 Памятник «Айвазовскому Феодосия» (фото)

В настоящее время собрание галереи – это уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют

произведения Айвазовского (416 работ живописи и графики), также в экспозицию входят произведения современников, западноевропейских маринистов XVII – XIX в. в., художников Крыма, а также современное искусство.

В галерее трепетно сохраняются чудом уцелевшие мольберт с кистями и палитрой, с которой никто не осмелился удалить краски, нанесённые рукой Мастера.

Рис.42 Мольберт Айвазовского (фото)

Список иллюстраций

1. «Автопортрет»
2. «Генуэзская крепость ночью»
3. «Берег моря ночью у маяка»
4. «Буря на Северном море»
5. «Кораблекрушение на Северном море»
6. «Пристань в Феодосии. Генуэзская башня»
7. «Вечер в Крыму. Ялта»
8. «Десант в Субаши»
9. «Малага. Морской пейзаж»
10. «Неаполитанский залив утром»
11. «Туманное утро в Италии»
12. «Сотворение мира. Хаос»
13. «Апостол Павел»
14. «Хождение по водам»
15. «Портрет бабушки Ашхен»
16. «Обоз чумаков на закате солнца»
17. «Кораблекрушение»
18. «Солнечный день»
19. «Смольный монастырь»
20. «Вход в Севастопольскую бухту»
21. «Стамбул»
22. «Лунная ночь. Константинополь»
23. «Чесменский бой»
24. «Севастопольский рейд»
25. Дом Айвазовского в Феодосии (фото)

26. Зал галереи (фото)
27. «Буря на океане»
28. «Остров Искья»
29. Парадный вход (фото)
30. «Осада Севастополя»
31. «Малахов курган. Место, где был смертельно ранен командующий флотом В.А.Корнилов»
32. Музей древностей (фото)
33. «Ниагарский водопад»
34. Галерея. Зал (фото)
35. Фонтан Айвазовского (фото)
36. Памятник «Добрый гений» (фото)
37. «Морской пейзаж»
38. «Среди волн»
39. «Гибель корабля»
40. Надгробие (фото)
41. Памятник «Айвазовскому Феодосия» (фото)
42. Мольберт Айвазовского (фото)

Список использованной литературы

1. Айвазовский / [авт. текста: М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. ; 32 см. - (Великие художники ; Т. 2).
2. Ветрова, Г. Е. Сказка о волне и художнике. Айвазовский [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Г. Е. Ветрова. - Москва : Белый город, 2001. - 11 с. : ил.
3. Гайдук Т. Добрый гений Феодосии // Юный художник. - 2017. - №6. - С. 23-25.
4. Клементьева Е. Пейзажи Крыма в живописи XIX века // Юный художник. - 2017. - №5. - С. 10-14.
5. Сиренко А. Достойный внук блистательного деда: мастера русского искусства / А. Сиренко // Юный художник. - 2012. - №9. - С. 24-27.

Составитель: Чечева И.Б., главный библиотекарь отдела обслуживания