

Исаак Ильич Левитан

СЦЕНА ВТОРАЯ

Третья

Исаак Ильич Левитан,
сын и Герасимов!

Третья

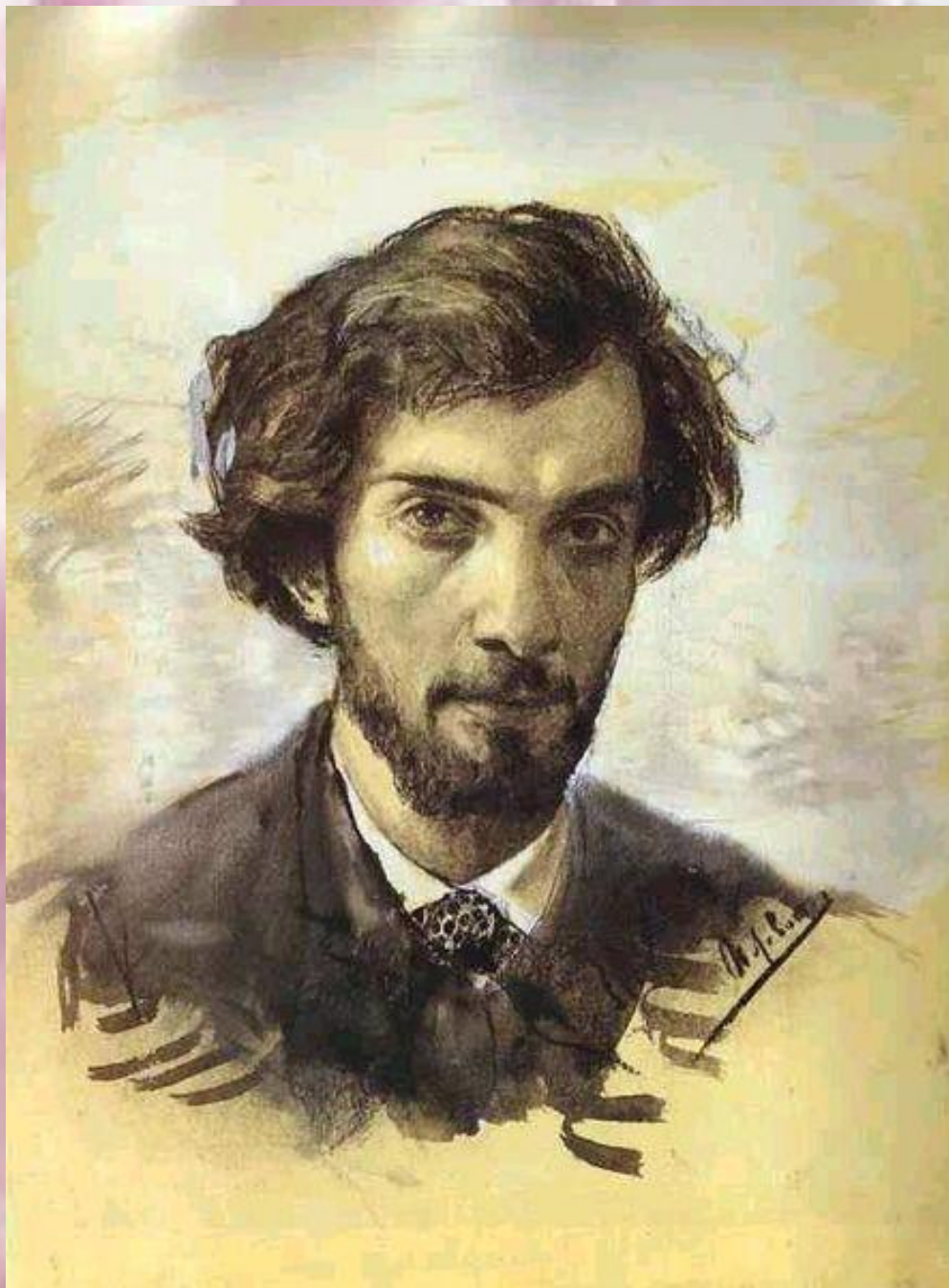
О великая любовь, как доверилась
Но в тень, когда убежденный
Наша жизнь, от любви не отрывается.

Герасимов

Видишь, как излучает? Дочери,
Вот вам руки мои, Клевету дурную,
Не стоит Белка преданной любви,
Которой так важно преданная ей.

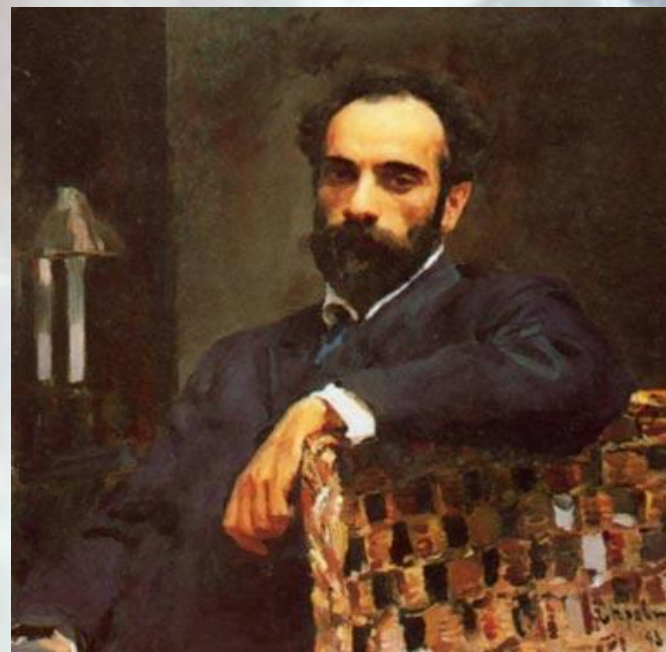
Третья

Клевету и в излучении картин,
Что не жилось на ней, пусть даже преданной,
Стыд и позор! Как любит и меня, так и ты!

- ❖ **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.

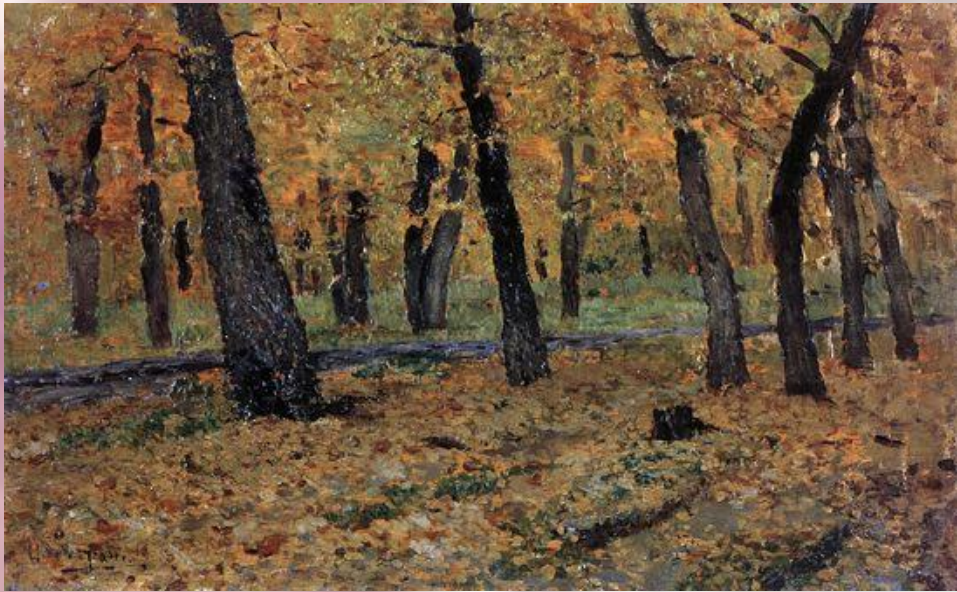
- **К первым из дошедших до нас произведениям живописца относятся два небольших пейзажа, показанных на ученических выставках, - "Вечер" (1877) и "Солнечный день. Весна" (1877).**

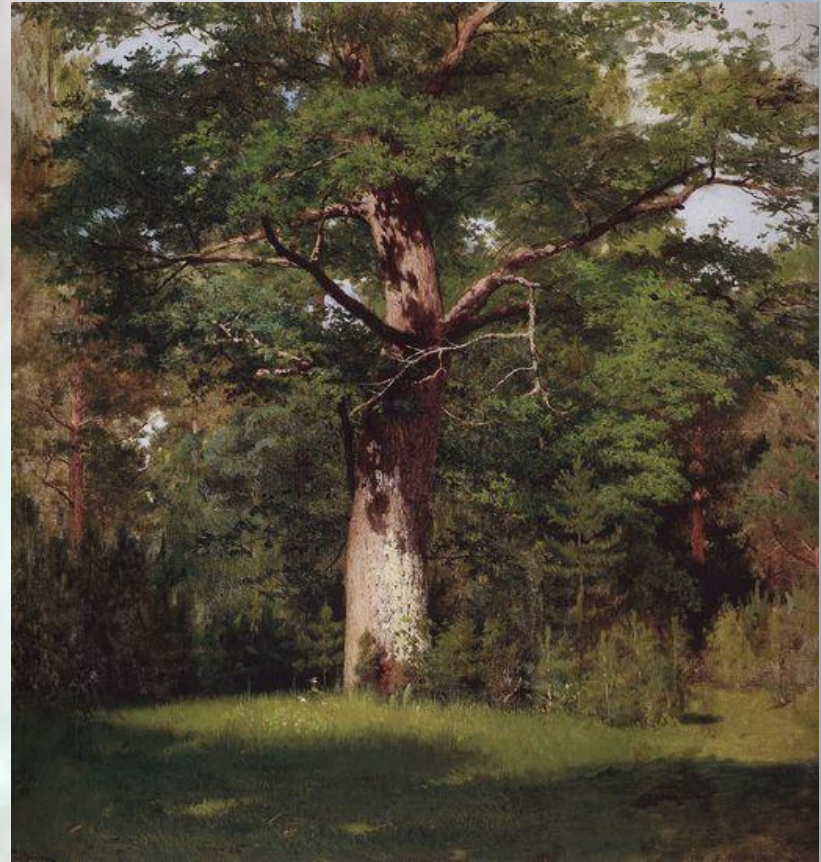
- ◆ **С ученической выставки 1880 года П. М. Третьяков приобретает картину девятнадцатилетнего художника "Осенний день. Сокольники". Это было первым признанием таланта Левитана.**

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 освещении 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 рефлексy на кронах молодых деревьев, ярко-синяя глубина неба – таков ликующий, полный жизни колорит**

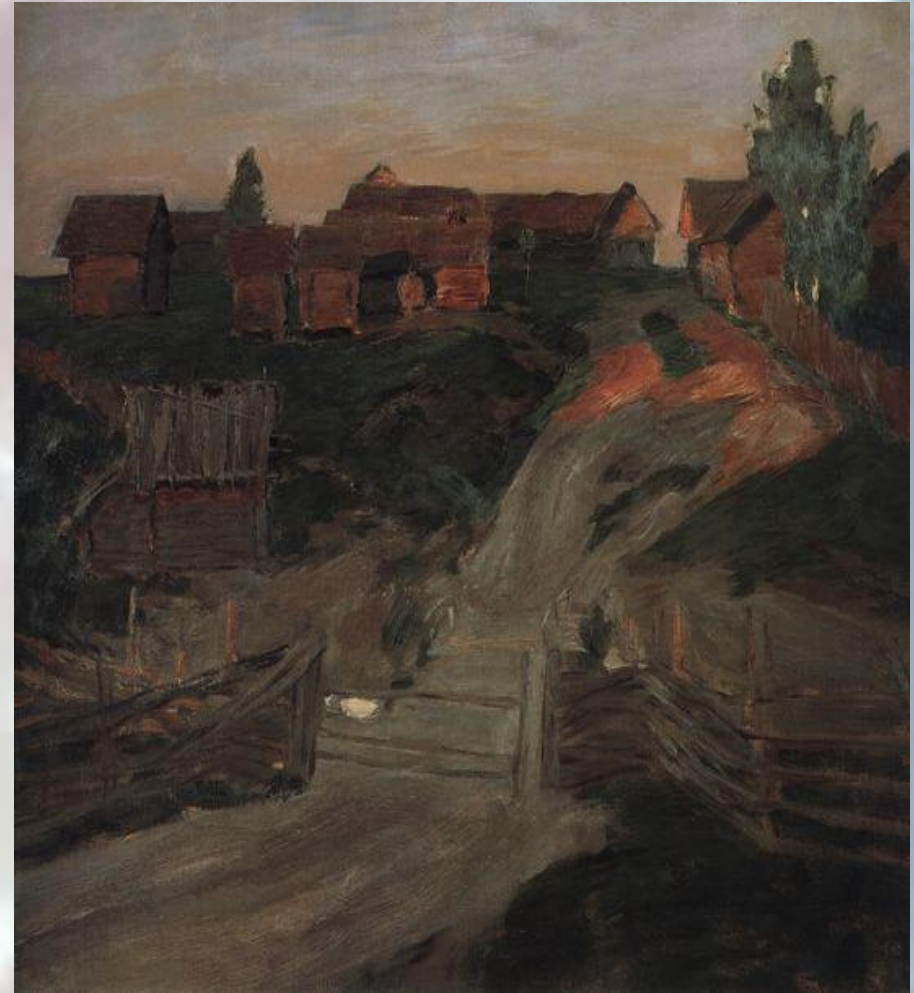
«Золотая осень» (1895)

- ❖ 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 "изощрить" 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.

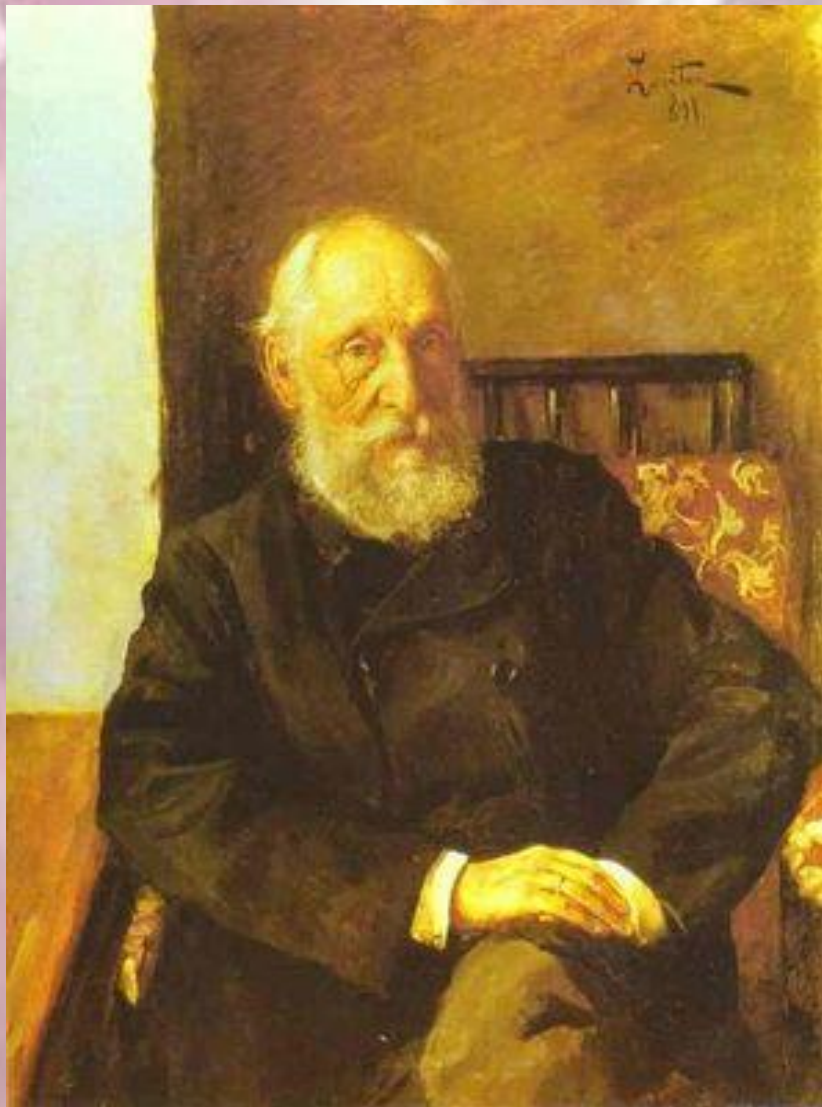

«Последние лучи солнца»

- 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.**