

Беркутова А.А, студ. гр. 210 ФК и СКД

БГУ культуры и искусства

Научный руководитель – Корсакова Е.Е.,
кандидат искусствоведения, доцент

ЛИРИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ И.И.ЛЕВИТАНА

Лирический пейзаж – это пейзаж, в котором «акцент выразительности натурального мотива» перенесен «с предметной реальности рек, гор, лесов и полей на подвижно-изменчивые состояния природы и резонирующие с ними переживания автора» [1, 346]. В нём отчётливо выражено эмоционально-образное содержание.

Родоначальником лирической линии русского пейзажа стал А.К.Саврасов, внимание которого «к состояниям погоды, оттенкам света, движению облаков поэтизирует обыденные, узнаваемо-типичные виды» [1, 346]. Но А.К.Саврасов, а затем и В.Д.Поленов создавали свои пейзажи «преимущественно средствами живописного повествования, в котором внимание было сосредоточено на сюжете и изображаемых предметах, вызывавших эмоции ассоциативно» [2, 26]. Ученик А.К.Саврасова и В.Д.Поленова, Исаак Левитан, подхватил и развил лирический пейзаж своих учителей. Он придал пейзажу новое качество, создав «пейзаж настроения», раскрывающий «душу русской природы». Такими средствами живописи как свет и цвет художник передаёт те эмоции и чувства, которые вызывают у человека различные мотивы и состояния природы, ход мыслей и ассоциаций, на который настраивают её явления. Природа на полотнах И.И.Левитана «насквозь очеловеченная», профильтрованная «через призму темперамента художника» [1, 245]. С возрастанием в его пейзажах роли тональной живописи и цветописи «детальное и чёткое изображение форм предметов сменяется всё более обобщённой их передачей» [2, 26], но в основе всегда сохраняется точный рисунок и определённый, полный уверенности мазок. Упрощением форм и цветовых пятен художник стремится достичь

наибольшей выразительности. Вехами эволюции лирического пейзажа И.И.Левитана являются картины «После дождя. Плѣс» (1889), «Март» (1895) и «Стога. Сумерки» (1899).

Грустные пейзажи в творчестве И.И.Левитана чередуются с пейзажами радостными, полными ликующей жизни и бытия, подобно чередованию тѣмных и светлых полос в жизни и настроениях человека. Так, после полотен, изображающих бедную, печальную русскую деревню («Саввинская слобода» (1884) и др.), художник создаѣт полотно «Первая зелень. Май» (1883 – 1888), передающее настроение радостного весеннего пробуждения. Вслед за такими пейзажами с романтической печатью несчастливой судьбы, как «Тихая обитель» (1890), «У омута» (1892), «Вечерний звон» (1892), «Над вечным покоем» (1894), следуют полные мажорного звучания полотна «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Свежий ветер, Волга» (1891 – 1895). В них яркими красками и активным ритмом движения звучит гимн солнцу, воздуху и воде. Обилие тѣплых оттенков коричневого и жѣлтого в сочетании с яркой голубизной неба позволяют почувствовать разлившуюся повсюду теплоту первых солнечных лучей в полотне «Март» (1895), а образ осени, золотом вспыхнувшей на фоне высокого голубого неба в картине «Золотая осень» (1895), звучит необычно празднично и свежо. Левитановский образ природы, способный своей красотой и гармонией успокаивать, разгонять мрачные мысли, и возрождать веру в прекрасное, восстанавливать равновесие духовного мира, наиболее полно раскрыт в картинах «Тихая обитель» (1890) и «Вечерний звон» (1892).

Вибрирующий мазок И.И.Левитана, пронизанный светом и воздухом, чаще создаѣт образы осени и весны – тех периодов в жизни природы, когда нюансы настроения и красок особенно богаты. Среди любимых мотивов, опoэтизированных художником, мотивы оврагов и перелесков, весны, «последних хороших дней осени» и «последних лучей заходящего солнца».

Поэтичен и жизнерадостен весенний пейзаж в картине И.И.Левитана «Весна. Большая вода», 1897. В ней с помощью контраста первого и дальнего

планов художник добивается динамичности ритма, дающего ощущение движения, пульсации жизни.

Впечатление особого покоя и тишины наступающей ночи, которую уже нельзя нарушить громкими голосами, создаёт И.И.Левитан в картине «Стога. Сумерки» (1899) сочетанием неподвижной массы стога сена с зелёно-серой гаммой картины. В полотнах «Лунная ночь в деревне», 1897, «Восход луны. Деревня», 1898, «Сумерки. Луна», 1899, и других, художник обращается к сумеречным и ночным пейзажам, изображению спящих деревьев, лунных тихих ночей, когда «пустыня внемлет Богу и звезда с звездой говорит». В простейших деревенских мотивах чувствуется свойственная художнику высочайшая этическая основа и философская глубина взгляда на мир.

Пейзаж И.И.Левитана глубоко лиричен, даже элегичен. Его полотнам свойственна музыкальность, а образы природы глубоко поэтичны. Иногда он бывает ликующим, как в полотнах «Март» 1895, «Озеро» (1899-1900), но чаще грустным, почти меланхолическим («Над вечным покоем», 1894). Присущая ему философичность полна грусти о бренности всего земного существования.

Вместе со своими современниками, художниками-пейзажистами, И.Левитан стремился раскрыть «душу русской природы» и делал это наиболее ярко и правдиво. Как справедливо заметил А.А.Фёдоров-Давыдов, «Левитан умеет дать не только одно какое-либо «настроение», но сложную гамму переживаний в одном пейзаже. ...Переживание природы не застылым, а живым, в движении, в процессе. Радость таит в себе момент нежной лирической печали, а сквозь тоску звучит нота веры во всепобеждающую силу жизни, утверждаемую красотой природы. Многообразные переживания природы имеют объединяющее их начало. В своём разнообразии они – только различные стороны, различные явления единого в своей жизненной противоречивости облика русской природы» [3, 5]. Тонко чувствуя природу, И.Левитан внес «в чёрствый реализм живительный дух поэзии» [4,243] и, добившись высокого мастерства в передаче тончайших лирических

переживаний, стал крупнейшим русским пейзажистом-лириком конца XIX века.

Список использованной литературы:

1. Иллюстрированный словарь русского искусства. Энциклопедия мирового искусства / Ред.-сост. Н.А.Борисовская. – М.: Белый город, 2001. – 551 с.
2. Исаак Левитан 1860 – 1900. Великие мастера живописи. / Ред. серии Поль Андре; Вступит. ст. А.А.Фёдорова-Давыдова. - Санкт-Петербург : Аврора, 1996. – 165с.
3. Фёдоров-Давыдов, А.А. Левитан. / А.А. Фёдоров-Давыдов. - М. – Л.: Искусство, 1938. – 25с.
4. Бенуа, А.Н. Русское искусство XVIII – XIX веков. / А.Н. Бенуа. – М.: Яуза - Эксмо, 2004. – 544 с.