VII открытая городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования детей «Новое поколение»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

ЖАНР «МАРИНА»-ПОЭМА О МОРЕ И МОРСКОЙ РОМАНТИКЕ

МОУ ДО ДШИ № 15
Кировского района г.о. Самара

Громов Ярослав,
1 класс (7 лет)
МОУ ДО ДШИ № 15
Кировского р-на г.о. Самара

Руководитель:
Сомова Алина Викторовна
педагог ИЗО и ДПИ
МОУ ДО ДШИ № 15
Кировского р-на г.о. Самара

Самара 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ……..2

I. ВСТУПЛЕНИЕ…….3

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…….....5

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА ПЕЙЗАЖ…….5

МАРИНА-ПОЭМА О МОРЕ И МОРСКОЙ РОМАНТИКЕ…….8

ХУДОЖНИК, КОТОРЫЙ ПИШЕТ МОРЕ……...11

ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА НА ТВОРЧЕСТВО И.К.АЙВАЗОВСКОГО… 15

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ…….. 17

Список используемой литературы…… .20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

I.ВСТУПЛЕНИЕ

Я занимаюсь в школе искусств на отделении ИЗО и ДПИ. На втором занятии мы услышали интересное слово -пейзаж[1] .

У большинства людей со словом пейзаж ассоциируется лес, море, равнины или даже горы. В зависимости от того на чем сосредоточено внимание художника, выделяют сельский, морской (марина), а так же городской и индустриальный.

Отдельное направление пейзажа, которое ближе всего мне – это морской пейзаж. Почему именно он? Потому что я очень люблю море. Особенно мне нравится любоваться морем вечером, в лучах заходящего солнца.

Морской пейзаж актуален всегда. Ведь море издавна притягивает к себе людей своими огромными просторами, романтикой приключений, восходами и закатами солнца. Именно поэтому картины, выполненные в жанре «морской пейзаж» во все времена пользуются большой популярностью.

К сожалению, далеко не все из нас способны бывать на море тогда, когда этого хочется. Большинство может позволить себе побывать на побережье один-два раза в год, с нетерпением ожидая следующей встречи с морем. И картины, на которых изображены красивые морские пейзажи, располагающиеся на стенах нашего дома-это маленький кусочек такого далекого и манящего периода счастья.

У художников принято считать, что морские картины одни из самых сложных в техническом плане. Основная сложность состоит в том, чтобы правильно отобразить волны и блики на них, ведь свет проходит сквозь воду и там создаются совершенно непредсказуемые цвета и оттенки.

В этом году мы отмечали 200 лет со дня рождения великого художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.

[1] **Пейза́ж** (фр. *Paysage*, от pays — страна, местность) — жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природах [2]

Его потрясающие картины, где море дышит, где оно хочет выплеснуться за край рамы, вызывают у меня восторг, трепет и удивление. Трудно представить, как красками можно нарисовать такую живую стихию?

Поэтому, совместно с моим руководителем мы решили рассмотреть интересную и актуальную **тему** : «Жанр марина – поэма о море и морской романтике».

Цель моей работы: рассмотреть развитие жанра марина и изучить творчество художника-мариниста И.К. Айвазовского.

Мною были поставлены следующие задачи:

1. Познакомиться с письменными источниками - энциклопедии, статьи, очерки;
2. Посетить художественную экспозицию репродукций картин художников-маринистов в областной библиотеке им. В.И.Ленина в Самаре.
3. Провести исследовательскую работу-анкетирование с целью узнать уровень осведомленности разных возрастных групп о морском пейзаже, художниках-маринистах (см.Приложение№1).
4. Составить диаграммы, наглядно демонстрирующие полученные сведения и сделать выводы.
5. Подобрать материал для иллюстрирования работы.

Выбранная нами тема лежит в области сразу нескольких наук: истории, литературы, культурологии, искусствоведения, искусствознания.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА «ПЕЙЗАЖ»

Долгое время художники изображали природу только в качестве декораций для икон, потом для портретов. Основным предметом изображения были — природа, виды городов, горы, моря.

Элементы пейзажа можно обнаружить уже в наскальной живописи эпохи неолита (плато Тассилин-Аджер в Сахаре). Первобытные люди рисовали на стенах пещер реки, деревья и каменные глыбы.

Рис.1 Наскальная живопись эпохи неолита

Рис.2 Пейзаж китайского художника. VI век.

Жанр пейзаж появляется в средневековом Китае еще в VI веке. Пейзажи китайских художников очень красивы и поэтичны.

Рис.3 Мона Лиза Леонардо да Винчи

В европейском искусстве пейзаж как самостоятельный жанр развивается в эпоху Возрождения. В то время художники изображали единство природы и человека, старались передать яркие детали, элементы окружающего мира. Яркий пример этого -портрет Моны Лизы, написанный Леона́рдо да Винчи. И только в XVII веке появились пейзажи-картины, в которых природа стала их главным содержанием. Голландские художники первыми стали создавать картины, на которых была изображена их земля.

Значительный рывок в развитии пейзажа произошел, когда художники стали рисовать пейзаж конкретной местности, а не просто природу.

Расцвет пейзажной живописи связан с развитием пленэрного[2] пейзажа. В XIX веке были изобретены тюбиковые краски. Теперь художник мог работать на природе и воплощать реальные впечатления в своих произведениях. Появилось очень много мотивов для картин.

Можно сказать, что в прошлые времена, пейзаж относился к «второстепенному» жанру живописи. В современное время этот жанр вызывает большой интерес у любителей живописи. Ведь глядя на пейзажные произведения можно реально почувствовать запах моря, шум листвы, дуновение ветра…

Рис.4 Речной пейзаж ,1625г. Ян Ван Гойен

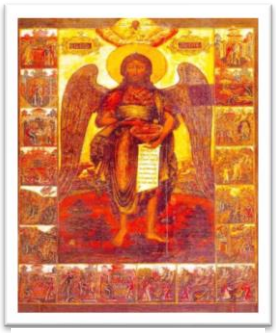


Рис.5 Иоанн Предтеча с житием

Развитие живописи в России имеет свои особенности. Семь веков с десятого по семнадцатый длилась эпоха древнерусского искусства. В произведениях искусства древнерусской живописи (иконах) конца XVII века уже встречается пейзаж, но опять же как фон: «Иоанн Предтеча с житием» — огромная фигура святого располагается в центре на фоне пейзажа.

На рубеже XVII–XVIII веков происходит перелом в сторону развития светского искусства в России. Это, конечно, было связано с реформами Петра

[2] **Пленэ́р** (от фр. *en plein air* — «на открытом воздухе») — живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха.[2]

I[3]. Петр I приглашал иностранных художников в Россию. В то время талантливые молодые художники обучались за границей.

На протяжении всего XVIII века в русском искусстве постепенно формировался пейзажный жанр. Основателями русской пейзажной живописи являются Семен Федорович Щедрин, Фёдор Яковлевич Алексеев

Главная тема картин Ф.Я. Алексеева — городской пейзаж. Лучшие картины художника были посвящены Петербургу.

Существенный вклад в дальнейшее развитие романтического пейзажа внес Иван Константинович Айвазовский. Айвазовский - самый известный маринист. Большинство картин Айвазовского посвящено морю, то спокойному и тихому, то бурному и яростному.

Рисунок 6 И.К. Айвазовский «Голубая волна»

Яркий след в истории развития пейзажной живописи оставили Фёдор Александрович Васильев, Алексей Кондратьевич Саврасов, Иван Иванович Шишкин, Исаак Ильич Левитан. Пейзажи этих художников пробуждают в душе людей безграничную любовь к нашей земле.

Рисунок 7 И.И. Левитан «Крымский пейзаж»

[3] **Пётр I Вели́кий** (**Пётр Алексе́евич Рома́нов**; 30 мая [9 июня] 1672 года — 28 января [8 февраля] 1725 года) — последний царь всея Руси из династии Романовых (с1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). В официальной российской историографии Петра было принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке.[1]

Добавлено примечание ([GE1]):

«МАРИНА»-ПОЭМА О МОРЕ И МОРСКОЙ РОМАНТИКЕ

Море всегда завораживало и восхищало человека своей невероятной, чарующей красотой. Разумеется, оно привлекало множество художников. Живописцы, мастера пейзажей вдохновлялись прекрасными морскими видами и переносили свои эмоции от увиденного на холсты.

Что же такое морской пейзаж? Морской пейзаж-это поэма о море и морской романтике, написанная кистью художника.

Марина[4] **—** это вид пейзажа, на котором изображено море. Также маринами называют конкретные картины или гравюры морской тематики. Слово «марина» (итал. *marina*) произошло от латинского *marinus* — морской.

Маринист (фр. mariniste) — художник, пишущий марины. Яркие представители этого жанра — англичанин Уильям Тернер и российский (армянский) художник Иван Константинович Айвазовский, написавший около 6000 картин на морскую тему.

Самая ранняя марина, дошедшая до наших дней, создана раньше 79 года н.э. — года извержения Везувия. Тогда был разрушен древнеримский город Стабии. В одном из патрицианских домов обнаружена роспись, изображающая морской порт.

Рис.8 Фреска «Морская гавань», найденная при раскопках Стабий

Первоначально маринистике отводили роль исторической живописи, призванной запечатлеть прославленные суда и морские битвы. С развитием жанра художников стало все больше интересовать само море, изменчивость его состояний. В качестве самостоятельного жанра пейзажной живописи марина сформировалась в искусстве Европы 17 века. Изначально марина служила для иллюстрирования морских сражений. Её первоначальная задача — это иллюстрация крупных исторических событий на море, детальное воспроизведение военных судов,

[4] «Марина» (итал. *marina*) произошло от латинского *marinus* — морской. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. : в 4 т. — СПб., 1907—1909[1]

которым собственно море служит только декоративным обрамлением. Расцвет марины произошёл в голландской живописи и графике 17 века. Голландские маринисты (Я. Порселлис, С. де Влигер, Х. Сегерс, Я. ван де Каппелле, Л. Бакхёйсен, В. ван де Велде) правдиво передавали морскую стихию и связанную с ней жизнь рыбаков, разрабатывали парадный тип марины, в котором главное место отводится кораблям и лодкам.

Работу Корнелиса Антониса с изображением португальского флота можно считать первым морским пейзажем, а первая буря на картине — это «Буря» Брейгеля Питера Старшего.

В начале XVII века голландец Корнелис Хендрик Вром показывал морские сражения против испанцев. Его соотечественник Ян Порселлис сделал решительный шаг: море стало основным объектом изображения. Порселлис считается одним из основоположников морского направления в пейзажной живописи.

В Италии морской пейзаж развивался благодаря таким художникам как Сальватор Роза (1615 - 1673 гг.). В своих пейзажах и маринах художник передавал характерные особенности неаполитанской природы, одновременно придавая ей романтический облик, вводя образы закутанных в плащи путников, бродяг, солдат, изображая старые постройки, сухие деревья, пещеры.

Рисунок 9 Клод Жозеф Берне. "Ночь, порт в лунном свете"

Во Франции крупным маринистом считался Клод Жозеф Берне (1714-1789) — крупный маринист, произведения которого очень ценил Дидро. На творчество таких английских живописцев, мастеров морского пейзажа, как Брукинг, Скотт, Монами,

Джон Кром, оказало значительное влияние наследие голландских маринистов.

А одна из наиболее ярких фигур в романтической пейзажной живописи XIX века и крупнейший маринист Уильям Тернер уже в своих первых работах вдохновлялся голландскими художниками, обращаясь не просто к изображению морю, но и внося в живопись тему противоборства человека и природы.

К жанру марины обращались такие французские художники как Эжен Делакруа и Гюстав Курбе, а в Голландии неоценимый вклад в развитие жанра морского пейзажа внес один из лучших живописцев-маринистов Месдаг Хендрик Виллем.

Дальнейшее развитие жанр марины получил с появлением нового направления в живописи - импрессионизма. Художников-импрессионистов интересовали такие явления как свет, цвет и движение. Работа с переменчивым и непостоянным морем давала им материал для экспериментов и творческих поисков. В русской живописи марины появились в XIX веке.

Но жанр морского пейзажа стремительно развивался не только в Европе. Например, среди работ японских мастеров самым известным на Западе стало творчество Кацусика Хокусай - японского художника укиё-э, иллюстратора, гравёра. Хокусай — первый из мастеров японской гравюры, выделивший в своем творчестве пейзаж как самостоятельный жанр. В отличие от средневекового японского пейзажа, который изображал не своеобразие определенного ландшафта, а обобщенные черты природы, художник запечатлел в своих произведениях величественный образ Японии. Восхищение художника мощным величием природной стихии выразилось в пейзаже «Волна» (точное название ее «В морских волнах у Канагава»).

Рис.10 Кацусика Хокусай. «Большая волна в Канагаве»

В русской живописи марины появились в 19 веке. Море стало образом свободы. «Свободной стихией», неподвластной никому и ничему, называл море А. С. Пушкин. Выдающимися маринистами были И. К. Айвазовский и А. П. Боголюбов.

ХУДОЖНИК, КОТОРЫЙ ПИШЕТ МОРЕ…

«Море-это моя жизнь»,

говорил И.К. Айвазовский

Свое знакомство с произведениями Ивана Константиновича Айвазовского я начал еще в детском саду. В коридорах детского сада висели репродукции картин этого художника, и мне всегда было интересно их разглядывать. С родителями мы часто посещаем выставки, посвященные определенным датам и событиям, связанными с нашим городом, страной, известными людьми. На одной из таких выставках я побывал в осенние каникулы в областной библиотеке им В.И. Ленина.

Рисунок 11 На выставке «Художник, который пишет море»

Выставка называлась «Художник, который пишет море». Она была посвящена 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского. На выставке были представлены репродукции картин И.К. Айвазовского и других художников-маринистов. Кроме того, там я узнал интересные факты о жизни и деятельности Ивана Константиновича.

Иван Константинович Айвазовский родился в Феодосии, 17 июля 1817 г. в купеческой семье армянского происхождения.

При рождении мальчика назвали Ованес (это армянская словоформа мужского имени Иоанн), а видоизмененная фамилия будущему знаменитому художнику досталась благодаря отцу, который переселившись в юности из Галиции в Молдавию, а затем – в Феодосию, записал её на польский манер «Гайвазовский».

Дом, в котором прошло детство Айвазовского, стоял на окраине города, на небольшой возвышенности, откуда открывался отличный вид на Чёрное море, крымские степи и расположившиеся на них древние курганы. Окружающая обстановка будила воображение, и совсем скоро у мальчика открылись художественные способности. Местный архитектор Кох подарил ему первые карандаши, краски, дал бумагу и несколько первых уроков. Эта встреча стала переломной в биографии Ивана Айвазовского.

Рисунок 12 И.К. Айвазовский

С 1830 г. Айвазовский учится в симферопольской гимназии, а в конце августа 1833 г. отправляется в Санкт-Петербург, где поступает в престижнейшую на то время Императорскую Академию художеств, и до 1839 г. успешно обучается направлению пейзажа в классе Максима Воробьёва.

Рисунок 13 И.К. Айвазовский «Этюд воздуха над морем»

Самая первая в биографии Айвазовского, художника, выставка, принесшая славу молодому на то время дарованию, состоялась в 1835 году. На ней были представлены две работы, и одна – «Этюд воздуха над морем» — была отмечена серебряной медалью.

Дальше живописец все больше посвящает себя новым работам, и уже в 1837 г. знаменитое полотно «Штиль» принесло Айвазовскому Большую золотую медаль. В ближайшие годы его биографии картины красуются в Академии художеств.

С 1840 г. молодого художника командируют в Италию, это один из особых периодов в биографии и творчестве Айвазовского: он несколько лет совершенствует мастерство, изучает мировое искусство, активно выставляет свои работы на местных и европейских выставках. После получения золотой медали от Парижского Совета Академий возвращается на Родину, где, получил звание «академик» и направление в

Главный морской штаб с заданием написать несколько картин с разными балтийскими видами. Участие в батальных операциях помогло уже ставшему известным художником, написать один из самых знаменитых шедевров – «Чесменский бой» в 1848 г.

Спустя два года появилось полотно «Девятый вал» – одно из самых ярких произведений художника.

Айвазовский никогда не работал с натуры. Как бывает у музыканта абсолютный слух, так у Айвазовского была абсолютная зрительная память. Он внимательно рассматривал тот или иной ландшафт, после чего отправлялся в мастерскую и брался за кисть. Мастер считал, что именно умение писать по памяти отличает настоящего художника от ненастоящего: копировать пейзаж могут многие, переосмыслять - единицы.

Айвазовский создавал свои картины с фантастической скоростью. Обычно на работу над одним произведением у него уходило лишь несколько часов, самое большее-пару дней. Любопытно, что он никогда не возвращался к законченным картинам, не пытался усовершенствовать или переделать их.

На выставке я узнал, что талант к рисованию был не единственным у Ивана Айвазовского-художник с детства прекрасно играл на скрипке. Во время домашних приемов в кругу близких друзей он часто радовал своей игрой гостей. Как-то на один из таких семейных концертов попал и русский композитор Михаил Глинка. Ему так понравились татарские мотивы, которые наигрывал Айвазовский, что позже он включил в свою оперу «Руслан и Людмила» небольшой отрывок, сыгранный художником.

Рисунок 14 И.К. Айвазовский «Волга у Жигулевских гор»

В середине 1880-х годов И. К. Айвазовский совершил путешествие по Волге. Великая русская река ассоциировалась у художника с представлениями о гордой вольнице атамана Степана Разина, стихами поэта Николая Некрасова и, конечно же, известной репинской картиной «Бурлаки на Волге». Плавание на пароходе длилось несколько недель. Живописец наблюдал за песчаными волжскими плесами, которые были прекрасны в сумеречное время, когда над ними нависали насыщенные багрянцем и пронизанные солнечными лучами золотые облака. Река в это время суток становилась безлюдной и пустынной. Особенно сильное впечатление произвели на Айвазовского неясные причудливые очертания Жигулевских гор, одного из красивейших мест на Волге. Романтическая душа живописца уловила в их силуэте величавость и торжественность. Мысленно он сравнивал поросшие деревьями и кустарниками откосы Жигулей с фигурами сказочных великанов-стражников, охраняющих могучее полноводье реки-красавицы и царственно уступающих ей дорогу между крутых берегов. Спустя два года в своей феодосийской мастерской художник написал картины, посвященные этой теме.

Рисунок 15 Айвазовский И.К «Хождение по водам»

Все знают Айвазовского как мариниста, но у него есть и картины на исторические сюжеты, жанровые сцены, на темы античной мифологии, виды городов, религиозные и аллегорические полотна, а также портреты. Вот лишь несколько из них: «Приезд Екатерины II в Феодосию», «Встреча Венеры на Олимпе», «Переход евреев через Черное море», «Цыганский табор», «Закат в степи», «В горах Кавказа», «Хождение по водам», «Свадьба на Украине».

И.К. Айвазовский был известен не только, как гениальный художник, но и как меценат, занимающийся благотворительностью. На свои средства Айвазовский проложил в Феодосии первый водопровод и железную дорогу, построил картинные

галереи и снабжал девушек из бедных семей приданым. Он занимался археологией, горячо интересовался литературой, общался с Пушкиным и Гоголем и любил, чтобы каждый вечер у него были новые гости. Он внёс огромный вклад в развитие родного города Феодосии. При первой же возможности он возвращается в Феодосию, где построил особняк в стиле итальянского палаццо и выставлял на суд зрителей свои полотна.

Галерея Айвазовского в Феодосии является одним из древнейших музеев в стране. Расположена в доме, в котором выдающийся маринист жил и работал. Здание спроектировано лично Иваном Константиновичем и построено в 1845 г. Тридцать пять лет спустя, Айвазовский создал большой зал, пристроенный к нему. Эта комната

Рисунок 16 Картинная галерея имени И.К.Айвазовского в Феодосии

предназначена для показа его полотен, прежде чем картины отправлялись на выставки в другие города и за рубеж. 1880 считается годом официального основания музея. Феодосия галерея Айвазовского адрес: ул. Галерейная, д. 2.

Время войны здание было разрушено — от попадания корабельного снаряда.

Во времена художника место было знаменито далеко за границей и являлось уникальным культурным центром в городе. После смерти живописца, галерея продолжала работать. По воле художника, она стала собственностью города, но местные власти мало заботились о ней. 1921 год можно по праву считать вторым рождением галереи.

В 19-м веке, картинная галерея Айвазовского в Феодосии выделялась среди других архитектурных сооружений местности. Музей стоит на самом берегу моря и напоминает итальянскую виллу. Это впечатление еще сильнее, когда становится заметна темно-красная краска на стенах, скульптуры древних богов в бухтах, а также пилястры из серого мрамора, идущие вокруг фасада. Такие особенности здания необычны для Крыма.

Художник очень любил свой город. И горожане отвечали ему добрыми чувствами: они звали Ивана Константиновича «отцом города». Живописец любил дарить рисунки: картины Айвазовского в Феодосии у многих жителей неожиданно оказывались в домах в качестве драгоценных подарков.

Он открыл в родном городе библиотеку и рисовальную школу. А еще стал крестным отцом половины младенцев Феодосии, причем каждому выделял частицу из своих солидных доходов.

Утром 19 апреля 1900 года художник привычно устроился за мольбертом в своей мастерской в Феодосии. На подрамнике небольшого размера был натянут чистый холст. Айвазовский решил осуществить свое давнее желание — еще раз показать один из эпизодов освободительной борьбы греческих повстанцев с турками. За день он почти закончил. В центральной части картины он изобразил корабль, объятый пламенем и клубами дыма. Но довести замысел до конца он так и не успел. Глубокой ночью во сне внезапная смерть оборвала жизнь живописца морей. Незаконченная картина «Взрыв корабля» так и осталась на мольберте.

ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА НА ТВОРЧЕСТВО И.К. АЙВАЗОВСКОГО

Двести лет со дня рождения И.К. Айвазовского -серьезная дата. За это время много имен забыто и ушло в небытие. Но Айвазовский по-прежнему вызывает живые эмоции. Я задался вопросом-почему? Когда я спросил у своих одноклассников, знают ли они кто такой И.К. Айвазовский, практически все ответили: «Он рисовал море». Но ведь море рисовал не только он. Значит Иван Константинович был, действительно, великим маринистом, который по-особенному чувствовал и рисовал удивительную морскую стихию, раз и в XXI веке его картины завораживают нас.

Сейчас, к сожалению, выставки, экспозиции, музеи посещают только истинные ценители искусства. А в XIX века была совсем другая ситуация. Например, на «Девятый вал» люди ходили толпами, как в наше время на разрекламированный фильм. Для своих современников Айвазовский был чем-то вроде Стивена Спилберга, который владел мастерством спецэффектов, способным запечатлеть на обычном холсте невероятные приключения, погружая зрителей в захватывающую атмосферу.

Рисунок 17 И.К. Айвазовский «Девятый вал»

Картина «Девятый вал» была написана на основе собственных впечатлений художника: в 1844 году корабль, на котором он плыл по Бискайскому заливу, попал в сокрушительный шторм. На берегу даже подумали, что судно не пережило бурю, и в газетах появилось объявление о трагической гибели талантливого молодого художника. «Страх не подавил во мне способности воспринять и сохранить в памяти впечатления, произведенного на меня бурею, как дивною живою картиной»,- вспоминал впоследствии пейзажист.

Картина была написана в 1850 году, но она до сих пор производит неизгладимое впечатление на зрителя.

Не менее известной картиной Айвазовского является полотно «Радуга», которое на данный момент храниться в Третьяковской галереи. Репродукцию этой картины я увидел на выставке в областной библиотеке. На этой картине изображен шторм и попытка людей спастись от мощи морской стихии. Художник переносит нас в самый эпицентр урагана, который не желает прекращаться. Но все же, в последний момент появляется радуга. И именно она становиться надеждой для моряков, пытающихся отчаянно выжить.

Айвазовского можно смело назвать баловнем судьбы. Ему-одному из немногих художников, довелось вкусить славу и богатство при жизни. Его картины и сегодня продолжают очаровывать. Его полотна -лидеры продаж на мировых аукционах русского искусства.

Именно Иван Айвазовский стал первым русским художником, чьи картины были представлены на выставке в Лувре. Чуть позже он был удостоен престижной награды - золотой медали французской Академии. Кстати, сейчас полотна мариниста ценятся во всём мире не меньше. 24 апреля 2012 года аукционный дом Sotheby's продал картину Ивана Айвазовского «Вид Константинополя и Босфорского залива» за $5,2 млн. Это полотно стало самым дорогим произведением художника.

Несмотря на то, что публика не переставала восхищаться его творчеством, критикам надоело обсуждать его работы и они отвернулись от него. По их мнению, полотна художника перестали отвечать запросам времени. К сожалению, громкая прижизненная слава, великое множество полотен, созданных им благодаря титанической работоспособности, сыграли с художником злую шутку. И как следствие —на протяжении многих десятилетий не проводилось масштабных выставок и фундаментальных исследований творчества живописца.

Но в 2016 году ситуация изменилась - Третьяковская галерея к 200-летию Ивана Айвазовского провела юбилейную выставку художника. Третьяковская галерея

предложила новый взгляд на творчество Азовского. Из шести тысяч, написанных Айвазовским картин, было выбрано 120 живописных полотен, преимущественно из Русского музея, Третьяковской галереи, Центрального военно-морского музея, загородных дворцов (Петергоф, Павловск, Царское Село), других российских и зарубежных музеев.

И зрители с удовольствием пошли на выставку. И каждый нашел для себя то, что близко и интересно именно ему. Картины Айвазовского привлекают особой магией: мы смотрим на морской пейзаж глазами художника как бы изнутри картины, как бы погружаясь в изображение, испытываем эмоции участников действия, что похоже на современный 3D-эффект.

Фото 1 Третьяковская галерея. Выставка И.К. Айвазовского

Выставка Айвазовского позволяет лично познакомить молодое поколение с творчеством человека, который на протяжении долгого времени был кумиром многих поколений.

Своим творчеством он сотворил не только множество известных произведений. Иван Константинович сотворил новую ветвь в творчестве, открыл новые двери будущему поколению. Сегодня каждый может оценить плоды его таланта, собственными глазами посмотреть на всю таинственность той морской глади, которую наблюдал в своей душе великий художник.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочу отметить, что была проведена исследовательская работа, посещена выставка репродукций картин И.К. Айвазовского.

Также было проведено анкетирование, составлены диаграммы, которые наглядно иллюстрируют полученные результаты (Приложение 1).

Изучив биографию И.К. Айвазовского, посетив выставку картин, я решил сам написать морской пейзаж.

Фото 2 Морской пейзаж

Все поставленные задачи были успешно решены, а цель – достигнута.

Во время работы было получено удовольствие от творчества, приобретены новые знания.

Мною были сделаны следующие выводы:

- Жанр морской пейзаж не только не потерял свою актуальность, но и приобретает популярность: как известно, любоваться морем можно бесконечно.
- И.К. Айвазовский – гениальный художник, который мог мастерски передать все чувства, эмоции и необычайную красоту, которые дарит нам природа, в частности, одно из главных ее проявлений – море.
- Мастер оставил нам-своим потомкам, богатейшую коллекцию картин, которые выставлены в различных музеях и картинных галереях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. : в 4 т. — СПб., 1907—1909

2.Популярная художественная энциклопедия. Издательство «Советская энциклопедия», Москва,1986

3.Барсамов Н.С. И. Айвазовский. Репродукции.,М.: Изобразительное искусство, 2011

4. Новоуспенский Н.Н. «Айвазовский». Альбом. Санкт_Петербург: Аврора,2000

5. Хачатрян Ш. Айвазовский известный и неизвестный._Самара,2000

6. Чурак Г.И. Айвазовский.-М., 2000

7. 100 великих художников._М.: Вече,2004

Приложение 1

Жанр «марина»- поэма о море и морской романтике

Анкета

1. Что такое пейзаж? _____

_____

2. Какие Вы знаете виды пейзажей?

_____

_____

3. Назовите имена художников, которые писали свои картины в жанре «пейзаж»

_____

_____

4. Как называется жанр живописи, в котором в основном писал свои картины И.К. Айвазовский?

_____

5. Как Вы думаете, сколько картин написал Айвазовский за всю свою жизнь?

_____

6. Бывали ли Вы на выставках художников-маринистов? _____

7. Нравится ли Вам творчество И.К. Айвазовского? _____

8. Известно ли Вам, что Айвазовский был не только гениальным художником, но и щедрым меценатом? _____

9. Как Вы считаете, произведения И.К. Айвазовского интересны современному поколению людей? Почему?

_____

_____

_____

_____

10. Ваш возраст_____

Спасибо!

1. Всего опрошено **64** человека

Из них учащихся **14** человек- 22%

работающих **50** человек- 78%

2. Возраст опрошенных до 15 лет **14** человек - 22 %

от 30 лет до 45 лет **40** человек - 62,5%

от 45 лет до 70 лет **10** человек- 15,5%

3. Знают что такое пейзаж- 88%
4. Смогли назвать 1-2 вида пейзажа-65 %
5. Назвали 2-3 художника, которые писали свои картины в жанре пейзаж-70 %
6. Знают, в каком жанре живописи, в основном писал свои картины И.К. Айвазовский-84 %
7. Бывали на выставках художников-маринистов- 27%
8. Нравится творчество И.К. Айвазовского -94%
9. Знают, что И.К. Айвазовский был не только художником, но и меценатом – 14%
10. Считают, что произведения И.К. Айвазовского актуальны и интересны в современном мире -90%

Результаты анкетирования наглядно показывают, что абсолютное большинство опрошенных знают, что такое пейзаж, морской пейзаж, знакомы с творчеством И.К. Айвазовского. К сожалению, менее половины интересуются искусством и посещают выставки художников. Только 14 % знают, что Айвазовский был не только гениальным художником, но и щедрым меценатом. Почти все анкетируемые считают, что картины Ивана Константиновича не потеряли своей актуальности и привлекают к себе из года в год, из века в век новых поклонников таланта Мастера.

Приложение 2

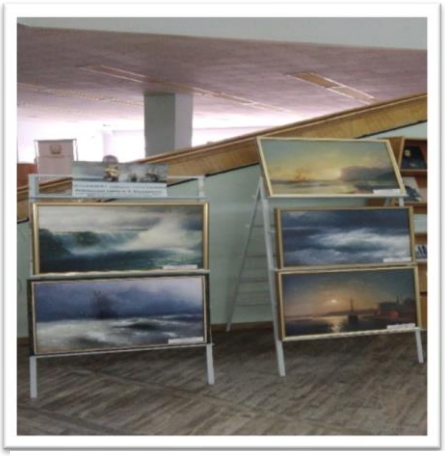
Выставка репродукций картин И.К. Айвазовского в областной научной библиотеке имени В.И. Ленина в Самаре

Проект объединил несколько выставочных экспозиций. Обрамлением выступают репродукции известных картин И. К. Айвазовского. Также на выставке были работы нескольких поколений самарских живописцев.

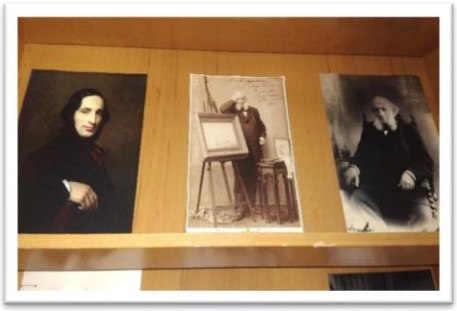
Выставка изданий была представлена тематическими разделами, в которых можно было увидеть книги и статьи о жизни и творчестве Айвазовского; альбомы репродукций картин великого мастера; альбомы репродукций великих художников-маринистов; великие книги зарубежных и отечественных авторов, так или иначе связанные с морем; а также музыкальные произведения крупной формы, песни, мюзиклы о моряках и море.

В документальном разделе – различные фотографии, связанные с биографией художника; а также проиллюстрированные интересные факты из его жизни, его цитаты, высказывания соотечественников и посвященные великому мастеру стихотворения.

Мы с родителями с удовольствием посетили выставку, на которой узнали много интересных фактов об И.К. Айвазовском, которые я использовал в своей работе. Также были сделаны интересные фотографии.



На выставке «Художник, который пишет море»



САДКО
Вдохновленные морем

Репродукции картин И. К. Айвазовского,

Приложение 3

Самые известные картины И.К.Айвазовского

Черное море (1881)

Это зрелая работа, созданная им в 64-летнем возрасте. Сначала маринист назвал картину «На Черном море начинает разыгрывать буря», сократив позже до «Черного моря». Об этом полотне высоко отзывались даже самые ярые критики-современники творчества Айвазовского, считавшие, что романтизму пришел конец.

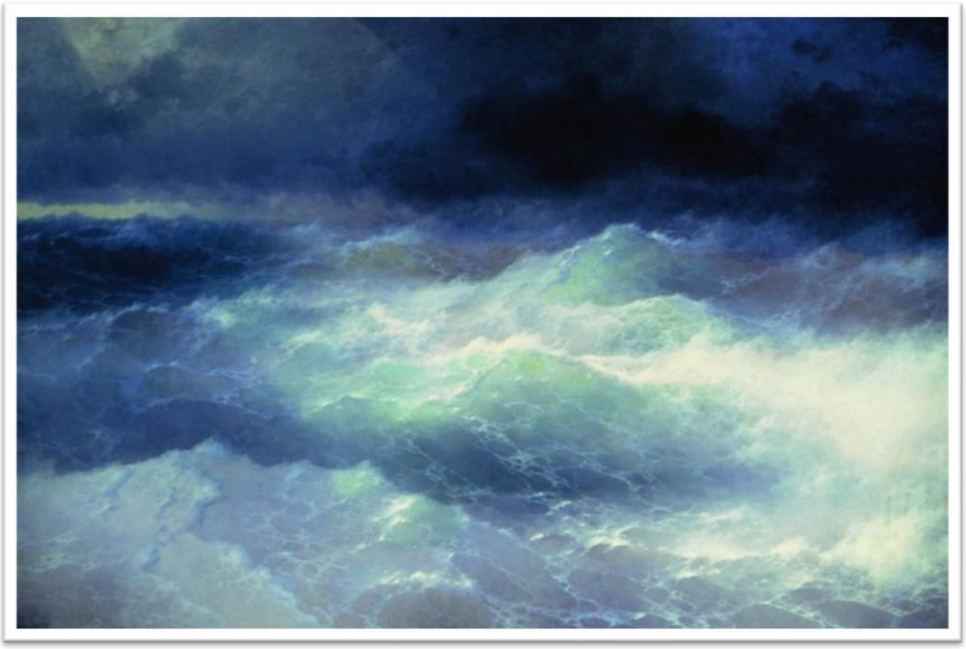
Штиль (1885)

Еще одна картина, написанная в лучшие годы творчества Айвазовского. Этот период искусствоведы называют «голубым». В серии работ художника читается особая манера исполнения, появившаяся у мариниста после 1870 года.

В каждом из произведений Айвазовского чувствуется романтизм. Это веяния того времени – отойти от обыденного и

окунуться в мир за пределами серых будней. Айвазовскому удавались морские баталии и изображение стихии. Искусствоведы с твердостью в голосе заявляют, что полотна художника – самые эмоциональные шедевры 19 века.

Среди волн (1898)



Айвазовскому 81 год. Он отходит от привычных кораблей, мелких фигур. Сейчас все его внимание занимает море. Художнику заказывали еще несколько работ в эти его годы, но именно эту работу считают главным наследием Айвазовского. Он оставил картину любимой Феодосии, где она до сих пор и находится.

Художник много путешествовал не только по России, но и по Европе, бывал на Средиземноморье. С 1845 года преимущественно жил и работал в Феодосии. Еще в 1840-х годах, благодаря точности и быстроте кисти, а также эмоциональному настрою и тяготению к героике полотен, заслужил мировую славу. Стал академиком в 1845, профессором в 1847, почетным членом Академии Художеств в 1887.

Лунная ночь. Купальня в Феодосии (1853)

Айвазовский родился и периодами жил в Феодосии, поэтому ей уделено столько внимания. Это одна из самых спокойных работ художника.

Не обошло его влияние французских мастеров морского пейзажа К.Верне и Е.Лоррена. Со временем, избавившись от резких контрастов и «кулисной» композиции, он обретает подлинную живописную свободу. Особенно это чувствуется в его изображении бескрайней и буйной мощи стихии моря, в его закатах и оживающем на волнах свете луны, в отваге людей, сражавшихся с морской стихией.

Море. Коктебельская бухта (1853)

Свои лучшие шедевры Айвазовский всегда создавал быстро – ему требовалось от силы 2 дня. Особенно, когда работа делалась по вдохновению, а не по заказу, получалось лучше всего. Маринист начинал с быстрого наброска с указанием главных элементов и источников света. А потом он отправлялся в мастерскую и уже по памяти восстанавливал каждый оттенок. Именно так и появилась работа «Море. Коктебельская бухта».

В его работах поразительное сочетание яркости и тонального единства, тонких решений светотени и, конечно, вечно живая чарующая вода. Айвазовский за свою жизнь написал немногим больше 6 000 картин, а еще много акварелей и рисунков.

Ночь. Голубая волна (1876)

Одна из самых лучших картин «голубого» периода.

Став с 1844 года живописцем при Главном морском штабе, принял участие в морских компаниях. Его полотна: «Буря на Черном море», «Георгиевский монастырь», «Чесменский бой», «Вход в Севастопольскую бухту» – овеяны духом величественной героики. Писал Иван Айвазовский и пейзажи, особенно интересны кавказские и украинские, и на религиозные темы, а ряд своих работ посвятил истории Армении.

Чесменский бой (1848)

Батальное полотно с изображением корабля русской флотилии. Несмотря на общий драматизм сюжетного момента, Айвазовский гордился русскими моряками, которым удалось победить в этом непростом бою. «Чесменский бой» относится к раннему периоду творчества мариниста.

Будучи человеком состоятельным, Айвазовский также известен как благотворитель, активно помогавший градоустройству Феодосии, где и можно наиболее полно познакомиться с его творчеством в картинной галерее, носящей его имя.

Девятый вал (1850)

Айвазовский ненадолго покидал родную Феодосию. Даже когда Санкт-Петербург открыл перед ним все двери со званиями, славой и деньгами, маринист всей душой устремлялся домой, к морю.

Осев в доме на побережье, художник навсегда остался предан морю. Оно стало его музой и главным героем для картин. Постоянно общаясь с моряками, художник знал о суевериях, которые жили в их кругах. Знал о роковой девятой волне, которая несла

С первых дней выставочных показов картина превратилась в шедевр. В тот же год ее купил для Эрмитажа сам Николай I. Сегодня «Девятый вал» — это и есть Айвазовский. Это лучшая и самая известная его работа.