

КРАЙ

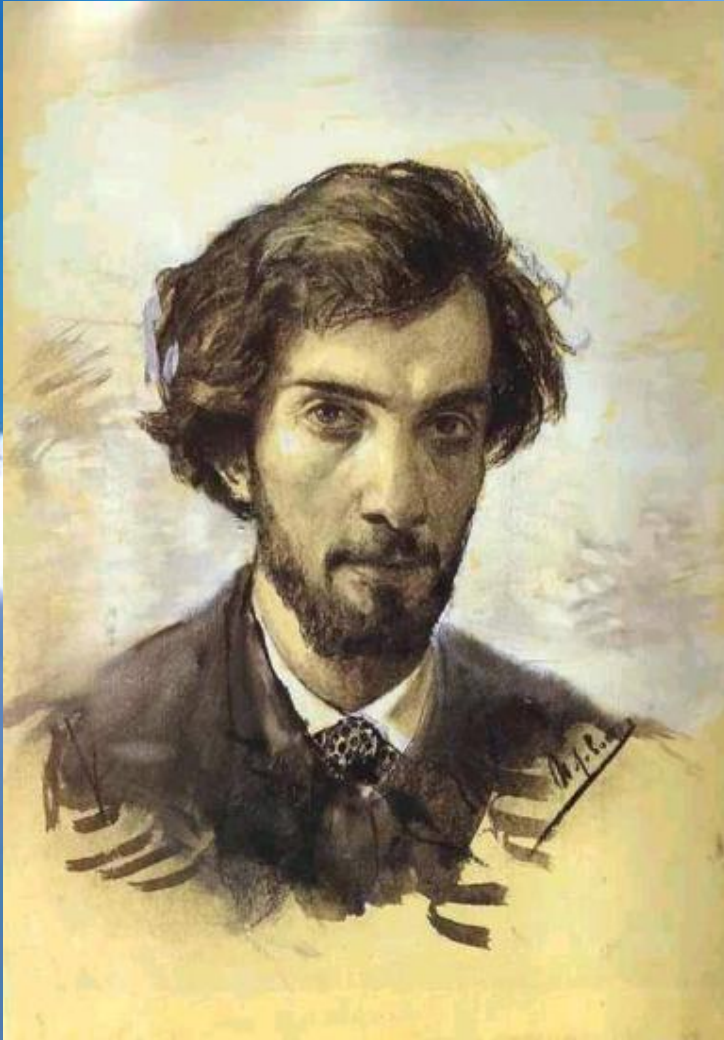
ВДОУШОВЛЕНИЯ

Лариса Евгеньевна
МБОУ УСОШ №4

Левитан Исаак Ильич

Исаак Левитан - самый великий из тех русских пейзажистов, которые в XIX веке открыли для современников скромную красоту русской природы. Среди многих своих коллег пейзажистов Левитан выделяется, как одухотворенный мастер создающий поэтический образ природы, с ее глубокой эмоциональностью цветовых оттенков, что заставляет зрителя чувствовать в картине художника прекрасное состояние русской природы, во всем ее великолепии и умиротворенности. За все время творческой биографии Левитан создал тысячи картин и этюдов, и его работы с полной уверенностью можно считать эталоном в пейзажной живописи. В поисках вдохновения художник много путешествовал. В Тверскую губернию он впервые приехал весной 1891 г. В 1893 г. Левитан побывал в имении на реке Мсте в 26 км от Вышневолочка. В этом же году он впервые приехал на Удомельские озёра.

Приехав в гости весной 1894 года на несколько дней в усадьбу Донского Гирино, художник отыскал на берегу Островенского озера наконец пристанище.

Это был "старинный дом Ушаковых в стиле ампир, с зеленовато-голубоватыми от древности стеклами в окнах и с широкой лестницей, спускающейся несколькими маршами и лошадками с балкона в сад, который весь утопал в сирени. Ею была заполнена большая часть имения Островно, и она была ровесница старому дому".

Большая картина "Озеро" является главным произведением позднего Левитана. Ни для какой другой работы он не делал столько подготовительных этюдов и эскизов, несколько раз выезжая на этюды специально для пополнения материалов к картине. Художник работал над "Озером" много и упорно, пытаясь создать монументальный, целостный, неслучайный образ русской природы. Левитан даже собирался назвать картину "Озеро. Русь", и под таким названием она часто и упоминается в книгах и статьях. Это полотно стало "лебединой песней" Левитана - художник умер, оставив его незаконченным.

Картина производит удивительное впечатление - почти импрессионистическая непосредственность в передаче свежести и яркости солнечного дня, золотые облака, плывущие по бездонному небу и отражающиеся в голубой воде озера, белые колокольни на высоком берегу, зеленые луга, желтые поля, яркие осенние деревья - все это наполняет зрителя верой в доброе и радостное будущее нашей общей Родины.

Эта картина Левитана принадлежит к жанру исторического пейзажа. Ведь на ней изображён Владимирский тракт, по которому до строительства железной дороги отправляли в Сибирь каторжников. На холсте предстаёт тусклый, почти лишённый ярких красок пейзаж. Тяжело нависли над землёй серые облака. Среди унылых бескрайних полей тянется за горизонт широкая лента дороги.

Тысячи людей прошагали по этому тракту идя навстречу неизвестной судьбе. И не все удалось преодолеть этот путь. Придорожный крест, у которого застыла одинокая женская фигурка, напоминает о тех, кто упал на обочине дороги, о тех, у кого не было сил встать и идти дальше... А сколько таких безымянных могил было разбросано вдоль Владимирского тракта, сколько почерневших от дождя крестов отмечали горестный путь каторжан?

В самом простом деревенском мотиве он, как никто другой, умел найти то родное и бесконечно близкое, что так неотразимо действует на душу русского человека, заставляя его снова и снова возвращаться к картине. Бедные поля и покосившиеся избенки, хмурые перелески, грустящие под ситцевым небом. Левитан наполнил наш бедный пейзаж чувствами, и теперь уже никто не мог отвернуться от средней полосы России - у нее появилось свое неповторимое лицо и неотразимое очарование, перед которым меркли красоты заморских стран.

Результатом пребывания Левитана на Удомельской земле в 1893 г. стало полотно «Над вечным покоем», написанная по этюдам, сделанным на озёрах Островно и Удомля. На картине тяжело нависают над землёй свинцовые облака. Мрачным и враждебным выглядит и широкое озеро. Ничто живое не может потревожить серую гладь его вод. Лишь вой ветра в силах разорвать зловещую тишину, царящую на картине. На крутом берегу художник изобразил маленькую церковь, рядом с которой приютилось заброшенное сельское кладбище. Покосившиеся кресты, неухоженные могилы - наверное, уже нет в живых и детей, и внуков тех, кто нашёл здесь последний приют. Это место вечного покоя, где не звучат человеческие шаги и голоса. Только едва заметный огонёк в церковном оконце нарушает ощущение полного безлюдья, но это крохотное пятнышко света ничего не может противопоставить мрачному величию природы.

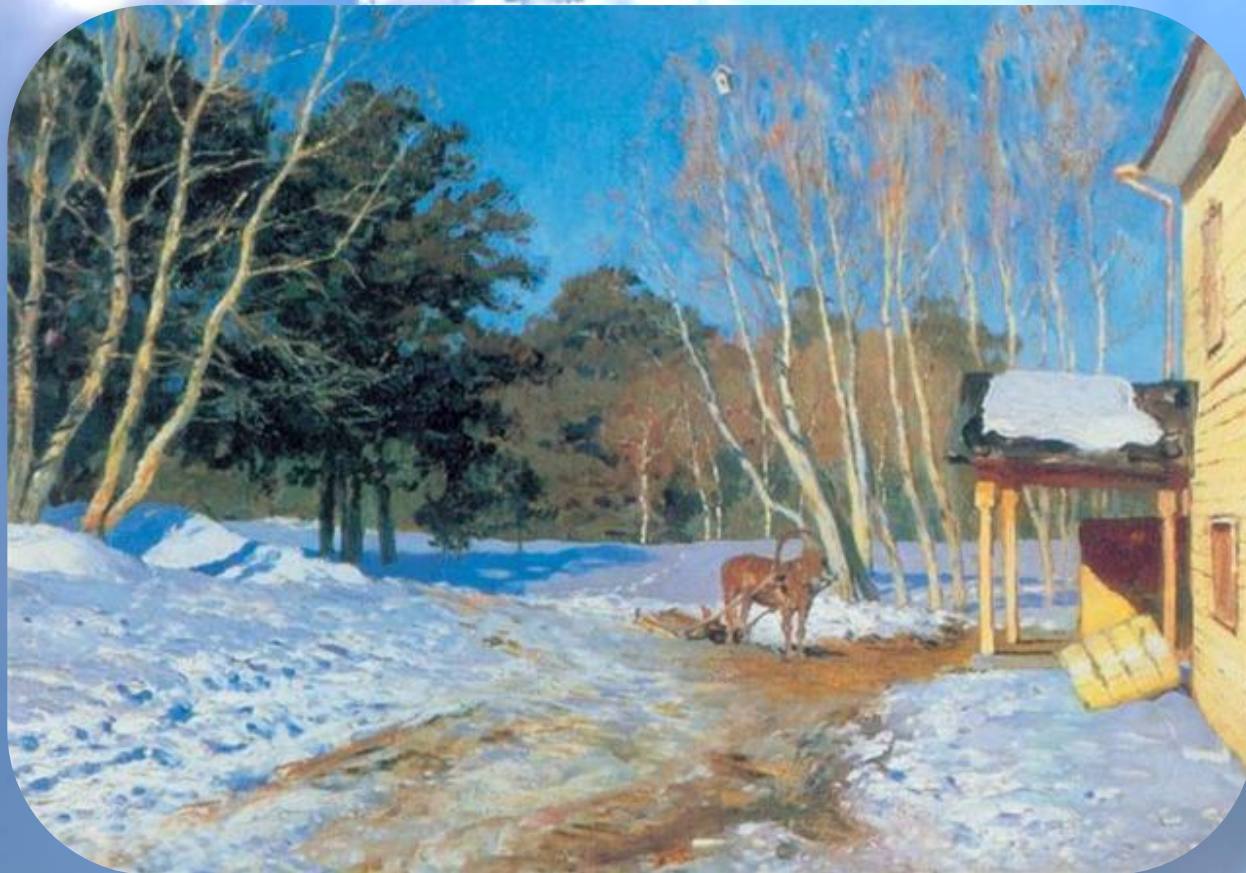

«Золотую осень», свое известнейшее произведение, художник написал в тверском имении Горка. Промытое до прозрачной голубизны небо, золото листвы, зелень пожухлой травы сливаются в нечто вечное — в красоту мира, очаровывающую и просветляющую человека. Картина «Золотая осень» — самая популярная картина Левитана, посвящённая русской осени.

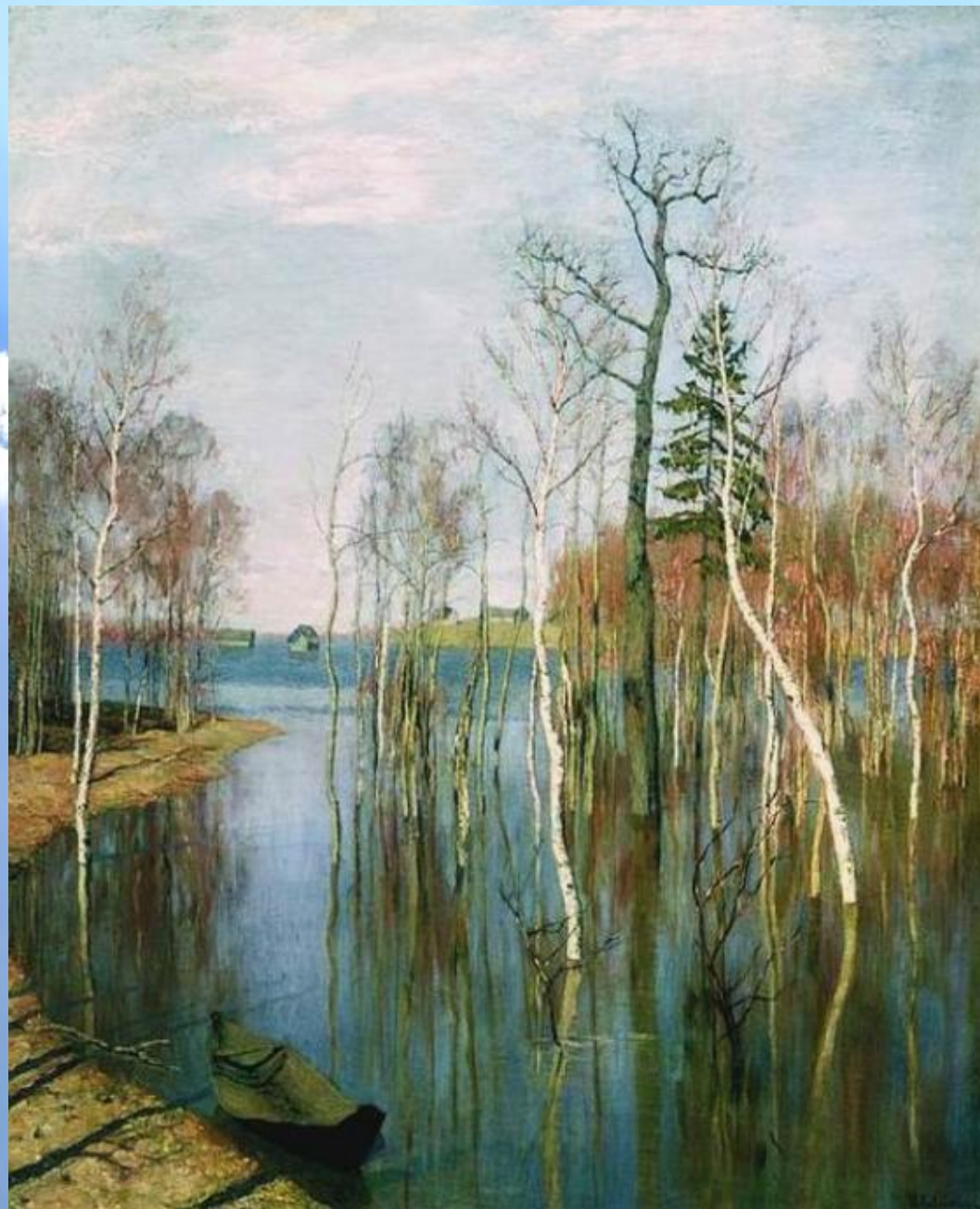
Знаменитая картина "Март" написана в имении , принадлежавшем семье Турчаниновых.. Известно, что Левитан редко изображал зиму и снег, предпочитая им осеннюю или весеннюю пору. Но, однажды, он взялся таки за зимний пейзаж, и написал эту картину - "Март". Работа произвела переворот в русской пейзажной живописи. Оказалось, что еще никто до него так живописно и ярко не писал снег, синие тени деревьев и яркое голубое небо.

Завораживающие картины тверской природы стали у Левитана картинами русской природы, а тверская земля – образом русской земли. Левитан прославил эти места. Молодые художники, его ученики и наследники, вдохновленные удивительной красотой этих сказочных мест, один за другим, стали приезжать сюда для работы. Картины Левитана не виды местностей, не справочные документы, но сама русская природа с ее неизъяснимо тонким очарованием, тихая, скромная, милая русская природа.

К величайшим шедеврам русской весенней лирики относится небольшая картина "Весна. Большая вода". Звонкое, голубое небо, устремляющиеся ввысь белые березы и деревца, плывущие вдали избы, утлая донка, сливаются в ней в настолько мелодичное, чистое, прозрачное целое, что, всматриваясь в это очарованное пространство, как бы растворяешься в голубой лагуне солнечного весеннего дня.

В последние годы жизни, будучи уже серьезно больным, Исаак Ильич достиг поразительного совершенства и простоты в изображении природы, тема становится ведущей в творчестве художника. До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил до него, он - один из самых больших поэтов Волги. Волжская природа с ее бесконечными просторами, чередованием лесов, равнин, полей вдохновила художника на новые сюжеты.

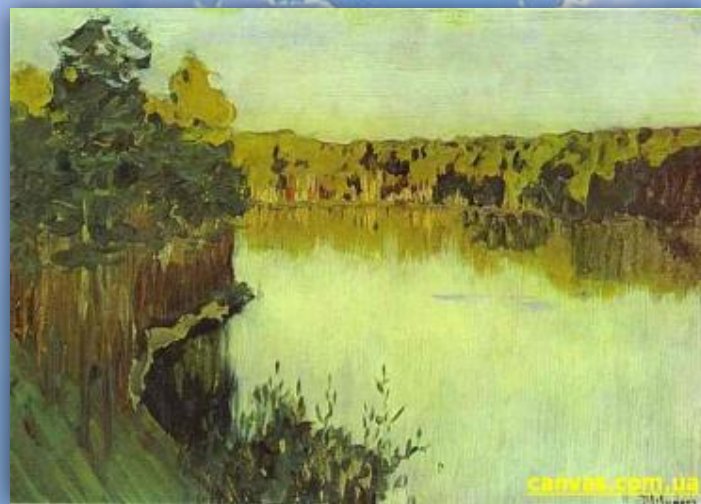

Художник создал полотно редкой впечатляющей силы: общий сумеречный тон картины, таинственно спокойная гладь омута, хмурое вечернее небо, красноватые отсветы заката на воде, пустынная тропинка, словно прячущаяся среди темных кустов, - все это создает образ природы, полной тревожной настороженности, скрытого драматизма.

Результатом пребывания Левитана в наших краях было рождение одного из значительных его полотен «У омута». Омут — 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.

В тоскливой и слякотной российской осени есть несколько ярких солнечных дней, когда природа превращается в волшебную сказку. В такие дни деревья кажутся покрытыми сверкающими драгоценностями. И притихает непоседливый ветер, отложив на время свои игры с листвой. Может быть, уже завтра он поднимет в воздух шелестящее красно-золотое облако, а потом безжалостно швырнёт его на землю, обрекая на быстрое гниение. Но сегодня даже своему равному ветру кажется невозможным уничтожить хрупкую красоту этого чудесного уголка. Это пора увядания природы. Уже холодна вода в прозрачной синей реке.

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.

М.В. Нестеров сказал: «Наше искусство потеряло великолепного художника-поэта... Левитан показал нам то скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже, - его душу, его очарование».

