

Исаак Ильич Левитан

СЦЕНА ВТОРАЯ

Третья

Исаак Ильич Левитан,
сын и Герасимов!

Третья

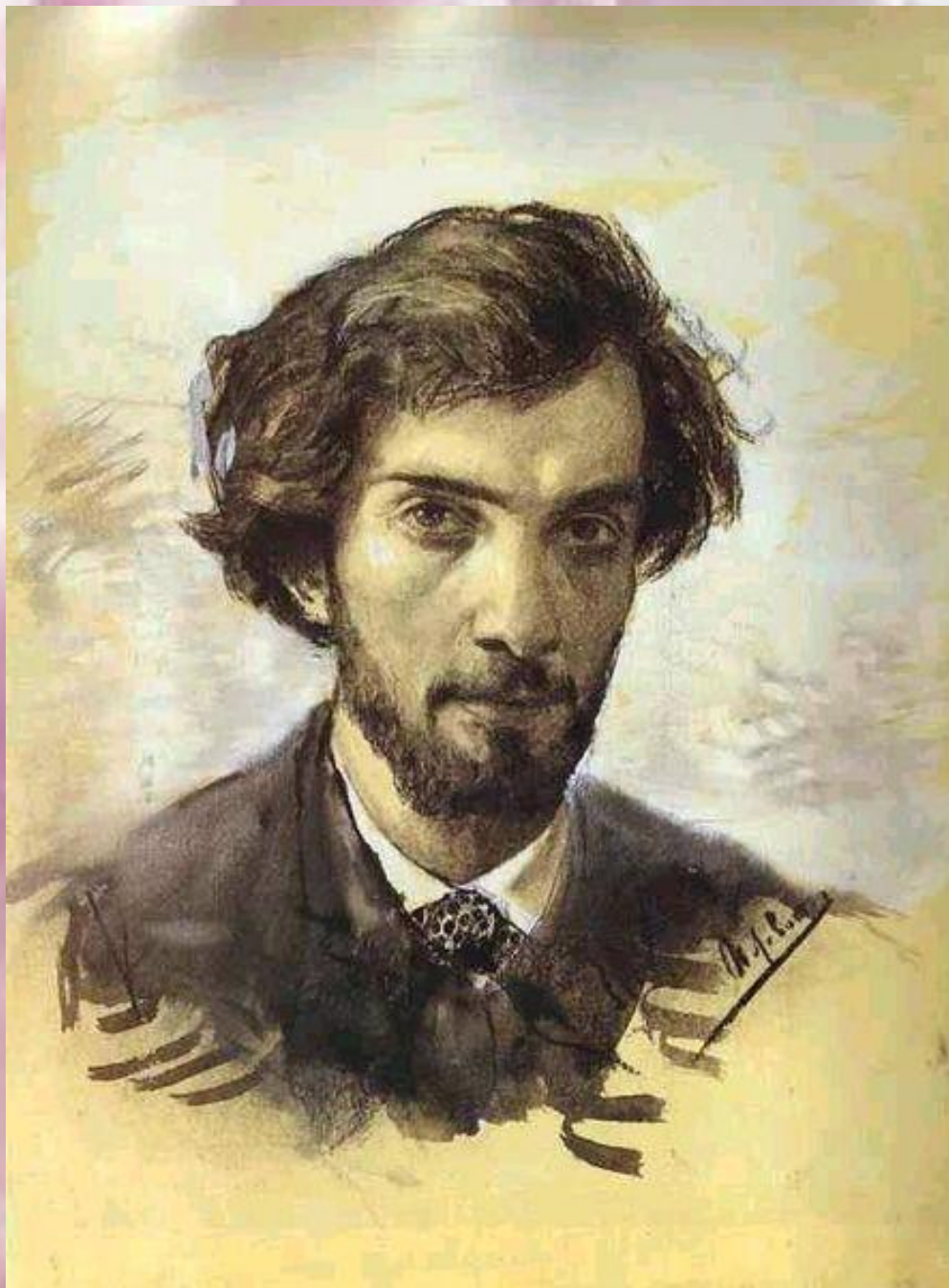
О великая любовь, как доверилась
Но в тень, когда убежденный
И не восторгается, преданно
Наша жизнь, от любви не отрывается.

Герасимов

Видели, как излучает? Дочерины,
Вот вам руки мои, Клевету дурною,
Не стоит Белка преданной любви,
Которую так важно преданная ей.

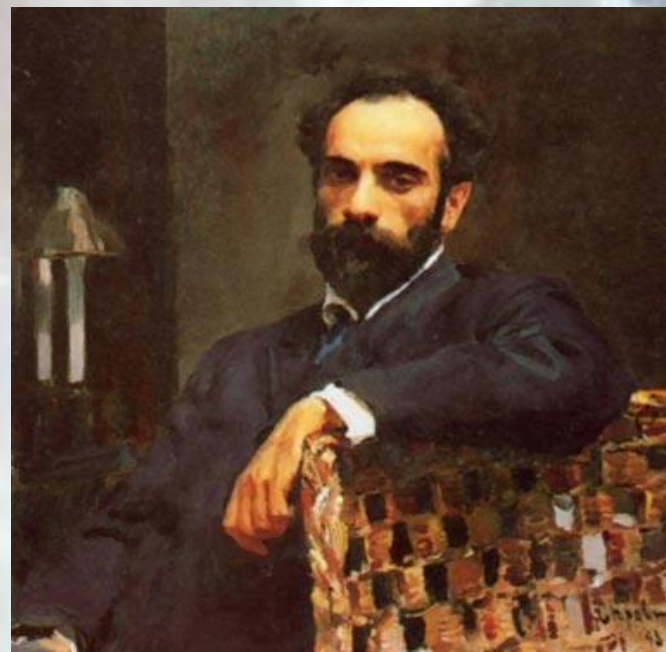
Третья

Клевету и в излучении картин,
Что не восторгается, преданно
Смел и горю! Как любит и меня, горю!

- ❖ **Художник-живописец, пейзажист, мастер лирического пейзажа. Преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Представитель реалистической школы.**
- ❖ **Исаак Ильич Левитан родился 30 августа 1860 года в Литве, в местечке Кибарты Ковенской губернии.**
- ❖ **В сентябре 1876 года Левитан попадает в пейзажную мастерскую А. К. Саврасова, а позже становится учеником В. Д. Поленова.**

- Испытавший в юности настоящую нищету и немало потерпевший в жизни из-за своего происхождения, художник создал в отечественной живописи удивительный «пейзаж настроения», выразивший душу русской природы. Страстная влюблённость в русскую природу, зачарованность её образами с самого детства помогали ему создавать произведения большой обобщающей силы.

- В 1873 году Левитан поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Оказавшись в классе А.К.Саврасова, Левитан искренне воспринял самое главное наставление любимого педагога:
«...пишите, изучайте, но главное - чувствуйте!»
Умение чувствовать природу, наблюдательность, поэтичность, трудолюбие принесли художнику плоды. На ученической выставке его картина «Осенний день. Сокольники» (1879г, Государственная Третьяковская галерея, Москва) была замечена и оценена зрителями. П.М. Третьяков, известный коллекционер и знаток искусства, считавший главным в живописи не только красоту, но и поэзию, правду, душу, купил эту картину.

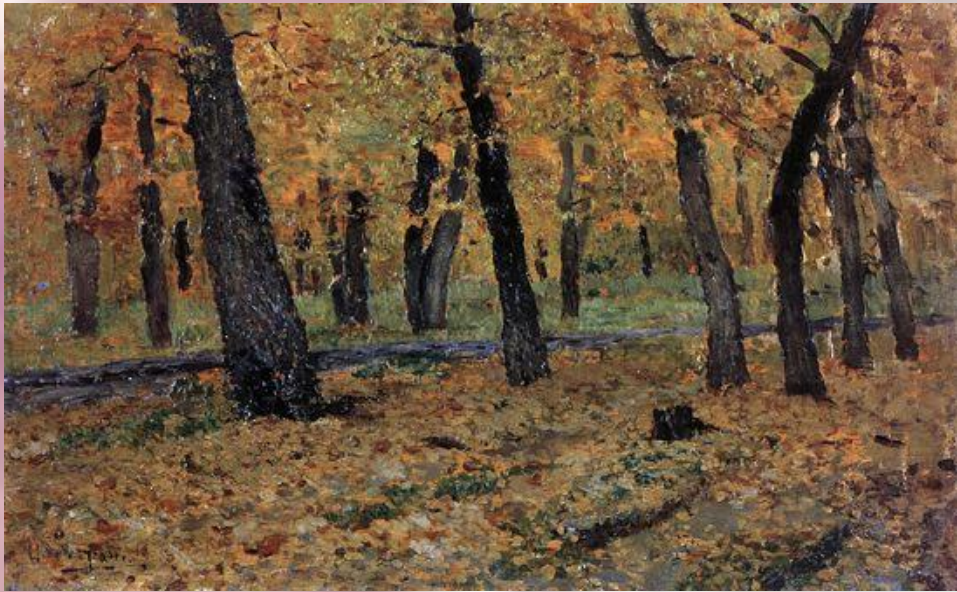
- **К первым из дошедших до нас произведениям живописца относятся два небольших пейзажа, показанных на ученических выставках, - "Вечер" (1877) и "Солнечный день. Весна" (1877).**

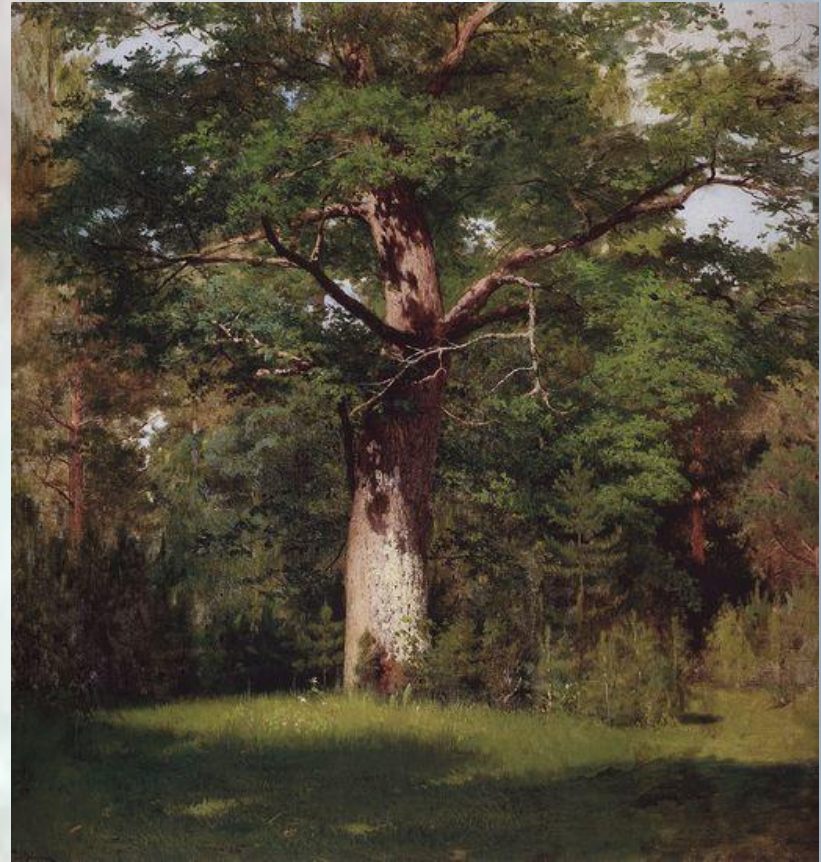
- ◆ **С ученической выставки 1880 года П. М. Третьяков приобретает картину девятнадцатилетнего художника "Осенний день. Сокольники". Это было первым признанием таланта Левитана.**

Первые работы

- ❖ В летние месяцы 1880-1884 гг. он пишет с натуры в Останкине. К этому времени относятся работы: "Дубовая роща. Осень" (1880), "Дуб" (1880), "Сосны" (1880).

«Дубовая роща. Осень»

«Дуб»

- В ранних работах Левитан выступает как мастер камерного лирического этюда. Поездки на Волгу во второй половине 80-х годов положили начало волжскому циклу. С парохода Левитан разглядел на берегу небольшой живописный городок. Это был Плёс, чьи окрестности впоследствии он запечатлел на своих полотнах.

- В картине «Вечер Золотой Плёс» (1889 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва) сквозь влажный вечерний воздух проступает ощущение тихого счастья. Вид на церковь с часовней и дом с красной крышей, в котором жил Левитан. Мягкий, золотисто-розоватый на закатном солнце туман, обволакивающий Плёс, сочная зелень пологого склона, голубовато-белые стены колокольни на фоне бело-розового неба – всё это наполнено чувством гармонии природы и бытия. Левитан отразил великую реку тепло и умиротворённо. Этим чувством наполнены все детали картины и, даже белая собака, которую еле видно в высокой траве на первом плане выглядит очень трогательно.

- Однажды в день Святой Троицы Левитан, воспитанный в традициях иудаизма, отправился в православный храм и там, услышав слова праздничной молитвы, прослезился. Художник объяснил, что это «не православная, а какая-то... мировая молитва!» Так был написан удивительный по красоте и мажорному звучанию пейзаж «Тихая обитель» 1890г. Государственная Третьяковская галерея. Москва). Спустя два года этот же пейзажный мотив Левитан использовал в другой своей работе «Вечерний звон» (1892г. Государственная Третьяковская галерея. Москва.)

- «Моделью» для художника послужил Кривозерский монастырь на Волге, близ города Юрьевца. В лучах предзакатного солнца на фоне золотистого бледно-лилового неба изображён православный монастырь. Призрачно отражаются в воде его белокаменные стены. Плавный изгиб реки огибает обитель, уходя вдаль, и, кажется, будто над водой летит малиновый перезвон колоколов. На переднем плане к воде спускается несколько заросшая тропинка, но к обители деревянный мост не ведёт. От него осталась только старая покосившаяся пристань, рядом стоят тёмные рыбацкие лодки, мимо монастыря проплывает шлюпка с паломниками. Настроение этой картины оставляет надежду на возможность гармонии человека с самим собой.
- Левитан был новатором в области художественных исканий. Стремясь более точно передать состояние природы, её очарование, характер в том или ином освящении в тот или иной день, в час заката, сумерки или в лунную ночь Левитан стремился к абсолютной колористической точности. Острота наблюдения соединяется с отбором изобразительных средств, ради выражения определённого настроения. Об этом свидетельствует процесс создания картины «Владимирка» (1892г. Государственная Третьяковская галерея. Москва.)

«Владимирка» (1892)

- ❖ **Бесконечно серая, уходит вдаль, казалось бы, ничем не примечательная дорога. Вокруг пусто, голо, лишь редкие перелески да кусты скрашивают бедность пейзажа. И тучи, беспросветно нависшие над горизонтом, и однотонный колорит картины, и одинокая фигурка странницы подчеркивают мрачный мотив пустынной дороги. Малые тропинки, словно ручейки в реку, вливаются в ее широкое течение, а она господствует над раскинувшейся вокруг степью, и кажется, будто вся Россия пересечена ею.**

«У омута» (1892)

«Природа для художника уже не некий объект деятельности, не враждебная сила, а источник вдохновения и самой жизни. Она прекрасна сама по себе.

Природа живет по своим законам, величественная и вечная.»

Левитан И.И.

- Философской значительностью отмечена картина «Над вечным покоем» (1894. Государственная Третьяковская галерея. Москва). Под клубящимися свинцово-лиловыми тучами на крутом и пустынном берегу огромной, простирающейся до самого горизонта реки стоит ветхая деревянная церковь. Немногочисленные деревья укрывают унылый погост. А вокруг – ни души и только тусклый цвет в окне церквушки дает призрачную надежду на спасение. Картина полна чувства глубокой тоски, бессилия, одиночества. В образе грозного неба встаёт образ российской действительности. Это полотно – одно из самых экспрессивных произведений художника, динамичных и ассоциативных.

Пробуждение в творчестве

- ❖ **В солнечные мартовские дни пробуждается природа ("Март"), по-весеннему поет и звенит ручей ("Весна. Последний снег", 1895), нежно благоухают цветущие яблони ("Цветущие яблони", 1896); в хрустальной осенней ясности сверкает золото листьев, синеют реки, пустеют рощи ("Золотая осень", 1895) и наступает "пышное природы увяданье" ("Осень", 1895). Поэтическая красота природы дана как прославление родной страны, звучит как песня, гимн Родине.**

«Весна. Последний снег»

**И только всего,
Что, как прежде красна,
Пришла,
Прилетела,
Вернулась весна!**

«Март» (1895)

- ❖ **Словно на глазах у зрителя отступает зима, не в силах сопротивляться молодым и здоровым силам весны. На дороге, что ведет к дому, снег уже побурел, смешался с землей. Около дома, где особенно тепло, снег слоится, становясь похожим на тонкие пластинки слюды. Только на лесной поляне, снег лежит еще почти нетронутый.**
- ❖ **Ощущение, создаваемое картиной, можно определить одним словом – праздник. Светлая сторона дома, отражающая солнечный свет, оранжевые столбики крыльца, густо-коричневые тени на двери, голубые – на снегу, светло-фиолетовые рефлекссы на кронах молодых деревьев, ярко-синяя глубина неба – таков ликующий, полный жизни колорит**

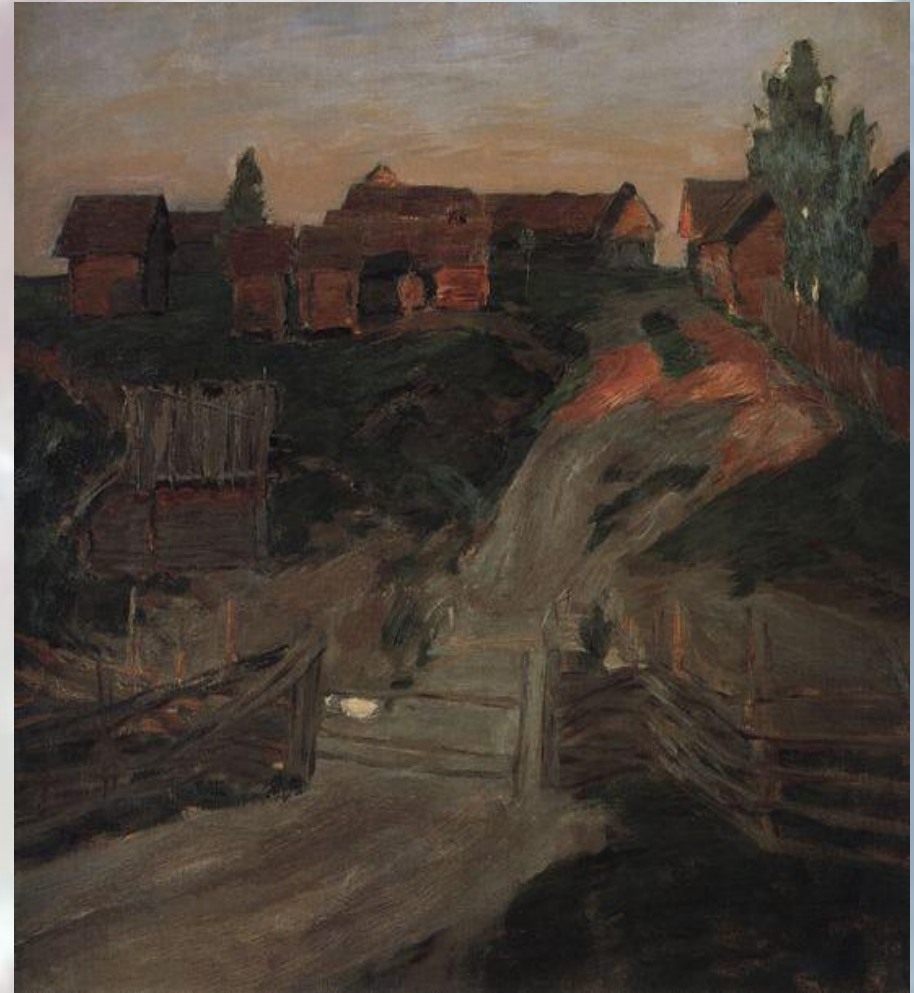
«Золотая осень» (1895)

- ❖ Он находит чистые, звонкие тона для медных крон берез, тусклые, приглушенные для зелени трав, холодные, иссиня-фиолетовые для неподвижной поверхности воды с ясными отражениями берегов в ней. Он уводит взгляд зрителя далеко в глубину картины, вслед за исчезающим среди полей ручьем. Рисуя тонкие и стройные стволы берез, он создает тот едва уловимый лирический мотив, который заставляет ощутить поэзию русской природы.

Последние работы

❖ В последние годы жизни пейзажи Левитана поражают тонкостью и глубиной. Они отражают стремление художника "изошрить" свое искусство так, чтобы "слышать трав прозябанье". Он все чаще обращается к воплощению неуловимых моментов в природе, стремится к предельному лаконизму изображения "Последние лучи солнца" (1899), "Луна. Сумерки" (1899), "Сумерки" (1900), "Сумерки. Стога" (1899). Два последних пейзажа признаны подлинными шедеврами Левитана.

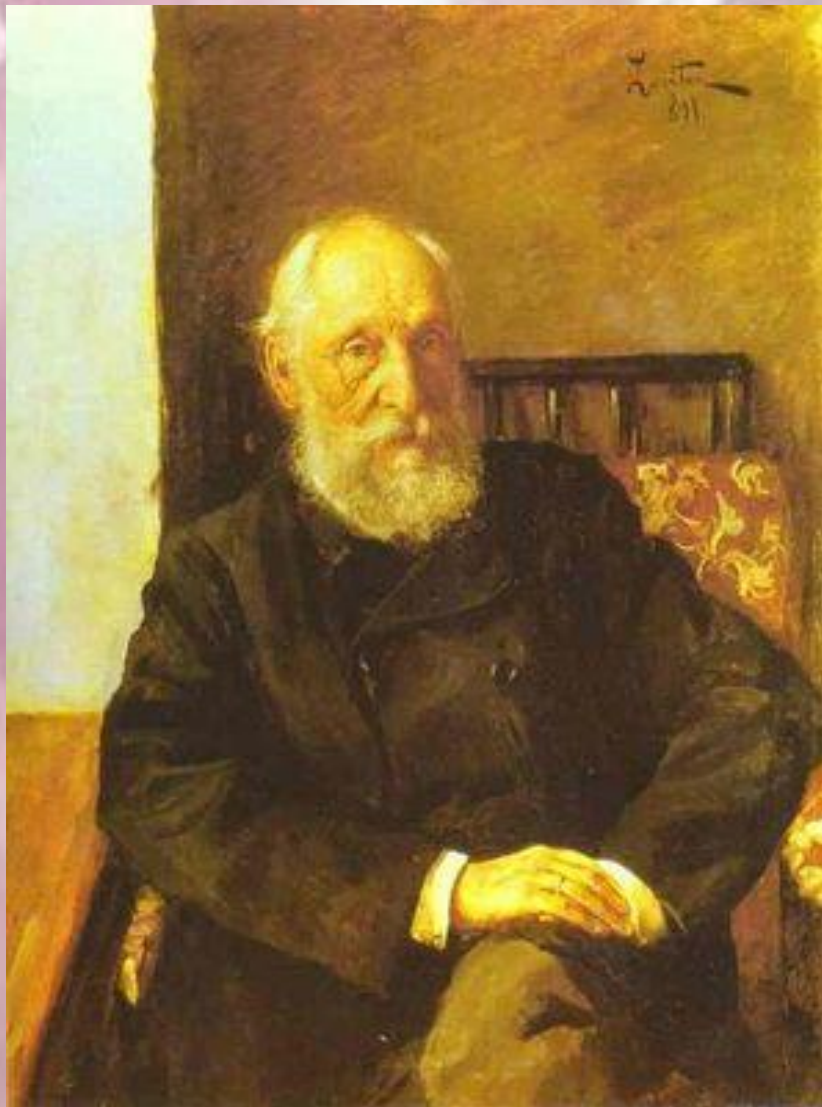

«Последние лучи солнца»

- Последним незавершённым полотном Левитана является «Озеро. Русь» (1900г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Мир словно ожил перед взором художника, наполнился светом, воздухом, дыханием тёплого влажного ветра, озеро заиграло всеми оттенками чистых цветов, в нём отразилось небо с белыми пушистыми облаками, освещёнными солнцем. Эта картина – собирательный образ прекрасной русской природы, претворённый в образ Родины, радостный гимн красоте земли.

Последние годы жизни

- ❖ **В 1898 году Левитану присваивают звание академика пейзажной живописи. Он преподает в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его пейзажи появляются на Всероссийских выставках, на выставках в Мюнхене и с успехом экспонируются на Всемирной выставке в Париже. Приходит всеобщее признание, известность. Однако здоровье художника резко ухудшается, болезнь сердца неумолимо прогрессирует. Лечение за границей помогает на короткий срок. 22 июля 1900 года Левитана не стало.**