

Творчество И.И. Левитана

Составитель: Баранкова
Александра Викторовна
Воспитатель МАДОУ детского сада
№ 327

Исаак Ильич Левитан 18 (30) августа 1860,
Кибарты (ныне г. Кибартай, Литва) – 22 июля
(4 августа) 1900, Москва) – великий мастер
русского пейзажа.

«Берёзовая роща» Исаак Левитан, 1885 год

Исаак Ильич Левитан

Исаак Левитан родился недалеко от железнодорожной литовской станции Кибарты в образованной, но бедной семье, где было четверо детей. Его отец Илья Левитан оставил религиозный путь и стал учителем иностранных языков, работал кассиром и контролером на железнодорожных станциях.

Несмотря на трудности, родители не стали возражать, когда сыновья поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

В училище Исаак Левитан подружился с Константином Коровиным, Михаилом Нестеровым, Алексеем Степановым.

Константин Коровин

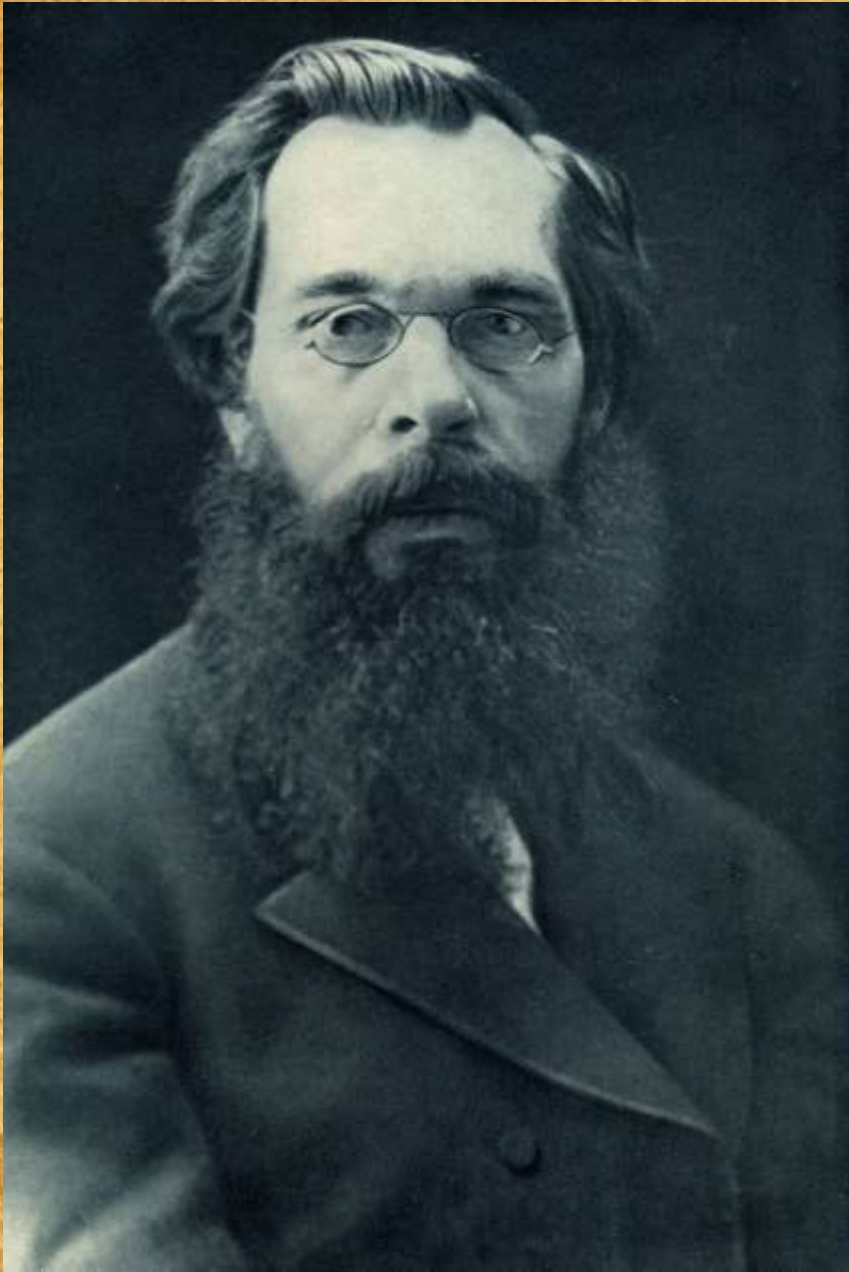
Михаил Нестеров

Алексей Степанов

Учителями Исаака Левитана были
Василий Перов и Василий Polenov

Большое влияние на юного художника оказал преподаватель Алексей Саврасов.

Именно его наставление — «пишите, изучайте, но главное — чувствуйте!» — Исаак Левитан сделал девизом своего творчества.

«Солнечный день. Весна». Исаак Левитан, 1877 год

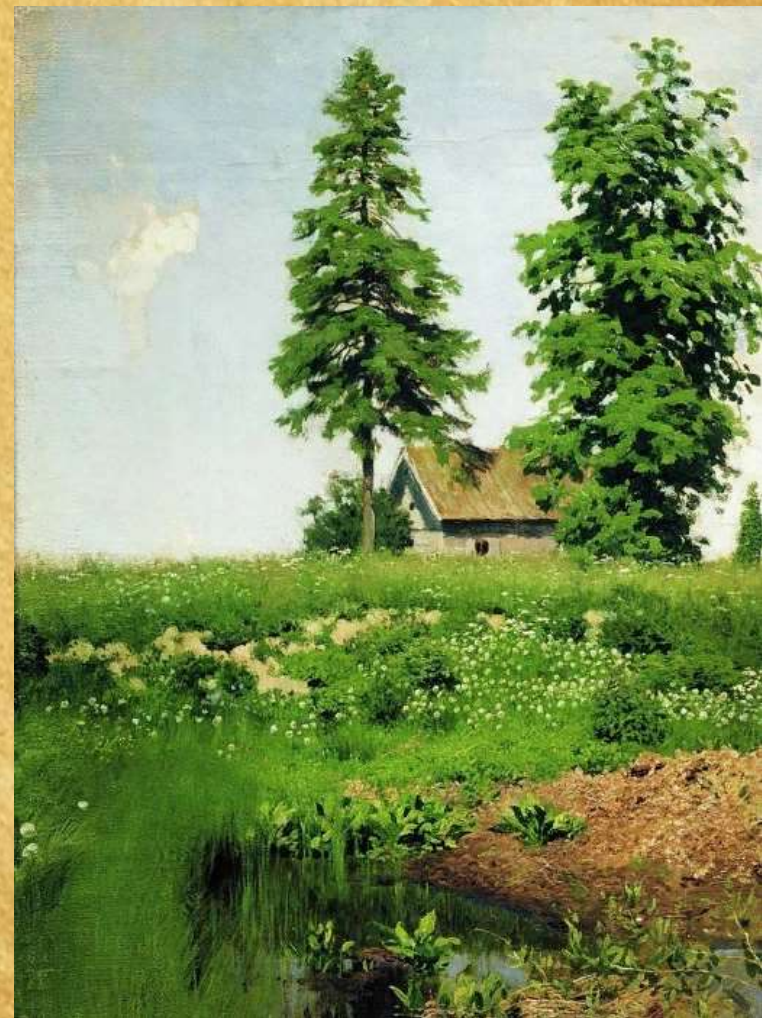
В скором времени Исаак Левитан был вынужден зарабатывать деньги своим мастерством — с ранних лет он начал выполнять художественные заказы, проводил уроки рисования, рисовал для различных журналов.

Уже тогда, в возрасте 17 лет, Левитан начал выставлять на выставках свои «пейзажи настроения», на которых он не только изображал природу, но и выражал собственные чувства.

Пейзажи Левитана проникнуты, с одной стороны, человеческими переживаниями (природа «печалится», «хмурится», «умиротворена», «ликует»), а с другой стороны – острым ощущением высшей гармонии. Изображая с большим чувством и правдивостью все милое и скромное, невзрачное и неброское, простое и великое в русской природе.

«Заросший пруд» 1887 год

«Избушка на лугу» 1880-е

Во время ученической выставки в 1879 году одну из работ студента Левитана — картину «Осенний день. Сокольники» — неожиданно приобрел для своей галереи Павел Третьяков, что, безусловно, вдохновило начинающего художника.

«Осенний день. Сокольники». Исаак Левитан, 1879 год

В период с 1880 по 1885 годы художник создает свои полотна. Мастер становится известным, его работы популярны. В 1885-м году, вместо диплома художника, училище выдает Левитану диплом «учителя чистописания».

«Осень. Охотник» 1880 год

«Зимой в лесу» 1885 год

«Плѣс» Исаак Левитан, 1889 год

«После дождя. Плѣс» 1889 год

Следующий успех – картины «волжского» периода жизни.
Благодаря многочисленным работам, созданным в окрестностях
города Плѣс

«Вечер. Золотой Плёс» 1889 год

«Вечер на Волге» 1888 год

В конце 1889 — начале 1890 года Исаак Левитан впервые побывал в Европе: он отправился в Париж на Всемирную выставку. После Франции он поехал в Италию.

«Весна в Италии» И. Левитан 1890 год

«Близ Бордигеры на севере Италии» 1890 год

Из этого путешествия Левитан привез пейзажи «Берег Средиземного моря», «Близ Бордигеры на севере Италии», «Весна в Италии».

«Берег Средиземного моря» 1890 год

Вскоре после заграничной поездки художник создал полотно «Тихая обитель», которое появилось на передвижной выставке

При первом взгляде на картину зритель чувствует, что автор словно бы соскучился по родным просторам, с такой силой, любовью и нежностью он воссоздает на полотне приволжскую обитель.

"Тихая обитель" Исаак Левитан 1890 год

В самом начале 90-х годов Левитан вступает в общество «передвижников». На выставках объединения появляются его шедевры: «У омута», «Лето», «Октябрь».

«Октябрь» 1891 год

«У омута» 1892 год

Исаак Левитан мастерски передал радость и ликование летней природы.

Глядя на картину можно ощутить аромат луговых трав и цветов: васильков, клевера, колокольчиков, ромашек... На лугу, изображенном Левитаном, целое море цветов, таких прекрасных и родных!

Необъятное голубое небо слегка покрыто легкими облаками, которые придают легкости и невесомости небесному пространству.

«Лето» 1892 год

«Владимирка» 1892 год

А затем высылка из Москвы. Именно в своей вынужденной ссылке Исаак Левитан пишет одну из самых своих глубоких и талантливых работ – «Владимирка».

Непривычная пустота и тишина наполняет работу тревожной атмосферой, особой энергетикой.

Огромное и пасмурное небо накрывает собой уходящую вдаль Владимирку. Нет конца этому пути страданий и горя.

Но вдалеке едва различима белая церковь. Этот символ робкой надежды на лучшее, светлое, доброе.

В 1894 году художник создает полотно, которое принято считать вершиной его творчества – «Над вечным покоем».

Беспомощность, хрупкость и беззащитность - вот главные чувства, которые испытывает всякий зритель перед этой работой великого художника.

Острое чувство одиночества и беззащитности испытывает зритель перед этим вечным покоем.

"Над вечным покоем" 1894 год

В последующие годы художник трудится не покладая рук – «Март», «Золотая осень», «Свежий ветер. Волга» - это лишь те, что были при жизни мастера признаны шедеврами. В 1898 году Исаак Левитан получает звание академика и право преподавать в Художественном училище.

«Свежий ветер. Волга» Исаак Левитан, 1895 год

Исаак Левитан «Март» 1895 год

«Золотая осень» И. Левитан 1895 год

Выбранная палитра в этой картине не свойственна живописцу – слишком яркие и насыщенные цвета, но продвигаясь вглубь картины, можно заметить, как колорит становится более спокойным и привычным.

Через год после написания «Золотая осень» была куплена Павлом Третьяковым прямо с передвижной выставки.

Исаак Левитан создавал и праздничные яркие полотна. Например, «Весна. Большая вода», «Цветущие яблони». В середине 1890-х годов Исаак Левитан написал множество натюрмортов.

«Весна. Большая вода» 1897 год

Опытный автор избегает резких и ярких красок. Он старается передать русскую весну максимально точно, ничего не приукрашивая.

← Поэтому палитра картины необыкновенно скромна, но правдива и реалистична. Русская природа не нуждается в украшениях, поскольку сама украшает мир лучше, чем какая-либо другая.

«Цветущие яблони» 1896 год

Свою последнюю работу, наполненную солнечным оптимизмом и теплотой – «Озеро. Русь» - он так и не закончил

И. Левитан вложил в полотно свою любовь к природе родной страны, пронесенную через всю жизнь. Художник наполнил пейзаж торжественно-величественной мелодией бесконечно любимой им русской природы.

«Озеро. Русь» И. Левитан 1889-1900 г.

Во время болезни живописец не прекращал работать. В этот период он создал экспрессивные полотна «Бурный день», «Последние лучи солнца. Осиновый лес», «Поезд в пути»

«Бурный день» 1897 год

«Последние лучи солнца. Осиновый лес» 1897 год

И. Левитан «Поезд в пути» 1890-е г.

Левитан бывал за границей трижды, но к природе более яркой (как во Франции и Италии) или более торжественно-величавой (как в горах Швейцарии) остался равнодушен, тяготился, скучал, писал тоскливые письма:

«Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает все... Нет лучше страны, чем Россия! Только в России может быть настоящий пейзажист».

«Деревня на берегу реки» 1883 год

«Мостик. Саввинская слобода» 1884 год

И. Левитан «Лесное озеро» 1890-е г.

Левитан силою своей
любви открывал
«разлитое в природе
божественное
нечто».

Пронзительная и
негромкая, скромная
и смиренная русская
природа
претворяется в
творчестве Левитана
в высочайшую
поэзию.

Как только наступала весна,
Саврасов уводил студентов из
классов в лес, парк или к речке. От
учеников требовал не
копирования, а
наблюдательности.

И если учитель просил ответить,
шумит на его картине дуб или не
шумит, Левитан не только не
удивлялся вопросу, но и очень
скоро начал понимать, как
живописными средствами
добиться того, чтобы дуб – шумел,
берёза волновалась, а природа в
целом – жила, печалилась и
радовалась.

«Весна. Последний снег» 1895 год

«Летний вечер» 1900 год

В 1898 году Академия художеств присудила Исааку Левитану звание академика пейзажной живописи. Несмотря на болезнь, он стал руководить пейзажной мастерской в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где когда-то учился сам.

В конце мая 1900 года Левитан сильно простудился, и спустя месяц художника не стало. Все лето его картины выставлялись в Русском павильоне на Всемирной выставке в Париже, а в мастерской Левитана осталось 40 недописанных картин и несколько сотен набросков.