Глава 2

Одними из наиболее известных картин Исаака Ильича Левитана являются «Золотая осень», «Март» и «Над вечным покоем». Каждая из этих картин написана с душой, передаёт чувства и эмоции художника. Этот новый период его творчества начался в тяжелые для него времена. Левитан переживал очень большие эмоциональные проблемы, постоянно писал об этом А.П.Чехову. Он дошел до серьёзной меланхолии, но вдруг начал очень увлеченно писать, и писать очень много. Одним из первых картин этого нового периода стала «Март». В ней, наконец, после долгого отсутствия появляются светлые и радостные оттенки. Возможно, на это повлияла та самая поездка в Италию и Францию, яркая, полная невероятных природных красок. Картина «Март» была написана в 1895 году. Это время, когда Левитана всё больше захватывают философские мысли, он пишет полотно «философской темы» - «Над вечным покоем».

Тяжелые облака, нависшие над берегом, небольшая церковь на утесе, забытое кладбище. Ветер сгибает тонкие деревья, эта тропинка, прерывающаяся время от времени-всё это признак заброшенности, спокойствия, полного подчинения природе. Вдали виднеется пустынный остров. Автор создал несколько этюдов, прежде чем приступить к основной работе. Эти наброски представляют несомненную ценность, как отдельные произведения. Работа над картиной началась в 1893 году, в селе Гарусово, на озере Удомля, а закончилась в Москве, в мастерской Исаака Ильича. В работе художник использовал мягкие и нежные цвета, но они не делают картину радостной. В этом безграничном пространстве мы чувствуем силу стихии и всю скоротечность жизни. В этом произведении меняется манера письма Левитана. Здесь нет свободной «этюдной» живописи. Левитан пишет очень обобщенно, без больших и ярко выраженных мазков. Все образы у него завершенные, и это придаёт картине величественность. Такую манеру письма скоро будут использовать символисты. Картина была написана в момент наибольшего расцвета его творчества. «Именно поэтому его идея, философская глубина, отточенное мастерство, с которым написано это полотно, так поразили современников и поражают потомков. Содержание этой картины будет актуальным для всех поколений.»
  «Работа по своим размерам вполне относима к монументальным произведениям автора. А по своей сути она является его духовным завещанием, его творческой программой и наиболее законченным философским отношением художника к миру и людям. Работой восхищались русские поэты и музыканты. А литераторы, как начала 20 века, так и современные, часто включают описание именно этой работы для раскрытия характеров своих героев, а также для придания сюжету своих произведений глубины и содержательности».

Вернемся к картине «Март». В отличие от «философской», она достаточно небольшая и в ней нет какого-то глубокого смысла, величественных мотивов. Может, эта картина была написана прямо на месте, её можно было бы принять за этюд, но в ней есть завершенность и богатство образов. Весна на картине практически не вступила в права. Тяжелый, слегка подтаявший снег плотно покрывает землю, и лишь на крыше он готов упасть. Стройные деревца на переднем плане освещены ярким солнцем, они хотят и готовы принять весну. В отличие от светлых деревьев на переднем плане, темные сосны на заднем плане не хотят уступать теплу. Но наступление весны неизбежно. Об этом свидетельствует чистое небо, яркое солнце и маленький скворечник на вершине, который уже готов принять новых жителей. На дороге снег подтаял, и уже виднеется земля. Сочетание теплых и холодных красок передают радостное состояние природы.

Самой известной картиной Исаака Ильича Левитана, пожалуй, является «Золотая осень». В отличие от «Марта», она была написана не на пленэре, а в мастерской, на основе этюда. Обычно, осенние пейзажи символизировали увядание природы, воспоминания об ушедшем, как, например, «Осенний день. Сокольники». В своей картине Левитан нам представляет другую осень, красочную и полную жизни. Картина была написана в 1895 году, у реки Съежа, вблизи деревни Островно. Она выглядит торжественной, благодаря ярким краскам и её композиции. Исаак Ильич не был доволен этой работой. Известно, что через год он написал похожее полотно, которое также называлось «Золотая осень». Оно также находится в Третьяковской галерее, но менее известно. В нем цвета уже не такие яркие и более близки манере Левитана.

На переднем плане картины мы видим неширокую речку, по краям которой растягивается березовая роща. У реки достаточно крутые берега, заросшие травой, сквозь которую виднеется бурая земля. Погода солнечная, солнце освещает золотистую листву как близких, так и дальних деревьев. В основном в произведении используются четыре цвета- зеленый, желтый, оранжевый и голубой. Каждый из них важен для художника, он уделяет внимание не только теплым осенним оттенкам, но и холодным цветам реки и неба.

На правом берегу речки мы видим небольшие зеленовато-серые деревья. Похоже, они выгорели на солнце. Вдалеке видны маленькие домики. За ними раскинулось поле, вдоль которого тянется большой лес.

«Исследователи творчества художника утверждают, что в его наследии насчитывается около ста картин на тему осени. Одной из самых любимых зрителем среди них по праву считается «Золотая осень». Великолепный осенний пейзаж стал свидетельством скрытой жизненной силы, которая, не смотря ни на что была присуща гениальному художнику, страдавшему мучительными приступами меланхолии. Однако, по-видимому, великолепие осенней природы настолько тронуло живописца, что он решил отступить от свойственной ему творческой манеры. В отличие от картины «Над вечным покоем», Левитан пишет большими мазками, что делает картину особенно выразительной и полностью передаёт всё краски осенней природы.

По словам известного художника А. Бенуа: «Левитан умел прочувствовать в природе то, что восхваляло Создателя, слышал биение её сердца. Раскрытие самой сокровенной тайны природы, её глубинного духовного содержания являлось постоянным стремлением художника на протяжении всей его недолгой творческой жизни».

Источники:

1. «Левитан», Н.Н. Сергиевская
2. <http://5sec.info/kartiny/kartina-levitana-zolotaya-osen/>