

УДК 94(571.53)

В. В. Ткачев*

САЛТЫКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПЛАТФОРМА В ТВОРЧЕСТВЕ И ЖИЗНИ И. И. ЛЕВИТАНА

Искусство является проводником в прошлое, в те времена, когда шло активное строительство новых путей через населенные пункты как в центральной части России, так и на ее отдаленных территориях. В творчестве Исаака Ильича Левитана прослеживаются многие сюжеты, которые подтверждают интерес художника к железным дорогам и событиям, связанным с путями. Мастер изображал железнодорожные станции, стремился запечатлеть на своих полотнах живописность окружающей местности. Произведения искусства могут стать полезными при восстановлении мест, связанных с архитектурными железнодорожными комплексами, представляющими собой отечественное наследие инженеров и архитекторов.

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

V. V. Tkachev

SALTYKOVSKAYA RAILWAY PLATFORM IN THE WORKS AND LIFE OF I. I. LEVITAN

Art is a guide to the past, when engineers and scientists were engaged in the construction of new routes through settlements both in the central part and in remote areas of Russia. In the work of Isaac Ilyich Levitan, many plots can be traced that confirm the artist's interest in railways and events associated with the tracks. The master depicted railway stations, sought to show the significance and picturesqueness of these places, which are becoming significant for local residents. Works of art are sources for the restoration of places associated with architectural railway complexes, which is part of the domestic heritage of engineers and architects.

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

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

В изобразительном искусстве нередко встречаются примеры того, что запечатленные мастерами на их полотнах, если можно так выразиться, объекты железнодорожной инфраструктуры, такие как железнодорожные пути и станции, в настоящее время являются уникальными памятниками историко-культурного значения. Также на живописных полотнах можно увидеть станции и пути, которые в настоящее время не сохранились или изменили свой прежний вид, были реконструированы, расширены, превратившись в современные архитектурные комплексы.

Картина «Вечер после дождя» русского художника Исаака Ильича Левитана (1860–1900) является одним из выдающихся его произведений. На данный момент она скрыта от глаз широкой публики, так как находится в частной коллекции. Печально, что редкие произведения искусства могут уходить в тень, несмотря на их художественную ценность.

И. И. Левитан, будучи нищим студентом Училища живописи, ваяния и зодчества, столкнулся на своем пути с множеством трудностей, однако именно в такие моменты формировался его уникальный стиль.

Салтыковка, дачный поселок, где Исаак Левитан проводил время, располагается неподалеку от Москвы. Этот живописный уголок был не только местом отдыха, но и источником вдохновения для многих художников. Железная дорога, проходящая через поселок и ведущая в Нижний Новгород, символизирует связь между культурными центрами России. Она служила важным транспортным узлом, позволяя художникам и писателям находить новые идеи и контакты.

И. И. Левитан, бывая в Салтыковке, впитал это состояние природы после дождя. Данный момент стал отправной точкой создания его знаменитых пейзажей, в которых отражается глубокая связь человека с природой. «Вечер после дождя» – это не просто пейзаж, это целая история, полная эмоций и переживаний, которые художник передал через игру света и тени, насыщенные цвета и детали.

Работа И. И. Левитана со временем стала символом русского пейзажа, восхваляющего красоту родной природы. Несмотря на финансовые трудности, талант и упорство художника позволили ему создать произведения, которые сегодня изучаются и ценятся во всем мире. Каждый штрих, нанесенный кистью, был полон смысла, каждая картина стала историей, отражающей его внутренний мир и восприятие окружающей действительности. Таким образом, «Вечер после дождя» – это не просто картина, а важный культурный артефакт, который, несмотря на свое недоступное местонахождение, продолжает жить в сердцах ценителей искусства [1].

В литературе и живописи можно проследить значительное развитие темы пейзажа, особенно в контексте изображения железнодорожных

путей и станций. Железная дорога как символ прогресса и изменений в обществе стала важным элементом художественного выражения. Например, в творчестве Исаака Левитана можно заметить особое внимание к железнодорожным станциям [2, с. 243; 3; 4].

И. И. Левитан, известный своими пейзажами, изображая железнодорожные дороги, передает настроение и чувство времени. Его картины, в которых присутствуют элементы железнодорожной инфраструктуры, демонстрируют не только технический прогресс, но и его влияние на природу. Эти образы становятся метафорами размышлений о жизни, ее изменении и неизбежности этих перемен [5, с. 13; 6, с. 4; 7, с. 22].

Исследователи подчеркивают, что станции и пути в работах И. И. Левитана не просто фоновый элемент. Они становятся важными символами, отражающими стремление человека к новым горизонтам. Железнодорожные пути, уходящие вдаль, вызывают ассоциации с путешествием, поиском и надеждой. Это создает глубину и многослойность его работ [8, с. 21; 9].

И. И. Левитан также обращается к состоянию природы, подчеркивая взаимодействие между человеком и окружающим миром. На его картинах железнодорожные пути часто сопоставляются с элементами природы, такими как реки, поля и леса. Это создает контраст между индустриальным прогрессом и вечными природными циклами [10; 11].

Исследователи подчеркивают, что тема железнодорожных путей в творчестве Исаака Левитана становится не только признаком времени, но и предметом философских размышлений. Они иллюстрируют взаимосвязь человека и природы, показывая, как технический прогресс влияет на восприятие окружающего мира. Этот аспект делает его художественное наследие актуальным и значимым для современного зрителя [12; 13; 14, с. 23].

Репродукции многих живописных полотен можно встретить на страницах альбомов, которые выпускались к различным юбилейным выставкам, и отдельных научных изданий в области искусства [15, с. 14]. Разбирая каждую работу, можно увидеть, как ученые выделяли разделы, темы для дальнейшего обсуждения и изучения. Они подтверждали значимость работ Исаака Левитана, сохранившего виды железнодорожных станций для следующих поколений. Многие изобразительные материалы послужили основой для знакомства новых исследователей с историей строительства и эксплуатации железнодорожных путей [16, с. 19].

Стоит отметить, что представленные научные труды подтверждают значимость деятельности И. И. Левитана в сохранении в искусстве образов железнодорожных станций, архитектурных комплексов, многие из которых до настоящего времени не сохранились в первоначальном

виде или были уничтожены. Также необходимо обратить внимание на то, что исследователи не обращаются к отдельным живописным полотнам художника, на которых запечатлены виды первых станций, особенности местного ландшафта и другие важные моменты для присутствующего в данный момент.

Изучая живописные полотна, издания по изобразительному искусству, можно познакомиться с особенностями создания видов памятников исторического и природного значения. Русские художники на протяжении долгого времени сохраняли достоверные образы железнодорожных станций и железных дорог, находившихся как в центральной части страны, так и в ее отдаленных регионах. Этот интерес к железной дороге можно рассматривать как следствие ее значимости для развития транспортной инфраструктуры России в частности и экономики страны в целом в XIX и начале XX в. Железные дороги не только связывали различные уголки огромного государства, но и становились символом прогресса и модернизации.

На примере творчества Исаака Левитана, известного русского пейзажиста, можно увидеть, как художники того времени отражали этот новый аспект жизни. И. И. Левитан в своих работах часто изображал железнодорожные станции, подчеркивая их архитектурные особенности и взаимодействие с природой. Его картины передают атмосферу движения, что отличает их от традиционных пейзажей. Например, на картине «Станция» художник мастерски передает не только форму здания, но и чувство ожидания, которое испытывали пассажиры и грузчики.

Также стоит отметить, что тема железных дорог и связанные с ней темы перемещения, расстояния, встреч вдохновляли многих художников. Они изображали как сам процесс путешествия, так и все, что с ним связано. Станции становились местом соприкосновения различных социальных слоев, что также отражалось в живописи. Художники не только фиксировали изменения в ландшафте, но и поднимали важные вопросы взаимодействия человека и технологий.

Изучая произведения искусства, можно убедиться в том, что русские художники, в том числе Исаак Левитан, не просто фиксировали технические достижения своего времени, они создавали глубокие художественные образы, отражающие изменения в обществе и культуре. Железные дороги, как важный элемент нового времени, стали неотъемлемой частью их творчества, символизируя не только прогресс, но и сложные человеческие эмоции, связанные с путешествием [17, л. 16].

Живописное полотно И. И. Левитана «Вечер после дождя» (также известного как «Салтыковская платформа» или «Платформа. Приближающийся поезд») показывает нам, как выглядели железнодорожные

пути и станции в прошлом, когда железнодорожное сообщение только начинало развиваться в разных регионах [Там же].

Картина написана Исааком Левитаном в 1879 г., когда художнику было 19 лет. На ней изображен пустой железнодорожный перрон с деревянным настилом и открытой платформой. Вечереет, только что прошел дождь. Влажный настил блестит под лучами заходящего солнца, а вдали видны огни приближающегося поезда. Однако пассажиров, ожидающих его, нет. Картина, ставшая одним из самых трогательных и поэтических произведений Левитана, отражает период вынужденных ночных прогулок юного художника [18, л. 5; 19].

Однако И. И. Левитан не просто изобразил пустынnyй перрон. Он передал впечатление, которое произвел на него этот пейзаж.

Полотно было создано в дачном поселке Салтыковка под Москвой, где Исаак Левитан оказался по воле обстоятельств. Дело в том, что в 1879 г. на императора Александра II было совершено покушение, после чего всюду начали выявлять неблагонадежных лиц. Вскоре вышел странный указ, запрещавший евреям жить в столицах. В результате И. И. Левитан переселился в дачный поселок Салтыковка.

Дом молодого художника располагался прямо возле небольшого полустанка, через который ездили поезда на Нижний Новгород. И. И. Левитан часто ходил сюда, чтобы полюбоваться железнодорожными пейзажами, навевавшими ему воспоминания о детстве. Его семья жила в местечке Кибарты в Литве, которое находилось прямо на границе с Пруссией. Отец будущего художника был станционным служащим, поэтому Левитаны всей семьей жили на маленьком железнодорожном полустанке [19].

Картину «Вечер после дождя» художник написал в июле. Он тщательно прорисовал все до мельчайших деталей: и кассовый домик, и пешеходный настил, и блестящие после дождя рельсы, и кучевые облака, и закат. Так описывал эту картину искусствовед Иван Евдокимов: «В грозовых сумерках, под низко нависшими облаками к платформе приближался девятычасовой поезд на Нижний. Трехглазый паровоз бросал столбы сильных широких лучей. Они прокалывали сумерки, нащупывали ближние кустарники, оживляли и заставляли трепетать их в белом переливающемся пламени. Платформа и рельсы, еще не просохшие от ливня, блестели, блестели лужи, купая в себе дрожащие разноцветные огни» [Там же].

Молодой нуждающийся Левитан быстро продал свое творение лавочнику-антиквару Ивану Родионову по прозвищу Саламандра за 40 р. серебром. Это были огромные деньги для начинающего художника, на которые он мог спустя год снять меблированную комнату на Лубянке.

Между тем картина «Вечер после дождя» осела в частных коллекциях, поэтому не экспонировалась ни на одной выставке. Одно время она даже считалась утерянной, пока однажды ее не принесли в Третьяковскую галерею на экспертизу. Так об этом вспоминает научный сотрудник отдела живописи Любовь Ивановна Захаренкова: «В начале 1990-х годов очередной владелец принес картину в Третьяковскую галерею на экспертизу. Тогда я видела уникальный холст своими глазами первый и последний раз. После тщательного исследования мы подтвердили подлинность кисти Левитана. Чьи стены сейчас украшает “Вечер после дождя”, не знаю. Предполагаю, что в частном собрании у кого-то в России. Вряд ли картина вывезена за границу, о таком ничего не слышала. Да это и противозаконно» [19].

К сожалению, теперь зрители могут видеть картину «Вечер после дождя» только на репродукциях. Ранняя ее продажа из-за нужды автора предопределила дальнейшую судьбу шедевра. Вот уже 130 лет он находится исключительно в частных коллекциях, а одно время даже считался утерянным. А вот полустанок Салтыковка сохранился до сих пор, конечно, уже не в том виде, в каком мы видим его на полотне Левитана. Сейчас эта станция состоит из двух платформ, на которые можно попасть по настилу через железнодорожные пути или через подземный переход. В 2016 г. южную платформу снесли, а вместо нее была построена более широкая островная платформа.

Сейчас станция находится в микрорайоне Салтыковский, входящем в городской округ Балашиха. Платформа названа в честь микрорайона Балашихи Салтыковского.

Вечерний сюжет был очень близок начинающему живописцу – он еще очень хорошо помнил то время, когда ему с братом просто негде было жить. Если не удавалось спрятаться от сторожа и остаться ночевать в училище, юношам ничего не оставалось, как идти на улицу и бродить всю ночь по городу, ожидая начала занятий.

Небо написано удивительно тонко и точно – плавные переливы от голубого и белого к желтому и почти красному показывают не только время года, суток, но и сиюминутное природное состояние. Вот-вот окончится дождь, о чем свидетельствуют и мокрые блестящие пути с перроном, и тяжелые дождевые тучи, проплывающие низко над землей.

Только у живописца Исаака Левитана сюжеты, связанные с изображением вокзалов, перронов и других строений, относящихся к железной дороге, получили поэтическое и даже философское представление. Настоящее наблюдение служит настоящей силой в изобразительном искусстве, которая погружает зрителей в глубинные смыслы содержательных сторон произведений [20].

Исаак Левитан, выдающийся русский художник, проявлял особый интерес к различным локациям, связанным с развитием железнодорожного транспорта. Этот аспект его творчества не только обогатил его художественный арсенал, но и стал отражением изменений в общественной жизни России конца XIX – начала XX в. Путешествуя по стране, он активно собирал необходимые материалы, которые в дальнейшем помогали ему при создании его работ.

И. И. Левитан тщательно исследовал архитектуру вокзалов, которые становились символами нового времени, а также окружающий их пейзаж. Его этюды, выполненные с большой внимательностью и любовью к природе, передавали атмосферу того времени. Он часто возвращался к одним и тем же местам, чтобы уловить изменчивость света и настроения, что позволяло ему создавать произведения, наполненные глубиной и эмоциями.

Посещение станций и железнодорожных путей дало Левитану уникальную возможность наблюдать за людьми, которые спешили по своим делам. Эти наблюдения обогащали его работы человеческими образами, добавляя к ним динамику и жизненность. Таким образом, его творчество стало не только художественным, но и социальным документом, отражающим дух эпохи. Левитан не просто изображал пейзажи; он создавал целые истории, которые были связаны с дореволюционной Россией и ее стремительным развитием благодаря развитию железнодорожного транспорта.

Таинственная судьба и у раннего левитановского этюда «Полустанок», который, по мнению экспертов, мог быть предварительным наброском к главному сюжету. Как сообщила директор Мемориального дома-музея Левитана в Плёсе Ольга Наседкина, картина поступила в тихий городок на Волге, куда любил приезжать живописец, в 1984 г. в качестве дара от Министерства культуры РСФСР. Где находился этюд почти 85 лет и почему был скрыт от глаз публики, неизвестно [21].

Этюд «Полустанок», пронизанный томительной грустью и одиночеством (и жизнь у Левитана была короткая, и семейного счастья он так и не обрел), стал настоящей сенсацией на выставке «Русская пейзажная живопись второй половины XIX века», прошедшей в 1998 г. в Китае [Там же].

В искусстве существует множество примеров, иллюстрирующих, как художники собирали сведения о различных регионах, что потом помогало мастерам создавать различные пейзажи, в том числе посвященные теме дороги. На полотнах железная дорога выступает не только как важный транспортный путь, соединяющий города, но и как символ жизни и развития. Железные дороги играли ключевую роль в экономиче-

ском и культурном обмене, и художники стремились отразить это в своих произведениях.

Одним из ярких примеров такого подхода является и творчество Исаака Левитана. Этот русский художник, известный своими пейзажами, мастерски передавал атмосферу родной природы. Его работы часто включают элементы, связанные с промышленностью и транспортом, что указывает на влияние железных дорог на жизнь общества. На картине «Над вечным покоем» присутствуют не только природные мотивы, но и намек на человеческую деятельность, которая была направлена на создание благоприятных условий для жизни и взаимодействие с памятниками природы.

Исаак Ильич Левитан использовал цвета и свет для создания ощущения пространства и глубины. Его пейзажи вызывают у зрителя чувства спокойствия и умиротворения, но в то же время напоминают о динамике, которую приносит железная дорога. Таким образом, работа художника не только эстетична, но и наполнена социальным контекстом.

Изучение творчества И. И. Левитана позволяет глубже понять, как искусство может отражать изменения в общественной жизни. Железные дороги стали символом прогресса, и художники, включая Левитана, зафиксировали этот переход в своих работах. Таким образом, искусство становится не только отражением внешнего мира, но и важным источником информации о социальных и экономических процессах, происходящих в конкретный исторический период [21].

Исаак Левитан является выдающимся русским художником, живописцем, мастером пейзажа. В своих произведениях он мастерски передавал красоту родной природы. Его внимание к местным ландшафтам и природным объектам было не случайным. Левитан тщательно изучал окружающий мир, его особенности, изменчивость света, настроение природы... Он умел запечатлеть мгновения, когда природа раскрывается во всей своей красе. Благодаря этому множество его произведений стали своего рода визуальными хрониками времени.

Важным аспектом творчества И. И. Левитана было также внимание к различным проявлениям человеческой цивилизации. В частности, художник исследовал степень развития железных дорог, которые начали активно развиваться в России в конце XIX в. Железные дороги не только изменяли ландшафт, но и связывали удаленные уголки страны, открывая новые горизонты для путешествий и торговли. Левитан с интересом отображал эти изменения, документируя появление железнодорожных станций, мостов и путей, которые стали символами прогресса.

И. И. Левитан в своем творчестве обращается к истории строительства и эксплуатации железных дорог. Так, работа «Вечер после дождя»

является изобразительным источником, который знакомит современных зрителей с прошедшими событиями. В настоящем произведении не только демонстрируется природа, но и отражается дух того времени, в котором жил и творил известный мастер. Каждая деталь, каждая линия в его картине передают чувства и эмоции, возникающие при взаимодействии человека с природой и технологиями. И. И. Левитан заставляет зрителя задуматься о гармонии между природой и созданными человеком объектами, такими как железные дороги.

Творчество Исаака Левитана становится важным культурным наследием, позволяющим современным зрителям осознать, как изменился ландшафт России в результате строительства железных дорог. Его картины продолжают интересовать исследователей и искусствоведов, открывая новые грани понимания не только природы, но и самой человеческой жизни, ее взаимодействия с окружающим миром.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ткачев В. В. Мотивы пути в живописи И. И. Левитана (1870–1890-е гг.)* / В. В. Ткачев // Культура. Наука. Образование. 2025. № 1 (74). С. 35–44.
2. Русское искусство. Идея. Образ. Текст / М. М. Алленов, С. С. Веселова, А. А. Каравеев и др. ; отв. ред. В. В. Седов и др. Санкт-Петербург : Алетейя : Независимый альянс, 2019. 371 с.
3. *Наседкина О. В. К истории дома-музея И. И. Левитана* / О. В. Наседкина // XVI Плёсские чтения : материалы науч. конф. (Плёс, 25–26 авг., 20–22 окт. 2022 г.) / отв. ред. А. И. Сорокин. Иваново ; Плёс : ПресСто, 2023. Вып. 16, ч. 1. С. 3–10.
4. *Виватенко С. В. Исаак Левитан: заграничные поездки 1890-х годов и их влияние на творчество художника* / С. В. Виватенко, Т. Е. Сиволап // XVI Плёсские чтения : материалы науч. конф. (Плёс, 25–26 авг., 20–22 окт. 2022 г.). / отв. ред. А. И. Сорокин. Иваново ; Плёс : ПресСто, 2023. Вып. 16, ч. 1. С. 11–16.
5. *Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан: жизнь и творчество, 1860–1900* / А. А. Федоров-Давыдов. М. : Искусство, 1976. 571 с.
6. *Левитан И. И. 1861–1900. Письма и воспоминания* / Исаак Левитан. СПб. : Пальмира ; М. : Изд. технологии, 2022. 192 с.
7. Исаак Левитан: история жизненного пути, творческое наследие / авт. текста А. Сергеев. М. : Белый Город, 2005. 336 с.
8. *Глаголь С. Исаак Ильич Левитан: жизнь и творчество* / С. Глаголь, И. Грабарь. М. : И. Кнебель, 1913. 120 с.
9. *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 V Междунар. науч. конф., Москва 23 апр. 2021 г. М. : МХПИ, 2021. С. 772–779.
10. *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 X Междунар. науч.-практ. конф. (21 марта 2023 г., г. Уфа) : в 3 ч. Уфа : Изд. НИЦ «Вестник науки», 2023. Ч. 3. С. 57–59.

11. Чижмак М. С. Исаак Левитан и FIN DE SI ECLE: в поисках пути / М. С. Чижмак // Связь времен: история искусств в контексте символизма : в 3 кн. М. : БуксМАрт, 2021. Кн. 2. С. 282–295.
12. Малыцева Е. А. Железная дорога в контексте культуры XIX–XX вв. / Е. А. Малыцева // 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.
13. Сорокин А. Загадки плёсского притяжения / А. Сорокин // Русское искусство. Богатство российских регионов. 2023. № 1. С. 8–14. URL: http://ples-museum.ru/upload/iblock/ffd/76alle7z8lcowlwigchi8mu5pjgyo7w/ZHurnal-Russkoe-iskusstvo.-Bogatstvo-rossiyskikh-regionov.-I_2023.-ZAGADKI-PLYESSKOGO-PRITYAZHENIYA.-Avt.-Anatoliy-Sorokin.pdf.
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 ИОХМ (Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева). Дело по истории художественной жизни в Иркутской губернии.
18. Архив ИОХМ. Дело о выставочном деле в Иркутской области.
19. Исаак Левитан. «Вечер после дождя» // Картины с историей : [сайт]. URL: <https://kartinysistoriey.ru/kak-sejchas-vyglyadit-platforma-v-balashihe-vospetaya-levitanom-na-etoj-kartine>.
20. Чурак Г. Летний день Исаака Левитана. Из истории находок / Г. Чурак // Третьяковская галерея. 2014. № 1 (42). URL: <https://www.tg-m.ru/articles/1-2014-42/letnii-den-isaaka-levitana>.
21. Загадка полустанка. Железнодорожный шедевр Левитана можно увидеть только в репродукции // Гудок. 2012. 6 февр. URL: <https://gudok.ru/newspaper/?ID=677929>.