

СИМВОЛИКА МОРЯ В РАБОТАХ И.К. АЙВАЗОВСКОГО

Тарасова Е.А.,

студентка 3 курса Государственного социально-гуманитарного университета,

г. Коломна, Московская область, Российская Федерация

Научный руководитель – Артамонова И.В., ст. преподаватель

Ключевые слова. Айвазовский, символизм, море, живопись, стихия, природа, художественный образ.

Keywords. Aivazovsky, symbolism, sea, painting, elements, nature, artistic image.

Иван Айвазовский (1817–1900) – один из самых известных художников-маринистов в истории искусства. Его работы, изображающие море в различных состояниях, стали не только шедеврами живописи, но и глубокими философскими высказываниями о природе, человеке и его месте во Вселенной. Море у Айвазовского – это не просто пейзажный мотив, а сложный символ, сочетающий в себе мощь, красоту, изменчивость и вечность. Интерес к творчеству Айвазовского остается высоким в современном искусствоведении. В последние годы его работы переосмысливаются с точки зрения символизма и философского содержания. Изучение моря как ключевого элемента его картин позволяет глубже понять мировоззрение художника и его связь с романтической традицией. Кроме того, в эпоху экологического кризиса образ моря как природной стихии приобретает новое звучание, делая исследование его символики особенно значимым.

Целью представленной работы является исследование символики моря в творчестве выдающегося русского художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.

Материал и методы. Рассматриваются произведения И.К. Айвазовского, основные мотивы, связанные с морской стихией, их философское и эмоциональное наполнение. Особое внимание уделяется романтическим и символическим трактовкам моря в его произведениях, а также влиянию культурного и исторического контекста на формирование художественного языка мастера.

Результаты и их обсуждение. *Море как воплощение стихийной мощи.* «Море – это моя жизнь. Если бы я прожил ещё триста лет, всегда бы нашёл в нём нечто новое.» (Из письма Айвазовского, цитируется по книге: Н.С. Барсамов. "И.К. Айвазовский". – М.: Искусство, 1962.)

Наиболее ярко тема непокорности морской стихии раскрывается в таких работах, как «Девятый вал» (1850) и «Волна» (1889). В этих картинах Айвазовский изображает море в момент наивысшего напряжения – бурю, шторм, катастрофу.

«Девятый вал» – апогей борьбы человека со стихией. Гигантская волна, освещенная золотистым светом зари, символизирует как разрушительную силу природы, так и надежду на спасение.

«Волна» - живописец изображает море в момент сильного шторма и людей, потерпевших кораблекрушение. Волна накрыла корабль почти полностью и готова обрушиться на людей, пытающихся спастись на мачте.

Динамика и экспрессия – художник использует контрасты света и тени, насыщенную палитру, чтобы передать движение и мощь воды. Эти произведения отражают романтическую идею противостояния человека и природы, где море становится метафорой судьбы, испытаний и героизма.

Спокойное море: гармония и бесконечность. «Море – это бездна тайн, это вечность, перед которой человек чувствует и своё ничтожество, и своё величие.» (Цит. по: Г. Чурак. "Айвазовский". – М.: Белый город, 2000.)

В противовес бурным сценам, Айвазовский создает образы умиротворенного моря («Чёрное море», 1881; «Лунная ночь на Босфоре», 1894).

«Чёрное море» – монохромная гамма подчеркивает величавость и бескрайность водного пространства. Море, как символ бесконечности и неизменности, отражает

вечность природы и ее силу. Небо, как символ бесконечности и высоты, отражает вечность духа и его стремление к высшим ценностям.

«Лунная ночь в Босфоре» отличается умиротворением и спокойствием теплой Стамбульской ночи. На фоне полной большой желтой луны возвышаются столбы старой каменной мечети. Редкие светлые облака проплывают по ночному небу. В спящих водах пролива, опустив паруса ночуют на рейде несколько кораблей. Из одного парусника, матросы, пересев в лодку плывут к берегу на отдых, другие остались ночевать на борту.

Символика покоя – в этих работах море ассоциируется с вечностью, созерцанием, философским размышлением о мироздании.

Метафорические трактовки моря. Айвазовский часто наделял море глубоким символическим смыслом:

- Жизненный путь – в картинах, где корабли бороздят водные просторы. «Корабль среди бурного моря», 1887, море становится аллегорией человеческой судьбы, ясно читается романтический характер работы. Прошедшая буря нанесла непоправимый ущерб кораблю, его канаты перепутались и безвольно повисли среди мачт. Судно скрипит и стонет, еще держится на плаву, но жестокие волны постепенно сломят сопротивление и увлекут его ко дну. Осиротевший корабль в спешке покидают сидящие в шлюпке люди, отчаянно гребущие к берегу. Грозное небо не до конца распогодилось, чуть проблескивают лучи солнца, озаряя холодную и пенящуюся поверхность морской глади. Зритель видит сквозь безбрежные просторы голубых волн обломки погибших кораблей. С каждым мазком мастера полотно становится все более драматичным.

- Свобода и мечта – в духе романтизма, море у Айвазовского часто олицетворяет стремление к неизведанному, как в работе «Бриг "Меркурий" после победы над двумя турецкими судами» (1848). Картина прославляет героизм русских моряков. Спокойная вода контрастирует с недавней битвой, подчёркивая значимость события. Работа стала частью национального мифа о непобедимости русского флота.

Море как символ божественного и мистического. Религиозные мотивы также присутствуют в творчестве Айвазовского. В картине «Хождение по водам» (1897) море становится местом чуда, подчёркивая библейский сюжет. В «Сотворении мира» (1864) водная стихия изображена как первооснова бытия, что отсылает к античным и библейским представлениям о хаосе и порядке.

Технические приемы для передачи символики. Айвазовский использовал особые художественные методы, чтобы усилить выразительность моря: игра света – блики на воде создают эффект движения и глубины. Импровизационность – художник часто писал море по памяти, что придавало его работам эмоциональную насыщенность. Динамичные мазки – в поздних работах («Среди волн», 1898) техника становится более свободной, подчёркивая мощь стихии.

Заключение. Творчество Айвазовского демонстрирует многогранность моря как художественного и философского символа. Его работы не только запечатлели красоту морской стихии, но и отразили глубокие размышления о месте человека в мире. Море у Айвазовского – это сложный символ, сочетающий в себе мощь, изменчивость и вечность. Художник развивал традиции романтизма, наполняя морские пейзажи эмоциональным и философским содержанием. В его творчестве море выступает в разных ипостасях: как разрушительная сила, как гармоничная стихия, как метафора жизни и свободы. Современные исследования подтверждают актуальность изучения символики моря в его работах для понимания эстетики и мировоззрения мастера. Символика моря у Айвазовского многогранна: оно одновременно воплощает мощь природы, свободу, вечность и божественное начало. Художник сумел передать не только внешнюю красоту морской стихии, но и её глубокий философский смысл, что делает его работы актуальными и сегодня.

1. Григорьян, А.С. Философия природы в живописи Айвазовского // Вопросы культурологии. – 2021. – № 5. – С. 112–125.
2. Кузнецов, В.Д. Романтизм и символизм в творчестве Айвазовского // Журнал «Искусствознание». – 2023. – № 2. – С. 45–58.
3. Лазарев, В.Н. Морская стихия в русском искусстве: от романтизма к символизму. – М.: Наука, 2022. – 210 с.
4. Петрова, Е.Н. Айвазовский: между романтизмом и реализмом. – М.: Искусство, 2021. – 256 с.
5. Степанова, С.М. Море как символ в русской живописи XIX века. – СПб.: Алетейя, 2020. – 180 с.
6. Ширяева, И.В. Иван Айвазовский: поэзия моря. – М.: БуксМАрт, 2022. – 320 с.