

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 94(571.53)

В. В. Ткачев*

МОТИВЫ ПУТИ В ЖИВОПИСИ И. И. ЛЕВИТАНА (1870–1890-Е ГГ.)

В русском изобразительном искусстве существуют произведения, посвященные, если можно так выразиться, «дорожной тематике», т. е. это работы, на которых изображаются дороги, какие-то виды транспорта, объекты дорожной инфраструктуры и т. п. Одним из авторов подобных произведений является известный русский художник И. И. Левитан. Исаак Ильич – уникальный пейзажист, академик Императорской академии художеств, творчество которого остается востребованным как среди ученых, так и среди посетителей музеев. На многих полотнах мастера, которые были представлены на выставках как международного, так и всероссийского уровня, запечатлены объекты транспортной и дорожной системы. На этих картинах показано гармоничное сосуществование природы и человека. Живая природа и общество должны сохранять и дополнять существующий мир, вдохновлять на идеи, творческое развитие, что и хотел показать художник с помощью своих живописных произведений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история искусства, И. И. Левитан, искусствознание, пути сообщения, выставки, художественная жизнь, художественные музеи, русский пейзаж.

V. V. Tkachev

MOTIFS OF THE PATH IN PAINTING BY I. I. LEVITAN (1870–1890S)

In Russian art, there are works that raise an important aspect of the interaction of different parts of the state, territories and societies. One of the bright and memorable creative achievements was achieved by the famous Russian artist I. I. Levitan. Isaac Ilyich is a unique landscape painter, academician of the Imperial Academy of Arts, whose work remains in demand among scientists and visitors to museums. The master's works, which were presented at exhibitions of both international and all-Russian levels, reflected objects of the transport and road system. The paintings demonstrated roads, the existence of transport in people's lives, which confirmed the harmonious existence of nature and man. Living nature and socie-

* Ткачев Виталий Викторович, педагог-организатор отдела краеведения и музейной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей».

ty were supposed to preserve and complement the existing world, inspire ideas, creative development, which is what the artist wanted to show in his paintings.

KEYWORDS: *history of art, I. I. Levitan, art history, communications, exhibitions, artistic life, art museums, Russian landscape.*

Развитие путей сообщения способствует развитию не только социально-экономических отношений между регионами страны. Дорожные сети играют большую роль с точки зрения распространения существующих знаний в области культуры, науки, образования. Для общества важно создавать площадки, которые будут служить местом приобщения в том числе к отечественному и мировому изобразительному искусству. Горожане, посещая разные культурные мероприятия, организованные на таких площадках, могут знакомиться с различными художественными произведениями, в том числе и с картинами, отражающими историю развития транспортной системы в нашей стране.

В истории искусства известно достаточно примеров, когда мастера в своем творчестве обращались к дорожной теме, изображая на полотнах разные объекты дорожной инфраструктуры (станции, мосты, тоннели и т. п.), сами дороги, прилегающую к ним местность и населенные пункты, виды транспорта (телеги, повозки, паровозы и др.) и т. д. Художники не только передавали то, что видели, но и пытались продемонстрировать сюжеты, которые были для них важны. Так на картинах появлялись знакомые всем реки, непроходимые из-за весеннего таяния снега дороги, сибирская тайга, Байкал и многие другие места. В работах передавалось и то, что можно было увидеть при посещении определенных объектов: остановочных и контрольных пунктов, административных зданий и т. п. [1].

Разбирая литературу по истории проведения художественных мероприятий, развития живописных школ и творчеству русских художников, необходимо выделить работы, посвященные картинам, отражающим появление и становление дорожных сетей. На страницах этих работ их авторы писали о том, что с течением времени населенные пункты становились более доступными для большего количества людей. Мастерам удавалось передавать состояние того времени, когда многие жители по дорогам перемещались в любое место с различными целями.

Используя материалы о работе художников, рассмотрим процесс создания живописных полотен, которые демонстрируют интерес представителей творческого сообщества к дорожной системе Российской империи. Достижения в художественной среде являются основой для формирования особого отношения к произведениям искусства, принадлежащим разным живописным школам и направлениям. Работы ма-

стеров включались в выставочные пространства музеев и картинных галерей, где каждый посетитель мог познакомиться с различными пейзажами, видовыми сюжетами, запечатленными во всех подробностях событиями и т. д. Изобразительные материалы дореволюционного периода, воспоминания о творческой среде того времени дают возможность более подробно изучить живописные полотна художников с точки зрения истории развития дорожной сети между населенными пунктами Российской империи, в том числе между отдаленными сибирскими городами.

Обращаясь к трудам предшествующих поколений исследователей, стоит выделить работы, где были представлены сюжеты из истории развития изобразительного искусства, в частности описаны жизнь и деятельность русских художников-пейзажистов, произведения которых сохраниют образы природных объектов и уникальных мест в России. На страницах своих работ их авторы рассказывают о том, как эти произведения впервые были представлены зрителям [2, с. 54; 3], рассматривают процесс написания картин на тему истории развития путей сообщения, появления связей между разными населенными пунктами. В том числе искусствоведы обращались и к творчеству И. И. Левитана [4, с. 23; 5, с. 41; 6, с. 17; 7, с. 19]. Им было важно проследить поиски художником материалов для определения подходящих образов к сюжетным линиям [8; 9]. Кроме того, исследователям было важно рассмотреть предметы искусства, которые демонстрировались в общедоступных местах, уделить внимание и творческим площадкам [10; 11]. В дальнейшем они обращались к истории формирования живописных коллекций, в которых пейзажи занимали важное место среди других произведений [12, с. 19; 13, с. 15; 14, с. 43]. Картины изучались не только учеными, но и посетителями музеев [15, с. 31]. В итоге в работах отечественных исследователей было подтверждено, что постепенно в музейных исторических разделах появлялись живописные полотна, отражающие достижения научного сообщества в сфере совершенствования транспортной системы между разными населенными пунктами [16, с. 25].

Также в литературе по истории искусства существует достаточное количество работ, посвященных произведениям искусства, так или иначе затрагивающим тему транспорта. Их авторы демонстрируют нам, как сотрудники музеев проводили выставки таких работ, организовывали просветительские мероприятия и занимались разработкой образовательных программ для разных посетителей.

В рамках изучения творчества известного русского художника, мастера пейзажа, академика Императорской академии художеств (1898) И. И. Левитана нами были проанализированы многие труды искус-

ствоведов разного времени. Эти материалы расширяют знания о том, как складывался творческий путь Исаака Ильича. В результате поиска документов были определены исторические ресурсы, где подробно описаны события из жизни русского художника. Через летопись выставочного и музейного дела оказалось возможным восстановить принципы выбора подходов и методов в процессе написания живописных полотен [17, л. 10].

Обращаясь к работам И. И. Левитана, следует определить значимые этапы в его творческом развитии. Из известных трудов в области искусства можно узнать, что Исаак (Ицик-Лейб) Левитан (1860–1900) родился в городке Кибарты (ныне Кибартай) на границе современных Литвы и Польши в 1860 г. либо 3 (15) октября, либо 18 (30) августа – данные разнятся. Согласно общепринятой версии, его отцом был бедный еврейский учитель и переводчик Эльяш Абрамович Левитан, а матерью – Бася Зунделевна (Гиршевна) Левитан. Некоторые биографы художника утверждают, что его настоящий отец – брат Эльяша Левитана Хацкель Левитан. Возможно, семья Эльяша действительно усыновила племянника, а разнотечения в дате рождения Исаака объясняются попыткой сделать его старшим сыном в семье и тем самым оградить родного сына Абеля от службы в армии [Там же].

Детство Исаака Левитана прошло в Кейданах Ковенской губернии (ныне Кедайняй, Литва). Мальчик рано почувствовал в себе призвание к живописи, и, вероятно, это было семейным дарованием: его брат Абель поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1871 г. и стал художником. Исаак начал учиться там же в 1873 г. и сразу проявил свой талант. Способности подростка оценили и его преподаватели – В. Г. Перов, В. Д. Поленов и А. К. Саврасов [18, л. 3].

Раннюю юность И. И. Левитан провел в Москве, посвящая все время учебе, однако вскоре ему пришлось столкнуться с трудностями. В 1875 г. у Исаака не стало матери, а в 1877 г. умер и отец. Братья Левитаны, и без того остро нуждавшиеся в деньгах, потеряли последние средства к существованию. Руководство училища и педагоги стремились помочь талантливым ученикам – сначала их освободили от платы за обучение, а в 1877 г. Исаак Левитан в результате участия в выставке получил малую серебряную медаль и стипендию.

Отсутствие диплома никак не сказалось на деятельности И. И. Левитана. Он продолжал заниматься тем, что умел делать лучше всего, – писать картины. Уже в конце 1870-х – начале 1880-х гг. его работы привлекали внимание публики и коллекционеров. Так, в 1880 г. полотно «Осенний день. Сокольники» приобрел для своей галереи Павел Михайлович Третьяков [19].

До середины 1880-х гг. молодой художник жил и работал в Подмосковье и Москве. В эти годы он написал, в частности, большой цикл пейзажей окрестностей Саввинской Слободы – небольшого села под Звенигородом. Уже в этих работах проявилась ключевая черта живописи Левитана – лиричность, особенное умение передать в сюжете чувство и настроение.

В 1885 г. судьба свела Исаака Левитана с Антоном Павловичем Чеховым: «Летом они жили неподалеку друг от друга в Истринском районе и познакомились в небольшом селе Бабкине, в имении дворян Киселевых. Знакомство переросло в крепкую дружбу писателя и художника, которая продлилась, несмотря на ссоры, всю жизнь» [19].

Постепенно Исаак Левитан сумел поправить материальное положение: его пейзажи продавались, ему покровительствовали знаменитые меценаты – Павел Третьяков, Савва Мамонтов. Благополучию мешало слабое здоровье: в 1886 г. у молодого художника обострилась болезнь сердца, которой он страдал всю жизнь, и Левитан отправился на лечение и за новыми художественными впечатлениями в Крым. Южная природа вдохновила живописца на создание более полусотни полотен, которые он по возвращении передал на выставку Московского общества любителей художеств. Все эти пейзажи очень быстро нашли своих покупателей.

С конца 1880-х гг. Исаак Левитан много путешествовал. С 1887 г. он начал обращаться к образу великой русской реки Волги. Художник не сразу полюбил ее: первая поездка в Поволжье не впечатлила его, но он вернулся год спустя и задержался в Плёсе под Иваново-Вознесенском. В этот уютный маленький город, по сей день любимый многими поколениями живописцев, Левитан возвращался каждое лето вплоть до 1890 г. Плёс вдохновил художника: за три плодотворных сезона он создал здесь не менее 200 пейзажей. Работы Левитана этого периода прославили как самого художника, так и древний город, запечатленный на картинах «После дождя. Плёс», «Вечер. Золотой Плёс», «Ветхий дворик» и многих других.

В 1889–1890 гг. Исаак Левитан впервые отправился за границу. Он побывал во Франции и Италии, посетил Всемирную выставку в Париже, где познакомился с работами известных в тот период художников-импрессионистов. Также мастер подробно изучил живописные полотна представителей барбизонской школы. Он наблюдал за достижениями художников, которые демонстрировали свои произведения на международных выставках.

В 1891 г. Исаак Левитан вступил в Товарищество передвижных художественных выставок. Живописец поселился в Москве, где его друг С. Т. Морозов, благотворитель из знаменитой купеческой династии,

обустроил дом-мастерскую. Впрочем, спустя год И. И. Левитана вновь выслали из столицы как еврея, и лишь благодаря поддержке высокопоставленных покровителей ему в виде исключения разрешили вернуться в столицу.

Первая половина 1890-х гг. стала трудным периодом в биографии Левитана: неустроенность в личной жизни, первая долгая ссора с Чеховым из-за того, что писатель раскрыл в своем рассказе некоторые неприятные подробности личной жизни художника. Грустное, тягостное настроение отразилось и в творчестве мастера. В эти годы он создал такие картины, как «Владимирка», «У омута», «Над вечным покоем» – пейзажи, пронизанные чувством безысходности и трагичности. В 1895 г. И. И. Левитан даже совершил попытку самоубийства (или инсценировал ее).

С середины 1890-х гг. И. И. Левитан часто жил в имении Горка под Вышним Волочком, принадлежавшем заместителю петербургского грандочальнику И. Н. Турчанинова, где для него специально выстроили дом с мастерской. В Горке художник написал такие знаменитые работы, как «Март», «Ненофары», «Золотая осень», пополнившие впоследствии коллекцию Павла Михайловича Третьякова.

В 1895 г. художник вновь посетил Европу, побывал во Франции и Австрии, в 1896 г. ездил в Финляндию, а еще через год – в Италию. Он по-прежнему много путешествовал и участвовал в выставках, хотя здоровье его неуклонно ухудшалось.

Лишь к концу 1890-х гг. И. И. Левитан наконец достиг заслуженного официального признания – получил звание академика Императорской академии художеств и начал преподавать в том самом Московском училище живописи, ваяния и зодчества, из которого когда-то вынужден был выйти без диплома. Современники отмечали, что из И. И. Левитана получился блестящий педагог, способный найти подход к каждому ученику, раскрыть его талант и способности. Влияние Левитана на коллег и учеников, как и на всю историю русской пейзажной живописи в целом, стало неоценимо большим, но ранняя смерть прервала карьеру знаменитого живописца.

Стоит обратить внимание на то, что художник обращался к теме появления путей сообщения между населенными пунктами. Данный интерес можно объяснить тем, что в период с 1881 по 1890 г. происходило активное расширение железнодорожной сети в разных регионах страны. Наиболее заметный вклад в историю отечественного железнодорожного машиностроения в этот промежуток времени сделал Коломенский завод. Так, предприятие освоило производство одной из самых массовых модификаций товарных паровозов серии О, паровозов серии Д и др., а также пассажирских вагонов. В эти годы на всей сети железных дорог было

запущено прямое бесперегрузочное сообщение, введена в эксплуатацию первая отечественная установка централизации стрелок и сигналов, появились технические железнодорожные училища.

На Коломенском заводе началась постройка пассажирских вагонов, в том числе и четырехосных. Позднее на Всероссийской художественно-промышленной выставке в 1882 г. публике были представлены изящно и богато отделанные вагоны: пассажирские первого и второго класса с водяным отоплением и крытый товарный вагон правительенного типа.

В это время также шли эксперименты по созданию трехосных вагонов. Так, в 1881 г. была построена первая трехосная платформа, средняя колесная пара которой могла перемещаться в поперечном направлении. Это облегчало ее движение по кривым участкам пути.

Военный инженер-артиллерист Федор Пироцкий на электротехнической выставке в Париже представил схему своей электрической железной дороги. Фактически это был первый в мире трамвай. Проект Пироцкого появился немного раньше, чем у Вернера Сименса, однако у немца была своя фирма, на которую и был оформлен патент. По схеме Пироцкого Сименс построил трамвайную линию между Берлином и Лихтерфельдом.

Для паровозостроения на Людиновском заводе настали тяжелые времена. Из-за отсутствия правительственные заказов Сергей Мальцов, вложивший в это дело огромный капитал, вынужден был продавать паровозы частным железным дорогам за полцены. Зачастую покупатели вообще не оплачивали полученный товар. Все это привело к спаду производства. Если в 1879 г. на Людиновском заводе работало свыше 3 тыс. чел., то в 1880-е гг. их осталось чуть более 1 тыс. С 1881 г. завод приостановил выпуск паровозов. Переключившись на локомобилестроение для сельского хозяйства, к выпуску железнодорожного подвижного состава он вернется только в 1950-х гг.

Достижения пассажирского вагоностроения к этому году включали: введение водяного отопления в мягких вагонах и печного – в жестких; устройство туалетов в большинстве вагонов; установка на крыше вытяжных дефлекторов; введение двойных опускных окон; улучшение искусственного освещения; использование входных дверей, отворяющихся только внутрь кузова, и внутренних задвижных дверей; устройство подъемных спинок диванов для образования спальных мест.

В 1882 г. началось растянувшееся на четверть века строительство Полесских железных дорог. Они, соединяя юго-запад России с Прибалтийским, Северо-Западным, Центральным районами, имели военно-стратегическое значение, способствовали разработке громадных лесных массивов, развитию местной промышленности.

И. И. Левитан с интересом знакомился с достижениями техники и науки. Исаак Ильич получал новые знания на выставках, которые организовывались научным обществом на международном уровне. Так, картина «Поезд в пути» была написана Левитаном в 1890-х гг. Художник так описывал создаваемое живописное полотно: «Посмотрите, как интересно, главное, ново. Нужно внимательно следить за жизнью искусства, чтобы не повторять много раз писанного. Новая тема, новый сюжет – это уже нечто. Напишите по-иному, чем все пишут, и ваше место в жизни искусства обеспечено. Многие в поисках новых тем едут далеко и ничего не находят. Ищите около себя, но внимательно, и вы обязательно найдете и новое, и интересное. Поезд мчится из глубины полотна навстречу зрителю. Возвышенность, по которой едет поезд, покрыта пышной зеленой растительностью и украшена миниатюрными бело-голубыми цветами. Сзади находится густой лес, который служит разделителем между железной дорогой и полем, а также виднеется небольшое поселение» [20].

Белая колокольня местной церкви возвышается над лесом и видна издалека как светящееся пятно. Несколько облаков с розовым оттенком дрейфуют в лазурном небе – намек на приближающийся закат.

Умиротворенность этой картины нарушает только громыхающий локомотив, который выпускает клубы белого дыма под ритмичный стук колес. Картина находится в Одесском художественном музее.

Помимо картин, благодаря которым мы можем почувствовать эмоции И. И. Левитана, есть в его творчестве и «социальный пейзаж». Так некоторые исследователи трактуют картину «Владимирка» (1892). На ней художник изображает старую Владимирскую дорогу – печально известный тракт, по которому в Сибирь отправляли каторжников. Он произвел на художника гнетущее впечатление, которым пропитано полотно.

Картина «Владимирка», во многом являющаяся отзвуком личных переживаний художника, стала одним из центральных произведений в творчестве Исаака Левитана. «Вот «Владимирка». Дорога, верстовой столб – и больше ничего. Опять просто. И опять все ясно: Владимирка, многострадальная, облитая слезами и кровью... Это уже не просто пейзаж, а историческая картина!» – писал художник Михаил Нестеров. Изображенный на полотне Владимирский тракт, по которому ссыльных отправляли по этапу в Сибирь, в глазах современников олицетворял несправедливость политического строя, драму человеческих судеб. Левитан не случайно обращается к социально-нравственной проблематике именно в этот период своей жизни. В 1892 г. в связи с выселением евреев из Москвы и Московской губернии ему, уже известному мастеру, бы-

ло предписано покинуть столицу. Только благодаря ходатайствам друзей к концу года он возвратился домой [21].

Картина И. И. Левитана «Владимирка» не демонстрирует кандалы, не задыхается от пыли, поднятой колоннами ссыльных. Этот типичный русский пейзаж с бесконечно растянувшейся вдаль дорогой словно ста-ринный русский напев – всегда печальный, всегда о горькой судьбе человека. Дорога как художественный мотив символизирует собой человеческий путь, порой монотонный и однообразный, смиренное несение своего креста. Осознавая общественную значимость полотна, художник в 1894 г. дарит его Павлу Третьякову [Там же].

Таким образом, И. И. Левитан продемонстрировал своим творчеством, что через искусство можно доводить до современного зрителя неизвестные ему области жизни. Русский художник писал картины, которые в том числе отражали процесс развития транспортной системы в стране. На многих полотнах мастера представлены важные дорожные артерии, связывавшие регионы страны. Но они служили также и культурными дорогами, способствуя обмену знаниями, приобщению к достижениям в области искусства. К творчеству И. И. Левитана продолжают обращаться многие ученые, искусствоведы. Его живописные полотна продолжают оставаться интересными и посетителям музеев. Важно, чтобы художественные пространства организовывали тематические мероприятия с демонстрацией достижений русских мастеров, через работы которых можно изучать историю разных регионов, памятники инженерной и архитектурной мысли и просто любоваться живописными видами.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ткачев В. В. История Московского тракта в работах польских художников второй половины XIX – начала XX вв. / В. В. Ткачев // Культура. Наука. Образование. 2021. № 3 (60). С. 30–37.
2. Государственная Третьяковская галерея: история и коллекции / отв. ред. Я. В. Брук. 3-е изд., стер. М. : Искусство, 1988. 444 с.
3. Стасов В. В. Русская живопись XIX века / В. В. Стасов // История русской живописи: отечественное изобразительное искусство с древности до зарождения модерна / П. П. Гнедич, В. В. Врангель, П. П. Муратов [и др.]. М. : Эксмо, 2023. С. 375–536.
4. Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан: жизнь и творчество, 1860–1900 / А. А. Федоров-Давыдов. М. : Искусство, 1976. 571 с.
5. И. И. Левитан, 1861–1900. Воспоминания и письма: к 50-летию со дня смерти / предисл. М. Алпатова. М. : Искусство, 1950. 128 с.
6. Евстратова Е. Н. Айвазовский. Шишкин. Левитан: мастера русского пейзажа / Е. Н. Евстратова, Н. И. Сергиевская. М. : Просвещение-Союз, 2021. 221 с.
7. Глаголь С. Исаак Ильич Левитан: жизнь и творчество / С. Глаголь, И. Грабарь. М. : И. Кнебель, 1913. 120 с.

8. *Резник Ю. В.* Пленительная песня о русской природе (к 161-й годовщине рождения И. И. Левитана) / Ю. В. Резник // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация : материалы 5-й Междунар. науч. конф., Москва 23 апр. 2021 г. М. : МХПИ, 2021. С. 772–779.
9. *Филиппова О. Н.* Левитан и Ушаков в Подмосковье / О. Н. Филиппова // Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном мире : сб. науч. ст. по материалам 10-й Междунар. науч.-практ. конф. (21 марта 2023 г., г. Уфа) : в 3 ч. Уфа : Изд. НИЦ «Вестник науки», 2023. Ч. 3. С. 57–59.
10. *Ильина И. А.* А. П. Боголюбов и товарищество передвижных художественных выставок: особенности взаимодействий и их значение для развития русской пейзажной школы / И. А. Ильина, Н. И. Девятайкина // Культурная жизнь Юга России. 2019. № 1 (72). С. 11–18.
11. *Мальцева Е. А.* Железная дорога в контексте культуры XIX–XX вв. / Е. А. Мальцева // Мир культуры: искусство, наука, образование : сб. науч. ст. Челябинск : Изд-во Юж.-Урал. гос. ин-та искусств им. П. И. Чайковского, 2023. С. 113–114.
12. Художники Иркутска / Т. Г. Ларева ; авт. вступ. ст. А. Д. Фатьянов ; фотосъемка А. А. Кучеренко. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. 414 с.
13. Советское искусство. Живопись, скульптура, рисунок и акварель : каталог / сост. А. Д. Фатьянов. Иркутск : Иркут. обл. тип. № 1, 1982. 302 с.
14. Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство : альбом. СПб. : ТОО изд. АРС, 1993. 264 с.
15. *Фатьянов А. Д.* Судьба сокровищ / А. Д. Фатьянов. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. 168 с.
16. *Фатьянов А. Д.* Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии / А. Д. Фатьянов. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1995. 192 с.
17. Архив Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева (Архив ИОХМ). Дело по истории художественной жизни в Иркутской губернии.
18. Архив ИОХМ. Дело о выставочном деле в Иркутской области.
19. Письма Исаака Левитана // Исаак Ильич Левитан. URL: <http://isaak-levitan.ru>.
20. *Калмыков В. А.* Левитан Исаак Ильич / В. А. Калмыков // Большая российская энциклопедия. URL: https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2135954.
21. Исаак Левитан. «Владимира» // Третьяковская галерея. Моя Третьяковка. URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20655>.