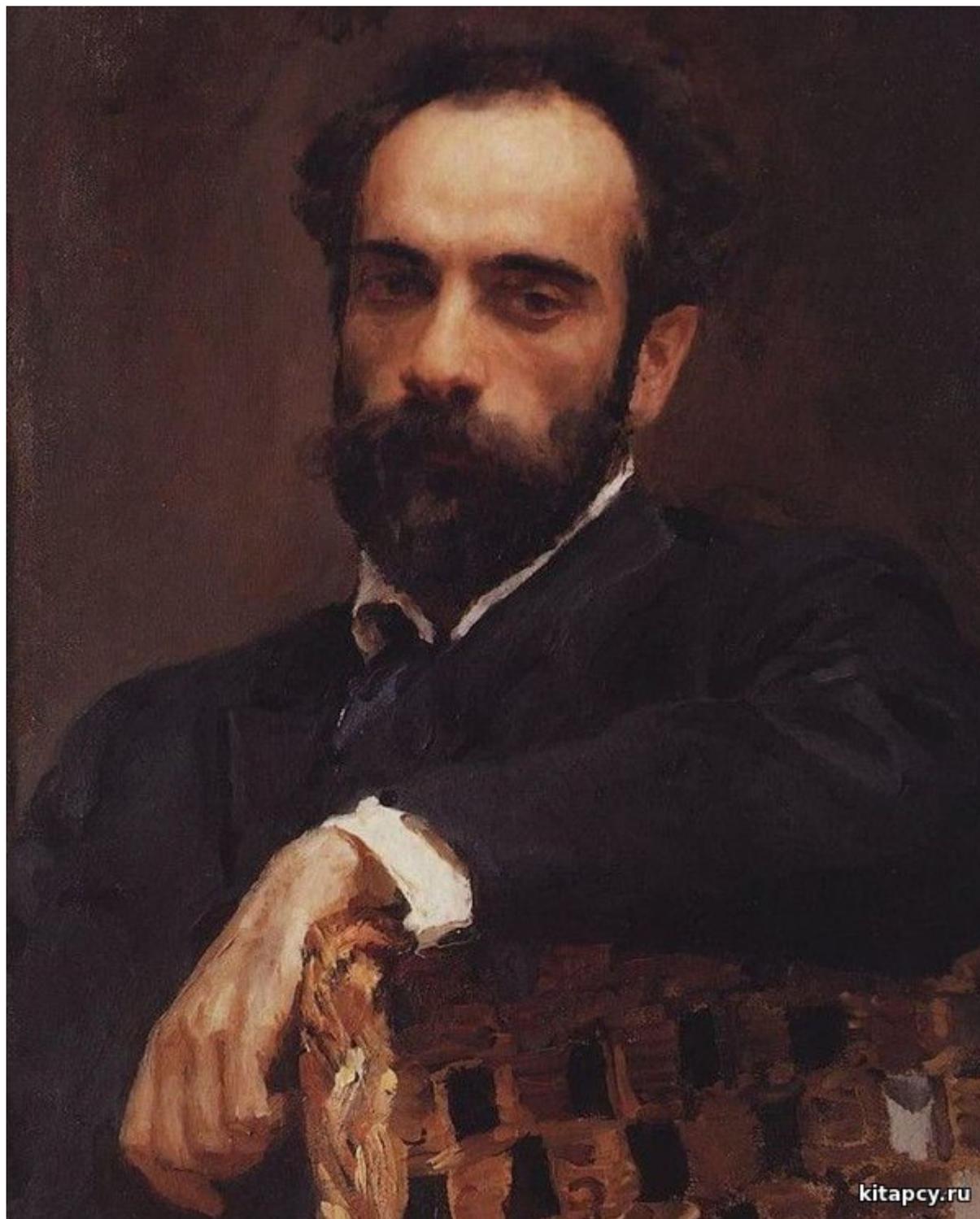

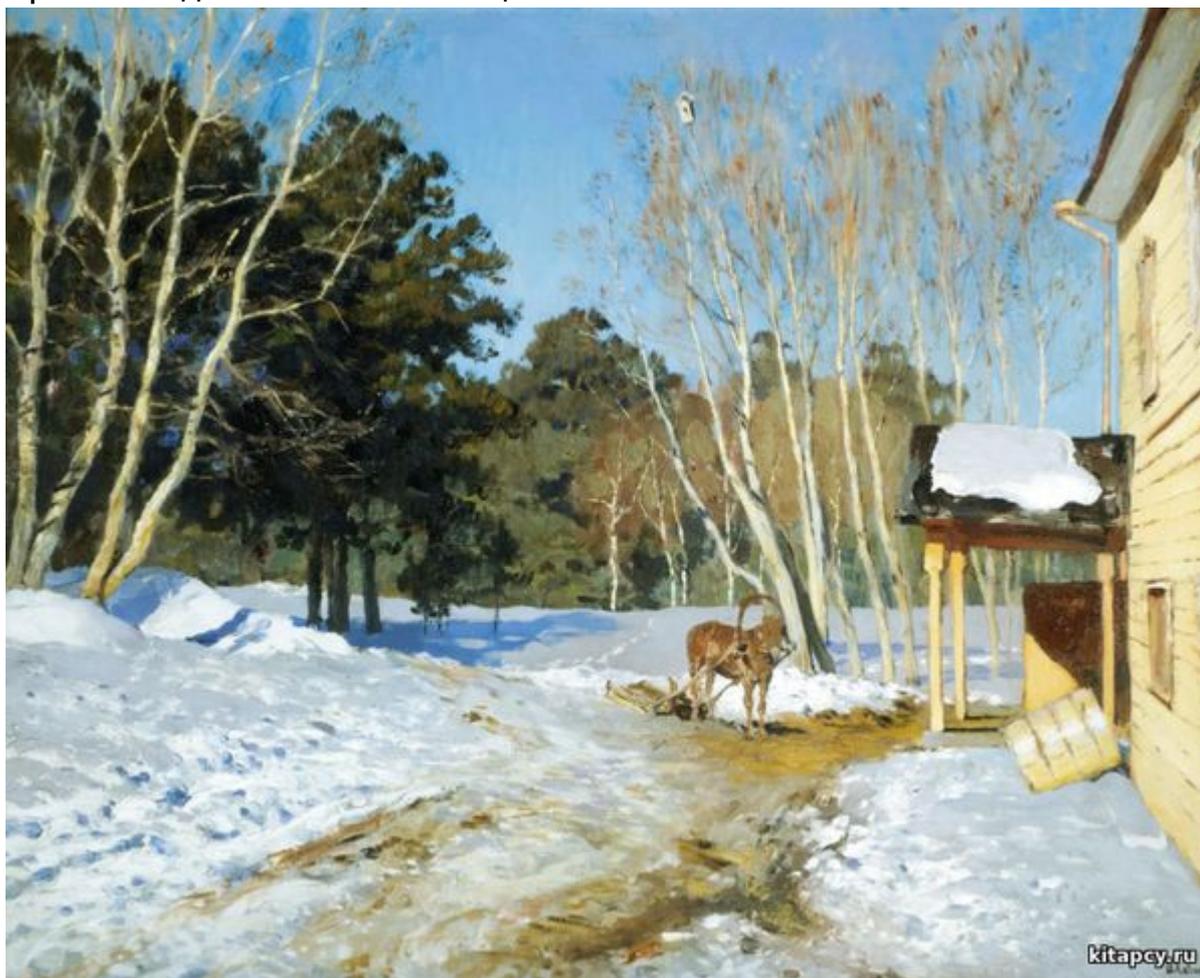
Художник Исаак Левитан – самые знаменитые картины

Category: Kitapcy, Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty
написано kitapcy | 26 января, 2025

Художник Исаак Левитан – самые знаменитые картины ХУДОЖНИК
ИСААК ЛЕВИТАН – САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КАРТИНЫ

Один из величайших и плодотворнейших русских пейзажистов XIX века. Исаак Левитан был по происхождению польским евреем. Но его любовь к русской природе оказалась настолько велика, что породила целую плеяду творцов, воспевающих родные просторы. Художник прожил недолго – всего 40 лет. Но за это время он успел создать более 1000 произведений искусства. И большая часть из них признана шедеврами. Пейзажи Левитана редко отличаются яркостью и буйством красок. Но их простая глубокая красота достойна восхищения.

• **«Март» И.И. Левитан, 1895 г.**

Одна из самых известных и популярных работ художника, которая хранится в Третьяковской галерее. «Март» считается одной из наиболее значимых работ русского импрессионизма, хотя сам Левитан этот стиль и не любил. Исследователи считают, что нестандартный подход к работе был связан со влюбленностью художника в Анну Турчанинову.

«Март» относится к мажорной серии картин Левитана. Несмотря на холодные тона, использованные мастером, работа буквально светится счастьем. Изображение на холсте устроено как яркая

театральная постановка, в которой облетевшие голые березы – это кулисы, а примадонна – сама русская Зима.

- **«Золотая осень», 1895 г.**

Картина-дуэт «Марта». Оба полотна были созданы в один год, они содержат элементы импрессионизма и включаются исследователями в мажорную серию. Обе хранятся в Третьяковской галерее. Но они совершенно разные. Там, где в весеннем пейзаже природа видна в моменте, зрителю «Золотой осени» предлагается отправиться в путешествие. Продолжая театральные аналогии, Левитан предлагает заглянуть за яркие золотые декорации и увидеть настоящую русскую природу вдали.

- **«Над вечным покоем», 1893-1894 гг.**

Общепризнанно самое одухотворенное и философское произведение Левитана из Третьяковской галереи. Это полотно стало знаковым в русской живописи, показав, что для отображения величия природы не нужно ехать в Крым и за границу. Спокойные и величавые родные просторы средней полосы не менее прекрасны. Работа написана в реалистичном стиле. Однако она создает ощущение божественной мощи природы. Простой и привычный пейзаж, как он есть, сам по себе проникнут тайными смыслами и напоминанием о бренности всего человеческого.

- **«Вечерний звон», 1892 г.**

Хотя конкретно эта картина успела попутешествовать по всему миру. Спустя год после написания она уже была вывешена в Чикаго на Всемирной выставке. А в дальнейшем неоднократно выставлялась среди лучших работ мастера. Многие критики негативно высказывались по поводу прорисовки человеческих фигур на холсте, считая их не совсем удачными. Но это не так и важно. Достаточно представить их звон и картина сама дополнит его новыми оттенками и сюжетом. Этот уникальный эффект создает непередаваемую атмосферу, которую можно почувствовать лично в Третьяковской галерее.

- **«Тихая обитель», 1890 г.**

«Вечерний звон» был написан не сразу. Первой в 1890 году появилась работа «Тихая обитель», еще одна работа Левитана в собрании Третьяковской галереи. Она написана в более минорных тонах и отражает спокойную одухотворенную тишину. Но именно благодаря этому опыту во второй работе Левитан смог одними красками передать звучание церковных колоколов в солнечный день. Дуальность сюжетов в минорных и мажорных оттенках – эта одна из особенностей творчества Левитана. Погрузившись в мир его картин можно неоднократно увидеть, как мастер использовал одни и те же сюжеты для создания целой палитры ощущений у зрителя.

- **«Озеро», 1899-1900 гг.**

Последняя работа Левитана. Она не была завершена. Но в Третьяковской галерее можно увидеть как саму работу, так и этюды к ней. Некоторые из этюдов хранятся в коллекциях и других музеев. Из-за аневризмы сердца и расширения аорты художник не дожил до 40-летия. В последние годы жизни он искал новый подход к отображению природы. Картина «Озеро» как раз и должна была стать монументальной основой индивидуального стиля Левитана. Несмотря на то, что полотно не было дописано, на нем отражается все многообразие сюжетов и техник мастера: в нежных цветовых переходах, в тихой ряби, бегущей от легкого ветра по водной глади.

- **«У оута», 1892 г.**

Как вы наверно уже догадались, полотно также висит в Третьяковской галерее. Вместе с работами «Над вечным покоем» и «Владимирка» оно составляет так называемую «Мрачную трилогию» Левитана. Пейзаж «У оута» проникнут ощущением смерти, «гиблого места», в котором не стоит надолго оставаться человеку. Это настоящий антипод «Вечернего звона», как в стилистическом, так и в эмоциональном плане. И не зря. Левитан написал эту картину под впечатлением об истории о беременной утопленнице из деревни Берново, покончившей с собой из-за того, что ее любимого рекрутировали на 20 лет. Та же история стала основой и для другого знаменитого произведения. Ее использовал Пушкин, когда создавал свою «Русалку».

- **«Весна – большая вода», 1897 г.**

Исаак Левитан не очень любил весну и ее яркие краски, отдавая предпочтение тихому северному лету, увядающей осени и студеной зиме. Но это не значит, что он не мог прочувствовать чудо пробуждения природы. Эта картина стала одной из наиболее лирических среди работ Левитана. Несмотря на простоту пейзажа, изображенного на холсте половежья, и небогатую палитру основных цветов, полотно буквально дышит теплом. Разные оттенки желтого, голубого и зеленого создают стойкое ощущение уютного и обыденного чуда.

- **«Осенний день. Сокольники», 1879 г.**

Многие считают, что Исаак Левитан практически не изображал людей из-за запретов иудейской веры. Но это не так. Одна из версий такого подхода относится как раз к этой картине. Первоначально на полотне не было женщины. Ее пририсовал друг Левитана, Николай Чехов, брат знаменитого писателя – Антона Павловича Чехова. Он считал, что человеческая фигура дополнит

ощущение грусти, одиночества. Когда на студенческой выставке полотно увидел Павел Третьяков, он его высоко оценил и решил купить для своей галереи. Там она, кстати, находится до сих пор. Однако приподнятое и взволнованное состояние Левитана быстро сменилось стыдом. Одним из последних на выставку явился изрядно выпивший Саврасов, учитель и кумир художника. Как только он увидел «Осенний день», то на весь павильон стал отчитывать Исаака за «неуместную женщину, испортившую пейзаж». Исправить купленное полотно Левитан уже не мог, Третьяков был против. Но в дальнейшем ранимый художник крайне редко изображал людей. Да и то, в основном издали и схематично, как в «Вечернем звоне». А портреты рисовал только для своего ближайшего окружения.

- **«Березовая роща», 1885-1889 гг.**

Это особая картина в творчестве Левитана. На первый взгляд, она проста: на холсте изображены лишь трава и березы. И больше ничего. В этом можно убедиться лично, увидев работу в Третьяковской галерее. Однако «Березовую рощу» нередко называют одной из прекраснейших работ мастера-пейзажиста. На одном холсте он смог не просто нарисовать лес, но заставить его ожить, затрепетать от счастья приятным весенним днем. Целых 5 лет Левитан работал над небольшим полотном. Он

воспользовался методом Чехова, обрезав края картины, как писатель поступал с рассказами. Художник освоил технику своего кумира Коро, ради чего пришлось самостоятельно выучить французский. Но по-настоящему закончить работу Левитан смог только тогда, когда открыл для себя все чудеса Плёса, ставшего бесконечным источником вдохновения для художника.

- **«Вечер. Золотой плёс», 1889 г.**

В названии упоминается не город, а часть реки. Хотя фактически верны оба варианта, ведь на полотне изображен именно Плёс, точнее церковь Варвары Великомученицы. При этом Левитану отлично удалось создать цельное произведение, в котором отдельные элементы, детали прорисовки и сюжет вместе выполняют одну задачу: передать величие Волги. Исследователи творчества Левитана выделяют эту картину, как своеобразный переломный момент в творчестве художника. Он выступает одновременно, как итог его развития, как творца за предыдущие годы и становится прологом к созданию «Тихой обители» и «Вечернего звона».

- **«После дождя. Плѣс», 1889 г.**

Картина-спутница работы «Вечер. Золотой плѣс». Обе были написаны в один год и даже куплены одновременно Третьяковым. Владелец галереи даже не стал дожидаться начала очередной выставки Левитана и заранее оплатил стоимость обоих шедевров. Если «Вечер. Золотой плѣс» воспринимается исследователями скорее как демонстрация мастерства, то «После дождя. Плѣс» – это рассказ. Приглушенные тона, богатая палитра серебристо-серых оттенков и выхваченная на полотно простая картина из жизни местных жителей навевают лирическое настроение, буквально заставляя задуматься о сюжете полотна и о жизни в целом.

- **«Солнечный день. Весна», 1876-1877 гг.**

Это одно из первых полотен, созданных Левитаном. Изображенный на картине сюжет банален: это обычный деревенский дом, во дворе которого гуляют куры под чутким присмотром величавого петуха. Однако в работе уже на тот момент выражается великая чуткость к красоте обыденных вещей, которую в свое время

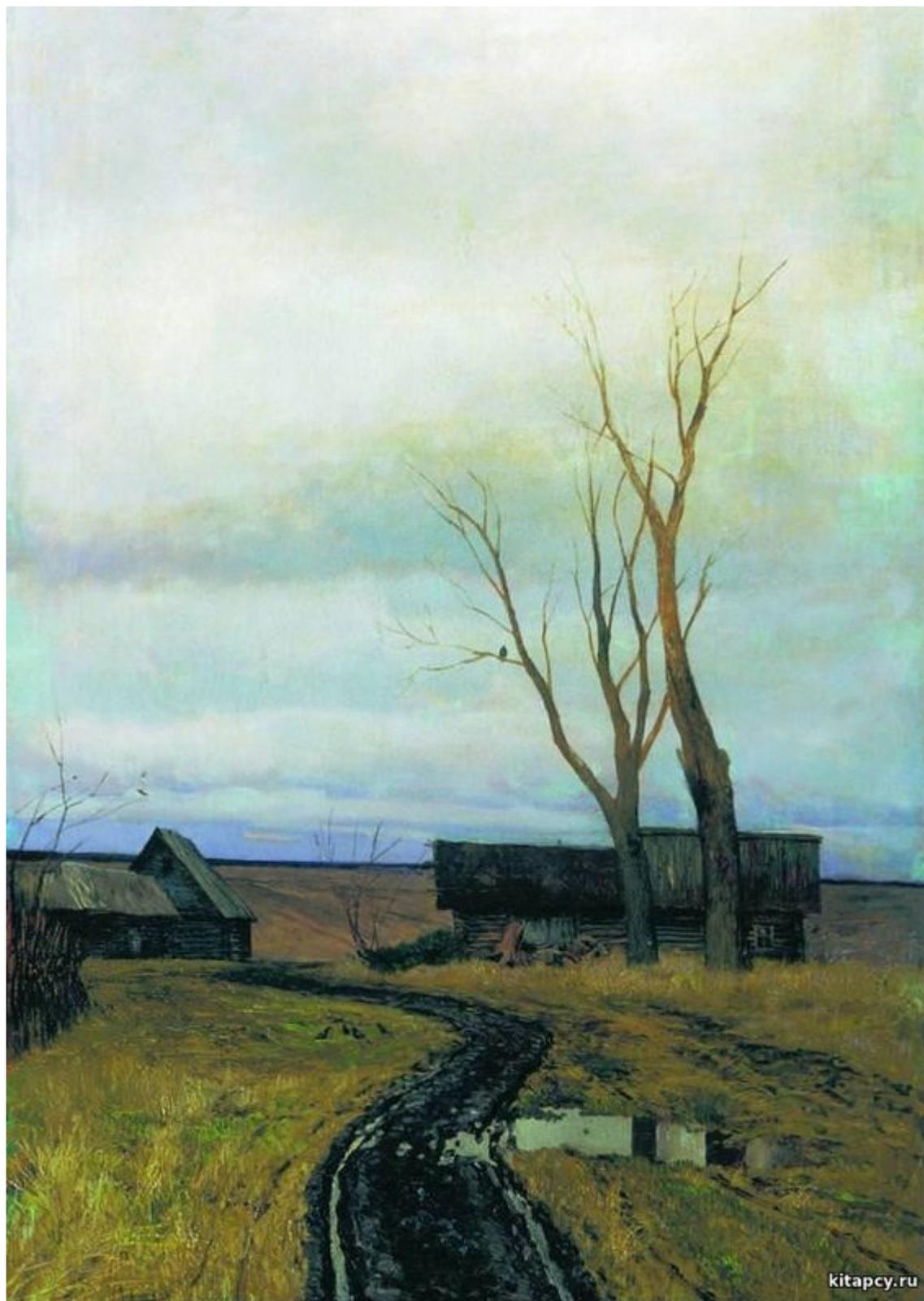
подметил учитель Исаака Алексей Саврасов. Хотя большинство картин Левитана еще со времен ученичества скупал Третьяков, но конкретно этой в его запасах нет. Она хранится в частной коллекции. Так что вживую увидеть картину Левитана-студента достаточно сложно.

• **«Одуванчики», 1889 г.**

Простой натюрморт, один из тех, которые Исаак Левитан, будучи в Плесе создавал скорее для тренировки и развлечения, на скорую руку за один вечер. Но хоть за созданием картины и ее

сюжетом не скрывается ничего интересного, это одна из наиболее известных работ художника. Вплоть до 1921 года «Одуванчики» были частью чьей-то частной коллекции. Что стало с ее хозяевами непонятно, но во время Гражданской войны полотно попало в руки ВЧК РСФСР. Правительство передало ее в музей, сейчас известный как Чувашский государственный художественный, в Чебоксары. Картина вряд ли бы привлекла много внимания. Однако в Минобразования СССР как-то решили опубликовать «Одуванчики» в учебниках русского языка. Так вся огромная страна стала со школьной скамьи узнавать о Левитане именно благодаря этому натюрморту.

- **«Осень. Дорога в деревне», 1877 г.**

Еще одна картина студенческих лет из собрания Третьяковской галереи. Исаак Левитан еще только начинал свой путь как художник. Но уже в тот момент прослеживались основные особенности его творчества, заложенные Саврасовым. На полотне Левитан изображает простой деревенский сюжет: недавно

прошедший дождь размыл дорогу и стало слишком грязно для прогулок. Людей нет, и вся природа затихла, то ли отдыхая после бури, то ли ожидая новых порывов осеннего ветра.

А дальше зритель сам решает, что произойдет и какое настроение будет у картины. В своей работе Левитан дает полную свободу воспринимать изображение на холсте согласно своему текущему мироощущению.

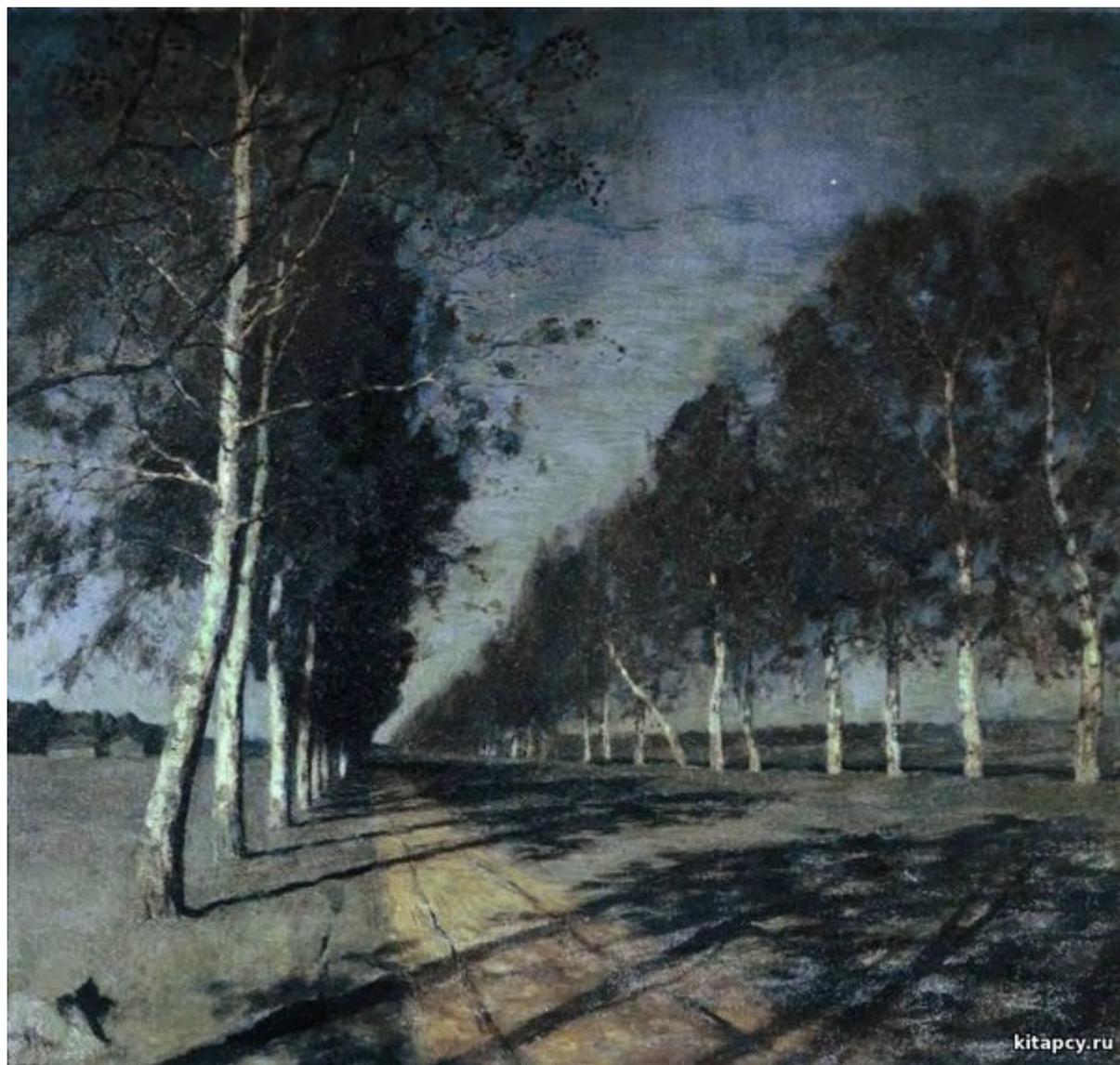
- **«Свежий ветер. Волга», 1895 г.**

Еще один представитель мажорной серии Левитана. Картина изначально была куплена коллекционером Михаилом Морозовым. Однако после его смерти в 1903 году по завещанию работа Левитана была передана в Третьяковскую галерею. Наравне с «Мартом», «Золотой осенью», в «Свежем ветре» используется нестандартный для Левитана подход в использовании импрессионистских техник. Сочетанием холодных и теплых тонов художник создает уникальную реалистичность сюжета. Однако, если в «Золотой осени» зрителя приглашают прогуляться взглядом по живописному пейзажу, то эта работа сама врывается в окружающую реальность освежающим бризом.

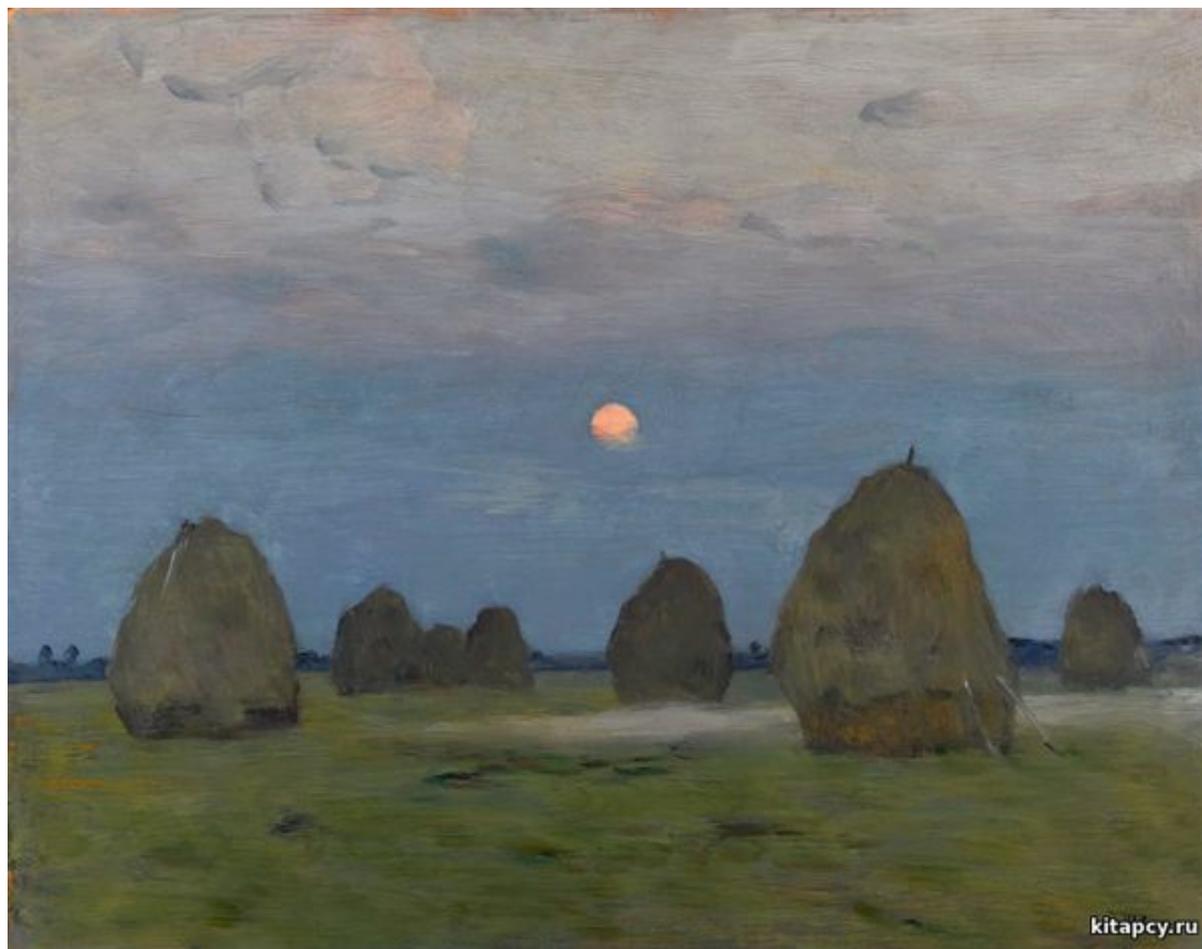
- **«Лесистый берег», 1892 г.**

Как и картина «У омута», это полотно создает достаточно мрачное настроение. Темная, практически черная река, густой неприступный лес и свинцовое небо – все это намекает на тяжелые обстоятельства в жизни Левитана. И не зря. В 1892 году художника вынудили по национальному признаку покинуть родную Москву. И, как будто этого было мало, возникла ссора с Антоном Чеховым, из-за которой старые друзья чуть не стрелялись на дуэли. Так что неудивительно, что Левитан в этот период чаще выбирал мрачные и философские сюжеты для своих полотен. Увидеть, кстати, картину можно в Тверской областной картинной галерее.

- **«Лунная ночь», 1897-1898 гг.**

В 1897 году Исаак Ильич Левитан уже точно знал, что ему недолго осталось жить. В этот период с осознанием неизбежности конца художник выливал на холст все, что скапливалось в душе. «Лунная ночь» была создана в период тихих размышлений и, как и большинство других работ, оказалась в Третьяковской галерее. В этой картине нет глубокого философского смысла. Все предельно просто. На полотне изображена обычная сельская дорога в окружении берез. Днем на нее никто не обратит внимание. Однако при холодном мерцающем свете луны белые стволы превращаются в прозрачные колонны, а проселочная дорога в настоящий храм природного величия.

- **«Сумерки. Стога», 1899 г.**

В последние годы жизни Левитан проходил лечение в Ялте. Он жил в поместье Антона Чехова. Одним вечером, когда писатель начал сокрушаться, что ему не хватает родной северной природы, художник просто встал и начал рисовать. Так и появились «Сумерки, Стога», которые сейчас находятся в собрании Третьяковской галереи. Левитан часто завершал свои картины по памяти, полагая, что только так можно вычленить в природе то чудо, которое делает ее искусством. Поэтому вовсе не удивительно, что стога, собранные на далеком севере смогли перенестись в Крым и стать умиротворяющим напоминанием для великого писателя о родных краях.

- **«Васильки», 1894 г.**

Сам Левитан достаточно редко рисовал натюрморты. Однако он часто использовал их для обучения художников во время преподавания в Московском училище. С помощью обычных цветов, просто поставленных в горшок или вазу Левитан учил студентов видеть прекрасное в бытовых, естественных вещах. И «Васильки»

именно такие. Зеленоватый горшок почти сливается со скатертью и стеблями. Если смотреть на картину краем глаза, покажется, что цветы парят в воздухе. Но если приглядеться, то легко найти себе цветы по вкусу: от белых и голубых до темно-синих и даже фиолетовых. К сожалению, натюрморт находится в частной коллекции. Так что наслаждаться приходится только репродукциями и фотографиями. Кстати, а какую из перечисленных картин вы бы хотели увидеть больше всего? Напишите в комментариях! Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty