

# Ivan Konstantinovich Aivazovsky

Russische zeeschilder, gevechtsschilder, verzamelaar, filantroop

1817-1900

Dina Chamidullina



# Inhoudsopgave

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 inleiding</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>2. Creativiteit van I. Aivazovsky</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>3. Beschrijving van enkele schilderijen van de kunstenaar</b> | <b>4</b>  |
| Italiaans landschap. Avond (1858) . . . . .                      | 4         |
| Niagara Falls (1892) . . . . .                                   | 5         |
| De negende golf (1850) . . . . .                                 | 5         |
| Regenboog (1873) . . . . .                                       | 6         |
| Tussen de golven(1898) . . . . .                                 | 7         |
| <b>4. Biografie van de kunstenaar</b>                            | <b>8</b>  |
| <b>5. Conclusie</b>                                              | <b>10</b> |
| <b>6. Bronnen</b>                                                | <b>10</b> |

# 1 inleiding

Er er zijn veel schildergenres, maar Ik besloot om mijn te richten landschap-  
pen. Ik was geïntereseerd in landschappen, omdat landschapsschilderijnen  
de wereld (met name de natuur) laten zien door de ogen van een (beroemde)  
kunstenaar. Na wat zoeken kwam in "De Zee" van I.K Aivazovsky tegen. Ik  
was geïnteresseerd in zijn werk omdat je de zee goed kan zien in zijn werk ook  
was hij nogal bekend.

## 2. Creativiteit van I. Aivazovsky

De naam van Ivan Konstantinovich Aivazovsky is een van de meest popu-  
laire in de Russische kunst. De meeste schilderijen van Aivazovsky zijn gewijd  
aan de zee, kalm en stil in de heldere stralen van de ondergaande zon of in  
de gloed van het maanlicht, of stormachtig en onstabiel. In het schilderij  
"Zeekust" verschijnt het beeld van de zee in zijn lyrische en romantische inter-  
pretatie. Het landschap laat duidelijk zijn creatieve methode zien. "Zeekust" is  
duidelijk niet geschilderd naar de natuur, maar naar zijn verbeeldingskracht  
die nauwkeurig het typische karakter van de kust, de staat van de natuur  
vóór een naderende storm reproduceerde. Verschillende grote schilderijen zo-  
als "De negende golf", "De zwarte zee" of "Tussen de golven" creëerden majestu-  
euze beelden van de zee met behulp van een typisch romantisch beeld van een  
scheepswrak. Aivazovsky genoot tijdens zijn leven een grote populariteit. Zijn  
briljante werken hebben een prominente plaats ingenomen in de Russische en  
Armeense schilderkunst. Hij wijdde zijn briljante talent aan de zeeschilderkunst  
en creëerde onvergetelijke poëtische beelden van de zee in haar meest uiteenlo-

pende verschijningsvormen. Aivazovsky's diepzinnige en humanistische kunst plaatste hem op één lijn met de beste meesters van realistische kunst uit de 19e eeuw.

### 3. Beschrijving van enkele schilderijen van de kunstenaar

#### Italiaans landschap. Avond (1858)

Gedurende zijn leven, behield Aivazovsky een enthousiaste houding ten opzichte van de aard van Italië, die hij had bezocht in de jaren 1840-1844. De aandacht wordt gevestigd op de technieken om dit stuk te kunnen maken. In de jaren 40-60 gaf de schilder de voorkeur aan een dergelijke zorgvuldige afwerking van details, waarbij het oppervlak van de verflaag werd gelakt.



Techniek van het origineel: canvas, olie

Genre: Zeegezicht

Jaar: 1858

Afmetingen van het origineel, cm: 108x160

## Niagara Falls (1892)

In 1892 maakte Aivazovsky een reis naar Noord-Amerika, waar met groot succes een tentoonstelling van zijn werken werd gehouden. Het schilderij, geschilderd kort na terugkeer uit het buitenland, behaagt met de frisheid van kleur, bracht perfect het gevoel van vochtige lucht over. Ondanks dat de lucht bedekt is met grijze wolken, is het landschap doordrongen van het licht van de zonnestralen, die het water en de kust hebben getransformeerd. Een prachtige versiering van het canvas is een regenboog, die Aivazovsky, te oordelen naar de tekeningen in zijn Amerikaanse reisalbum, echt boven de waterval observeerde. Het matte oppervlak van het canvas, de lichte schilderijstijl, is gebruikelijk voor de werken van de kunstenaar uit die jaren.



Techniek van het origineel: canvas, olie

Genre: Rivierlandschap

Jaart: 1892

Afmetingen van het origineel, cm: 126x164

## De negende golf (1850)

De romantische kenmerken van Aivazovsky's werk werden vooral levendig weerspiegeld in het schilderij "De negende golf" uit 1850. Aivazovsky beeldde een vroege ochtend uit na een stormachtige nacht. De eerste zonnestralen verlichten de woeste oceaan en de enorme "negende golf", klaar om te vallen op een groep mensen die verlossing zoeken op het wrak van de masten. Aivazovsky vond precieze middelen om de grootsheid, kracht en schoonheid van de zee weer te geven. Ondanks de duistere thema, laat de foto geen sombere



indruk achter; integendeel, het is vol licht en lucht en is geheel doordrongen van de zonnestralen, die het een optimistisch karakter geven. Dit komt grotendeels door het kleur gebruik. Het is geverfd met de helderste kleuren van het palet. De kleur omvat een breed scala aan tinten geel, oranje, roze en paars in de lucht, gecombineerd met groen, blauw en paars in het water. Dit schilderij vond een brede respons op het moment van verschijnen en is tot op de dag van vandaag een van de meest populaire in de Russische schilderkunst.



Techniek van het origineel: canvas, olie

Jaar: 1893

Afmetingen van het origineel, cm:221x332

## Regenboog (1873)

In 1873 creëerde Aivazovsky het opmerkelijke schilderij "Regenboog". In het schilderij een storm op zee en een zinkend schip te zien, er is niets ongewoons aan het werk van Aivazovsky. Maar zijn kleurrijke schaal, picturale uitvoering was een volledig nieuw fenomeen in de Russische schilderkunst van de jaren zeventig. Bij het uitbeelden van deze storm liet Aivazovsky het zien alsof hij zelf tussen de woeste golven was. Een orkaanwind blaast mist van hun toppen. Als door een razende wervelwind zijn het silhouet van een zinkend schip en de onduidelijke contouren van de rotsachtige kust nauwelijks waarneembaar. De wolken aan de hemel smolten tot een doorzichtige, vochtige sluier. Een stroom zonlicht baant zich een weg door deze chaos, viel als een regenboog op het water en gaf de kleur van de foto een veelkleurige tint. Het hele plaatje is geschilderd in de fijnste tinten blauw, groen, roze en paars. Dezelfde tinten, enigszins versterkt in kleur, brengen de regenboog zelf over. Het glinstert met een subtiele luchtspiegeling. Hieruit verwierf de regenboog die transparantie,

zachtheid en puurheid van kleur, die we altijd bewonderen en betoveren in de natuur. Het schilderij "Regenboog" was een nieuwe, hogere stap in het werk van Aivazovsky.



Regenboog  
1873 jaar  
Canvas, olie. 102 × 132 cm

## Tussen de golven(1898)

In 1898 schilderde Aivazovsky het schilderij "Tussen de golven", dat het hoogtepunt van zijn werk is geworden. De kunstenaar beeldde een woedend element uit een stormachtige lucht en een stormachtige zee, bedekt met golven, alsof ze in botsing met elkaar koken. Hij liet de gebruikelijke details in zijn schilderijen achterwege in de vorm van wrakstukken van masten en stervende schepen, verloren in de grenzeloze zeegebied. Hij kende veel manieren om de thema's van zijn schilderijen te dramatiseren, maar hij gebruikte geen enkele tijdens het werken aan dit werk.



1898  
olieverf op doek  
284x429 cm

## 4. Biografie van de kunstenaar

Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817-1900) was Russische schilder van Armeense afkomst, een onovertroffen zeeschilder. Aivazovsky werd geboren op 29 juli 1817 in Feodosia in de familie van een geruïneerde Armeense koopman. Tot nu toe zijn er legendes in de stad over een jongen die met samowarkool schilderde op de witgekalkte muren van de huizen van de Armeense nederzetting. Met de hulp van de gouverneur van Tavrida AI Kaznacheev werd een getalenteerde tiener in 1831 toegelaten tot het Tavricheskaya-gymnasium. In 1837 studeerde hij af aan de St. Petersburg Academie voor Kunsten waar hij afstudeerde met een grote gouden medaille en met het recht om naar de Krim te reizen en vervolgens naar Europa. In 1840 ging hij naar Italië en bezocht toen Frankrijk, Spanje, Portugal, Holland, Engeland. In 1844 keerde



hij terug naar Sint-Petersburg als een Europese gerenommeerde kunstenaar, lid van de Romeinse, Parijs en Amsterdam Academies. Thuis kreeg hij ook de titel van academicus en werd vervolgens benoemd tot kunstenaar bij de Russische marine. In 1845 verliet hij Petersburg en vestigde zich uiteindelijk in zijn geboorte stad Feodosia, waar hij de gunstigste voorwaarden voor creativiteit koos. In 1847 werd hij erkend als professor aan de Kunstacademie. Tijdens zijn leven vonden meer dan 120 persoonlijke tentoonstellingen plaats in de steden van Europa en Amerika. Hij heeft ongeveer zesduizend schilderijen gemaakt. De voortreffelijke schilder Ivan Konstantinovich Aivazovsky ging de geschiedenis van de wereldkunst in als een romantische zeeschilder, een meester van het Russische klassieke landschap, en bracht de schoonheid en kracht van het zee-element op zijn doek over. Al in de academische periode werd het werk van de jonge kunstenaar opgemerkt door zijn grote tijdgenoten A.S. Pushkin, V.A. Zhukovsky, I.A. Krylov, M.I. Glinka, K.P. Bryullov, een persoonlijke kennismaking met wie alleen invloed kon hebben op de ontwikkeling en het karakter van zijn kunst. In korte tijd werd Aivazovsky een van de beroemdste kunstenaars in Europa. Zijn schilderijen roepen een ongeken- de belangstelling op bij het publiek. Hij werd begroet door de schrijver N.V. Gogol, de kunstenaar A. A. Ivanov, professor aan de St. Petersburg Academy of Arts F. I. Jordan, de beroemde Engelse zeeschilder J. Turner die op dat moment in Italië woonde. Tegen die tijd had de creatieve methode van de schilder zich ontwikkeld, waaraan hij zijn hele leven trouw was gebleven. In 1844, na een verblijf van vier jaar in het buitenland, keerde Aivazovsky terug naar zijn vaderland als een erkende meester, academicus van de Romeinse, Parijse en Amsterdamse kunstacademies. Bij zijn terugkeer in Rusland, werd hij verheven tot de rang van academicus van de Sint-Petersburg Academie van Kunsten en daarna werd hij gerangschikt door het decreet van de tsaar aan de belangrijkste marinestaf met de titel van schilder en het recht om het uniform van het Ministerie van Marine. Op dat moment was de kunstenaar amper 27 jaar oud, maar achter hem stond al een briljante schilderschool, een enorm creatief succes, de wereldfaam van een landschapsschilder. Zijn huis en werkplaats worden bezocht door de kunstenaars I. E. Repin, I. I. Shishkin, G. I. Semiradsky, een bekende verzamelaar. M. Tretyakov, Poolse virtuoos violist Henryk Wieniawski, schrijver A.P. Tsjechov en anderen. In Feodosia leefde Aivazovsky een lang leven, vol creatief vuur en ontembare energie. Naast de opening van een kunstgalerie in Feodosia in 1871, bouwde Aivazovsky de bouw van een archeologisch museum volgens zijn eigen plannen en op eigen kosten, en werd hij een van de organisatoren van de eerste openbare bibliotheek. Hij gaf constant om de architectonische uitstraling van zijn geboorteplaats. Met zijn deelname werden de gebouwen van de concertzaal, de zomerresidentie van de beroemde publicist en redacteur van de krant Novoye Vremya, A. Suvorin, ontworpen en gebouwd. Volgens het project van de kunstenaar en dankzij zijn energie werden er een zeehandelshaven en een spoorweg aangelegd. In zijn laatste jaren, alsof hij zijn leven samenvatte, zei Aivazovsky tegen zijn gesprekspartner: 'Geluk glimlachte naar me.' Zijn grote leven, dat bijna de

hele 19e eeuw besloeg, van het begin tot het einde, werd kalm en waardig geleefd. Er waren geen stormen en rampen zoals ze zo vaak in de schilderijen van de meester afgebeeld. Hij twijfelde nooit aan de juistheid van het gekozen pad en bracht tot het einde van de eeuw de ideën van romantische kunst over, van waaruit zijn carrière begon, waarbij hij ernaar streefde verhoogde emotionaliteit te combineren met een realistische weergave van de natuur.

## 5. conclusie

Aivazovsky liet veel generaties genieten van de verbazingwekkende schoonheid van de zee. Hij creëerde ongeveer 6000 werken. Aivazovsky schilderde de zee vreugdevol, stralend met ontelbare zonnestralen, dan hard en somber, dan plechtig kalm, maar meestal beeldde hij het af als woedend, met een gebrul dat neerstortte op gigantische schuimende rollen op de rotsen aan de kust en, als granaten, slingerende schepen. De opmerkelijke doeken van Aivazovsky sieren vele musea over de hele wereld. Maar echt, de kunstgalerie in Feodosia was en blijft een schatkamer van zijn creaties: het toont meer dan 400 schilderijen van de kunstenaar.

## 6. Bronnen

1. Aleksandrov Victor "Geschiedenis van de Russische kunst"
2. Dmitrienko A.F. Aivazovsky Ivan Konstantinovich
3. Ivan Konstantinovich Aivazovsky. Uitgeverij "Art", Moskou, 1965.
4. Igor Dolgoplov, "Meesters en meesterwerken". Uitgeverij "Fine Art", Moskou, 1987.
5. Kunstgeschiedenis. Bibliotheek van de leerling. Minsk: Literatuur, 1997.
6. Meesters van het Russische landschap. De tweede helft van de 19e eeuw, deel 4. Maltseva FS - M.: Uitgeverij "Art", 2002