

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ПЕЙЗАЖ НАСТРОЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ И.И. ЛЕВИТАНА-ГЕНИЯ

Аннотация. Собеседник полей и озер Исаак Левитан, испытавший в юности настоящую нищету и немало потерпевший в жизни из-за своего происхождения, создал в отечественной живописи удивительный «пейзаж настроения», выразивший душу народа.

Ключевые слова. И.И. Левитан, творчество, гений, удивительный пейзаж настроения, собеседник полей и озер, юность, нищета, происхождение, отечественная живопись, душа народа, картины, масло, выставки.

Исаак Ильич Левитан родился 18 августа (30 августа по новому стилю) 1860 года в посаде Кибарты (ныне этот город находится в Литве) близ станции Вержболово в интеллигентной еврейской семье. Дед будущего художника был раввином. Его отец, Илья Абрамович, продолжая семейную традицию, тоже готовился стать раввином, но в конце концов выбрал для себя светскую службу. Служил на железной дороге - переводчиком, контролером, кассиром. Был учителем иностранных языков. В последнем качестве он переехал в Москву, надеясь, что там дети (их было четверо) получат более достойное образование. Это случилось в 1870 году. В Москве Илья Абрамович перебивался грошовыми уроками, но при этом с вниманием относился к душевным устремлениям подростков и не возражал, когда сначала старший сын, Адольф (Авель), а потом и младший, Исаак, захотели учиться живописи. Так, братья оказались в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Исаак поступил в училище совсем юным - в 1873 году. С этого времени мы можем проследить

его жизнь довольно подробно - благодаря многочисленным воспоминаниям знавших его людей. О детстве же художника, вообще говоря, известно немного - он не любил говорить о нем, а письма, из которых мы могли бы почерпнуть более подробные сведения, были уничтожены по воле Левитана после его смерти. Московское училище живописи ваяния и зочества в те годы явным образом противостояло Петербургской Академии художеств с ее приверженностью классицизму и академизму. Среди любимейших преподавателей училища числились видные передвижники - в частности, А. Саврасов, в пейзажной мастерской которого занимался с 1874 года Левитан. Саврасов выделял Левитана, видел в нем огромное дарование. И это при том, что соучениками Левитана были К. Коровин, М. Нестеров, А. Архипов, А. Головин и др. - художники, чьи имена составили целую эпоху в истории русского изобразительного искусства. Саврасову пришлось уйти из училища - он страдал традиционной русской болезнью, пил горькую, и с осени 1882 года Левитан занимался у нового преподавателя - В. Поленова, которого начинающие художники тоже боготворили. Между тем жил он в эти годы очень тяжело. В 1875 году умерла его мать, а двумя годами позже - отец. Левитан остался без средств к существованию. Ему негде было приклонить голову, он в бужвальном смысле слова голодал. В училище его освободили от платы за обучение, снабжали красками и прочими художественными принадлежностями. Некоторый просвет наметился в 1879 году, когда Совет училища назначил Левитану стипендию генерал-губернатора Москвы, а П. Третьяков за сто рублей купил его картину «Осенний день. Сокольники». Впрочем, как раз в это время разразилось другое несчастье - после соловьевского покушения на Александра II всех евреев выселили из Москвы. Художник жил под Москвой, а на занятия ездил на «чугунке». Эта история, кстати, повторилась в 1892 году, когда из столицы изгнали уже не безвестного ученика Училища живописи и ваяния, а знаменитого пейзажиста. Тогда, в начале 1890-х годов, понадобились энергичные усилия левитановских друзей,

чтобы ему разрешили вернуться в столицу. Подмосковная природа очаровала Левитана, он работал без устали. Вообще, Подмосковье, видимо следует назвать первой любовью художника. Два счастливых лета (1875-1876) он провел в Бабкине, поблизости от Нового Иерусалима. Там, в Бабкине, жило семейство Чеховых. Николай Чехов был однокашником Левитана по училищу, он и свел его со своими родными. Долгая дружба Левитана с А.П. Чеховым началась именно тогда. Училище художник покинул в 1884 году, получив диплом некласного художника, дававший лишь право быть учителем рисования. Причины тому называются разные: одни говорят, что это произошло из-за «непосещения классов»; другие утверждают, что в этом выразилось довольно снисходительное отношение к самому жанру пейзажа, как к чему-то второстепенному и не достойному высокой оценки. Последнее весьма вероятно - в условиях тогдашнего господства «обличительного» направления в живописи и в искусстве вообще. Около этого времени произошло сближение Левитана с Саввой Мамонтовым и основанным им абрамцевским художественным кружком. Для только, что открывшейся Частной оперы знаменитого мецената Левитан выполнил несколько декораций - к операм «Жизнь за царя» Глинки, «Снегурочка» Римского-Корсакова и «Русалка» Даргомыжского (часть из них - по эскизам Поленова и В. Васнецова). Впрочем, окончательно своим в абрамцевском кружке художник не стал, да и театральная работа его, прирожденного станковиста, не увлекла. Но заработанные деньги позволили Левитану совершить в 1886 году первое дальнейшее путешествие - в Крым. До этого Левитан писал только в Подмосковье. После этой поездки в его живописи появились новые краски. Следующий, 1887-ой, год оказался рубежным в судьбе живописца. Он впервые встретился с Волгой, ставшей огромной темой в его творчестве. Четыре лета подряд он провел на великой русской реке. Ездил Исаак Ильич на Волгу не один, а с С.П. Кувшинниковой, художницей, музыкантшей, актрисой и просто оригинальной, довольно экстравагантной женщиной, чей московский салон посещали многие

знаменитости. Почти восемь лет они не разлучались - этот романтический эпизод жизни Левитана в достаточно шаржированном виде отражен в рассказе Чехова «Попрыгунья», вызвавшем после публикации скандал и приведшем к кратковременному охлаждению отношений между писателем и художником. За годы, проведенные с Кувшинниковой, Левитан создал множество своих знаменитых картин, утвердившись в роли ведущего русского живописца. Одно из самых глубоких, философски насыщенных произведений Левитана - «Над вечным покоем» (1894). Лето 1894 года Левитан и С. Кувшинникова проводили в Творческой губернии, близ озера Удомли. На этом озере художник и задумал свой шедевр. Древняя деревянная церковка перекочевала на полотно с одного из этюдов, сделанных Левитаном еще в Плесе. Картина представляет зрителю очевидную оппозицию вечности торжественной жизни природы и бренности человеческого существования. Полотно стоит несколько особняком в ряду пейзажей Левитана, для которых характерна пронизанность именно человеческими переживаниями, человеческим настроением, - здесь природа выступает совершенно самостоятельным целым («божественное нечто», как назвал ее однажды Левитан), рядом с которым все человеческие страсти выглядят смешными и ненужными. «В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием», - писал о картине художник Третьякову, купившему его шедевр. Любопытно, что во время работы над картиной Левитан все просил Кувшинникову играть ему Героическую симфонию Бетховена. В том же 1894 году он расстался с Софьей Петровной, бросившись с головой в новый роман - с А.Н. Турчаниновой. Роман осложнился тем, что в художника влюбилась ее старшая дочь; кончилось все тем, что в 1895 году Левитан стрелялся. Он был очень сложным человеком, легко впадал в гнев, в отчаянье, в страшную хандру, в раскаянье, это была не первая в его судьбе попытка кончить жизнь самоубийством. «Захандрил без меры и грани, захандрил до дури, до ужаса», - писал он в одном из писем той поры. Между тем, слава Левитана росла. Его картины исправно покупал П. Третьяков, в 1891 году он стал членом

Товарищества передвижных художественных выставок, в 1897 году - членом мюнхенского Сецессиона, в 1898 году - академиком живописи и преподавателем родного Училища живописи, ваяния и зодчества (среди его учеников был даровитейший, но рано, погибший Николай Сапунов). В 1890-е годы он совершил несколько путешествий по Европе. Левитан пристально следил за новейшими художественными течениями, на склоне лет сблизился с новорожденным «Миром искусства» и с его лидерами - С. Дягилевым и А. Бенуа. Но жизни уже не оставалось. Он более все сильнее, сердце отказывалось ему служить. Ему тогда казалось, что он понял что-то важное в жизни и теперь сможет писать совсем по-другому. 22 июля (4 августа по новому стилю) 1900 года Левитан умер. Таким образом, творчество И.И. Левитана - это его симфония. Левитан особенно пристрастно любил несколько тем и мотивов - соединившись в его творчестве, они зазвучали подобно симфонии, прославляющей красоту русской природы. Эта симфония положила начало новой пейзажной лирике в русской живописи. Художественный мир Левитана - при взгляде издали - представляется единым целым, но при ближайшем рассмотрении распадается на несколько согласно звучащих мелодий и тем. Заметим, что такой аналитический взгляд не уничтожает непоколебимой цельности этого мира, но лишь подчеркивает его сложность и многообразие. Левитан - это новый взгляд на русскую природу, взгляд пронзительный и трепетный. Вместе с тем, художественный мир Левитана динамичен. Художник всякую конкретную минуту своего «раскрытия» находил в состоянии движения, стремился к чему-то, достигал чего-то... Другими словами, менялся. Вообще, динамизм - одна из важнейших характеристик всякого гения, каковым он и являлся.

Список литературы:

1. 50 художников. Шедевры русской живописи: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2010. – №14. – 32 с.

2. Филиппова О.Н. Плес в творчестве И.И. Левитана (1860-1900) // Молодой 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. 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.
5. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве А.К. Саврасова (1830-1897) // Молодой вчений. – 2018. – №5 (57). – С. 442-450.
6. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова (1844-1927) // Молодой вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.
7. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве М.В. Нестерова (1862-1942) // Молодой вчений. – 2018. – № 11 (63). – С. 569-578.
8. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Александра Головина / Ольга Николаевна Филиппова // Искусство Евразии [Электронный журнал]. – 2018. – №4 (11). – С. 68-85. – URL: <https://eurasia-art.ru> (Дата обращения: 02.08.2023).
9. Филиппова О.Н. Константин Коровин. Многообразие творчества художника // Приоритетные направления развития науки в современном мире / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (10 марта 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 125-129.
10. Филиппова О.Н. Музей-усадьба «Абрамцево» // 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. 36-40.