

Добрый день, уважаемые коллеги! Друзья! За окном чудесная ростовская осень, до долгожданных осенних каникул еще целая неделя, но, согласитесь, мы все уже немного устали от уроков и душа изо всех сил просит новых эмоций, тепла и ярких впечатлений. Располагайтесь, пожалуйста, удобнее, надеюсь всем меня хорошо слышно и видно. Меня зовут Максим Бондаренко и я с удовольствием приглашаю вас на морскую прогулку, а заодно увлекательное путешествие в эпоху романтизма, в которой жил и работал замечательный русский художник Иван Константинович Айвазовский. Человек-эпоха, волшебник, влюбленный в море и открывший мир далеких городов и стран всякому, кому посчастливилось увидеть его работы в XIX веке, задолго до распространения фотографии и туристической индустрии, до появления телевидения, интернета и прочих достижений цивилизации. Это художник, огромное количество картин которого хранится в частных собраниях и потому недоступно широкой публике. Сегодня у нас с вами есть замечательная возможность, предоставленная ростовским музеем ИИ, не спеша пройти по этим залам, всем вместе поговорить на необычном языке искусствоведов и художников и прикоснуться к его гению. Перефразировав известную фразу героини Татьяны Дорониной: Любите ли вы театр?, спрошу: Любите ли вы море? Да? Тогда за мной, в дом, где живут музы, в удивительный мир прекрасных марин И.К.Айвазовского.

Наверное, среди нас вряд ли найдется человек, который никогда не слышал о Помпее, небольшом римском поселении, стертом с лица земли разрушительным извержением вулкана Везувий в 79 году. Сотни человеческих жизней и целые кварталы шумного торгового города навсегда остались погребены под многометровой толщей пепла и лавы. Античная трагедия маленького города, достойная по своему масштабу пера Эсхила или Еврипида знакома нам, прежде всего, по картине «Последний день Помпеи». Вспомните, ведь это там, на знаменитом и грандиозном полотне Карла Брюллова авансцена событий, кульминация человеческого отчаяния, боли и горя. И зритель, то есть мы с вами, невольно становимся участниками события, ощущая себя в эпицентре драмы и рискуя разделить участь обреченного города.

В 1889 году Иван Константинович Айвазовский создает свою версию античной драмы, «Гибель Помпеи». И она предстает перед нами и разыгрывается в роскошных и мрачных декорациях моря, полного тревоги и смятения. Обратите внимание на принципиально иную позицию зрителя. Мы с вами оказываемся среди тех, кто под градом вулканического пепла уходит на корабле в спасительное море и видит гибнущий город со стороны. А если мы с вами попробуем отойти немного дальше, то увидим и проглядывающий сквозь полутьму зловещий конус вулкана.

Согласитесь, что глядя на картину, не сомневаешься ни на минуту, что Айвазовский, который, конечно, не мог там быть, безусловно, читал строки писем Плиния Младшего, очевидца катастрофы, к Тациту: "В чёрной грозовой туче вспыхивали полосы огня, похожие на молнии... Стал падать пепел, пока ещё редкий.

Оглянувшись, я увидел, как на нас надвигается густой мрак, который, подобно реке, разливался по земле».

А сейчас подойдите, пожалуйста, поближе, и вы непременно почувствуете, как от всей картины словно пышет жаром раскаленного воздуха. А любимый и главный персонаж всего своего творчества, море, Айвазовский здесь пишет в пронзительных алых и коричнево-желтых тонах, которые, по его замыслу, должны символизировать все человеческие жизни, утраченные под лавой. Посмотрите, каким ослепительным, неестественным и очень пугающим светом, озарило извержение гибнущий город и всю гавань. Все парусные и весельные корабли переполнены людьми, но судов в гавани много и они внушают нам надежду на то, что спасение все же возможно.

Какие чувства вызывает у вас картина? Нельзя отрицать, что удивительное зрелище катастрофы приводит нас одновременно и в ужас и, как у настоящего художника-романтика, выглядит эффектно и потрясающе.

Сложная драматургия сюжета отразилась и на судьбе картины. Айвазовский создавал этот шедевр, будучи уже признанным художником, в расцвете своего мастерства. Полотно предназначалось в подарок галерее сестры живописца, но галерею так и не построили. После смерти художника «Гибель Помпеи» поступила в Феодосийскую картинную галерею, а в 1930 году между Феодосийской галереей и Ростовским музеем состоялся обмен: в Ростов переехала «Гибель Помпеи», а в Феодосию отправилась ранняя картина Айвазовского «Неаполитанский залив ночью». В Ростове картина долго не выставлялась, ее тщательно реставрировали, поскольку и полотно и роскошная подлинная рама, сильно пострадали во время войны. После реставрации «Гибель Помпеи» предстала перед зрителями.

Совершенно другим колоритом и настроением наполнена картина «Лунная ночь. Капри», относящаяся к ночным маринам Айвазовского. Здесь абсолютно все дышит прохладой, покоем и мягким лиризмом: ночное море, мирно спящие деревянные лодки, луна, словно легкой ночной занавеской, прикрытая облаками и два подростка мечтательно вглядывающиеся в даль моря.

Взгляните, с какой поразительной точностью художник изобразил эффекты лунного света, саму луну, окруженную легкими прозрачными облаками и проглянувшую сквозь разорванные ветром тучи, море, умиротворенное и вместе с тем полное тайны.

На примере «Лунной ночи», друзья, вы наверняка убедились, что образы ночной природы Айвазовского - одни из самых поэтических изображений природы в живописи. И, возможно, именно этой картине посвятил свои строки Уильям Тернер: "На картине этой вижу луну с ее золотом и серебром, стоящую над морем и в нем отражающуюся... Поверхность моря, на которую легкий ветерок нагоняет трепетную зыбь, кажется полем искорок или множеством металлических блесков на мантии великого царя!.. Прости мне, великий художник, если я ошибся (приняв картину за

действительность), но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мною. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновлял гений!"

Встречаясь с морем, мы вольно или невольно смотри на него влюбленными глазами Айвазовского, этого верного соавтора Моря и его друга. Художников было много, но он сумел увидеть в морской воде не только бездонную глубину, но и многослойные метафоры и верность натуре поднял до артистичности и поэзии.

Наше небольшое путешествие подошло к концу. Я надеюсь, что оно было для вас интересным и познавательным. Благодарю вас за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.