

К интегрированному
уроку в 8 классе
Русский язык
Изобразительное
искусство
Тема: Сочинение по
картине И.И. Левитана
«Осенний день.
Сокольники»

Составила:
учитель изо
МОУ Саюкинской сош
Часовских О.В.

Жизнь и творчество
Исаака Левитана

Картина, это что такое? Это кусок природы, профильтрованный через темперамент художника, а если этого нет, то это пустое место.

/Левитан И.И./

«... Любовь к природе, требовательность к себе и исключительная зрительная память - таковы характерные черты Левитана, как художника. ... Левитан остался в моей памяти как художник, неразрывно связанный с русской национальной школой пейзажа, как художник, глубоко любящий родную природу, без усталости ее изучающий и с большим мастерством воплощающий эту природу в своих работах.»

/Бакшеев В.Н./

И.И. Левитан родился 18 августа **1860** г. Отец закончил раввинское училище и занимался самообразованием, изучая иностранные языки. Семья существовала на небольшие заработки отца. Несмотря на бедность и скудность средств (кроме Исаака, в семье был еще сын и две дочери), в доме царила добрая и чистая атмосфера, благоприятная для духовного развития детей. Отец сам обучал их грамоте, а в конце 1860-х, начале 70-х годов перевез семью в Москву, чтобы дать детям возможность выйти в люди.

В **1873** году Исаак Левитан поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился и его старший брат Авель. Годы учебы Левитана совпали с наиболее ярким периодом в жизни училища. В то время там преподавали знаменитые художники В.Г. Перов, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов. Семье Левитана так и не удалось выбиться из нужды. Был момент, когда ему грозило исключение из училища, так как нечем было платить за обучение. Ранняя смерть родителей до крайности осложнила жизнь юноши, и только талант и упорное желание стать художником помогли ему преодолевать невзгоды почти нищенского существования.

Но талант Левитана уже в те годы получил признание и у товарищей, и у его учителей. Спасением для него была небольшая стипендия, назначенная за успехи в учебе.

Уже ранние работы художника удивительно лиричны.

В **1879** году в училище проходила вторая ученическая выставка, на которой Левитан показал только что написанную картину "**Осенний день. Сокольники**".

За несколько дней до открытия картину увидел товарищ Левитана по училищу Николай Чехов. Он решил, что картина только выиграет, если на ней появится женская фигура. И женщина появилась. Написал ее Николай Чехов. Выиграла ли от этого работа Левитана? Саврасов считал, что вмешательство Н.Чехова испортило картину. Тем не менее, в таком виде она была показана на выставке.

Приехал и П.М. Третьяков, более 20 лет собиравший свою коллекцию. Неспешно переходил он от одной картины к другой, опытным взглядом оценивая их. Остановился перед картиной И.Левитана "Осенний день. Сокольники".

"Осенний день. Сокольники".

Перед ним был скромный осенний пейзаж: уходящая вдаль аллея парка, с обеих сторон высокие старые сосны и молодые клены, засыпавшие землю осенней листвой. Долго не отходил от картины искушенный коллекционер. Что привлекало его? О чем думал он, глядя, как ветер гонит по осеннему небу клочья туч, раскачивает верхушки сосен, сметает с кленов листву и обвеваает одинокую фигуру идущей по аллее женщины? Возможно, его заворожила динамичность пейзажа, и он почувствовал в нем гармонию и музыкальность. Действительно, в картине можно было уловить музыкальный ритм, она чем-то напоминала осеннюю песню без слов.

Третьяков попросил познакомить его с художником, автором этой картины. Подошел смущенный, растерянный Левитан. Третьяков сказал, что хочет купить картину, и предложил за нее 100 рублей.

Так в знаменитой галерее появилась первая картина Левитана. Для 19-летнего художника это был большой успех. Пройдет время, и собрание Третьяковки ещё не раз пополнится произведениями этого гениального художника. Но первой была именно картина **«Осенний день. Сокольники»**.

В этой небольшого формата работе многие увидели необыкновенный дар молодого художника к обобщению, к умению создать в немудреном по замыслу сюжете настроение.

Картина рождает у зрителя грустное чувство, навеянное осенним днем, одинокой фигурой женщины, опадающей листвой. Колористическое решение, которое использовал Левитан, позволило создать ощущение сырого воздуха, проникновенно выразить состояние природы, присущее именно этому времени года.

По длинной осенней аллее, усыпанной жухлыми листьями, бредет одинокая женщина, и по ее походке, фигуре, опущенному взгляду можно догадаться о ее нерадостном настроении, печали.

Приглушенный, сумрачный колорит сентября созвучен ее состоянию. В небольшой (63,5x50 см), почти этюдной по живописной манере картине ощущается глубина и бесконечность пространства.словно входишь в величественный храм природы, где как будто сходятся земной и небесный пути. Торжественно тянутся ввысь стволы сосен, пылают, освещая сумрачную аллею, будто пламенем костра, желтая листва кленов.

Хрупкая женская фигурка кажется случайной, затерявшейся в пустынных аллеях безлюдного парка. Эта одинокая душа погружена в себя и не замечает строгой торжественности окружающего мира, его задумчивой грусти. Высокие сосны по краям аллеи, словно две стены отделяющие её от внешнего мира, от реальности.

«...Это единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек. Люди уйдут из левитановских пейзажей, останется одна щемящая грусть. Людей заменили дождливые закаты, сумеречные стога, торные большаки, пурпурные и медные купы деревьев, продуваемые промозглым ветром. Лирические пейзажи Исаака Левитана, как и пейзажная лирика Бориса Пастернака — это мир до шестого дня творения. Ибо на шестой день Господь создал человека.»

Пелевин Ю. А.

Левитан уловил характерный для его времени разлад души человека и вечного мира природы.

"Левитановская осень" стала нарицательным понятием:

В творчестве ИСААКА Ильича Левитана чистая радость соседствует со щемящей душу печалью, тревогой и одиночеством.

Жизнь не баловала художника, и в его творчество органично входят эти настроения, стремления в самой природе уловить и передать глубокие переживания и раздумья, волновавшие его самого и его поколение.

Золотая осень.

Золотая осень. Слободка.

**Осенний солнечный день.
Этюд**

Русская природа, непрестанная смена ее состояний, характерный, особенный облик родной земли, наконец, отношение человека к природе - вот что становится содержанием творчества Левитана.

Левитан написал множество этюдов: в Подмосковье, в Останкино или в Саввинской слободе под Звенигородом, в Крыму, словом везде, где бывал. Часами бродил он по живописным местам, пристрастился к охоте и без усталости работал, стремясь передать в этюдах сияние солнечного света, движение воздуха, свежесть листвы.

Весна. Последний снег.

Осенние листья. Этюд для картины «Осенний день. Сокольники»

Мостик. Саввинская слобода. Этюд.

Саввинская слобода под Звенигородом.

У омута.

Заросший пруд.

Вечерний звон.

Тишина.

Владимирка.

Над вечным покоем.

Март.

Исаак Левитан - самый великий из тех пейзажистов, которые в XIX веке открыли для современников скромную красоту русской природы. Начиная работать под руководством Саврасова и Поленова, Левитан вскоре оставил далеко позади своих учителей, навсегда вписав свое имя в историю отечественной культуры. Долгое время считалось, что в России нет природы, способной вызвать восхищение и стать темой для серьезного произведения. Вместо природы была лишь серая, безликая масса, тоскливая и бесконечная, как горе людское. Левитан старался не изображать внешне эффектные места. Ему это было не нужно. В самом простом деревенском мотиве он, как никто другой, умел найти то родное и бесконечно близкое, что так действует на душу русского человека. В его картинах нет «красот» природы. Только хмурые перелески, бедные поля и покосившиеся избёнки, грустящие под ситцевым небом.

Левитан наполнил наш русский пейзаж чувствами, и теперь уже никто не мог отвернуться от средней полосы России – у неё появилось своё неповторимое лицо и неотразимое очарование, перед которым меркли красоты заморских стран.

«Картины Левитана требуют медленного рассматривания», - писал К.Паустовский.

И.И.Левитан – создатель **«пейзажа настроения»**, которому присущи богатство поэтических ассоциаций, раскрытие тончайших состояний природы.

Зритель учится по-новому видеть, по-новому любить их, он учится новому для себя отношению к родной природе.

Творческий путь Левитана длился всего около двадцати лет, но за эти годы он создал больше, чем все остальные пейзажисты России вместе взятые. Можно без преувеличения сказать, что после Левитана русский пейзаж стал другим.

Левитан умер в **1900** году, став последней ярчайшей фигурой золотого века русской культуры, словно подытожив искания лучших русских умов того времени.

Исаак Ильич Левитан.

**«Осенний день.
Сокольники».** 1879.

Источники информации.

- <http://gallery.itdevelop.ru/gallery>
- http://www.art-catalog.ru/art_picture.php?id_picture=6&id_artist=1&is_master=Левитан
- Энциклопедия мирового искусства. Шедевры русской живописи. Изд. «Белый город», 2006.
- Энциклопедия «Всё о живописи» <http://jivjpis.ru>