

Виртуальная выставка «И. И. Левитан. Чародей настроения» посвящена 160-летию одного из самых удивительных и необыкновенных художников России.

Живопись Левитана подобна звукам золотой арфы. Она поет о самом сокровенном в человеческом сердце, в русской душе.

К.Ф. Юон

Это лучший русский пейзажист.

А. П.Чехов

И. И. Левитан – художник трагической судьбы и необыкновенного таланта, тонкий и лиричный пейзажист, один из самых поэтических художников России.

Художник, испытавший в юности настоящую нищету, немало потерпевший в жизни из-за своего происхождения, создал в отечественной живописи удивительный «пейзаж настроения», выразивший душу русской природы. Жизнь Левитана небогата внешними событиями. Она вся — в его произведениях. Каждое из них, будь то законченное полотно, небольшой этюд, карандашная зарисовка или тончайшая по исполнению пастель, являет собою задушевную мелодию о природе России, звучащую то ясно и светло, то спокойно или тревожно, но всегда искренно и задушевно.

Июньский день.

«Левитан был поэтом русской природы, он был проникнут любовью к ней, она поглощала всю его чуткую душу», - писал о художнике его близкий друг К. Коровин. Печальные равнины с рощами белоствольных берез и трепетных осинок, окольные дороги, деревенские сизые избы и сараи, разбросанные по пригоркам, золотой наряд осенних грустных дней нашли своего выразителя в лице Левитана.

Солнечный день. Весна.

Волга, Плес, Тверская губерния открыли зрителю несравненного, ни на кого не похожего мастера, который в свою очередь, открыл зрителю пронзительную прелесть русской природы. Художник Исаак Левитан писал картины-раздумья, картины-размышления. У него был чудесный дар выражать настроение и состояние души человека, находя созвучный им отклик в живой природе. Он умел запечатлеть бесконечную красоту окружающего мира, богатство красок, будь это освещенная солнцем лесная опушка, устланная листвой аллея старинного парка или крутой обрыв волжского берега, за которым – неоглядная водная ширь. Неброскую красоту русской природы он как бы противопоставил далеким от гармонии реалиям человеческой жизни. Но вместе с тем правда жизни была во всех его произведениях. Он оглядывал мир и, отбрасывая детали, брал общее, самое главное. В каждой вещи Левитана открывалась его душа, в каждом этюде слышалась его песня. Эту щемящую душу музыку художник подслушал в тихом шелесте падающей осенней листвы, в говоре весеннего ручья, бегущего из-под тающих снегов, в колокольном перезвоне старинных соборов и церквей.

Вечер. Плес.

Каждый мазок на его работах говорит о красоте души художника-поэта. В них, даже самых ярких и жизнерадостных, присутствует грусть. И эта красивая тоска опьяняет нас, как аромат цветов. Вы отдаетесь ей и не можете от нее оторваться. Ею было захвачено почти целое поколение пейзажистов, выражавших в своих произведениях левитановское настроение. Исаак Левитан стал основателем, так называемого неброского русского пейзажа.

Левитана не волновали яркие сюжеты и эффектные виды. Художник стремился найти в природе наиболее сокровенное и передавал это сокровенное со всей мощью своего таланта. Его талант заключается в том, что он умел не только чувствовать глубинный покой мира, но и мастерски передавать это в своих картинах, заставляя зрителей оторваться от суеты мыслей и окунуться вместе с ним в бездонный покой, ощутить всю красоту и мощь этого мира. И это ему удавалось сполна, так как его работы иначе называли «пейзажами настроения». Люди, наблюдавшие его картины, нередко от души благодарили его за блаженное настроение и душевное спокойствие, которое подарило им созерцание его картин.

Озеро. Русь.

Умело используя цвет, рисунок, композицию, Левитан мастерски передает настроение природы осенней, летней и весенней порой. Его кисть тщательно прорисовывает направления ветвей деревьев, листьев, убегающих вдаль речушек, деревенских дорог, а его палитра дарит нам всё разноцветье родной природы.

Золотая осень

Очарование огненно-золотистого и багряного цвета на картине «Золотая осень», яркого, солнечного дня в пейзаже «Март», густой изумрудной зелени молодой травы и белоствольных берёз на полотне «Березовая роща» завораживает нас, вызывая чувства радости и восхищения красотой родной земли.

Березовая роща

И вместе с тем, каждая работа великого художника - это его внутренний монолог, проникнутый глубоким философским содержанием, его размышления о жизни и смерти, о вечности мира, о смысле жизни и ее быстротечности. В пейзажах «Над вечным покоем», «Тихая обитель», «Вечерний звон» дан образ природы, которая дает отраду усталому сердцу, дарит отрадные мгновения «блаженного настроения», спокойствия и радости от сознания того, что существует красота, помогающая «выпрямлять» человеческие души. В этих удивительных картинах воплотилась мечта художника о счастье, о гармонии, о мире, где нет зла и торжествует добро.

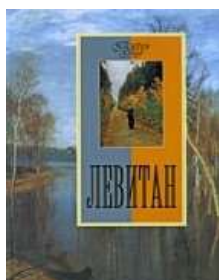
Вечерний звон

Тихая обитель.

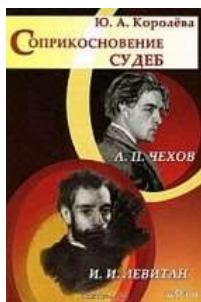
Необычайно глубоким было влияние И. Левитана на современников. Среди близких ему по духу и творческому мироощущению людей были не только художники (М. Нестеров, В. Серов, братья Коровины, И. Остроухов, И. Архипов), но и писатели (его ближайший друг А. П. Чехов, И. Бунин), музыканты (С. Рахманинов), Ф. Шаляпин, С. Мамонтов и многие другие.

Книги о И. И. Левитане

Сергиевская Н. Левитан : альбом / Н. Сергиевская. – М. : Олма Медиа, 2009. - 170 с.

Исаак Ильич Левитан - выдающийся живописец, родоначальник особого направления в отечественной пейзажной живописи - лирического "пейзажа-настроения". Он первым из русских художников сумел увидеть характерную неповторимость, красоту и разнообразие ландшафта средней полосы России и создать самые поэтичные образы русской природы. Никакие иные темы не привлекали Левитана так, как виды полей и перелесков, рек и озер, тихих прудов и небольших рощиц. Он сделал образ природы главным сюжетом картины, потому что сам не видел ничего более важного и увлекательного, чем ее вечная и непостижимая гармония. Для широкого круга читателей.

Королева, Ю. А. Соприкосновение судеб / Ю. А. Королева. – М. : Гелиос, 2011. – 368 с.

В русском искусстве с конца XIX в. имена Антона Павловича Чехова и Исаака Ильича Левитана всегда стоят рядом. Их связывают три принципа классической драмы - единство времени, единство места, единство действия. Они родились в один год, и ушли из жизни с разницей в четыре года. Они жили в одном городе, вращались в одном и том же обществе. Их спутницами по жизни были Мария Павловна Чехова, Лика Мизинова, Софья Петровна Кувшинникова, Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Образ "Чайки" витал над ними всю жизнь.

Для широкого круга читателей.

Петров В. Левитан : альбом / В. Петров. – М. : Белый город, 2000. – 63 с.

Альбом знакомит читателей с творчеством выдающегося пейзажиста второй половины XIX в. Исаака Ильича Левитана (1860-1900), которого рассматривается автором в ряду других важнейших явлений русской культуры.

Турков А. М. Исаак Ильич Левитан /А. М. Турков. – М. : Искусство, 1974. – 192 с. : ил. - (Серия «Жизнь в искусстве»).

Как и в остальных изданиях этой серии, посвященной людям искусства, творческий путь замечательного русского пейзажиста Левитана изложен в форме свободного беллетристического повествования. В книге приведен обширный архивный материал, часть из которого публикуется впервые. Творческая биография художника дается на фоне важнейших общественных и художественных событий, происходивших в России и конце 19 века. Особое место отведено в книге замечательной дружбе Чехова с Левитаном.

Книга снабжена цветными и тоновыми иллюстрациям.

Пророкова С. Левитан / С. Пророкова. – М. : Молодая гвардия, 1960. – 238 л. : 9 л. ил. - (Серия «Жизнь замечательных людей»).

Книга рассказывает о короткой, но яркой жизни мудрого и задушевного мастера русского пейзажа. Автор раскрывает, в чем сила воздействия бессмертных полотен Левитана, как шел он от первых робких и подробных пейзажей к обобщенным картинам, рисующим типичные образы природы, как раскрыл красивое в неприметном и принес радость человеку гармонией красок и силой чувств. Читатель узнает о большой и сердечной дружбе Левитана с А.П. Чеховым, с художниками Поленовым, Серовым, Нестеровым.

Автор выставки Прищепа Г. Г., гл. библиотекарь отдела искусств ННБ.