Областная детская библиотека
имени И.С. Соколова-Микитова

«Художник, влюблённый в море»

(к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского)

Слайд-беседа
для учащихся 5-6 классов

Смоленск
2017

ББК 78.39
Х 98

Художник, влюблённый в море: к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского: слайд-беседа для учащихся 5-6 классов / Смоленская областная детская библиотека; сост. О.И. Путь; ред.: И.Д. Петрова, В.С. Матюшина; техн. ред. Е.Б. Саидова; отв. за выпуск: С.А. Петрищенкова. – Смоленск, 2017. – 12 с.

Имя великого русского живописца Ивана Константиновича Айвазовского прежде всего ассоциируется с морскими пейзажами. Но его кисти были подвластны не только изображения кораблекрушений и бурь, морских сражений, он создал серию крымских пейзажей, написал несколько исторических полотен. Его творческий путь был увенчан славой на протяжении шестидесяти лет. При жизни И.К. Айвазовского было устроено 55 персональных выставок и написано более 6000 картин.

Знакомство детей разного возраста с творчеством великого художника будет способствовать развитию у них эстетических переживаний, формированию нравственных чувств.

Предлагаем совершить «морское путешествие» с художником-маринистом, познакомиться с его поэтическими пейзажами.

построен концертный зал и, наконец, 29 июля 1880 года при доме художника открылась картинная галерея, которую он завещал родному городу

Она существует и поныне. Это один из старейших музеев России, уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тысяч экспонатов.

Иван Константинович Айвазовский прожил долгую, спокойную и счастливую жизнь. Искусство художника охватывает практически шестьдесят лет, его творчество глубоко патриотично, а высочайшие достижения гениального мастера признаны во всем мире. Влюблённый в морскую стихию живописец и по сей день остаётся популярным и любимым многими художником.

Использованная литература:

• Иван Айвазовский / авт. текста, сост. Е.Н. Евстратова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 72 с.: цв. ил. – (Великие мастера живописи).

• Иван Константинович Айвазовский. 1817 – 1900 / авт. текста М. Гордеева. – М.: Директ-Медиа: ИД «Комсомольская правда», 2009. – 48 с.: цв. ил. – (Великие художники. Т. 2).

• 50 великих русских художников: иллюстрированная энциклопедия / авт. текста Ю.А. Астахов. – М.: Белый город, / [б. г.]. – 96 с.: ил.

• Сергеев А. Айвазовский: фантастические приключения / А. Сергеев. – М.: Белый город, 2006. – 63 с. – (Исторический роман).

• Сто великих картин / авт.-сост. Н.А. Ионина. – М.: Вече, 2008. – 432 с. – (100 великих).

Библиотекарь: Для И.К. Айвазовского не было земли лучше, чем родные края. Он много путешествовал, подолгу жил в Италии, Испании, бывал в Греции, Америке, объездил всю Россию, но своим домом считал Феодосию. «Мой адрес – всегда в Феодосии», – говорил художник.

Чтец:

Красочна крымская красота.
В мире палитры богаче нету.
Такие встречаются здесь цвета,
что и названья не знаешь цвету…

Я. Смеляков. «Крымские краски»[5]

Библиотекарь: В жизни родного города художник принимал самое деятельное участие. Благодаря его стараниям и настойчивости был расширен и благоустроен феодосийский порт, проведена железная дорога. Жители города, всегда страдавшие от отсутствия питьевой воды, получили от И.К. Айвазовского щедрый дар. Иван Константинович составил дарственную и обратился к городским властям. «Не будучи в силах далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое из года в год испытывает от безводья население города, я дарю ему 50000 вёдер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника»[6].

Слайд № 8. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского

Библиотекарь: Но наибольшей заботой И.К. Айвазовского оставалась художественная жизнь Феодосии. Его стараниями в городе был создан археологический музей, открыта библиотека,

[5] Смеляков Я. Крымские краски [Электронный ресурс] // Русская поэзия: сайт. – URL: http://rupoem.ru/smelykov/krasochna-krymskaya-krasota.aspx (дата обращения: 29.09.2017).
[6] Иван Айвазовский. – М., 2011. – С. 27.

«Художник, влюблённый в море»
(к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского)
Слайд-беседа для учащихся 5-6 классов

Звучит фонограмма «Шум моря».

Библиотекарь: Ребята, что вам напоминают эти звуки? *(Ответы детей)*

А кто из вас был на море? Понравилось? А знаете ли вы, как называют морские пейзажи? *(Ответы детей)*

Библиотекарь: Да, марина. «Марина» – значит морская. А художников, которые пишут морские пейзажи, называют маринистами. Писать пейзажи с изображением моря труднее, чем написать обычный пейзаж. Как вы думаете, почему? *(Ответы детей)*

Библиотекарь: Море изменчиво, оно бывает очень разным в разные времена года, в разную погоду. Тихое, спокойное, как стекло, бушующее, страшное. Очень трудно нарисовать такое изменчивое море. Но зато и очень интересно. Многие художники пытались передать в своих картинах красоту морской стихии. Но самым известным маринистом в мире стал Иван Константинович Айвазовский.

Слайд № 1. Портрет И.К. Айвазовского

Библиотекарь: 17 июля 1817 года на юге России, в древнем крымском городе Феодосии, в семье Константина Гайвазовского родился сын Ованес, будущий знаменитый художник Иван Константинович Айвазовский. Первые свои картины он подписывал фамилией отца и только в 1840 году художник изменил написание своего имени на более привычное для русского уха звучание – Иван Айвазовский.

Дом Айвазовских стоял на возвышении, откуда была видна даль моря. Море, то ласковое, то грозное, с бесконечно

набегающими на берег волнами, меняющее цвет от прозрачного бирюзового на недвижной поверхности во время штиля до густой черноты в штормовые дни, притягивало и манило к себе мальчика.

Чтец:

Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет;
Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее –
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее…

А. Пушкин. «Земля и море»[1]

Библиотекарь: Незаурядное дарование в И.К. Айвазовском проявилось очень рано. Он самостоятельно научился играть на скрипке, прекрасно рисовал. На случайных листах бумаги мальчик копировал портреты, военные сцены, а когда не хватало бумаги, то самым удобным местом для рисования оказывались белёные стены дома. На них легко было рисовать углём парусники с надутыми парусами, чаек над скалами, морские волны, набегающие на берег.

Большую роль в жизни юного художника 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 всей жизни Ивана Константиновича. Казначеев принял горячее участие в судьбе талантливого мальчика. Он подарил ему ящик с

[1] Пушкин А.С. Земля и море // Пушкин А.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – М., 1980. – С. 179-180.

корабля, как гибли моряки. Весь ужас борьбы со стихией вложен в этот холст.

Как вы думаете, есть шанс на спасение моряков? А как нам об этом говорит художник? *(Ответы детей)*

Библиотекарь: Луч солнца, пробивший грозовые облака, – луч надежды. Он обещает обессиленным и измождённым спасение. Вот-вот буря утихнет, и люди, облепившие обломок мачты, будут спасены. Пусть бушует океан, пусть ещё грозно вздымаются гигантские волны, но воля, мужество, вера в человека – сильнее морской стихии.

И совершенно другое настроение в картине «Среди волн».

Слайд № 6. Картина «Среди волн»

Библиотекарь: Какими цветами написано море на этой картине? *(Ответы детей)*

Библиотекарь: На создание полотна художник, которому к тому времени уже был восемьдесят один год, потратил всего десять дней. Оно было одним из самых любимых у мастера и завещано им в дар родному городу Феодосии. С созданием картины связана интересная история. Первоначально в центре картины, среди бушующих волн, была изображена крошечная шлюпка с моряками, которые смогли спастись с тонущего судна. Но один из родственников Ивана Константиновича, опытный морской офицер, сказал, что такое крохотное утлое судёнышко не выдержало бы натиска столь могучих волн и неминуемо утонуло. Художник был недоволен этим замечанием, но он всегда стремился к максимальному реализму и правдивости своих работ. В результате на следующий же день шлюпка исчезла с полотна – живописец решил изобразить только бушующее штормовое море как символ непобедимой мощи стихии.

Слайд № 7. Вид города Феодосии

Звучит музыка Х. Циммера «На краю света»
из кинофильма «Пираты Карибского моря».

Библиотекарь: Ребята, а знаете ли вы, что такое девятый вал? *(Ответы детей)*

Библиотекарь: Как человек, живущий на побережье, художник много общался с моряками, слышал тысячи увлекательных историй, в том числе легенд и поверий. Согласно одному из них, во время шторма, на фоне бушующих волн, есть одна, которая выделяется своей мощью, непреодолимой силой и огромными размерами. Интересно, что древнегреческие моряки называли гибельной третью волну, древнеримские – десятую, в представлениях других мореплавателей настоящий ужас вызывала именно девятая. Это старинное суеверие воодушевило художника взяться за кисть. Картина получилась настолько реалистичной, что многие зрители задавались вопросом: «Как мог так тонко передать глубину сюжета человек, который не был моряком?». Ведь не на фото он видел девятый вал.? Как оказалось, на полотно художник перенёс кое-что из увиденного и испытанного им самим. В 1844 году Айвазовскому было суждено пережить сильнейшую бурю в Бискайском заливе, после которой судно, на котором пребывал живописец, посчитали затонувшим, а в прессе появилось извещение о том, что во время шторма погиб и известный молодой художник. Благодаря этому эпизоду, А.К. Айвазовский создаёт картину, ставшую мировым живописным шедевром.

На картине изображено страшное кораблекрушение, которое принёс девятый вал. Раннее утро после бурной ночи. Первые лучи солнца осветили бушующий океан и громадную волну, готовую обрушиться на людей, ищущих спасения на обломках матч погибшего корабля. Сразу же понятно, какая сильная гроза прошла ночью, какое бедствие терпел экипаж

акварельными красками и рисовальную бумагу, а также предложил учиться у городского архитектора Коха.

В 1830 году И.К. Айвазовский поступил в Симферопольскую гимназию. Затем он окончил Петербургскую Академию художеств.

Художник очень любил свой родной город и написал немало картин, изображающих Феодосию и природу прибрежной полосы Крыма. Давайте посмотрим одну из них.

Слайд № 2. Картина «Старая Феодосия»

Библиотекарь: Ребята, что изображено на картине? *(Ответы детей)*

Да, на картине мы видим красивую панораму Феодосии в тёплую и яркую погоду. На первом плане изображён живописный обрыв с виноградником наверху, он словно напитан жарким, южным солнцем. На втором плане гармонично перекликается море с небом. Контраст светлого неба и охристого берега придаёт выразительность полотну. Очарованием и покоем веет от пейзажа, в котором художник попытался выразить своё отношение к любимому городу.

И.К. Айвазовский всегда мечтал побывать в Италии, увидеть великолепную архитектуру и удивительную природу этой страны.

Чтец:

Благоуханна и светла,
Уж с февраля весна в сады вошла,
И вот миндаль мгновенно зацвела,
И белизна всю зелень облила…

Ф. Тютчев. «Итальянская весна»[2]

[2] Тютчев Ф. Итальянская весна // Тютчев Ф.И. Избранное. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 113.

Библиотекарь: Ребята, что вы знаете об Италии? *(Ответы детей)*

Да, Италия одна из самых живописных стран в мире. Её природа удивляет своей роскошной красотой и разнообразием.

Художник много путешествовал по стране и везде много работал, делал большое количество зарисовок, этюдов и набросков. Он работал увлечённо, испытывая наслаждение от самого акта творчества, от того, как из-под его кисти появлялись облака, обозначался воздух, прорисовывались волны, корабли и очертания далёких берегов. В одном из писем Айвазовский писал: «Я, как пчела, собираю мёд из цветника»[3].

Постепенно у мастера складывается своя, особая система работы. Обладая феноменальной памятью, Иван Константинович делал с натуры лишь мимолётные наброски, а полотно предпочитал писать в мастерской. Художник считал, что невозможно изобразить с натуры движение стихий, дыхание моря, раскаты грома и сверкание молнии.

«Итальянские» полотна, представленные на выставках в Неаполе и Риме, принесли живописцу признание и успех. Критики писали, что никто не изображал свет, воздух и воду так живо и достоверно. Английский художник Д. Тернер, посетивший одну из выставок, был настолько потрясён увиденным, что посвятил И.К. Айвазовскому стихотворение «Итальянская весна».

Чтец:

Прости меня, великий художник, если я ошибся,
Приняв твою картину за действительность,
Но работа твоя очаровала меня,
И восторг овладел мною.
Искусство твоё высоко и монументально,

[3] Иван Константинович Айвазовский. 1817-1900. – М., 2009 – С. 19.

Потому что тебя вдохновляет гений[4].

Слайд № 3. Картина «Ревель»

Библиотекарь: Одна из картин «итальянского» периода – «Ревель». Мы видим панораму города, на фоне которого, в заливе, величаво плывут военные и рыбацкие суда. Прозрачное небо с лёгкими облаками, белые паруса судов, водная гладь, шпили далёких зданий передают красоту итальянского города.

Ребята, а что такое батальная живопись? *(Ответы детей)*

Библиотекарь: Батальная живопись – это жанр, посвящённый военной тематике: войнам, сражениям и сценам воинского быта. Он занимает большое место в творчестве И.К. Айвазовского. Художника по праву называют летописцем и певцом русской морской славы. Особую группу картин составляют полотна, посвящённые морским сражениям, среди них: «Морское сражение при Ревеле», «Наваринский бой 1846», «Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1970 года», «Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года» и другие.

Слайд № 4. Картина «Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года»

Библиотекарь: В работе «Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года» И.К. Айвазовский запечатлел схватку флагманских кораблей, изобразив момент, когда турецкий флагман был взят на абордаж.

Библиотекарь: Ребята, назовите самую известную картину И.К. Айвазовского? *(Ответы детей)*

Да, эту картину сегодня во всём мире признают непревзойдённым шедевром.

Слайд № 5. Картина «Девятый вал»

[4] Иван Константинович Айвазовский. 1817-1900. – М., 2009. – С. 21.