

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова
города Оренбурга»
Библиотека-филиал №23

12+

СИМФОНИЯ КРАСОК РУССКОЙ ПРИРОДЫ

(к 160-летию со дня рождения И.И. Левитана)

2020

Исаак Ильич Левитан
(30.08.1860 – 04.08.1900)

**выдающийся русский
живописец**

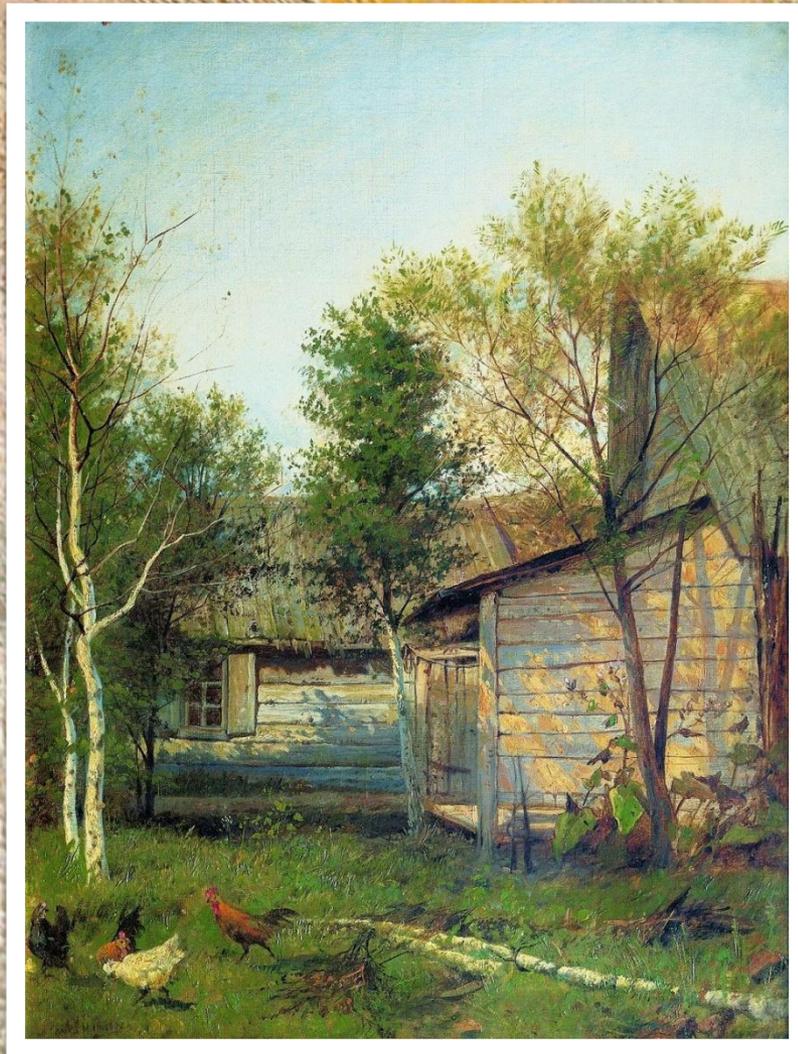
30 августа исполняется 160 лет со дня рождения русского художника Исаака Левитана, который обладал талантом не только видеть красоту природы, но и чувствовать ее. Эти чувства он передавал с помощью своих «пейзажей настроения».

И. Левитан прожил короткую жизнь, однако успел оставить после себя колоссальное творческое наследие, в котором прославляется красота родной природы.

Приглашаем окунуться в удивительный мир его пейзажной живописи и познакомиться с картинами художника.

Эта картина — одна из первых работ Левитана. На время ее написания ему было 16—17 лет. Он обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителем живописи был известный художник-пейзажист Алексей Саврасов.

Картина представляет собой деревенский пейзаж с двумя деревянными домиками, которые окружены берёзами и другими деревьями. На траве под деревьями ходят и копаются в земле куры.

«Солнечный день»

1876-1877

холст, масло

**«Осенний день. Сокольники»
1879**

холст, масло

Это один из немногих пейзажей Левитана, на которых присутствует фигура человека, причём фигура прогуливающейся по парку женщины была написана не самим художником, а его другом по училищу живописи братом известного писателя Н. П. Чеховым.

Данная картина Левитана на ученической выставке была замечена и куплена меценатом Павлом Третьяковым, что стало началом признания художника.

**«Осенний день. Сокольники»
1879
холст, масло**

**Искусствовед
Алексей Фёдоров-
Давыдов так писал о
картине:**

«Противопоставление громадности пространства неба и высоты сосен сравнительно маленькой фигурке делает её такой одинокой в этой пустынности парка. Изображение проникнуто динамикой: дорожка убегает вдаль, по небу несутся облака, фигурка движется на нас, желтые листья, только что сметенные к краям дорожки, кажутся шуршащими, а растрепанные верхушки сосен — качающимися в небе».

Новый виток в творческой биографии художника начался после поездок на Волгу. Здесь к нему как будто бы вернулись силы и желание творить. Картины, написанные Левитаном в те годы, дышат оптимизмом и радостью. Близкое окружение художника считало, что его полотна «улыбаются». После многочисленных пленэров Исаак пишет картины «На Волге», «После дождя. Плѣс» и «Вечер. Золотой Плѣс». Но настоящий успех принесла Левитану написанная по эскизам, привезенным с Волги, картина «Тихая обитель». Отныне он – знаменитый пейзажист, его полотна покупают, и он приобретает прочное материальное положение.

«На Волге», 1888 холст, масло

Изображенный на картине огромный водный поток, над которым сгущаются сумерки, тревожно-бескрайнее небо и лишь намёки на человеческое присутствие (как ульи на косогоре или деревянные лодки у берега) — всё это привнесло в живопись Левитана новое, эпическое, измерение.

Эта картина была отмечена наградой конкурса, организованного Московским обществом любителей художеств.

«Вечер. Золотой Плѣс» 1889 холст, масло

На картине изображѣн вечерний вид с Петропавловской горы (сейчас — гора Левитана) на город Плѣс и Волгу. Церковь с колокольной, которая видна на картине — это Церковь Варвары Великомученицы. Правее церкви, у берега, находится белый дом с красной крышей — это дом купца Грошева.

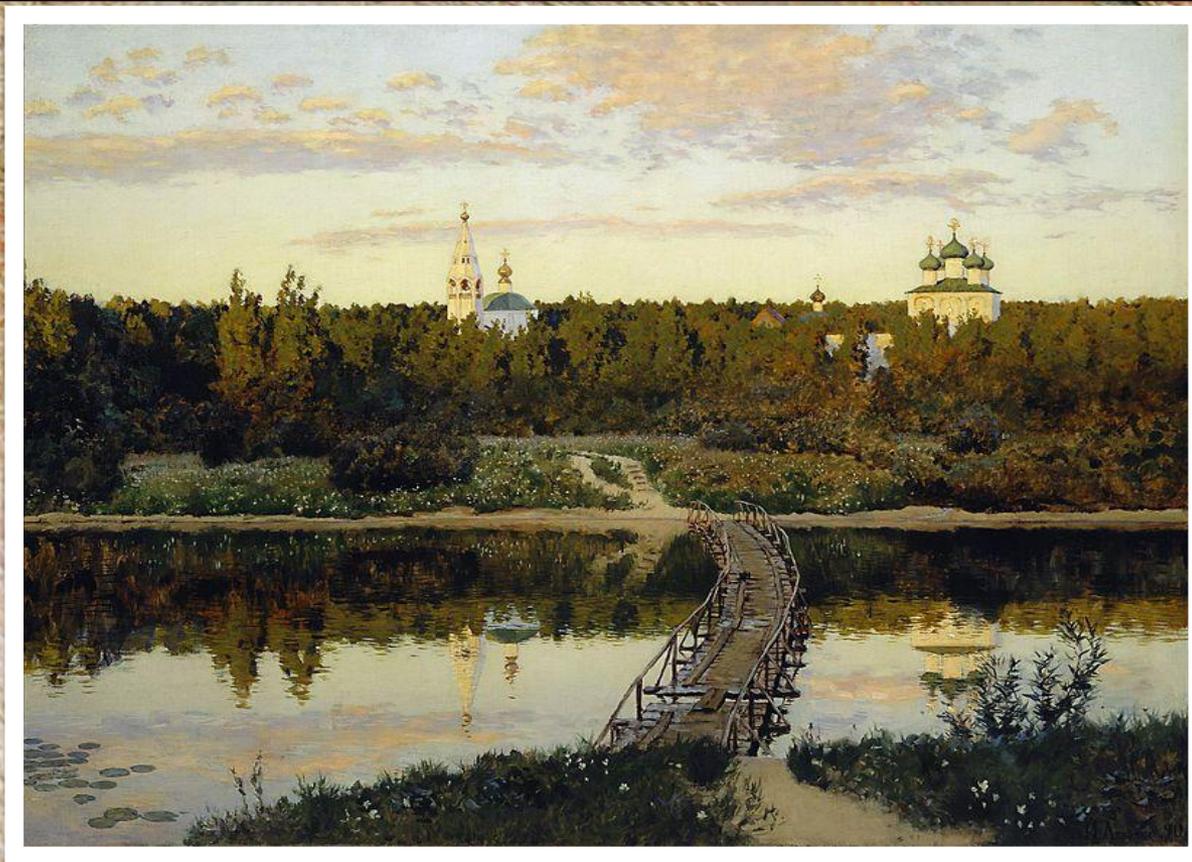
«После дождя. Плётс» 1889 холст, масло

здесь представлен «не просто вид, а средствами пейзажа переданное лирическое повествование о русской жизни, так живо напоминающее нам соответствующие повести Чехова».

На картине изображён берег Волги в пасмурный, облачный день: в центре полотна — баржи и лодки, слева — плывущий по Волге пароходик, а справа — ближний берег реки, городские дома и церковь.

**Искусствовед
Алексей Фёдоров-
Давыдов отмечал:**

**«Тихая обитель»
1890
холст, масло**

В этом полотне переплелись впечатления художника, связанные с несколькими монастырями, которые он увидел в поездке на Волге. «Тихая обитель» имела большой успех у посетителей выставки и получила высокие оценки у художественных критиков, что окончательно подтвердило признание Левитана одним из ведущих русских пейзажистов.

Вскоре в его полотнах радость сменилась философскими отголосками. Левитан много размышлял о человеческой жизни, о предназначении его на земле. Эти мысли явственно прослеживаются в период его творчества с 1892 по 1904, который называют «мрачной» или «драматической» трилогией: «Владимирка», «У омута», «Над вечным покоем».

«Владимирка», 1892
холст, масло

Работу над эскизами и этюдами к этой картине художник начал, когда он несколько месяцев жил во Владимирской губернии. Он писал их с натуры, находясь у Владимирского тракта — грунтовой дороги, ведущей из Москвы на восток. В просторечии эта дорога называлась Владимиркой — в течение многих десятилетий по ней отправляли сосланных на каторгу заключённых.

«Владимирка», 1892
холст, масло

Художник М. Нестеров и искусствовед А. Фёдоров-Давыдов отмечали:

что «Владимирка» могла быть «смело названа русским историческим пейзажем, коих в нашем искусстве немного».

что эта картина — одно из лучших творений Левитана, «его всеми признанный шедевр», в котором «глубокое общественное содержание выражено органически пейзажно и непосредственно».

**«Над вечным
покоем»
1894
холст, масло**

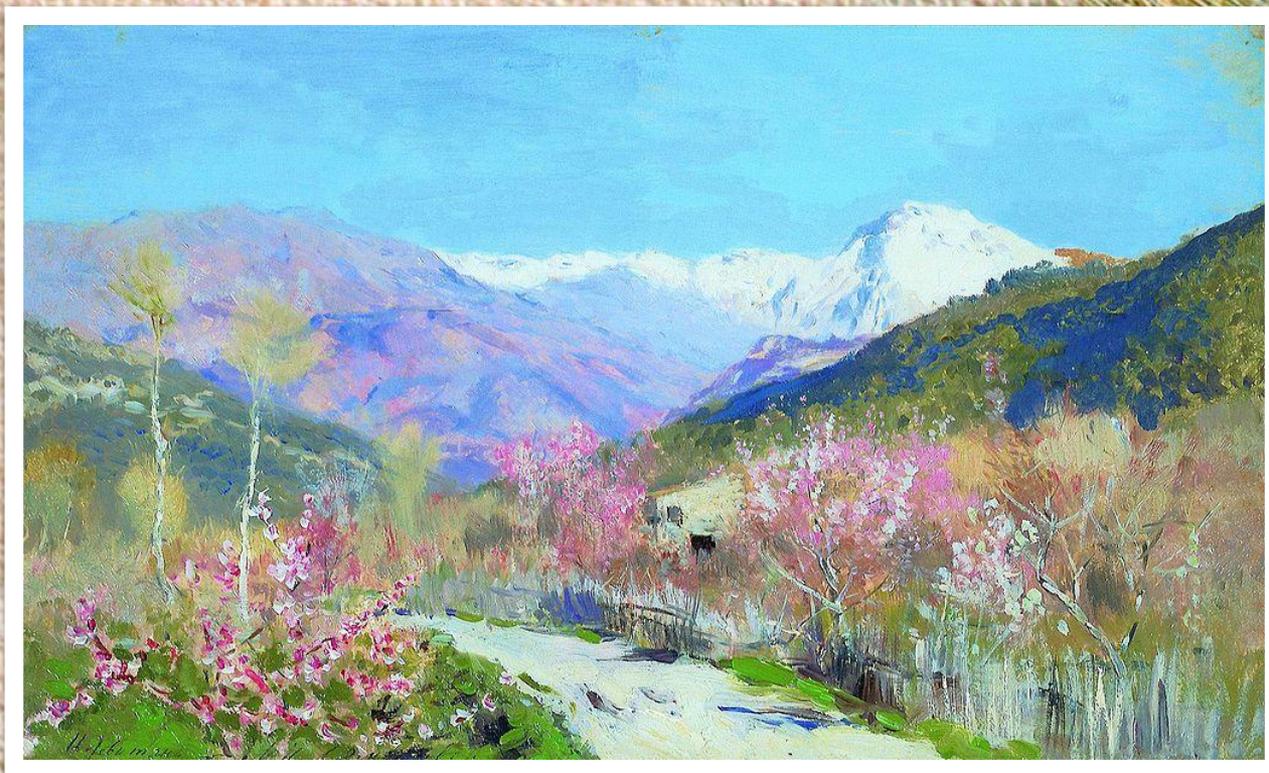
В письме к П. М. Третьякову в 1894 года И. Левитан писал о своей картине: «Я так несказанно счастлив, что моя работа снова попадет к Вам... И это, собственно, удивительно трогает меня потому так сильно, что в ней я весь, со всей моей психикой, со всем моим содержанием...». В другом письме он писал: «Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут ещё... Какой ужас, какой страх!». Именно об этой грозной вечности заставляет задуматься картина Левитана.

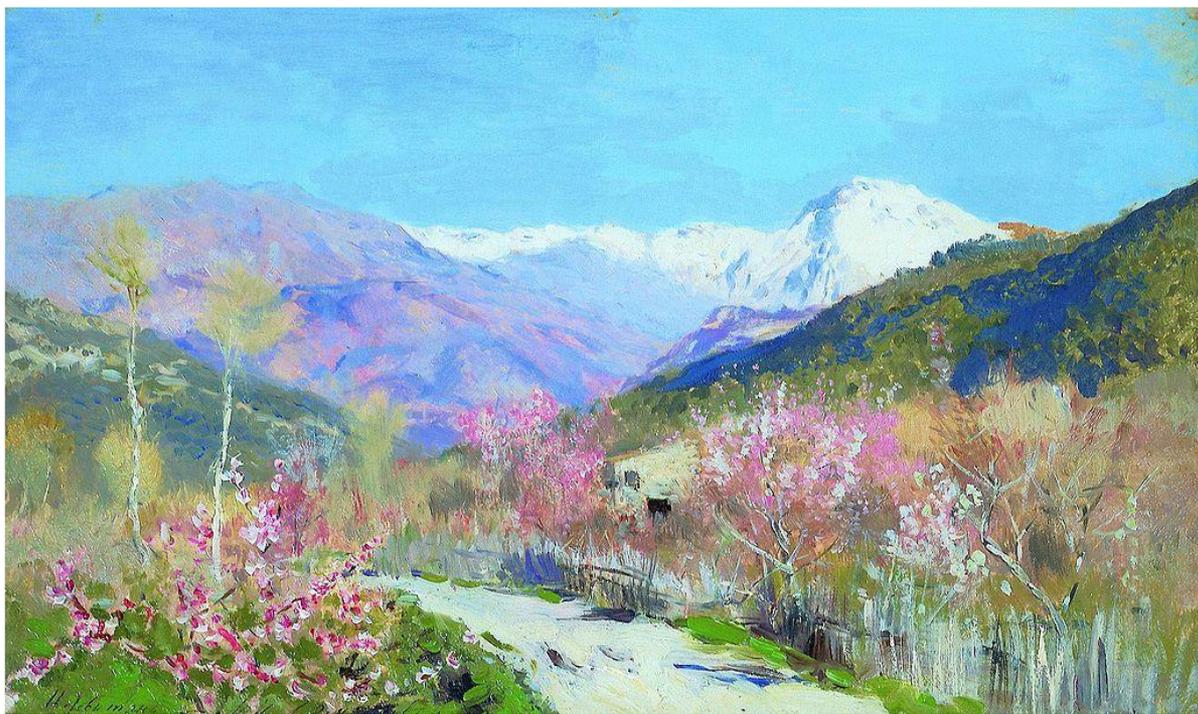
**«У омута», 1892
холст, масло**

И. Левитан начал работу над картиной в 1891 году в Тверской губернии, используя в качестве природы пейзаж у реки Тьмы в окрестностях села Берново. Изображенные вода, мостик, небо - всё вместе задаёт композиционную вертикаль картины, которая ведёт взгляд зрителя, «затягивая» его в неизвестность темнеющего леса, подобно тому как русалки заманивают припозднившихся путников.

В первую свою заграничную поездку – во Францию и Италию – Левитан отправился в 1889 году. У него было желание познакомиться на Всемирной выставке, проходившей в Париже, с выставленной на ней передовой живописью, в частности, с полотнами художников барбизонской школы и импрессионистов. Из этого путешествия он привёз несколько картин, среди них «Весна в Италии».

**«Весна в Италии»,
1890, холст, масло**

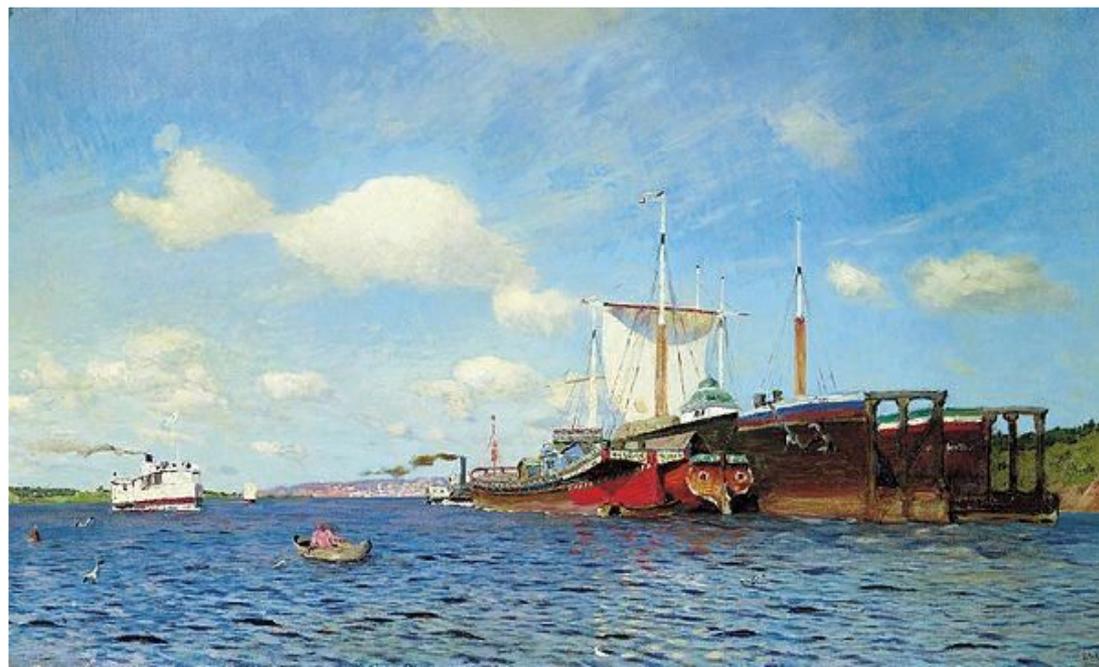

Холмы в долине уже покрываются зеленью. Таинственное сияние исходит от цветущих миндальных деревьев. От цвета они кажутся воздушными, вот-вот взлетят над долиной.

Тончайшей пеленой растелились по долине цветущие травы. Картина наполнена теплом и светом, света очень много. В деревьях виднеется домик, в этой долине кто-то живет. Вдоль проселочной дороги стоит невысокий заборчик, признак того, что зритель в этой долине не один.

**«Свежий ветер.
Волга»
1895**

холст, масло

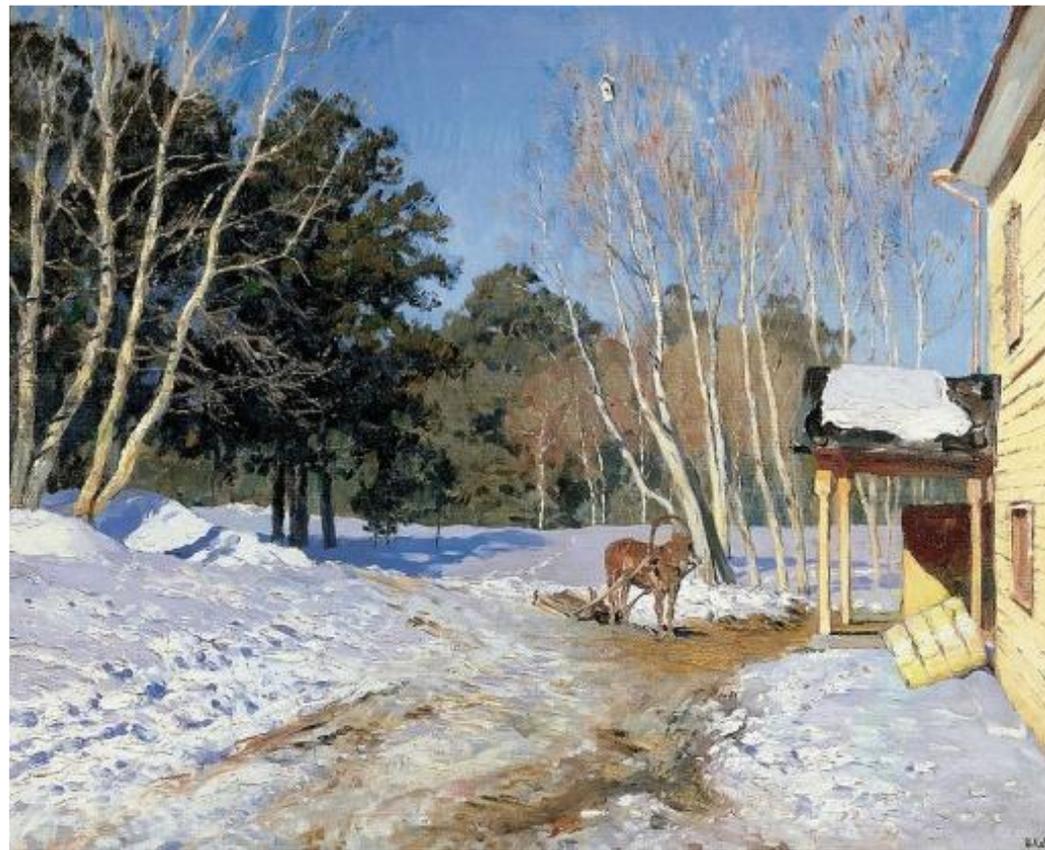

**Искусствоведы
А. Фёдоров-Давыдов и Ф. Мальцева
отмечали:**

что эта картина передаёт «праздничную картину бытия», в ней «всё полно жизни, её весёлого и сильного дыхания, её ритма, который выражает этот свежий ветер среди водного простора».

Левитану удалось выбрать «мотив, в котором могучая красота волжского пейзажа раскрывалась во всём своём сверкающем блеске».

**«Март»
1895
холст, масло**

Картина была написана Левитаном, когда он жил в усадьбе Горка в Тверской губернии. Она экспонировалась на выставках 1896 года, и в том же году была куплена Павлом Третьяковым. Этот жизнеутверждающий пейзаж, сочетающий в себе живописное изображение снега, весеннего неба и деревьев, считается «открытием в русской пейзажной живописи».

Это одна из многочисленных картин художника, посвящённых весеннему пробуждению природы.

Колорит картины образуется из тонких оттенков голубого, жёлтого и зелёного. Преобладает голубая гамма, с которой сочетается желтизна берега и стволов деревьев, оживляемая густым зелёным пятном ели, а также оттенками зелёного в соседнем с ней дубе и сараях вдали. Картина очень гармонична и притягательна, это одна из самых лирических картин Левитана. Она наполнена весенней тихой радостью и спокойствием, она полна оптимизма от весеннего воскрешения природы.

**«Весна. Большая вода», 1897
холст, масло**

**«Золотая осень»
1895
холст, масло**

Картина поражает и захватывает наполненностью и красотой своего эмоционального содержания, столь определённо выраженного в цветовой великолепии, в мажорном звучании золотистой красочной гаммы. Она также служит одним из характерных примеров влияния импрессионизма на творчество художника.

«Лилии. Ненюфары», 1895
холст, масло

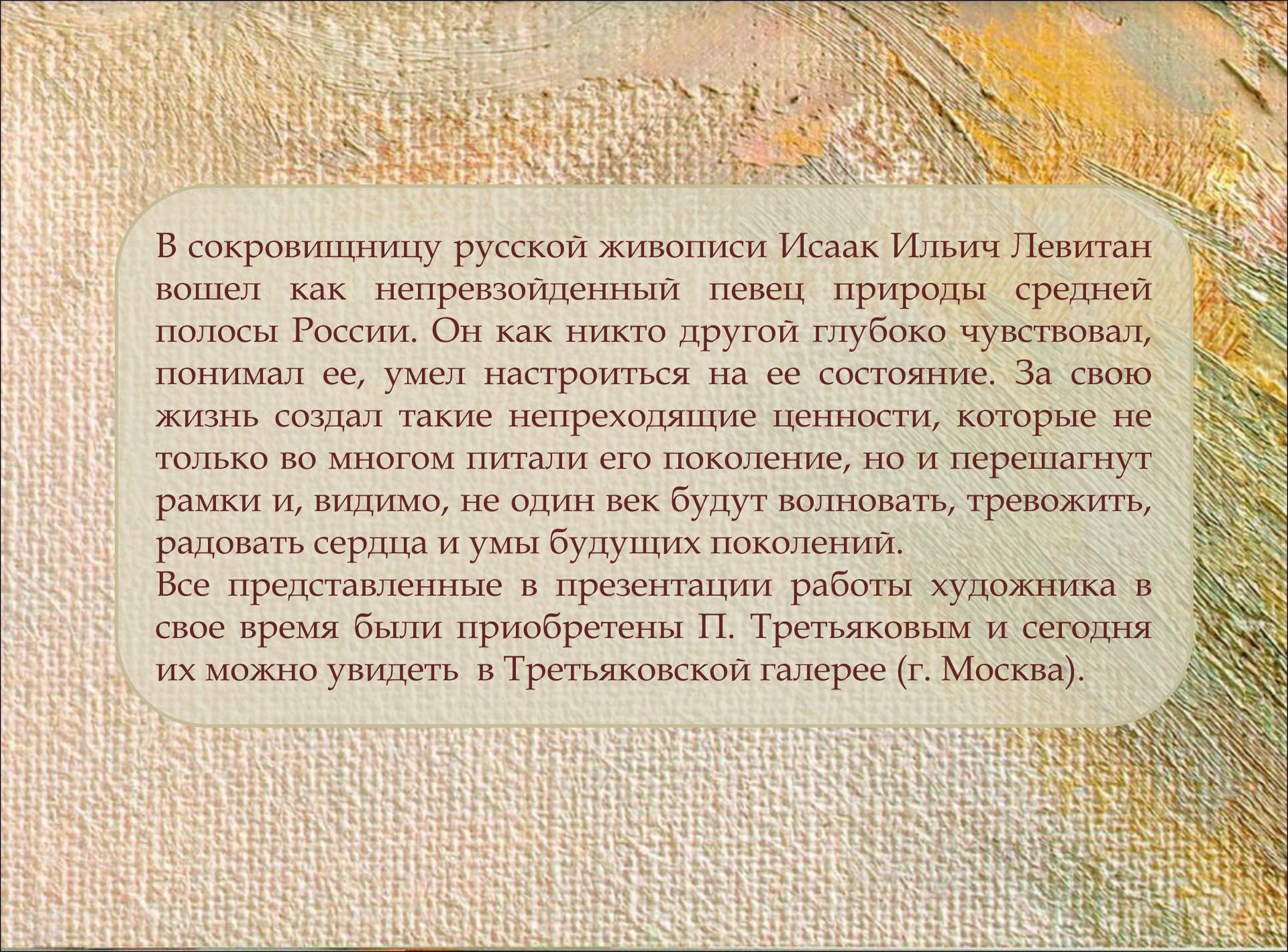
Ненюфара - это водяная лилия. Когда мы впервые смотрим на картину, мы видим лишь цветы в воде... Однако, присмотревшись, мы замечаем в ней "второе дно". Под лежащими на поверхности воды листьями неньюфар мы вдруг открываем...загадочный подводный мир. Для того, чтобы показать нам его, художник рисовал картину, стоя в лодке. Левитан верил в потусторонний мир и, похоже, тот представлялся ему местом мрачным и унылым. Большинство поздних работ художника пропитаны отчаянием и скорбью.

Картина хоть и не пользуется широкой известностью, тем не менее, является признанным шедевром позднего периода жизни художника. В эти годы для И. Левитана было характерным обращение к «сумеречной» теме, и эта картина тоже посвящена удивительному времени, когда день уже умер, а ночь еще не началась. Левитан показывает мудрое молчание природы, ожидающей приближение ночи. Ночь еще не полностью вступила в свои права. Медленно опускаясь на землю, она приносит с собой покой и умиротворенность.

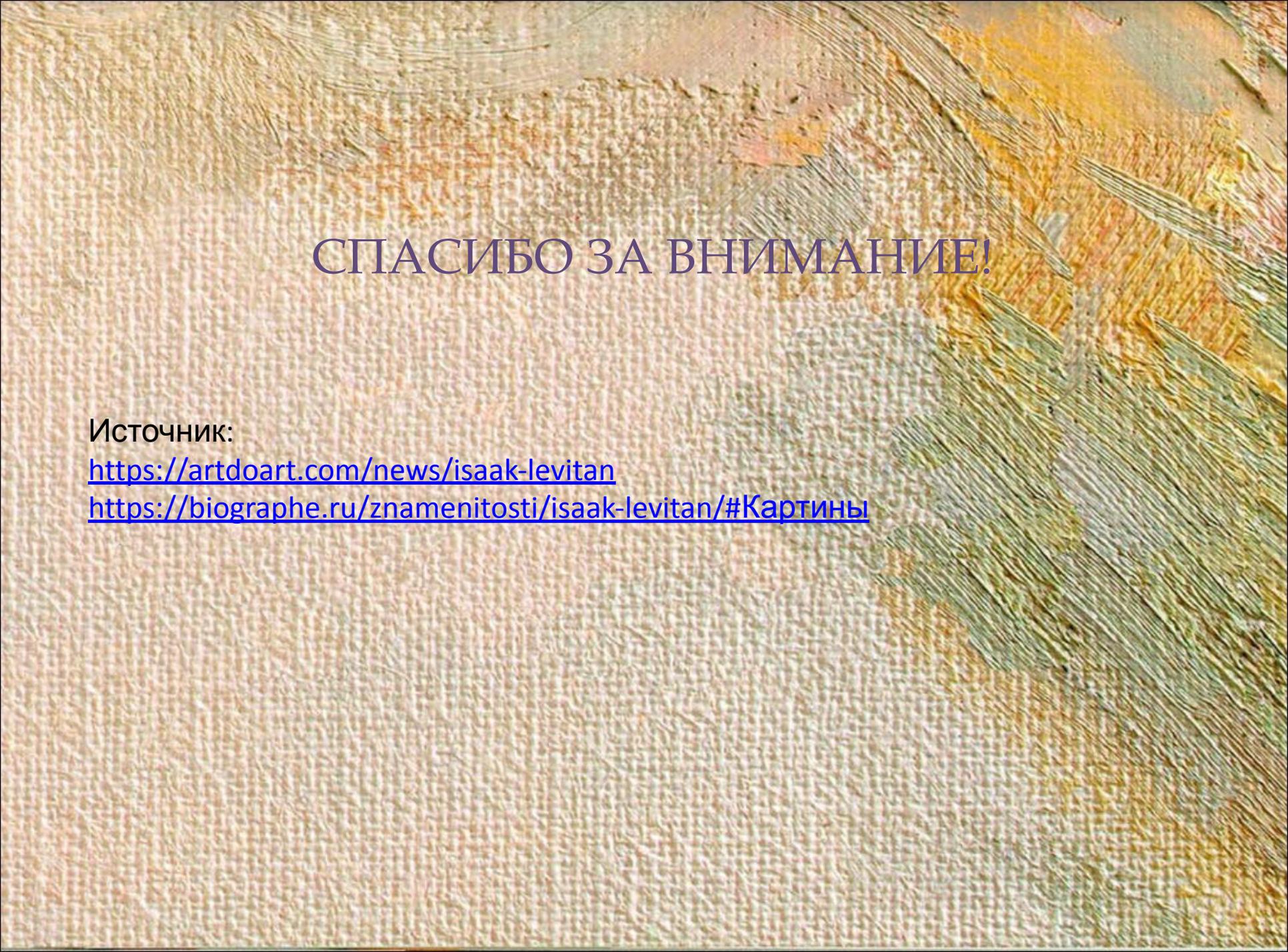
«Тишина», 1898
холст, масло

Неподвижна река, отражающая сумеречное потемневшее небо с косматыми облаками и желтой луной. На дальнем берегу неподвижно застыла деревенька, а возле нее — пашня и рощица.

В сокровищницу русской живописи Исаак Ильич Левитан вошел как непревзойденный певец природы средней полосы России. Он как никто другой глубоко чувствовал, понимал ее, умел настроиться на ее состояние. За свою жизнь создал такие непреходящие ценности, которые не только во многом питали его поколение, но и перешагнут рамки и, видимо, не один век будут волновать, тревожить, радовать сердца и умы будущих поколений.

Все представленные в презентации работы художника в свое время были приобретены П. Третьяковым и сегодня их можно увидеть в Третьяковской галерее (г. Москва).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Источник:

<https://artdoart.com/news/isaak-levitan>

<https://biographe.ru/znamenitosti/isaak-levitan/#Картины>