

Биография художника.

1.

Исаак Ильич Левитан родился 18 августа (30 августа по новому стилю) 1860 года в посаде Кибарты (ныне этот город находится в Литве) в интеллигентной еврейской семье. В 1870 году семья перебралась в Москву. Здесь Илья Абрамович, отец будущего художника, перебивался грошовыми уроками, но при этом с вниманием относился к душевным устремлениям подростков и не возражал, когда сначала старший сын, Адольф (Авель), а потом и младший, Исаак, захотели учиться живописи. Так братья оказались в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Исаак поступил в училище совсем юным – в 1873 году. Среди любимейших преподавателей училища числились видные передвижники – в частности, А. Саврасов, в пейзажной мастерской которого занимался с 1874 года Левитан. После ухода из училища Саврасова с осени 1882 года Левитан занимался у нового преподавателя – В. Поленова, которого начинающие художники тоже боготворили.

Жил он в эти годы очень тяжело. В 1875 году умерла его мать, а двумя годами позже – отец. Левитан остался без средств к существованию, он голодал. В училище его освободили от платы за обучение, снабжали красками и прочими художественными принадлежностями. В 1879 году Совет училища назначил Левитану стипендию генерал-губернатора Москвы, а Третьяков за сто рублей купил его картину «Осенний день. Сокольники». Но после покушения на Александра II всех евреев выселили из Москвы, и художнику пришлось жить под Москвой и ездить в училище на «чугунке». Подмосковная природа очаровала Левитана, он работал без устали. Только благодаря энергичным усилиям друзей Левитану разрешили вернуться в столицу.

2.

Училище художник покинул в 1884 году, получив диплом неклассного художника, дававший лишь право быть учителем рисования. Приблизительно в это время произошло сближение Левитана с Саввой Мамонтовым и основанным им абрамцевским кружком. Для только что открывшейся Частной оперы знаменитого мецената Левитан выполнил несколько декораций – к операм «Жизнь за царя» Глинки, «Снегурочка» Римского Корсакова и «Русалка» Даргомыжского. Впрочем, театральная работа его не увлекла, но заработанные деньги позволили Левитану совершить в 1886 году первое дальнее путешествие – в Крым. До этого он писал только в Подмосковье. После этой поездки в его живописи появились новые краски.

Следующий, 1887 год, оказался рубежным в судьбе живописца. Он впервые встретился с Волгой, ставшей огромной темой его творчества. Четыре года подряд он провел на великой русской реке. Ездил он на Волгу не один, а с С.П. Кувшинниковой, художницей, музыкантшей, актрисой и просто оригинальной женщиной. Почти восемь лет они провели вместе. За годы, проведенные с Кувшинниковой, Левитан создал множество своих знаменитых картин, утвердился в роли ведущего русского живописца. В 1894 году он расстался с Софьей Петровной, бросившись с головой в новый роман – с А.Н.Турчаниновой. Роман осложнился тем, что в художника влюбилась ее старшая дочь; кончилось все тем, что в 1895 году Левитан стрелялся.

Левитан был сложным человеком, легко впадал в гнев, в отчаяние, в страшную хандру, в раскаяние. Это была не первая в его судьбе попытка покончить жизнь самоубийством. Между тем слава Левитана росла. Его картины исправно покупал Третьяков. В 1891 году он стал членом Товарищества передвижных выставок, в 1897 году – членом мюнхенского сецессиона. В 1898 году – академиком живописи и преподавателем родного Училища живописи, ваяния и зодчества. В 1890-е годы он совершил несколько путешествий по Европе. Левитан пристально следил за новейшими художественными течениями, на склоне лет сблизился с новорожденным «Миром искусства», но жизни уже не оставалось. Он болел все сильнее, сердце отказывалось служить. 22 июля (4 августа) по новому стилю 1900 года Левитан умер.

3.

Знаменитые работы.

Знаменитыми работами Исаака Ильича Левитана являются: «Березовая роща» (1885-1859), «Вечерний звон» (1892), «Владимирка» (1892), «У омута» (1892) и др.

«Березовая роща»

Эта работа принадлежит к «плесскому» периоду творчества художника. Плесские белоствольные рощи, раскинувшиеся на холмах вокруг города, продиктовали Левитану композиционное и «техническое» решение. В этом произведении нашла свое отражение и выражение знаменитая левитановская «мотивность»: он был великим умельцем вложить в простейший природный мотив богатейшую гамму человеческих переживаний или превратить его в национальный образ. Березовая роща бросается в глаза своей очевидной импрессионистичностью, однако лишь в последние годы своей жизни Левитан ощутил себя первым русским импрессионистом. *Импрессионистический прием* – «обрезанность» деревьев границами картины. Эксплуатация этого приема позволяет достичь эффекта спонтанности, непреднамеренности образа и формирует ощущение «включенности» зрителя в происходящее. *Объединяя деревья* в отдельные группы, и как бы случайно разбрасывая их в пространстве картины, Левитан делает ее необыкновенно живой. Словно дышащей на глазах у зрителя. *Еще один способ* «динамизации» изображения – использование свободного мазка. Эта техника отвечает общей взволнованности творца, его влюбленности в то, что он видит перед собой. «Я никогда еще так не любил природу», – писал Левитан Чехову в год создания этой картины. Левитан виртуозно передает игру света и тени на этом березовом стволе (как, в прочем, и везде в этой работе). Эта затейливая игра, а вовсе не колорит, довольно сдержанный, оживляет изображение.

4.

«Вечерний звон» (русская жизнь)

Год создания этой работы – один из самых счастливых в творческой судьбе Левитана. В этом году он написал несколько прекрасных картин, во многом определяющих музыку его художественного мира. «Вечерний звон» – одна из них. Ее жанр можно определить как «церковный пейзаж» – таких пейзажей у Левитана несколько. «Моделью» для художника здесь послужил Кривозерский монастырь на Волге, близ города Юрьевца. В этом произведении Левитан попытался уйти от излишней символизации, приблизившись к живой жизни. Само название картины предельно конкретно, как конкретны ее реалии – дорога, хранящая тепло ног богомольцев, плывущий паром с паломниками, живые детали пейзажа. *В небе* торжественно плывут розовые вечерние облака. Небо в этом произведении словно удвоено, благодаря своему отражению в чистой воде. *Люди* – редкость на картинах Левитана, он всегда избегал их изображений. Но в этой работе, дабы усилить ее реалистические черты, художник изобразил паром с паломниками. *Высокая колокольня*, взметнувшаяся над лесом, обозначает метафизическую вертикаль написанной художником жизни: от земли к небу, от греховности к святости. Сам ее образ – в сочетании с названием работы – является одним из элементов музыкальности этого произведения. *Река*, по диагонали разрезающая картину и как бы ведущая взгляд зрителя, – один из приемов построения динамичной композиции. Левитан избегает каких бы то ни было контрастных сочетаний, стремясь подчеркнуть гармонию изображаемой жизни, пронизанной тихим осенним светом.

5.

«Владимирка» (дорога скорби)

У этого едва ли не единственного в творчестве Левитана «социального» пейзажа довольно любопытная история. Левитан и Кувшинникова, помимо любви к искусству, отличались еще одной страстью – страстью к охоте; Охотясь однажды во Владимирской губернии, они, долго проплутав в лесу, вышли наконец на столбовую дорогу. Присели отдохнуть у деревянного голубца с иконкой. И вдруг Левитан воскликнул: «Да ведь эта та самая Владимирка, по которой уже сотни лет люди идут в Сибирь!» Так родился замысел, вскоре превратившийся в этот шедевр. В сущности, полотно представляло собой еще один чудесный пейзаж, блестяще исполненный и вобравший в себя трагическую красоту русской природы, но само название картины звучало для зрителя своеобразным сигналом, зовущим к

размышлениям, указывающим им путь. *Свинцовое непрозрачное небо* с нависающими над дорогой тучами, грозящими близким ненастьем, задает скорбный мотив этой картины. *Сама дорога*, выписанная подробно и зримо, с массой вьющихся параллельно ей, исхоженных сотнями ног тропочками, с вбитой в нее навечно пылью, хранит в своей памяти многозвучный кандалный звон. *Такие голубцы* ставили безвестные мастера у дорог, чтобы прохожие могли сотворить у них молитву. Этому образу отвечает образ странницы с котомкой, бредущей неведомо куда – как бродили на Руси в поисках лучшей доли испокон веков. *Среднерусский пейзаж* с теряющимся вдаль бесконечным горизонтом – один из музыкальных элементов картины, он «рифмуется» с протяжной песней. Русская красота по определению философа Ф. Степуна, – это красота на горизонте, красота за горизонтом, это вечное неутоленное стремление к ней.

6.

У омута (гибкое место)

У этой картины Левитана есть долгое литературное и фольклорное эхо. Летом 1891 года художник и Кувшинникова приехали вместе с Ликой Мазиновой, близкой знакомой Чехова, погостить в тверское имение ее дяди – Н.П. Панафидина. Поблизости располагалось Берново, имение Вульфов, друзей Пушкина. Пушкин бывал в Бернове. Здесь он услышал рассказ о дочери мельника, которая бросилась в омут, когда помещик отправил ее возлюбленного в солдаты. Это предание стало толчком к написанию знаменитой пушкинской «Русалки». Левитану показали мельничный омут, художник загорелся писать его. Эту работу он писал тут же, для работы над полотном ему отвели большой зал в старинном доме. Так родилась эта картина – странная, задумчивая, дышащая загадкой, словно наполненная тихими шорохами. Образ – сквозной образ русской культуры. С ним всегда связана тайна – несчастной ли любви, страшного ли преступления, встречи ли с тем, что недоступно пониманию. Это мир русалок и леших, это мир неземных озарений и страшного отчаяния. Художник уловил это тревожное настроение и выразил его живописными средствами. Это было его кредо: «Природу украшать не надо, – утверждал художник, – но надо почувствовать ее суть и освободить от случайностей».

Небо, как это всегда бывает у Левитана, во многом формирует основное настроение картины. Здесь оно светится глубоким светом в разрывах гонимых ветром облаков и наполняет зрителя тревогой. *Картина* во многом строится на контрасте бурлящей слева воды и мертво застывшей водной глади в правой части полотна: именно так жизнь противостоит смерти. *Один из элементов сюжета* этой картины-сочинения – мощные, побелевшие от времени бревна запруды, которые видел, бать может, еще Пушкин. По которым он, быть может, ходил, задумывая свою «Русалку». Подобное литературное эхо подчеркивает «романтизм» этой работы. Вновь отметим *характерный левитановский прием* – удвоение пейзажа посредством отражения его элементов в воде. Темные отражения высоких деревьев усиливают «мистическое» звучание картины.

7.

Шедевр И.И. Левитана «Над вечным покоем» (на краю вечности).

«Над вечным покоем» – одно из самых глубоких, философски насыщенных произведений Левитана. Летом 1894 года Левитан с Кувшинниковой проводил в Тверской губернии, близ озера Удомли. На этом озере художник и задумал свой шедевр. Древняя деревянная церковка перекочевала на полотно с одного из этюдов, сделанных Левитаном еще в Плесе. Полотно стоит несколько особняком в ряду пейзажей Левитана. На нем природа выступает совершенно самостоятельным целым («божественное нечто», как назвал ее однажды Левитан), рядом с которым все человеческие страсти выглядят смешными и ненужными. Во время работы над картиной Левитан все время просил Кувшинникову играть ему Героическую симфонию Бетховена.

Остров, словно брошенный могучей рукой в гущу разлившихся вод, соотносится с человеческой жизнью, говоря словами Паскаля, этого «вечного безмолвия бесконечных пространств». *Насквозь промокшие луга*, протянувшиеся до горизонта, добавляют

бесприютности в общую картину. *Старое кладбище* с валяющимися в разные стороны и уже повалившимися крестами напоминает о бренности, хрупкости и страшной ненадежности человеческой жизни. *Три стихии* представлены на холсте – темная вода промокшая земля и беснующееся небо; именно они составляют грозный образ природы. В окне *церкви*, примостившейся на высоком мысу, мерцает огонек. Сам обжитый человеком мыс, его контур отчетливо напоминает *нос лодки*, нависающий над глубокими водами вечности, которая уже поглотила в себе тысячи отважившихся броситься в плавание по этим водам.

8.

Левитан был мастером изображения неба. Оно у него везде разное: грозное, грозовое, умиротворенное, ветреное, светящееся голубизной и пр. Всякая конкретная форма при этом обусловлена основным настроением данного полотна, а точнее – взаимообусловлена, то есть одновременно и диктуется этим настроением, и сама это настроение формирует.

Если художнику требовалось представить идеальный образ русской жизни – как это было при создании картины «Тихая обитель» (1890), – то и небо он писал в соответствии с этим: недвижимое, вечное, почти благостное, с мирно застывшими над монастырем барашками облаков.

Если Левитан хотел дать зримый образ тишины – как это было при создании картины с характерным названием «Тишина» (1898), – то и сумеречное небо он писал «молчаливым», в соответствии с мудрым молчанием заснувшей природы.

Работая над полотном «Над вечным покоем», он решал иную задачу: показать одухотворенность мамой природы, ее «отдельность» по отношению к человеку, объявившему себя царем. И здесь именно небо определяет это грозное и торжественное движение природы, ассоциирующееся с вечностью, которая заставляет художника не только трепетно преклоняться перед нею, но и ужасаться, страшиться, тосковать. Огромные массы облаков словно на странном параде величественно плывут перед нашими глазами. Их цвет меняется – от свинцового до розового, они, принимая причудливые очертания, дышат тайной жизнью, они полны грозных знаков. Этот парад облаков и решил воспроизвести наш художник.

9.

Симфония Левитана

Левитан особенно пристрастно любил несколько тем и мотивов – соединившись в его творчестве, они звучали подобно симфонии, прославляющей красоту русской природы. Эта симфония положила начало новой пейзажной лирике в русской живописи.

Художественный мир Левитана – при взгляде издали – представляется единым целым, но при ближайшем рассмотрении распадается на несколько согласно звучащих мелодий и тем. Левитан – это новый взгляд на русскую природу, взгляд пронзительный и трепетный. Художественный мир Левитана динамичен. Художник всякую конкретную минуту своего «раскрытия» находил в состоянии движения, стремился к чему-то, достигал чего-то. Другими словами, менялся. Левитан – **чародей настроения**. Он уловил неизбывную грусть русского пейзажа, даже самого солнечного. Почему-то даже на каком-нибудь июльском пиру солнца, ветра, буйной зелени неизбежно думается о том, что все это очень ненадежно и скоро пройдет, превратится в уныние, застылость форм, замирание жизни.

10.

Осенний день. Сокольники (1879).

Это самый первый шедевр Левитана. Художнику тогда не было еще и двадцати лет. Сразу несколько важнейших для всего творчества мотивов соединились в нем – дорога, осень, вечер. Есть в нем и то, что прославило в последствии художника, – пейзажный мотив, говорящий на языке человеческой души.

Золотая осень (1895)

Картины Левитана середины 90-х годов полны чувства радости, выражаемого в брызжащих с полотен ярких красок. «Золотую осень», свое известнейшее произведение, художник написал в Тверском имении Горка, принадлежавшем Турчаниновой, и построил его на смелых цветовых контрастах. Промытое до прозрачной голубизны небо, золото листьев,

зелень пожухлой травы сливаются в нечто неотменимое и вечное – в красоту мира, очаровывающую и просветляющую человека.

Март (1895)

Это полотно, парное по своему мажорному настроению «Золотой осени», тоже написано в Горке. Картина настолько музыкальна, что звуки становятся почти реальными – зритель, стоявший перед ней, словно начинает слышать звон капели, крик птиц, храп лошади, ждущей своего хозяина. На глазах оживают ветки берез, разносятся острые запахи от избавляющейся от ледяного плена земли.

Сумерки. Стога (1899)

Стилистику живописного символизма воспринял в последние годы своей жизни Левитан – более того, он во многом сам формировал ее, создав серию своих «сумерек». «Стога» – пожалуй, самое известное произведение из этого ряда. Художник уходит от повествовательности своих работ, предельно упрощает форму, максимально насыщая подтекст произведения.

11.

Вода

Реки, озера, разливы – огромная тема в творчестве Левитана. Обширна тут и география – подмосковные ручьи, Волга, озера Тверской губернии, Крым, Финляндия, Ладога... Левитан очень любил воду, она была как бы родной его душе, была близка ей – своей переменчивостью и непостоянством, своей способностью, подобно зеркалу, удваивать изображение, своей «отзывчивостью» на внешние воздействия – будь то солнечный свет или ветер. К ряду шедевров середины 1890-х годов, отличавшихся яркостью красок и мажорностью общего звучания, относится, например, картина «Весна – большая вода», 1897, на которой художники изобразил яростный весенний разлив, пропустив его через собственную душу. И последнее полотно Левитана, его завещание, одна из вершин его творчества, связано с водой – это «Озеро», 1899-1900. Картина поражает своим симфонизмом (озеро, прозрачное небо, косогор, мирные дома на нем, белый храм, отражающийся в воде) и точностью художнического взгляда.

12.

Времена года

Левитан был очарован природой в любое время года и все же левитановские предпочтения определить несложно – у него очень немного зимних пейзажей (их можно пересчитать по пальцам), чуть больше – летних, гораздо больше – весенних («Ранняя весна», 1898 года – одна из них). Но очевидное первенство в этом списке держит осень, предстающая у Левитана в самых различных образах. Художник написал около ста осенних картин – таких, как «Осень. Мельница. Плес», 1888 год. Осень близка ему своей переменчивостью, «сломленностью», печалью, но и – одновременно яркостью красок, отчетливостью форм. Это самая «настроенческая» пора в году.

13.

Времена суток

Среди времен суток у Левитана был любимым вечер, хотя мы найдем у него немало утренних и дневных пейзажей. При этом само душевное переживание вечера у художника менялось на протяжении жизни. На рубеже 1880-90-х годов вечерняя пора ассоциировалась в его произведениях с моментом максимальной «проявленности» форм, тишины и ясности, яркий пример такого вечернего пейзажа – «Вечер на Волге», 1888 год. В конце 1890-х годов левитановский вечер превращается в почти символические сумерки. И в конце жизни Левитан иногда создавал иные вечерние пейзажи, напоминающие о его мажорном периоде, – к ним относится картина «Летний вечер», 1900 год.

14.

Атмосферные явления

Завершая рассмотрение характерных для левитановской симфонии тем-«мотивов» (хотя наш список получился неполным – в него вошли такие важнейшие для художника темы, как дорога,

русская деревня, тишина и пр.) отметим то, как он изображал «атмосферные явления». Они, как и везде у Левитана, не являются застывшими «знаками», но всякий раз одушевлены тем или иным настроением самого живописца. Это касается, например, дождя – если в ранних подмосковных пейзажах Левитана дождь всегда «рифмовался» с унынием и некой слезливостью, то на Волге он научился ценить тихие дожди, почувствовал в них особенную красоту. Эта перемена отношения зафиксирована в работе «После дождя. Плес», 1889 год. Увидев это полотно, Чехов сказал художнику: «Ты знаешь, на твоих картинах даже появилась улыбка». Это одно из немногих чисто пленэрных произведений Левитана – он написал эту картину за четыре часа, стремясь зафиксировать редкое освещение, которое могло в любой момент исчезнуть. Разным у художника бывает и ветер: тоскливым, печальным, грозным, радостным. В последнем качестве ветер стал героем левитановской работы «Свежий ветер. Волга», 1895 год, относящейся к циклу его мажорной лирики 1895-96 годов.

Викторина

1. Назовите дату рождения И.И.Левитана. (**18 августа 1860г.**)
2. Назовите любимых преподавателей Левитана. (**Саврасов, Поленов**)
3. После какой поездки в его живописи появились новые краски? (**В Крым в 1886году**)
4. Перечислите знаменитые работы Левитана. (**Знаменитыми работами Исаака Ильича Левитана являются: «Березовая роща» (1885-1859), «Вечерний звон» (1892), «Владимирка» (1892), «У омута» (1892), Осенний день. Сокольники (1879), Золотая осень (1895), Март (1895), Сумерки. Стога(1899).**)
5. Как называют Левитана ценители его живописи? (**Чародей настроения**)
6. С чем по звучанию сравнивали произведения Левитана, передающие красоту русской природы? (**С симфонией**)
7. Что создал художник в отечественной живописи? (**Пейзаж настроения**)
8. Что является шедевром в творчестве Левитана? (**«Над вечным покоем»**)
9. Любимое время года художника, которому он отдавал очевидное предпочтение? (**Осень**)
10. Любимое время суток. (**Вечер**)
11. Дата смерти великого живописца. (**22 июля (4 августа) по новому стилю 1900 года Левитан умер.**)

