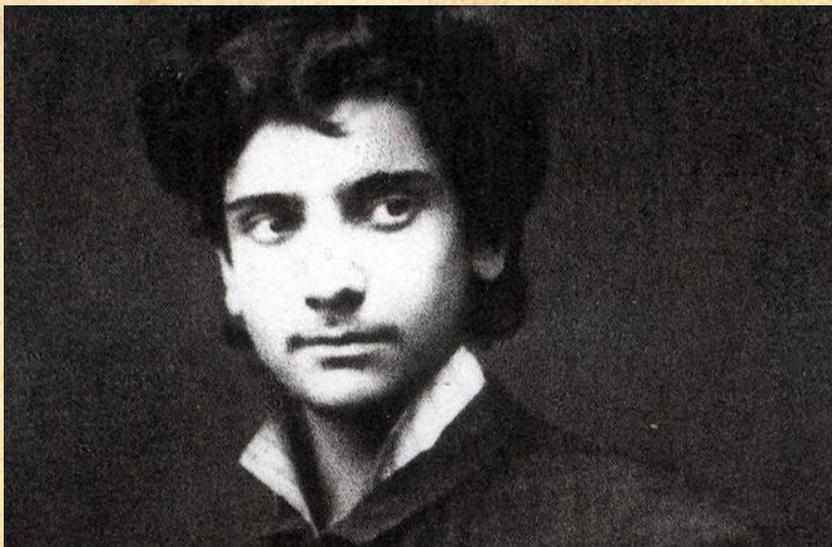

The background is a painting by Isaac Levitan, titled 'The River' (1899). It depicts a wide, calm river in the foreground, reflecting the sky and the distant village. The village is situated on a grassy bank, featuring a prominent white church with a red roof. The sky is filled with large, billowing white and yellow clouds against a blue background. The overall mood is serene and contemplative.

Великий мастер пейзажа

К 160-летию со дня рождения
Исаака Ильича Левитана

Левитан в молодости. Фотография

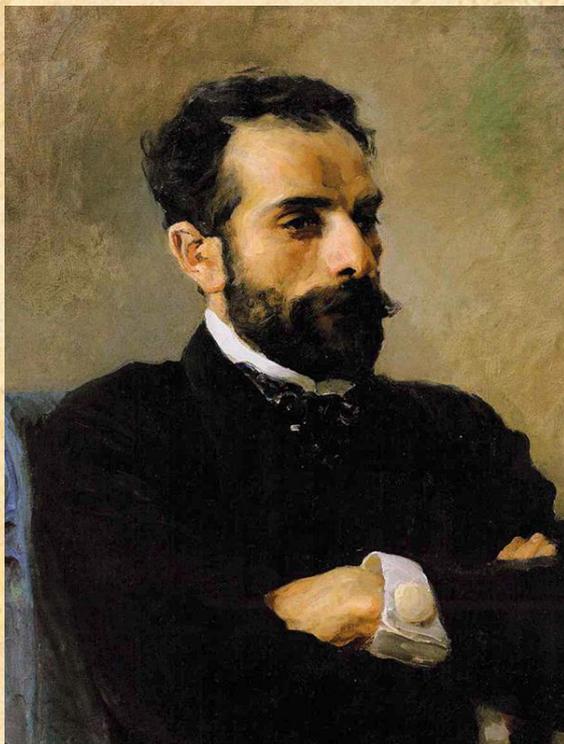
Исаак Ильич Левитан родился 30 августа 1860 года в небольшом поселении Литвы, расположенном рядом с железнодорожной станцией Кибарты. Он прославился исключительной способностью воспевать красоту русской природы.

Все отпущенное время он посвятил живописи, оставив потомкам картины, полные волшебства рек, лесов и степных просторов.

В 1870 году из-за беднежьи и отсутствия перспектив семья Левитанов перебирается в Москву. Старший брат Исаака поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Младший Левитан много времени проводит с братом, наблюдая за работой известных художников.

Достигнув 13-летнего возраста, юноша поступает в то же учебное заведение. Образование получил у художников-преподавателей В.Г. Перова, А.К. Саврасова и В.Д. Поленова.

Уже в 1870-х годах студент училища осознал, что любит творить в пейзажном жанре. На одной из первых непрофессиональных выставок необычный стиль художника отметил Павел Третьяков. Меценат приобрел в собственную коллекцию картину «Осенний день. Сокольники».

В.Д. Поленов Портрет Левитана

Собственный стиль, отличающийся щепетильной проработкой деталей, Левитан окончательно освоил к 1880 году. В 1884-ом творчество художника оценили коллеги. Исаака приняли в Товарищество передвижных художественных выставок. В это же время Исаак бросает учебу, не завершив курс и не получив звания «классного художника».

Отдельной эпохой в творчестве художника стали поездки на Волгу. Работы, созданные Исааком в этот период, отличаются радостным настроением. Близкие художника заявляли, что на полотнах появилась улыбка. После посещения пленэров Левитан создает картину «На Волге», за которую получает награду на конкурсе Московского общества любителей художеств.

Свои лучшие работы Исаак создает в мастерской, которую художнику предоставил меценат Сергей Морозов. Слава о работах Левитана уже распространилась по Москве.

С 1891 г. – член Товарищества Передвижников. С 1898 г. – академик. В 1898 году Левитана назначают руководителем мастерской в училище, которое художник в свое время не закончил.

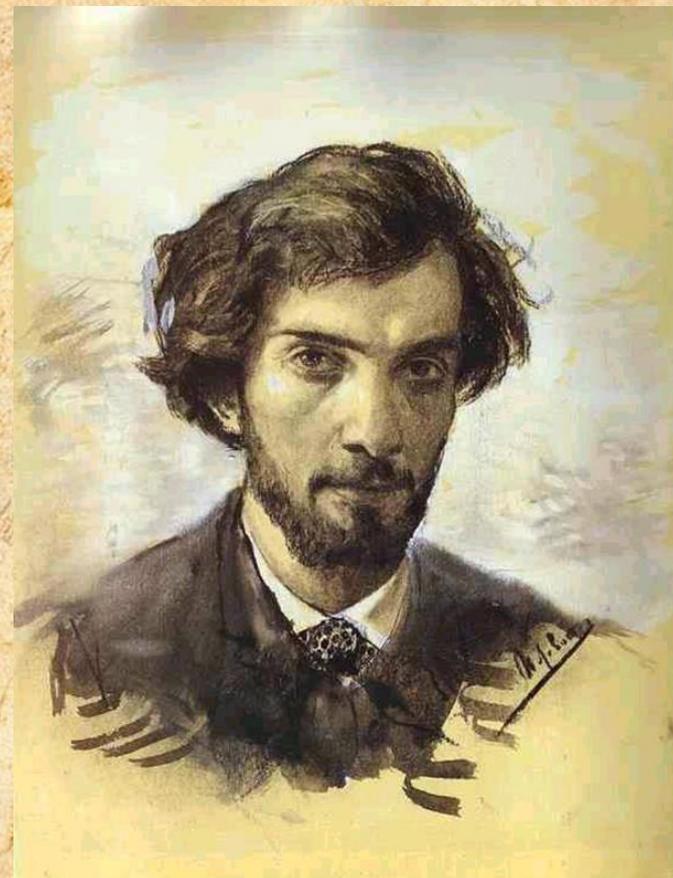
В 1899–1900 гг. выставлялся на выставках творческого объединения «Мир искусства». Участвовал в Парижских выставках.

Русский художник Исаак Ильич Левитан ушел из жизни 4 августа 1900 года в возрасте 39 лет. Талантливый человек и исключительная личность. Безмерно уважая людей, он переживал, когда не получал должной реакции в ответ. И как следствие – разочаровывался в людях, в дружбе.

Весь свой талант, любовь, высокие чувства выплеснулись на холсты, где величественные пейзажи передавали настроение художника и его чаянья.

"Великий труженик, великий мастер, он каждодневно совершенствовался - ему всегда казалось, что можно сделать лучше, он волновался и мучился... Великий поэт природы, до конца почувствовавший неизъяснимую прелесть слова "родина", он в картинах своих сумел передать любовь к ней, не приукрашенную ничем, прекрасную в своей непосредственности."

(К.Ф. Юон)

Исаак Левитан. Автопортрет

Представляем 10 самых знаменитых картин Левитана.

Березовая роща

Известная картина «Березовая роща» написана в 1889 году. Для завершения данной работы потребовалось четыре года.

Перед зрителем «хоровод» березок, белоствольных красавиц, стройных, с тонкими длинными ветвями, раскидистой кроной. Они одеты в клейкую листву зеленого насыщенного и выразительного цвета, окруженные нежным ветерком оттенков зеленого от светлого до очень темного. Игра света и тени: солнечные зайчики, игриво блестящие в листве, создают яркое, жизнерадостное настроение картины. Выбранные художником комбинации цветов дают ощущение тепла и света.

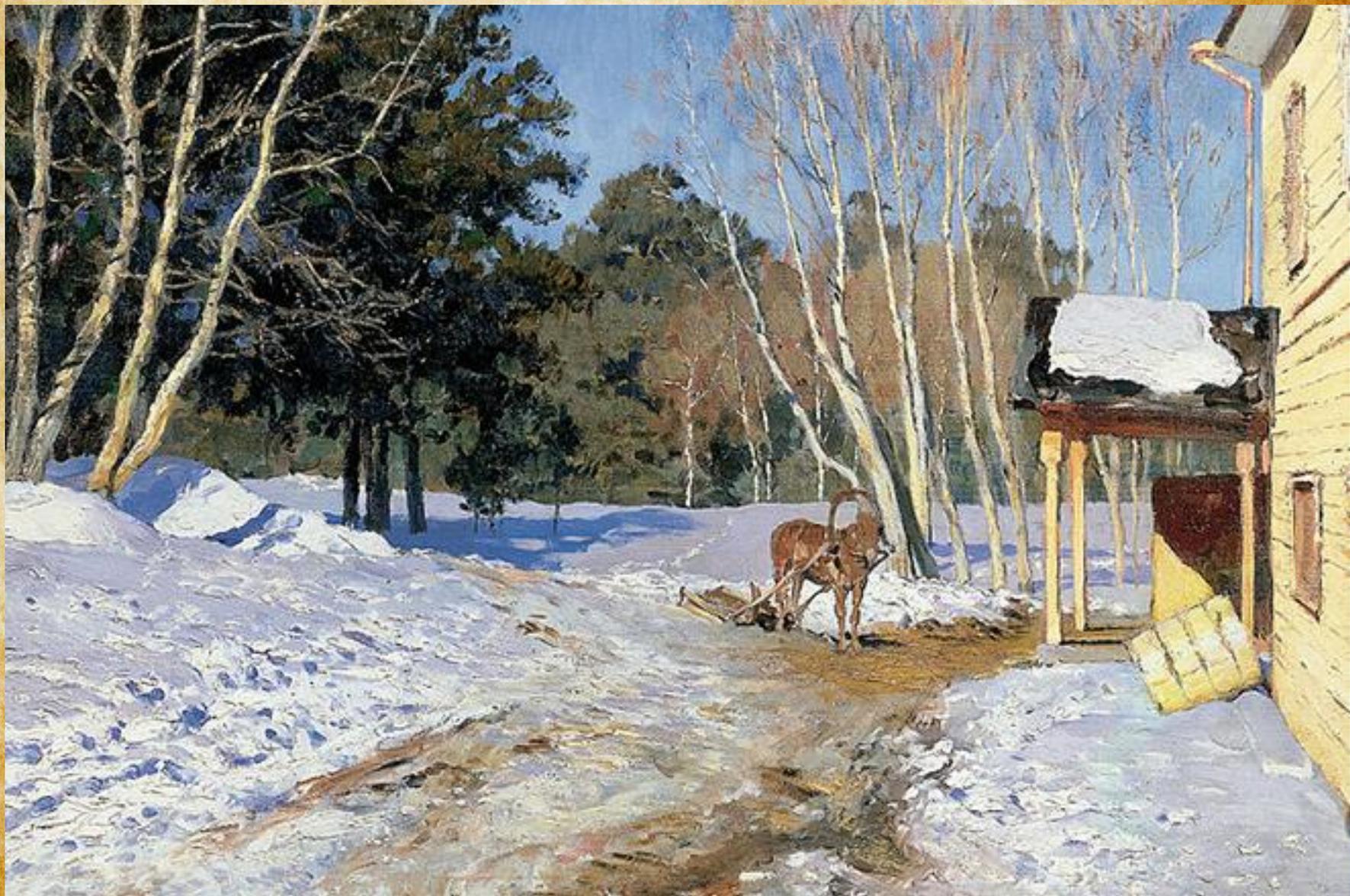

Тихая обитель

«Тихая обитель» – год написания – 1890. Река Волга и приволжская обитель. Мирная размеренная жизнь христианских храмов на другом берегу. Никто и ничто не нарушает их покой.

Легкая рябь речной глади, в которой отражаются маковки церквей. Пришедший к Богу человек умиротворен и спокоен. Отец Небесный взял его под свою защиту и бережет его. А если путь житейский будет труден, то возьмет на руки.

Дорога с берега на берег проходит по шаткому опасному мосту. Чем дольше живет человек, тем все меньше вещей в его жизни имеет настоящую ценность, или эта ценность настолько быстро ветшает, как разваливающаяся переправа.

Март

Картина «Март» написана в 1895 году. Хранится в знаменитой Третьяковской галерее.

По сохранившимся воспоминаниям современников, художник не любил зиму.

Его больше вдохновляли переходы времен года. Бунтарство в природе, когда один сезон, который не хочет расставаться со своими правами, сменяется другим, выражено очень убедительно.

Искрящийся снег при солнечном ясном дне толстым настом лежит кругом. А под ним уже начинают пробуждаться невидимые пока ручейки.

Чуть-чуть стала видна дорожка к дому помещика. Здесь же стоит усталая лошадь, жадно вдыхающая теплый душистый воздух пробуждающейся природы. Весенний день короток, но птичье семейство уже заселило скворечник, а это значит, день будет разбужен утренней трелью.

Вечерний звон

Картина «Вечерний звон» написана в 1892 году. В настоящее время находится в Третьяковской галерее.

На холсте изображены два берега. Берег ближний – сумрачный, темный. Через гладь реки другой берег – яркий повсюду, как будто маленький кусочек земли освящен светом, исходящим от храма, сочной зелени, нежных розово-фиолетовых облаков.

По центру реки движется лодка, наполненная людьми. Как только небольшое суденышко подойдет к берегу – они ступят на широкую дорогу, ведущую к храму.

Не прост этот путь. От узкой дорожки сугубо материальных ценностей смельчаки пустились в путешествие по реке к свету духовного перерождения.

Картина рождает у зрителя ощущение того, как льется нежный колокольный перезвон со звонниц храмов.

После дождя. Плес

Зритель смог увидеть картину «После дождя. Плес» уже в 1889 году.

На холсте – Волга, широкая, щедрая. На заднем плане городок, достаточно состоятельный. В нем высятся купола храма, двухэтажные дома. Ближе к реке рядом сложены бревна для сплава.

Ощущение прерванной бойкой работы на небольшой пристани. Плохо в сильный дождь было тем, кто находился на идущем по реке пароходе. Дождь хоть и прошел, но погода еще стоит морозящая. Капельки воды звенят в воздухе. Хотя свет уж и прорывается через плотно сомкнутые облака.

Золотая осень

Пейзаж «Золотая осень» написан в 1889 году. Является художественной ценностью Русского музея.

На картине зритель видит местечко Плес. Приволжье. Красивейшие места, запечатленные мастером в пору осени. Возможно, были уже первые утренники, которые заставили деревья переодеться в золоченые одежды.

Поля еще не убраны, люди не торопятся собирать урожай в надежде, что в последние дни успеют пополнить закрома. Но зима близко. Багряно-желтая листва предупреждает, что один сильный порыв ветра – и на смену буйству красок осени лягут снежные покрывала зимы. Как и в жизни.

Цикличность периодов необходима для того, чтобы заставить человека переосмыслить прожитое и сделать выводы на будущее.

Весна. Большая вода

Картина «Весна. Большая вода» написана в 1897 году. Хранится в Третьяковской галерее.

На картине – весна. Произошло уже массовое таяние снегов. Зритель видит разлив реки, когда береговая территория размылась, и под воду начали уходить деревья, деревянные постройки.

Наверно, это первое буйство в природе. Ведь в противном случае человек успел бы спасти жилища. Но ощущения катастрофы нет. Весна идет! Весне дорогу! Уйдет вода из заливных лугов, удобрит почву. И жизнь вспыхнет с новой, неизбежной силой.

Контрастное сочетание разных оттенков голубого передает ощущение безбрежности, дивной глубины неба. Сквозь прозрачность воздуха льются солнечные потоки, согревающие землю.

Такое впечатление, что художник, заполняя каждую часть натюрморта, сам любит созданными моментами и дарит зрителю радость сопричастности к празднику жизни, кусочек которого запечатлен в его творении.

Озеро. Русь

Пейзаж «Озеро. Русь» написан в 1890-1900 годы. Последнее монументальное произведение художника. Картина кропотливо складывалась из множества зарисовок и эскизов. В настоящее время экспонируется в Русском музее.

Зритель как бы движется по спокойной глади озера. И перед его взором открывается другой берег, где расположена деревня, распаханные земли.

Все вокруг живое и дышащее жизнью: и камыш, и облака, которые то сгущаются, то растягиваются в цепочку и уходят за горизонт.

Изображенные места так знакомы русскому человеку, настолько ему родные и близкие, что будят в душе светлые чувства радости за то, что он родился в этом чудном краю.

Над вечным покоем

Картина «Над вечным покоем» написана в 1894 году. При первом взгляде на полотно начинает захватывать дух от огромного пространства, изображенного на ней.

А на переднем плане – заброшенное кладбище и храм, за которым, собственно, и располагается погост. Есть ли на могилах упоминание о тех, кто захоронен в этих местах – остается лишь догадываться.

Серого цвета на холсте много. По ощущениям, именно он создает настроение: тоску, скорбь и печаль. Безнадёжно трагический колорит. Небо солидарно с землей, оно как бы возмущается о незаслуженно забытых людях. Такое впечатление, что художник «кричит» от боли за этот «вечный покой», за забвение.

По воспоминаниям современников, художник, работая над полотном, слушал музыку Бетховена, что, безусловно, усилило драматический настрой картины. Совсем неприметен купол церковки с крестом. Он как духовный маяк, дает направление душам как живым, так и покинувших эту землю.

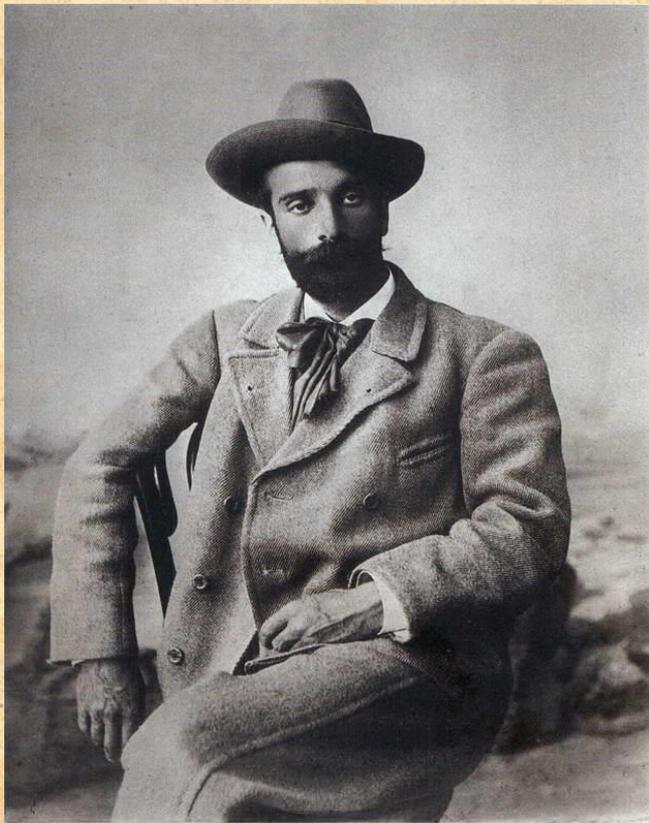
Стога. Сумерки

«Стога. Сумерки». Картина написана в 1899 году. Входит в экспозицию Третьяковской галереи.

Сказочное время суток – сумерки. Их хватает на совсем маленький промежуток времени, после заката и перед рассветом. Земля освещается рассеянным светом Луны неравномерно.

Прошлый день уже ушел в историю. Настоящий еще не наступил. Стоят стога. С поля идет мятный запах скошенной травы. Ощущение заслуженного отдыха исходит от недавно сметанных стогов.

Все предельно просто на холсте. Использование художником светопоглощающих свойств темных тонов и светоотражающие свойства светлых тонов делает изображение Луны управительницей ночного волшебства на холсте.

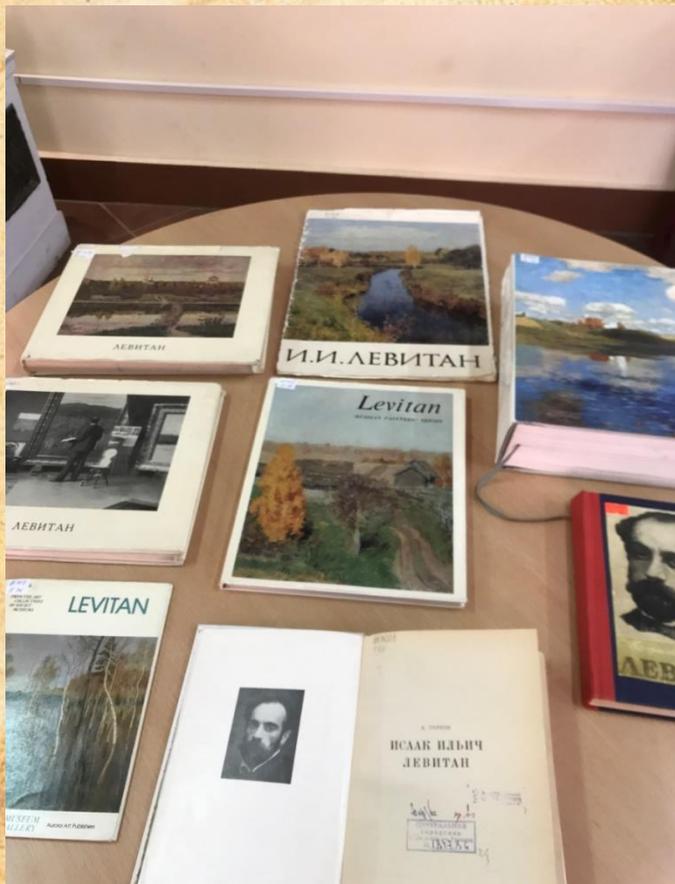
И.И. Левитан. Фотография

«Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие. Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными.

Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Левитан, так же как Пушкин и Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года. Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю...»

(К. Г. Паустовский)

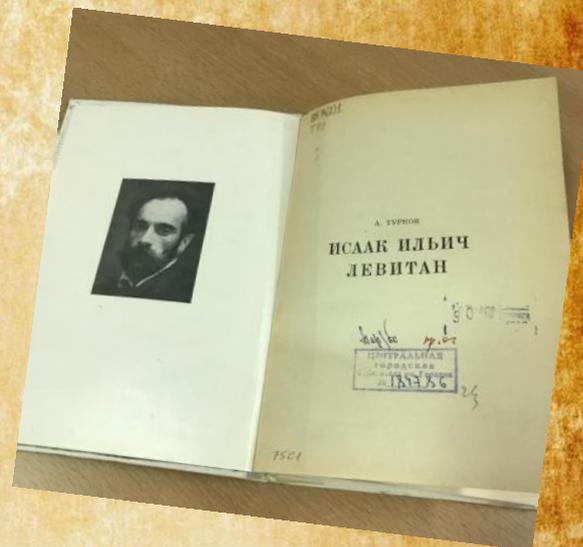
В Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена Вы можете взять книги, рассказывающие о жизни и творчестве Исаака Ильича Левитана.

Книга С.А. Проковой «Левитан» рассказывает о короткой, но яркой жизни мудрого и задушевного мастера русского пейзажа.

Вы узнаете о большой и сердечной дружбе Левитана с А.П. Чеховым, с художниками В.Д. Поленовым, В.А. Серовым, М.В. Нестеровым.

Автор рассказывает о трудной жизни художника, сложности его душевного мира, взлетах и падениях творчества.

В книге А.М. Туркова представлен творческий путь замечательного русского пейзажиста И.И. Левитана. Приведен обширный архивный материал. Биография художника дается на фоне важнейших общественных и художественных событий, происходивших в России в конце 19 века.

Предлагаем к прочтению книги:

1. Волынский Л.Н. «Лицо времени: книга о русских художниках. Левитан», 1982;
2. Раздобреева И.В. «Левитан», 1971;
3. Левитан И.И. «Документы, материалы, библиография», 1966;
4. Федоров-Давыдов А.А. «Исаак И. Левитан: жизнь и творчество», 1966;
5. Исаак И. Левитан, 1963;
6. Пророкова С.А. «Левитан», ЖЗЛ, 1960;
7. Турков А.М. «И.И. Левитан», 1974;
8. «Чехов и Левитан на Удомельской земле», 2010;
9. «Исаак Левитан. Постигновение любовью» (документальный фильм), электронный ресурс, 2008.