

В результате создается комфортная для каждого обстановка, что благотворно влияет на формирование мотивов самообразования и социального сотрудничества. Когда учащиеся сами участвуют в процессе познания, управляя своими действиями и корректируя скорость работы, они чувствуют себя не объектами, а руководителями учебного процесса» а это значительно повышает интерес к учебной деятельности.

УДК 371

Реут К., Гранцевич В.

**СЛОВЕСНАЯ И ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
НАСТРОЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА
И НА КАРТИНАХ И.И. ЛЕВИТАНА**

Лицей № 1, Минск

Научный руководитель Малецкая М.И.

А.П. Чехов и И.И. Левитан были ровесниками и познакомились еще в конце 1870 годов. И Чехов, и Левитан были близки в мироощущении и понимании искусства. Духовное единение их творчества не раз было отмечено многими исследователями. В своей работе мы хотим поставить рядом картины художника и прозу писателя. Оба они самозабвенно любили русскую природу, их многолетняя дружба обогащалась взаимным влиянием, общностью интересов, симпатией, идейных позиций, творческих судеб. Примером единения творчества друзей могут служить цветовая на полотнах художника и словесная в повестях и рассказах писателя палитра настроения, создаваемая практически одновременно обоими.

Дружба А.П. Чехова с И. Левитаном продолжалась в течение многих лет. Они жили, дружили, творили, смеялись и огорчались и при этом незаметно влияли друг на друга, взаимно проникали друг в друга, что находило воплощение

в творчестве. Левитан и Чехов были ровесниками и познакомились еще в конце 1870 годов, когда оба были бедными студентами. Эта встреча положила начало настоящей дружбы, окрепшей и ставшей особенно душевной с 1885 года. Их многолетняя, на всю жизнь дружба обогащалась взаимным влиянием, общностью, в значительной степени, интересов, симпатией, идейных позиций, творческих судеб. Оба они самозабвенно любили русскую природу. Духовное единение их творчества не раз было отмечено многими, наиболее точно отразил эту связь Константин Паустовский. По его словам, пейзажи Левитана требуют медленного рассматривания, они скромны, как и рассказы Чехова, но чем больше вглядываешься в них, тем милее становится тишина провинциальных городков, знакомых рек и проселков.

Примером единения, взаимовлияния творчества друзей могут служить цветовая и словесная палитра красок на картинах И. Левитана и в повести А.П. Чехова «Степь», рассказах «В овраге», «Человек в футляре», «Три года».

Летом 1890 года Левитан едет в Юрьевец и посреди бесчисленных пейзажей и этюдов пишет вид Кривоозерского монастыря. Так рождается план одной из наилучших картин художника «Тихая обитель», где образ тихой обители и мостков через реку, соединявших её с окружающим миром, выражали глубочайшие размышления художника о жизни.

Успех «Тихой Обители» по-своему отразился и в творчестве Чехова. В его повести «Три года» есть эпизод, где героиня на художественной выставке рассматривает полюболюбившуюся ей картину, описание которой являет синтез впечатлений писателя от работ Левитана, в том числе и от «Тихой обители»: «На первом плане – речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве... А вдали догорает вечерняя заря. И почему-то стало казаться, что эти самые облачка, и лес, и поле, она видела уже

давно и много раз, и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке, и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного, океана чистой радости и ничем не омраченного блаженства...»

В конце 1890 годов для Левитана особенно характерным стало обращение к сумеречным пейзажам, изображению спящих деревень, лунных тихих ночей: «Лунная ночь в деревне», 1897, «Восход луны. Деревня», 1898; «Сумерки. Стога» 1899. Такие работы, позволяющие ощутить высокую этическую основу, философскую глубину взгляда позднего Левитана на мир, сопоставимы с образами Чехова, в рассказах конца 1890 годов часто выражавшего свои сокровенные мысли и чувства через пейзажи, близкие левитановским.

Так, в рассказе «Человек в футляре» (1898) пошлости и мелочам обывательского быта противостоит красота, бесконечность природы и вызываемых ею чувств и мыслей: «Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно».

Еще более едины чувство красоты природы и высокая «чеховско-левитановская» этика, как мы считаем, в картине «Лунная ночь на реке» и в рассказе Чехова «В овраге» (1900), где героини в скорбную минуту все-таки верят, что, "как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью».

В рассказе «Ионыч» только две пейзажные зарисовки. Обе они связаны с духовным миром героя. Первая – как на картине Левитана «Тишина», где художник сумел точно воспроизвести

настроение умиротворенности и тишины. Левитан показывает мудрое молчание природы, ожидающей приближение ночи. Например, в рассказе «Ионыч» только две пейзажные зарисовки. Обе они связаны с духовным миром героя. Первая – как на картине Левитана «Тишина», где художник сумел точно воспроизвести настроение умиротворенности и тишины. Левитан показывает мудрое молчание природы, ожидающей приближение ночи. Ночь еще не полностью вступила в свои права. Медленно опускаясь на землю, она приносит с собой покой и умиротворенность. Неподвижна река, отражающая сумеречное потемневшее небо с косматыми облаками и желтой луной. На дальнем берегу неподвижно застыла деревенька, а возле нее – пашня и рощица, что соответствует душевному настрою влюбленного Старцева. Вторая зарисовка – всего несколько предложений, в которых говорится о наступлении осени. Такая осень и в душе героя.

Также прямое соответствие пейзажей произведения с картинами Левитана мы находим в повести А.П. Чехова «Степь».

У Чехова в Крыму Левитан встретил новый 1900 год, последний год собственной жизни. Свою последнюю огромную картину живописец назвал «Озеро, Русь». Широкая гладь воды, упоминаемая в таких рассказах Чехова, как «Налим», «Попрыгунья», отражает облака, освещенные солнцем. На дальнем берегу, как видит глаз, поля, деревушки, купола церквей. Все в картине – солнце, ветер, несущиеся облака – пронизано чувством счастья. А в рассказе «Попрыгунья» автор описывает водную гладь следующим образом: «...этой колдовской воды с фантастическим блеском...». Но меняется настроение главной героини, и меняется сама вода: «Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Всё, всё напоминало о приближении тоскливой хмурой осени».

Таким образом, при сопоставлении рассказов и полотен мы увидели взаимовлияние словесного и цветового

воплощения настроения, которое определили у А.П.Чехова как жизнерадостное, ликующее, тягостное, мечтательно-минорное, приподнятое, умиротворённое, что соответствует цветам на полотнах И.И. Левитана.

Дружба с Левитаном, восхищение его работами многое дали Чехову как писателю и мыслителю. Как и Левитан, он готов был «душу отдать за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки, лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат» и особенно любил весну. «Майские сумерки, нежная молодая зелень с теньями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло – как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год» (из повести «Моя жизнь»).

Как и рассказы Чехова, картины Левитана теснейшим образом соединены с переживаниями человека, они постоянно воздействуют на чувства людей. Для него понять природу – означало передать самые свои сокровенные мысли, раздумья о месте человека в мироздании, о его сложных и противоречивых отношениях с окружающим миром. Многие произведения Левитана проникнуты грустью может быть оттого, что величественная природа находится в таковой дисгармонии с жизнью человека. В своих картинах Левитан в особенности приближает незапятнанный пейзаж к человеческой жизни. В российской природе, которую Левитан обожал превыше всего, ему постоянно хотелось излить свое внутреннее настроение и тревогу, раствориться в её гармонии, отыскать «тихую обитель». А в произведениях Чехова природа выступает обычно как символ прекрасной жизни. В чеховском пейзаже с особенной ясностью проявляется стремление писателя к единству добра и красоты: «На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отраднo. Какое прекрасное утро!

И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, от которой нигде не спрячешься». («Мужики»).

Красота природы усиливает ощущение ценности жизни у обоих творцов. «У самого пруда в кустах заливались соловьи. Чьи-то годы считала кукушка и все сбивалась со счета и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки. Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!» («В овраге»).

Как и творчество Чехова, творчество Левитана было посвящено теме отражения «внутренней духовности», только красками природы. Очевидно, что внутренний мир человека отражается в его делах, поступках, в истории, даже в его внешнем виде, но человек живёт «в природе» и природа также может отражать такие же настроения, которые свойственны людям.

Можно ли, рисуя только природу и посвящая своё творчество только ей, отобразить человеческую душу? Своим творчеством Антон Павлович Чехов и Исаак Ильич Левитан доказали, что это вполне возможно. Природа в произведениях Чехова и на полотнах Левитана – это живой человек, который переживает, грустит, радуется, она самым тесным образом связана с переживаниями человека, она всегда воздействуют на чувства людей. В их перекликающемся творчестве отразились обоюдные размышления о противоречивости человеческого бытия, страдание от столкновений с несправедливостью, представления об истинно человеческом образе мыслей и чувств. При сопоставлении словесной и цветовой палитры настроения мы определили, что стилистика во многом под влиянием их дружбы совпадает.