ГБОУ Гимназия № 1505

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

РЕФЕРАТ

Влияние событий в жизни Исаака Ильича Левитана на развитие его творчества.

автор: Матевосян Мария, 9 класс «В»

руководитель: Малиновская М.В.

Москва

2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Подробное описание биографии Исаака Ильича Левитана ……………….4
2. Влияние событий в жизни художника на развитие его творчества ………11
3. Заключение ………………………………………………………………..….21
4. Список литературы .………………………………………………………….22

ВВЕДЕНИЕ

Когда речь заходит о "поэзии русского пейзажа", мы в первую очередь вспоминаем про Исаака Ильича Левитана, который посвятил свою жизнь изображению природы, её красоты и разнообразия. Он сделал образ природы главным сюжетом картины, т.к. самым важным для него было наиболее точно передать образ природы и её гармонию.

Когда мы впервые читаем о жизни Исаака Ильича, то нам она может показаться совершенно обычной, но если мы изучим её глубже, то поймем, как формировалось его творчество, и что повлияло на его формирование.

Он был очень эмоциональным и яркие события в его жизни вызывали особые эмоции, которые помогали ему создавать шедевры. Левитан прожил не очень долгую жизнь, всего 39 лет, был родом из бедной семьи и долгое время не мог найти себя.

В 1873 года Исаак Ильич поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там у него сформировалась прочная база знаний. Но самое главное, он понял, что нужно всегда работать, работать много и самостоятельно. Ни один из самых опытных и талантливых художников не может научить, как изобразить природу так, чтобы она передавала чувства художника, была живой и максимально приближенной к оригиналу. После этих лет Левитан начал превращаться из начинающего художника в настоящего мастера живописи.

Творчество Исаака Ильича всегда было, есть и останется актуальным. Это один из величайших мастеров пейзажа, который может передать все краски природы и те эмоции, которые он испытывает, видя всё её великолепие. Также он сыграл важную роль в развитии искусства.

Цель-* *Изучить, как события в жизни Левитана повлияли на его творчество.

Для написания моего реферата мне необходимо:

1. Найти литературу по этой теме и изучить её
2. Выбрать наиболее яркие произведения Исаака Ильича.
3. Проанализировать произведения и проследить в них изменения, которые связаны с событиями, изменившими его жизнь.

ГЛАВА 1

О жизни Исаака Ильича Левитана известно очень немного. Об этом не любили рассказывать ни сам Левитан, ни его брат Адольф. Хотя известно мало, какую-то часть мы всё же можем осветить. Исаак Ильич Левитан родился 30 августа 1860 года в Литве, город Кибартах(Кибартай), рядом со станцией Вержболово Ковенской губернии. Отец Исаака Ильича был образован, он окончил духовное училище и самостоятельно выучил французский и немецкий языки. Сначала он работал переводчиком во французской фирме, строившей мост через Неман. Свою жизнь отец Левитана провёл беспокойно, он постоянно находился в поисках лучшей жизни. О жизни матери Исаака Ильича ничего не известно, даже её имени. Илья Левитан сам учил своих детей, они жили небогато (помимо брата у Исаака было также две сестры). После проживания в Ковно семья Левитанов ещё несколько раз переезжала, после чего она отправилась в Москву. Это случилось в начале 1870-х годов. Но в Москве приезжим было очень сложно найти работу, поэтому Илья Левитан стал давать частные уроки, они были низкооплачиваемыми, но ему нужно было содержать жену и детей.

В 1873 году, в возрасте тринадцати лет Исаак Левитан поступает в то же Училище (МУЖВЗ- Московское Училище живописи, ваяния и зодчества), что и его старший брат Адольф. Исаак и до этого хотел заниматься живописью и часто посещал с братом выставки, делал наброски. В первые годы учёбы Левитану грозило отчисление, так как семья не могла оплачивать обучение, но позже братья Левитаны были освобождены от платы по решению Совета Училища из-за бедности семьи и успехов в учёбе. В 1875 году умерла мать, а впоследствии и отец Левитана, что стало большой трагедией для этой семьи. Четверо детей остались без дома и средств. Близкие друзья решили им помочь деньгами, но Левитан с гордостью отказался от них, сказав, что пойдёт работать. Семья распалась, и у Исаака не было крова. Он оставался у друзей, ночевал на скамейках парка, иногда незаметно оставался в училище. Однажды, от одного ученика училища он услышал историю Бетховена. К великому композитору пришел молодой музыкант и показал свою тетрадь с новым сочинением: «Кончил с божьей помощью», Бетховен зачеркнул это название и написал вместо этого: «Человек, помогай себе сам».

Эти слова воодушевили Исаака Ильича, и он начал менять свою жизнь. Его первые студенческие годы, проведенные в училище, были временем его расцвета. Училище по уровню образования соперничало с главным художественным учебным заведением- петербургской Императорской Академией художеств, и поэтому её часто называли «Московской академией».

На уроках Левитан отличался по литературе. Он знал её так хорошо благодаря матери, которая привила ему любовь к книгам и поэзии. Он прекрасно сдавал экзамены. В те годы, когда он учился в училище, в натурном классе преподавал один из идеологов товарищества передвижных художественных выставок(ТПХВ)-Василий Перов. Алексей Саврасов был руководителем пейзажной мастерской, а после него им стал Василий Дмитриевич Поленов. Все эти художники были членами этого товарищества. После их прихода в училище, они «решительно отвергли главенство принципов неоклассического искусства, которые проповедовала Академия. Форма и сюжет в настоящем искусстве, по их мнению, должны больше следовать жизни, нежели отвлеченным классическим образцам….В начальных трёх классах обучение велось по традиционной системе, а после молодые художники работали с натурой и реалистичным сюжетам. В те времена там также учились такие талантливые художники, как: Константин Коровин, Михаил Нестеров, Валентин Серов и другие».[[1]](#endnote-1)

Учеником Перова Левитан был не долго, Василий Григорьевич помог ему ещё до поступления в пейзажный класс. Он увидел в Исааке склонность к «тонкому восприятию переходных состояний в природе, которые и сам всегда старался передать в своих произведениях». Саврасов стал помогать Левитану, и очень скоро, в конце 1876 года, он был переведен в его класс. Пейзажная мастерская в то время была одной из самых ярких. Учеников всегда вдохновлял Саврасов своей любовью к процессу творчества и к работе на натуре, что было очень непростым занятием и требовало очень большого упорства.

Во второй половине XIX века русский пейзаж всё больше и больше обращается к пленэрной живописи. К этому времени в Европе она уже достаточно популярна. В таких работах природа уже больше была похожа на реальность, а не на условные очертания.

В училище картины писались в два этапа- сначала делался набросок и этюд, а уже дома или в классе художники дописывали эти картины. Очень сложно было передать всю гармонию природы, поэтому это удавалось единицам.

Одним из известнейших произведений Исаака Ильича является картина «Осенний день. Сокольники». После представления этой картины на выставке, Павел Михайлович Третьяков прямо с выставки выкупил её. Чаще всего картины с таких выставок, если их покупали, недолго находились у ценителей в коллекции, и скорее становились подарками или помещались в скромных интерьерах. Но эта картина сразу же отправилась в коллекцию Павла Михайловича, и с тех пор она постоянно находится в её экспозиции. Она поразила его особыми чувствами, переданные Левитаном, для которого всегда оставалось важным передать те чувства и ту гармонию природы, которые он видел в натуре. После обучения Исаака Ильича в училище у него сформировалась определенная база знаний и опыта. Левитан видел природу, как источник переживаний, чувств и «философских размышлений». Всю свою жизнь Левитан работал над своей техникой, но никогда не был доволен результатом.

В 1882 году из Училища увольняется Саврасов. Друзья Левитана собираются уйти из Училища вслед за своим учителем. Они собрались поступать в петербургскую Академию художеств. Левитан собирался уйти вслед за ними. Ему нужно было сдать 5 экзаменов и получить свидетельство об окончании Училища. Но осенью этого же года в Училище появляется не менее известный и талантливый пейзажист- Василий Дмитриевич Поленов. Сначала он преподает в натюрмортной мастерской, и только потом переходит в пейзажный класс. Друг Левитана, Константин Коровин, возвращается из петербургской Академии разочарованным, поэтому Левитан решил остаться в Москве. Поленову удалось провести реформы. Теперь ученики работали только на природе. Конечно, Поленов не так сильно повлиял на Исаака Ильича, как Саврасов, который был его наставником в первые годы, но безусловно его влияние, хоть и не такое значительное, отразилось на творчестве Левитана.

После смерти Перова и увольнения из училища Саврасова в училище господствует консерватизм, так как Поленов проработал в училище всего год, и в 1883 году он уехал за границу. Левитан пишет картину на тему жатвы, показывает её Саврасову. Он её одобряет, после чего Исаак Ильич показывает её Совету Училища, которое не принимает её. Так или иначе, Левитан стал «неклассным художником». Этот статус давал ему лишь право быть учителем рисования. Левитан даже не пытался спорить с Советом и попросил только выдать ему этот скромный диплом, после чего его отношения с Училищем прерываются очень надолго.

Весной 1884 года Левитан со своим товарищем Василием Переплетчиковым уезжает в Саввинскую слободу. Это место часто посещали молодые художники с целью увидеть её разнообразную природу. Здесь у Левитана постепенно начинает меняться манера живописи. Он начинает уходить он учебных установленных изображений, и его живопись становится свободнее. На свободу в его пейзажах также повлиял его друг Константин Коровин, который позволил Левитану понять все преимущества свободной живописи. Он всегда стремился отойти от «учебных штампов».

Зимой 1884-1885 Левитан снимает квартиру на Тверской. Она была крайне неудобной, тёмной, с низкими потолками. В это же время Исаак Ильич заболевает. Все эти события: болезнь, плохие условия жизни, да ещё и безденежье всё больше угнетали Левитана, который был склонен к пессимизму. Он даже пытался покончить жизнь самоубийством, но ему помогли друзья. Весной его положение улучшилось, так как ему удалось продать несколько своих этюдов. Этими деньгами он обеспечил себе летнюю загородную жизнь. Летом 1885 года была вторая попытка самоубийства в Максимовке, где Левитан снимал скромное жильё. Чеховы забрали Левитана к себе, в соседнее село Бабкино, где сами часто отдыхали. Этот переезд помог ему справиться с депрессией. Антон Павлович Чехов стал его лучшим другом. Хозяева и гости имения часто устраивали сатирические спектакли, музыкальные вечера, различные игры, в которых Левитан охотно участвовал. Несмотря на это, он всё ещё работал много и упорно. Мария Чехова говорила, что стены его комнаты очень быстро занимали различные этюды, которые были прекрасны. Жаль, что из них сохранились единицы.

В 1886 году на VI Периодической выставке был выставлен 31 этюд Левитана, которые он сделал во время поездки в Крым. Это принесло ему большую популярность. Все его этюды были раскуплены в первые же дни. С этих времен, материальное положение художника улучшается. Время, проведенное в Крыму, также повлияло на него. Первое впечатление у Исаака Ильича было очень ярким. Он старался изображать больше неизвестные места, отдаленные, ранее не изображенные предшественниками. Его поражала крымская природа. Она поражала его своей зеленью, насыщенностью красок, величием моря. Левитан начинает восторженно работать над крымскими этюдами. Из этой поездки он привёз их более 60. Но вскоре ему начинает надоедать всё обилие красок, которое он не мог передать так точно, как есть в оригинале. Ему хочется на север. Тем не менее эта поездка в Крым обогащает палитру Левитана и развивает у него чувство цвета.

С конца 1886 года он начал преподавать в пейзажной мастерской Классов изящных искусств. Достигнув такого успеха, Левитан начинает изменять содержание своих картин. Он пытается как можно точнее передать все те чувства, которые он испытывает, находясь на природе.

В начале 1890-х годов Левитан достигает такой стадии, когда на полотнах он может изображать не только своё ощущение природы, но и передавать всю философию пейзажа. Поэтому в этот период его творчества он всё чаще пишет большие картины. Он и до этого их писал, но это для него было очень сложно. Огромное влияние на Исаака Ильича произвела поездка в Западную Европу. Весной 1990 года он посещает Берлин, а затем Париж. Там же он впервые сталкивается с живописью импрессионистов. В его картинах было что-то похожее, но творчество импрессионистов не показалось ему интересным. Его не могли не затронуть улочки и каналы Венеции. В картинах, написанных в Венеции есть особое настроение, которого нет во флорентийских работах. Флоренцию Левитан изображал больше как турист, а Венеция была ему очень близка и в его работах чувствуются все переживания художника.

Левитана особенно привлекала пастельная техника живописи. Серьёзно заниматься пастелью Левитан начал в 1893 году, он настолько увлёкся, что на выставке были представлены более 10 произведений, написанный пастелью. В 1894 году примерно треть этюдов Левитана была выполнена пастелью, однако уже через год он начинает отходить от этой техники. Известно более 30 пастельных работ художника, большая часть которых была выполнена в 1893-1894 годах. Пастель во многом помогла Исааку Ильичу. Например, через пастель Левитан пришел к таким картинам, как «Март» и «Золотая осень». В пастельных произведениях штриховка простая, через нее просвечивается лист, что требует особой выразительности цвета.

В середине 1890-х годов имя Исаака Ильича Левитана было уже широко известно, и тот образ природы, который он создавал в своих картинах, был признан одним из ярчайших явлений в искусстве.

К сожалению, в 1896 году Левитан заболевает тифом, из-за которого обостряется давняя болезнь сердца.

Все те философские темы, над которыми Исаак Ильич размышлял в своих работах, мимолетность жизни и другие…всё это стало для него реальностью. Он это понимает и начинает работать усерднее, хотя работать как раньше ему становилось всё труднее. В последние годы Левитана переполняли противоречивые эмоции. Его то одолевала тоска, то переполняла жизненная энергия. Именно эти эмоции он изображал в своих работах в этот период.

В свои последние годы он много путешествовал, так как понимал всю «скоротечность жизни». Он пытался найти каких-то новых впечатлений и новых задумок для своего творчества. В середине 1896 года Левитан отправляется в Финляндию, в поисках холодных северных пейзажей, но вместо них он нашел «серую и скучную натуру»[[2]](#endnote-2), после чего он отправляется на Ладожское озеро, которое, к сожалению, его также ничем не впечатляет.

В начале 1897 года Левитан отправляется на лечение за границу. Первое время он проводит в Италии, рядом с Генуэзским заливом, потом в приморском городке Портофино. Затем он отправился в Швейцарию. Жизнь за границей никогда не была ему близка, ему всегда не хватало русской природы, её красок и чувств. Его состояние становилось всё хуже и хуже. Несмотря на это, в Швейцарии Левитану удалось написать несколько этюдов, которые были более красочными, нежели в Финляндии. Сначала он пытался писать замки и крепости, но потом попробовал писать Альпы. Ему это очень понравилось. Он не видел враждебности в этих горах, а напротив, красочность и величественность. Среди этих новых красок Левитан начинает развивать идеи цветописи.

В последнее десятилетие XX века творчество Левитана стало меняться. Оно развивалось в ногу со временем, так как в Европе возникали новые тенденции. Он интересовался новшествами, но из всех появившихся направлений он ничего не выбрал. В своих работах он использовал собственные приёмы и своё понимание изображения природы. Некоторые из его картин: «Гроза», «Пасмурный день» и другие, были показаны Мюнхенскому художественному обществу, одному из крупнейших в Европе. Работы Левитана были оценены положительно и публикой, и критиками.

В 1898 году Совет Училища предлагает ему стать руководителем пейзажной мастерской. Он был одновременно и рад этому, и обеспокоен. С одной стороны, он понимал близость смерти и хотел передать свой жизненный опыт начинающим художникам, но с другой стороны, он знал, что у него нет серьёзного преподавательского опыта. Всё же он принял это предложение. Пейзажный класс давно был закрыт, но Левитан с таким энтузиазмом взялся за его развитие, что всего через полтора года ему удалось его поднять на достаточно высокий уровень.

В это же время он старался передать в своих произведениях максимальную эмоциональную выразительность, экспрессию. Но кроме неё в его последних произведениях он очень часто изображает сумерки, для него это было выражением печали. У него оставалось всё меньше и меньше сил, и именно это он изображал в своих произведениях. В сумеречных картинах Левитана присутствуют мягкие приглушенные цвета, видна мягкая кисть. В этих пейзажах можно проследить переживания художника.

Последним его путешествием стала поездка в Ялту. Написанные там этюды в основном экспрессивны. Тем не менее, его всё больше угнетает приближение вечности небытия, он скучает по родным пейзажам, как и всегда. Он хотел подниматься в горы, как и раньше, писать панорамные пейзажи, технику которых он наконец до конца освоил. Но врачи не разрешали ему, да и сил ему на это не хватало. Единственное, что его радовало- это общение с Антоном Павловичем Чеховым, который также находился на юге из-за чахотки. Они часто проводили время вместе.

После его возвращения из поездки он ведёт своих учеников на пленэр в Химки, где он и простужается. Этой лёгкой простуды хватило, чтобы окончательно «подорвать его силы». Он почти не выходил из дома и 22 июля 1900 года скончался, не дожив всего лишь месяца до своего сорокалетия. Последней его картиной была «Озеро(Русь)». Этой картине художник уделял особое внимание. Ни для одной из своих картин он не делал столько эскизов. О написал для нее более 10 этюдов. Есть очень много вариантов этой картины, так как Левитан не был доволен самим озером и часто его переписывал. Он мог бы дописать эту, или написать ещё несколько вариантов этой картины, если бы не его преждевременная смерть.

В 1901 году состоялась посмертная выставка произведений Исаака Ильича в Петербурге и в Москве.

22 апреля 1941 года прах Левитана был перенесен на Новодевичье кладбище и захоронен рядом с могилой А.П.Чехова.

ГЛАВА 2

В этой главе я собираюсь соотнести картины Исаака Ильича Левитана с событиями в его жизни и проанализировать, как эти события повлияли на написание картин.

В 1883 году, когда Исаак Ильич уже учился в Московском Училище, увольняется Алексей Константинович Саврасов-первый учитель Левитана по пейзажу. В училище появляется другой известный пейзажист-Василий Дмитриевич Поленов. Ему удалось провести некоторые реформы в училище. Теперь ученики работали только на природе; также Совет Училища отменил практику копирования пейзажей. Это случилось благодаря настойчивости Поленова. Влияние Поленова наблюдается в картине «Первая зелень. Май». В этой работе Левитан отдаляется от приемов Саврасова, его живопись становится самостоятельнее. Эта картина наполнена лёгкостью, воздухом и светом. Также, как всегда, он обращает внимание на мелкие детали, такие как плетень.

Весной следующего, 1884 года, Левитан вместе со своим товарищем Василием Переплетчиковым уезжает в Саввинскую слободу. Здесь его живопись отдаляется от жестких правил училища, становится свободнее. В этюде «Последний снег. Саввинская слобода», написанном в 1884 году, мы можем проследить эти изменения. В нём уже нет той классической геометрической композиции. Все формы обобщены, нет точных контуров.

В Саввино художнику ничто не мешало полностью погружаться в работу, уединиться с природой. За время нахождения здесь у него вырабатывается «пространственный взгляд», хотя он пока не может отказаться от сюжетности в своих работах. Одной из больших работ, написанных в Саввине, является «Саввинская слобода. Под Звенигородом». В ней Левитан снова обращается к приёмам Саврасова, детализирует практически каждый образ. И всё же он проявляет в неё самостоятельность, так как помимо обычных саврасовских цветов (серого и коричневого), он также делает несколько ярких акцентов. Также, от картин Саврасова её отличает то, что, несмотря на детализированность, чувствуется целостность пейзажа.

Через 2 года, весной 1886 года Исаак Ильич Левитан отправляется в Крым в поисках новых впечатлений и красок. Природа Крыма многим напоминает Италию или Кавказ, поэтому в работах художники изображают скалы, горные реки или бесконечное море. Впечатление от этой поездки было очень ярким. Эта поездка в Крым обогащает палитру Левитана и развивает у него чувство цвета, помогает ему точнее передавать состояние природы. Из этой поездки он привозит более 60 этюдов, а также картины: «У берега моря. Крым», «В Крымских горах» и другие.

После возвращения из Крыма в 1886 году художник едет в Саввинскую слободу, где пишет этюд «Мостик. Саввинская слобода». В этой своей работе он использует приёмы импрессионистов: фиолетовые тени на мостике, ярко-зеленая трава, желтые оттенки и мелкие мазки- всё это приемы, которые использовались в то время французскими импрессионистами. Соответственно, мы можем сказать, что определенное влияние на художника оказала и живопись импрессионистов.

В 1887 году Левитан едет на Волгу. Он поселился в Васильсурске, потом спустился по реке до Самары. Он приехал туда весной, поэтому Волга встретила его не очень приветливо: было холодно, пасмурно и дождливо. Он был пессимистом по натуре, поэтому такая природа его угнетала. Кроме этого, всё величие реки заставляло его чувствовать свою ничтожность, незначительность своего существования, так как он был всего лишь малой частицей этого мира. В этой поездке он начинает понимать всю философию природы. В первых работах на Волге присутствуют в основном серый, охра и белый цвета. Например, «Разлив на Суре». Эта картина была написана в Москве на основе эскизов, сделанных во время поездки. Здесь присутствуют именно те 3 цвета, но этими цветами он передаёт всю напряженность и унылость обстановки. Несмотря на все мрачные краски и грустные эмоции, через год Левитан снова хочет побывать в тех же местах. Сначала он едет в слободу Чулково с Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой. Жители слободы не были рады приезду чужаков, были враждебно настроены, поэтому в тот же день художники уехали на пароходе, который плыл в Нижний Новгород. Пока они плыли, Левитана всё больше утомляла серая природа вокруг. Единственным, что его привлекло, был небольшой городок Плёс. Местные жители также с подозрением смотрели на художника, но ему так понравилась природа в этих местах, что он перестал обращать внимание на неодобрительные взгляды. Пейзажи там были такими же величественными, как и на Волге, однако художник увидел в этих местах что-то особенное, что-то, что привлекало его очень сильно. Именно здесь он начинает свою долгую работу над волжскими пейзажами. Здесь он пытается соединить в пейзаже разные части: мягкие очертания холмов, широкое небо и что-то лирическое, спокойное, не сразу бросающееся в глаза. Так, например, в картине «Осень. Мельница. Плёс», написанной в 1888 году, Левитан соединяет несколько пейзажей. Он обращает внимание на разные планы. В ней есть как светлые радостные оттенки, так и тёмные, загадочные. Холмы, изображенные на заднем плане- светлые, легкие. Совсем другое дело- мельница, скрытая среди кустов и деревьев, она скрывает в себе какую-то напряженность, ожидание чего-то. Для того, чтобы мельница не потерялась и не стала второстепенным элементом, Левитан поместил её в самый центр картины. В это время он также пишет портрет Софьи Кувшинниковой, с которой у него был роман. Тем не менее, в портрете нет никакого намёка на романтические отношения, он пишет её очень точно и выразительно. Софья Кувшинникова была личностью очень противоречивой и неординарной. А.П. Чехов- лучший друг Левитана- не одобрял их союз. Левитану казалось, что именно их отношения были выведены в сюжете «Попрыгуньи», поэтому он какое-то время не общался с Чеховым.

Помимо этих двух работ он пишет также картину «На Волге». После проведенного им времени на Волге, Левитан привык к этой монотонности волжских пейзажей, которую сначала он не мог принять. Теперь в его картинах есть не подавленность, а наоборот, покой. В его работах самым важным является образ величественных речных просторов. Это величие подчеркивается соотношением маленьких элементов на переднем плане. Благодаря теплым тонам, использованным художником, пейзаж не кажется таким темным, в нём появляется какая-то теплота.

Зимой 1887 года, Левитан начинает работу над большой картиной-«Вечер на Волге». Заканчивает он её только в 1888 году. Находясь под впечатлением от пребывания в Плёсе, он, наконец, заканчивает эту значительную картину, которую он начал писать ещё во время первой поездки на Волгу. Эта работа выглядит величественной. Здесь больше философии, чем обычной эмоциональности Левитана.

В 1889 году Исаак Ильич возвращается из третьей поездки на Волгу. После возвращения он пишет несколько работ не совсем касающихся Волги. В картине «Золотая осень. Слободка» он снова обращается к своей обычной манере написания пейзажа. В этот период его всё больше начинает захватывать образ осени, что говорит о его отходе от величественных речных просторов и переходе к новым мотивам.

В другой картине «Березовая роща» Левитан снова использует крымские приёмы. Тут много солнечного света. Яркие лучи, которые проходят через густую листву, тени деревьев- всё это кажется секундным состоянием природы, которое Левитану удалось запечатлеть. Помимо этого, он пишет картину не как обычно, без конкретного образа, на который он хочет обратить внимание, без глубокой мысли. Это просто пойманный момент. Именно это в то время ценили импрессионисты-ощущение «сиюминутного впечатления»[[3]](#endnote-3). Помимо этого, импрессионисты любили такой приём, как незавершенность крайних элементов, который также использован здесь Левитаном.

В начале 1890-х годов Левитан достигает такой стадии, когда на полотнах он может изображать не только своё ощущение природы, но и передавать всю философию пейзажа. Поэтому в этот период его творчества он всё чаще пишет большие картины. Он и до этого их писал, но это для него было очень сложно. Огромное влияние на Исаака Ильича произвела поездка в Западную Европу. Весной 1990 года он посещает Берлин, а затем Париж. Там же он впервые сталкивается с живописью импрессионистов. В его картинах было что-то похожее, но творчество импрессионистов не показалось ему интересным.

Его не могли не затронуть улочки и каналы Венеции. В картинах, написанных в Венеции есть особое настроение, которого нет во флорентийских работах. Флоренцию Левитан изображал больше как турист, а Венеция была ему очень близка и в его работах чувствуются все переживания художника. Картина «Весна в Италии» написана именно в этой поездке. Есть также этюд этой картины, который отличается от неё красочностью. Возможно, картина не такая красочная, так как дописывал её Левитан уже в России, вдали от яркой южной природы, а этюд он писал с натуры. Этюд «Канал в Венеции» написан им в 1890 году, он очень отличается от других. Художнику удаётся изобразить как бы парящую Венецию, есть ощущение, что этюд написан акварелью. Он создаёт опять же импрессионистический пейзаж. Мастер использует яркие цвета для написания неба, его отражения в воде. Однако, он использует цвет очень осторожно.

Летом 1890 года он начинает работать над одним из своих значительных произведений «Тихая обитель». В этом пейзаже Левитан всё больше уходит от реального пейзажа, воплощает в реальность придуманные им образы. Его целью является уже не отражение «готового» образа, а отвлеченная идея, образ, созданный его воображением. Цвет тут также не является главным элементом, хотя он придаёт картине особый смысл. Композиция и такие цвета придают этой картине черты отшельнической жизни. Друзья Левитана полагали, что это не случайно, так как он был склонен к затворничеству, уединению.

Лето и осень 1891 года художник провёл в Тверской губернии, в селе Затишье. Недалеко от этого села, в имении Берново, он нашел место, которое по легенде вдохновило А.С.Пушкина на создание «Русалки». Левитан начал работать над этюдами для новой картины-«У омута», которую дописывает уже в Москве. Здесь главный акцент сделан на передний план картины, на темную воду и неустойчивый мостик, присутствуют в основном мрачные тона, намекающие на трагедию. Благодаря туману, нависшему над облаками, вода становится ещё более непроницаемой. Теперь художник уже сам создаёт нужное ему настроение природы, которое ему хотелось бы изобразить.

«Лето 1892 года Левитан вместе с Софьей Кувшинниковой проводил в деревне Городок. Возвращаясь с охоты, они случайно вышли на старый Владимирский тракт. Художник обратил внимание на тихое спокойствие этого равнинного пейзажа. Внезапно поняв, что находится на знаменитой Владимирке, он вдруг словно увидел ту же природу совершенно другими глазами. Левитан решил непременно написать этот вид»[[4]](#endnote-4). К тому времени, когда Левитан пишет это полотно, по этой дороге уже не перевозят «каторжников», но на полотне дорога представляется нам, как дорога в забвение. Небо занимает большую часть картины, оно как бы представляет собой вечность, а дорога- скоротечность человеческой жизни, также мрачные тона создают настроение картины.

После 1890 года Левитан больше не ездил на Волгу, однако у него осталось множество зарисовок и этюдов, а главное-воспоминаний, оставшихся после этих поездок, которые он и использовал для написания картины, похожей на «Тихую обитель» - «Вечерний звон». Здесь он продолжает ту отшельническую тему, использованную в «Тихой обители». Эта картина считается его первым «выдуманным» пейзажем. Конечно, в нём есть что-то от Коривоозерского монастыря, но вместо ровного берега, он стоит на изогнутом мысу, река изображена шире, и нет мостика, соединяющего берег с монастырём. Изменилась также композиция. Вместо прямых берегов он пишет сложный, изогнутый берег. Именно это вызывает ощущение, что вода двигается и уходит за пределы картины. Такой результат получен художником благодаря постоянной натурной работе и совершенствованию своей техники.

Работа над картиной «Над вечным покоем» началась в 1893 году, в селе Гарусово, на озере Удомля, а закончилась в 1894 году в мастерской художника. Это время, когда Левитана всё больше захватывают философские мысли.

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».[[5]](#endnote-5)

Примерно в середине марта 1894 года Левитан отправился во вторую заграничную поездку, снова в Европу. Про неё известно не так уж много. Первой остановкой была Вена, затем Ницца, после чего он отправился на озеро Комо, которое находится на севере Италии. Там он пишет несколько этюдов, после чего отправляется в Корниш, на юг Франции, а потом в Париж. В июне этого же года он возвращается в Москву, где пишет несколько картин на основе воспоминаний и этюдов. Однако, как и в случае с картиной «Весна в Италии», картины сильно отличаются от этюдов, написанных на натуре. Например, картина «Озеро Комо». Этюд выглядит очень ярко, не содержит в себе никаких философских мыслей, а вот картина- наоборот. В ней он снова возвращается к философии, к теме величия природы. Она очень мрачная, в ней нет никакого намека на жизнерадостность. Она скорее близка к картинам «Над вечным покоем» и «У омута».

В 1895 году Левитан решает отдалиться от философии. Он пишет картину «Март», в которой, наконец, появляются радостные, светлые, теплые цвета. 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.

Видимо, он решил больше не трогать философские мотивы из-за того, что после работы над картиной «Над вечным покоем» и ещё нескольких эскизов такого же плана, он понял, что достиг предела в этой теме, а повторять то, что он уже делал ему не очень хотелось.

Самой известной картиной Исаака Ильича Левитана, пожалуй, является «Золотая осень», она также была написана в период отхода от философских мотивов. 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, несмотря 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».[[6]](#endnote-6)

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».[[7]](#endnote-7)

События в жизни Исаака Ильича Левитана тесно связаны с развитием его творчества.

Чтобы проследить изменения в его работах я сделала эту таблицу

Год	Событие	Картина
1883	В Училище появляется Василий Поленов	Первая зелень. Май
1884	Отъезд Левитана с Василием Переплетчиковым в Саввинскую слободу.	1)Последний снег. Саввинская слобода. Видение природы отдаляется от училища, живопись становится свободнее.2)Саввинская слобода под Звенигородом. Возврат к саврасовской традиции-детализированному пейзажу
1886	Отъезд в Крым. Сильное впечатление от красок южной природы. Больше пишет горы.	1)У берега моря. Крым2)В крымских горах
1884-1886	Возвращение в Саввино	Мостик. Саввинская слобода. Обращение к импрессионизму(желтый и фиолетовый, мелкие мазки)
1887,весна	Первая поездка на Волгу	В основном мрачные пейзажи
1888	Поездка в слободу Чулково с Софьей Кувшинниковой и Алексеем Степановым, затем в Нижний Новгород. Небольшой городок Плёс	1)Портрет Софьи Кувшинниковой 2)Осень. Мельница. Плёс.(соединение нескольких пейзажей)Другое видение Волги.3)На ВолгеРаботал один как раньше Саврасов. Птом вместе с ним работала Софья Кувшинникова. Теперь Левитан не воспринимал Волгу, как что-то враждебное. Даже в пасмурные дни река для него была величественной стихией.
1889	Возвращение из Плёса	1. Березовая роща (Как и в крымских пейзажах здесь главный солнечный свет, яркая листва, черты импрессионизма
2. Золотая осень. Слободка

Появление нового мотива |
| 1890, весна | Поездка в Италию(Берлин, Париж, Венеция). Встречает живопись импрессионистов, но она его не интересует(хотя в его работы были такие элементы) | 1. Весна в Италии
2. Канал Венеции
3. Венеция. Рива Дельи Скьявони
 |
1890,лето	Поездка на Волгу	Тихая обитель (в этом пейзаже Левитан всё больше уходит от реального пейзажа, воплощает в реальность придуманные им образы, цвет здесь не является главным, но очень точно передает эмоциональную составляющую картины)
Лето и осень 1891	Поездка в Тверскую губернию, село Затишье, увлечение сказочно-мистическими настроениями	«У омута» (главный акцент сделан на передний план картины, на темную воду и неустойчивый мостик, мрачные тона, намекающие на трагедию)
1892	Впечатления от 4 ой поездки помогают создать картину похожую на «Тихую обитель»	1)Написание картины «Вечерний звон»(эта картина считается его первым «выдуманным» пейзажем; Вместо прямых берегов, здесь он пишет сложный изогнутый берег, кажется, что вода двигается и уходит за пределы картины2) «Владимирка» к тому времени, когда Левитан пишет это полотно, по этой дороге уже не перевозят «каторжников», на полотне дорога представляется нам, как дорога в забвение. Небо занимает большую часть картины, оно как бы представляет собой вечность, а дорога- скоротечность человеческой жизни, также мрачные тона создают настроение картины)
1894	1)Поездка в село Гарусово, Вышний Волочек2) Вторая поездка в Европу(Вена, Париж, Корниш, Ницца, озеро Комо)	1) «Над вечным покоем»Изменяется манера письма(написана обобщенно, не как эскиз2)«Озеро Комо»(снова обращение к философской теме)
1895	Он дошел до предела в философских темах, решил отложить философские темы на какое-то время	1. «Март»
2. «Золотая осень»

Источники:

1) «Левитан» / Н.И. Сергиевская/-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010

2) <http://5sec.info/kartiny/kartina-levitana-zolotaya-osen/>

3) **http://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1659-opi...em-levitan-1894.html**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, детально изучив личность Исаака Ильича Левитана, мы видим, что любое событие в жизни этого великого художника хоть как-то, но влияло на развитие его творчества. Это могла быть поездка или новые знакомства, но больше всего на него влияло состояние природы. Так, например, приехав впервые на Волгу, ему сразу же захотелось уехать, так как пасмурное небо и холод его угнетали (хотя его натура была сходна этому состоянию природы). После этой поездки он пишет в основном мрачные пейзажи на основе эскизов, но их очень мало. Одной из них является картина «Разлив на Суре». Тем не менее, приехав на Волгу во второй и третий раз, ему там понравилось. Об этом можно судить по его работам, в которых появляются совершенно новые цвета. Например, «Осень. Мельница. Плёс», «Ветхий дворик» и «На Волге».

Яркие краски Европы тоже оказали на него большое влияние, он увидел нечто новое, отличающееся от русской природы. Во Франции он насладился творчеством таких пленэристов, как Коро, Милле, Руссо. Левитана не могла не впечатлить романтика Венеции. В венецианских пейзажах присутствует игра бликов и отражений в воде, особые эмоции. Этот удивительный город был словно предназначен для Левитана.

Помимо этого, в его работах присутствовали приёмы французских импрессионистов, которые он использовал, когда был в творческом поиске. Однако, когда он в своей первой поездке в Европу встретился с импрессионизмом, это направление показалось ему очень далёким и неинтересным.

В своей поездке в Швейцарию художника поразили величественные Альпы. Они не кажутся ему враждебными. Они помогают ему не пасть духом. Всё это живительно подействовало на него. Он пишет несколько этюдов, в которых развивает цветопись: «Альпы. Снега», «Цепь гор. Монблан».

В последние годы жизни Левитана в его работах он использует такой приём, как экспрессия. Он пытается как можно точнее передать эмоциональность пейзажа, но он старается не увлекаться экспрессией, так как боится утратить связь картины с реальным пейзажем. Экспрессивные пейзажи очень выразительны. Например, «Буря. Дождь» или «Бурный день».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Левитан» / Н.И. Сергиевская/-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010
2. «Исаак Ильич Левитан/ И.А. Куратова/ Издательство Искусство, 1970
3. «Исаак Левитан» /В.Петров/ Издательство Белый город, 2000
4. «Левитан» /С. Пророкова/издательство Молодая гвардия,1960
1. «Левитан» / Н.И. Сергиевская/-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 [↑](#endnote-ref-1)
2. «Левитан» / Н.И. Сергиевская/-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 [↑](#endnote-ref-2)
3. «Левитан» / Н.И. Сергиевская/-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 [↑](#endnote-ref-3)
4. «Левитан» / Н.И. Сергиевская/-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 [↑](#endnote-ref-4)
5. http://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1659-opisanie-kartiny-nad-vechnym-pokoem-levitan-1894.html [↑](#endnote-ref-5)
6. <http://5sec.info/kartiny/kartina-levitana-zolotaya-osen/> [↑](#endnote-ref-6)
7. <http://5sec.info/kartiny/kartina-levitana-zolotaya-osen/> [↑](#endnote-ref-7)