

ИСААК ЛЕВИТАН – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ХУДОЖНИК-ПЕЙЗАЖИСТ

Аннотация: 30 августа 2025 года исполнится 165 лет со дня рождения И.И. Левитана – замечательного русского художника-пейзажиста. Мы глубоко чтим его, как тонкого и проникновенного поэта русской природы, которую он очень сильно любил, хорошо чувствовал, понимая ее выразительность и своеобразную красоту. Он создал образы русской природы, полные большого содержания, небывалой лирической тонкости и обаяния, образы, в которых раскрывался целый мир дорогих и близких каждому человеку чувств. Красота природы, ее одухотворенность, выраженные в ее образах глубоко человеческие переживания и благородные чувства переданы в картинах Левитана в очаровании живой и прекрасной природы.

Ключевые слова: Исаак Ильич Левитан, замечательный русский художник-пейзажист, тонкий и проникновенный поэт русской природы, образы русской природы, красота природы, пейзажи.

Его картины кажутся очень простыми не только по мотивам, но как будто бы и по своему художественному строю. Подобно всякому большому искусству, произведения Левитана понятны и доступны всем: обаяние их испытывают на себе и художники, и знатоки искусства, и простые зрители. Это та простота высокого, хорошо осознанного, глубоко прочувствованного искусства и выношенного мастерства, которая при пристальном рассмотрении оказывается чрезвычайно богатой и сложной. Эту сложность понимаешь, как только начинаешь разбирать, анализировать любое из значительных произведений художника. В итоге анализа снова поражаешься тому, как естественно, просто, ясно и потому понятно и доступно эта внутренняя сложность выражена. Богатство высоких душевных переживаний, эстетические радости, получаемые при созерцании таких, казалось бы, знакомых картин природы и составляет основу популярности Левитана, всеобщей любви к нему и специалистов, и простых зрителей. Левитан принадлежит к числу самых признанных и любимых русских художников. Это давно уже наступившее и никогда не колебавшееся в своей основе, хотя и получавшее различную мотивировку, признание и высокая оценка его творчества вполне заслуженны. И сегодня, в день предстоящего юбилея, мы воздаем дань глубокого уважения и любви, приносим сердечную благодарность за все то, чем он нас одарил, чем обогатил наше искусство и наше восприятие природы. То, что привнес художник в русскую живопись, чем он нас обогатил, формулируется обычно в понятии «левитановский пейзаж». Его в общей форме представляется себе, его воздействие испытывает каждый из нас.

Чтобы убедиться в этом, стоит только припомнить впечатление от лучших, значительнейших полотен Левитана, будь то изображение в картине «После дождя. Плес» (1889) летнего пасмурного дня на Волге, поражающее передачей не только почти физически ощущаемой сырости воздуха, но и самого состояния, эмоционального «настроения» этого пейзажа, будь то ясная пленительная улыбка и свежая летняя пахучесть в картине «Березовая р

поэтически и эмоционально воспринимать природу, понимать ее настроения, ее созвучные человеку состояния. Левитан вырос и сложился как художник не только на основе достижений своих прямых учителей – Саврасова и Поленова. Его искусство явилось в результате развития русской пейзажной живописи на протяжении целого века, начиная с первых робких еще у Венецианова опытов раскрытия задушевной, лирической красоты родной природы.

Дальнейшее утверждение русской природы как объекта искусства происходит во второй половине XIX века в творчестве художников-реалистов Саврасова и Васильева, Шишкина и Куинджи. Живопись Левитана, конечно, не механическое объединение достижений и особенностей искусства столь различных пейзажистов, а самостоятельное творчество, свободно расцветшее и сложившееся на основе развития их достижений. Искусство Левитана, в свою очередь не было одиноким. Тот «пейзаж настроения», то «раскрытие души русской природы», которое мы находим у Левитана, характеризуют пейзажное творчество и таких его современников, как Светославский, Остроухов, Нестеров. У Левитана эти поиски получили наиболее яркое и замечательное выражение. Его творчество принадлежит к числу высших достижений русской реалистической живописи. Если мы мысленно вернемся снова к самым известным и прославленным левитановским картинам, то должны будем отметить большую широту диапазона выраженных в них эмоций: от тихой задумчивой печали до ликующей радости, от скорби до светлой улыбки, от бурной тревоги до глубокой тишины ночного покоя. Эта широта эмоций очень характерна для творчества Левитана, так же как охват различных видов пейзажа от камерного изображения интимных уголков природы, как, например, в пастели «Луг у опушки леса» (1898), до таких монументально-эпических решений и больших полотен, как картина «У омута» (1892). Левитан ровно чувствовал и с одинаковым мастерством умел передавать и то интимное, камерное в природе, что требует, так сказать, близкого пристального рассмотрения переживания, как растет цветок или вьется тропинка в лесу, и то большое, широкое, что требует отдаленной точки зрения, охвата больших пространств, при которых предметность становится только деталями общей картины и душа должна иметь мужество и силу чувствовать дыхание «большой природы». А как бесконечно разнообразно умел Левитан трактовать одну и ту же увлекавшую его сюжетную тему в различных мотивах. Стоит только вспомнить все разнообразие трактовок темы дороги, столь занимавшей Левитана. То это мерно и плавно, неумолимо идущая в глубину среди полей дорога «Владимирки», то стремительно убегающее вдаль «Шоссе» (1897), то выходящая в перелеске «Дорожка» (1895), то спокойно и властно влекущая нас вдаль перспектива обсаженного березами большака, то его же задумчивая тишина в призрачном волшебстве лунной ночи. Или взять другой, не менее занимавший Левитана сюжет озера. То оно рисуется нам спокойным и тихим с зеркальной гладью воды, в которой отражается берег, то серым с сердитыми волнами, гонимыми ветром – «Хмурый день» (1895), то это необъятная гладь освещенного ветром пространства то ли озера, то ли реки в картине «Над вечным покоем», то синий простор воды, над которой медленно и плавно плыв

самоуспокоенности, но всегда, как только находил искомое, стремился к новым целям, ставил себе все новые образные и живописные задачи. Развитие его творчества – это поиски новых и новых образов русской природы, в которых раскрывались бы все новые ее черты и признаки.

А вместе с тем, это была и эволюция самого художественного восприятия природы, отношений к ней, к ее живописной передаче. Это была богатая достижениями эволюция всего живописного строя искусства Левитана. Мы относимся к произведениям Левитана не просто, как к историческому наследию, к прекрасному, но минувшему искусству. Для нас оно не только прошлое, но и живое, действенное сегодня искусство. Оно принадлежит к числу тех явлений национальной культуры, которые и по сей день являются постоянными спутниками нашей духовной жизни. Искусство Левитана живо и действенно сегодня потому, что оно доставляет нам живую радость, и потому, что оно многими своими чертами созвучно нашим художественным поискам в области пейзажа.

Список литературы:

1. Федоров-Давыдов, Алексей Александрович. Исаак Ильич Левитан: [к столетию со дня рождения: 1860-1960] / А. А. Федоров-Давыдов. – Москва: Советский художник, 1960. – 67 с.: ил.
2. Филиппова О.Н. Плес в творчестве И.И. Левитана (1860-1900) // Молодий вчений. – 2019. – №9 (73). – С. 293-301.
3. Филиппова О.Н. Природа в творчестве Исаака Левитана // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 7-11.
4. 228. Филиппова О.Н. Анализ картины И.И. Левитана «Над вечным покоем» // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 12-16.
5. 229. Филиппова О.Н. Исаак Ильич Левитан – один из крупнейших художников конца XIX – начала XX века // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 17-21.
6. Филиппова О.Н. Левитан и Ушаков в Подмоскowie // Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном мире / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (21 марта 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 57-59.
7. Филиппова О.Н. Исаак Левитан // Инновационные научные исследования: теория, методология, тенденции развития / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (28 марта 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 69-74.
8. Филиппова О.Н. Творчество Исаака Левитана – истинного художника // Теоретические и практические вопросы фундаментальных и прикладных научных исследований / Сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции (31 марта 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 257-260.
9. Филиппова О.Н. Пейзаж настроения в творчестве И.И. Левитана – гения // Флагман науки. – №7 (7). Август