

«Высокие интеллектуальные технологии образования и науки».

Материалы X Международной научно-методической конференции. С.195-197, 2003. © Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2003

**ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ В РУССКОЙ
ЖИВОПИСИ РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ В КУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ И.И.ЛЕВИТАНА)**

Павлова А.Н., Павлов П.В.

Санкт-Петербургский государственный университет

Осознанный поворот русской живописи к демократическому реализму, национальности, современности обозначился в конце 1890-х годов вместе с общественным возмужанием разночинной интеллигенции, просветительством Чернышевского, Добролюбова, поэзией Некрасова. Ученики, съезжавшиеся в Московское училище живописи со всех концов разноплеменной России стремились поведать о том, что им было кровно близко. В Петербурге в 1870 г. создается Товарищество передвижных выставок, традиции этих художников продолжали в 90-е годы С. Коровин, С. Иванов, В. Васнецов, В. Серов и др. В искусстве в это время начиналась гегемония пейзажа, как самостоятельного жанра, где царил Левитан. Вопреки прогнозам Стасова, полагавшего, что роль пейзажа будет уменьшаться, она в 90-е годы возросла. Преобладал лирический «пейзаж настроения» ведущий свою родословную от Саврасова и Поленова.

Талант Левитана поражал современников. Он любил природу как-то особенно. Левитан знал, что идет верным путем, верил в этот путь, верил, что видит в родной природе новые красоты, – вспоминала М.П. Чехова. Картины Левитана, подобно чеховским рассказам, скромны и просты, но чем дольше в них вглядываться, тем все милее становится тишина знакомых рек и проселков, отмечал К. Паустовский. «Осенний день в Сокольниках», первая картина Исаака Левитана, щемила у зрителей сердце, там серая и золотая осень выглядела печальной, как тогдашняя русская жизнь. Левитан не населял пейзажи людьми, но картины его тесно связаны с переживаниями человека. Для него понять природу означало передать раздумья о месте человека в мироздании, о его сложных отношениях с окружающим миром. Картину «Владимирка» в 1894 г. Левитан принес в дар П. Третьякову для галереи. На картине та Владимирка, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда...Этот пейзаж называют социальным. Чувство художника превратилось в скорбную тему народного движения. Название картины у людей того времени вызывало социальные ассоциации. Как удалось средствами пейзажа добиться в картине социального звучания? Главным является образ дороги, которая тянется далеко-далеко и у самого горизонта теряется. Кажется, что она пересекала всю страну, вдоль и поперек исхожена людьми, слышатся звуки цепей и народный стон. Богата цветовая гамма, но все цвета приведены к единой тональности и звучат как приглушенные краски сумрачного дня. На всех полотнах Левитана природа живет, проникнутая человеческими чувствами, а в картине «Над вечным покоем» природа одухотворена. Земная жизнь –

старая церквушка, деревья, могильные кресты – включается в вечную жизнь природы. Раздумья о смысле жизни, о смерти и бессмертии, беспредельности жизни рождают это полотно.

Основой предельно возможного приближения образа природы к человеческой жизни была усвоенная Левитаном традиция понимания пейзажа как части общей темы народной жизни; мы видим это в картинах «Озеро», «Тихая обитель», «Вечерний звон».

Характеризуя русских пейзажистов, И. Грабарь особо выделил творчество Левитана, который наделен наиболее музыкальной душой и наиболее острым чутьем русских мотивов в пейзаже. Левитан, вобравший все лучшие стороны Серова, Коровина, Остроухова и целого ряда других своих друзей, смог... создать свой стиль, который явился вместе с тем и стилем русского пейзажа, по справедливости названного «левитановским».