

# И.И. ШИШКИН

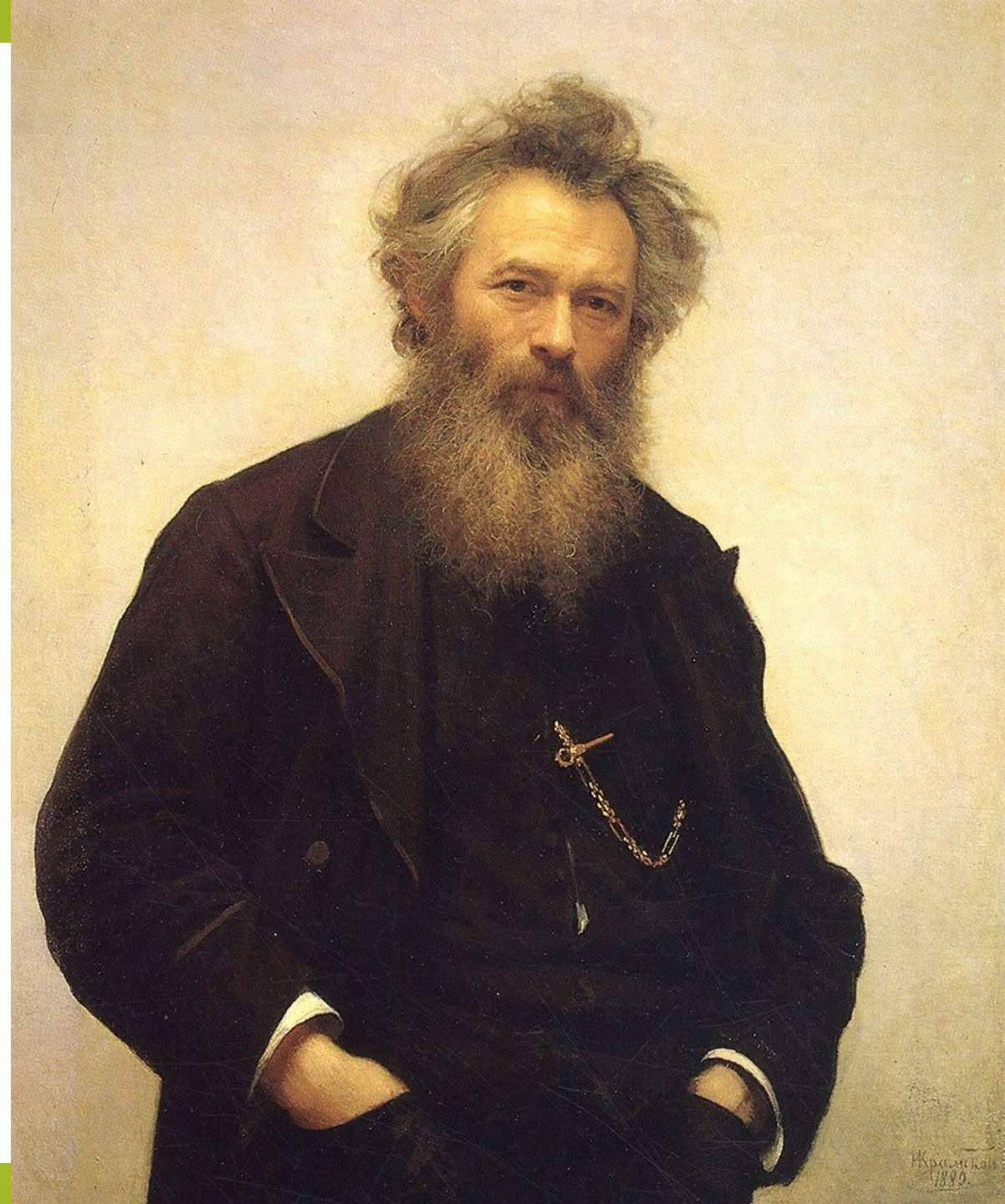
---

Художник передвижник

Выполнила: Паньшина А.Н.

# Жизнь и эпоха

Выходец из купеческой среды, Шишкин круто переписал заданный его происхождением сценарий жизни и стал знаменитым пейзажистом, создавшим величественную эпопею русского леса.



Иван Шишкин родился 13 января 1832 года в Елабуге Вятской губернии (ныне — Республика Татарстан в семье купца второй гильдии Ивана Васильевича Шишкина. И. В. Шишкин был незаурядной личностью. Благодаря своей неподкупной честности он пользовался уважением земляком на протяжении восьми лет был городским головой Елабуги, немало потрудившись на благо города. Построенный им деревянный водопровод частично действует до сих пор. Рамки купеческой среды были ему тесны, он увлекался археологией, историей, естественными науками, механикой.

Отец, заметив увлечение сына искусством, стал выписывать ему специальные статьи и биографии известных художников. Именно он, решив его судьбу, отпустил молодого человека в 1852 году в Москву учиться в Училище живописи и ваяния. Там его наставником был А. Мокрицкий — вдумчивый и внимательный педагог, помогший начинающему живописцу найти себя.

Иван Васильевич Шишкин



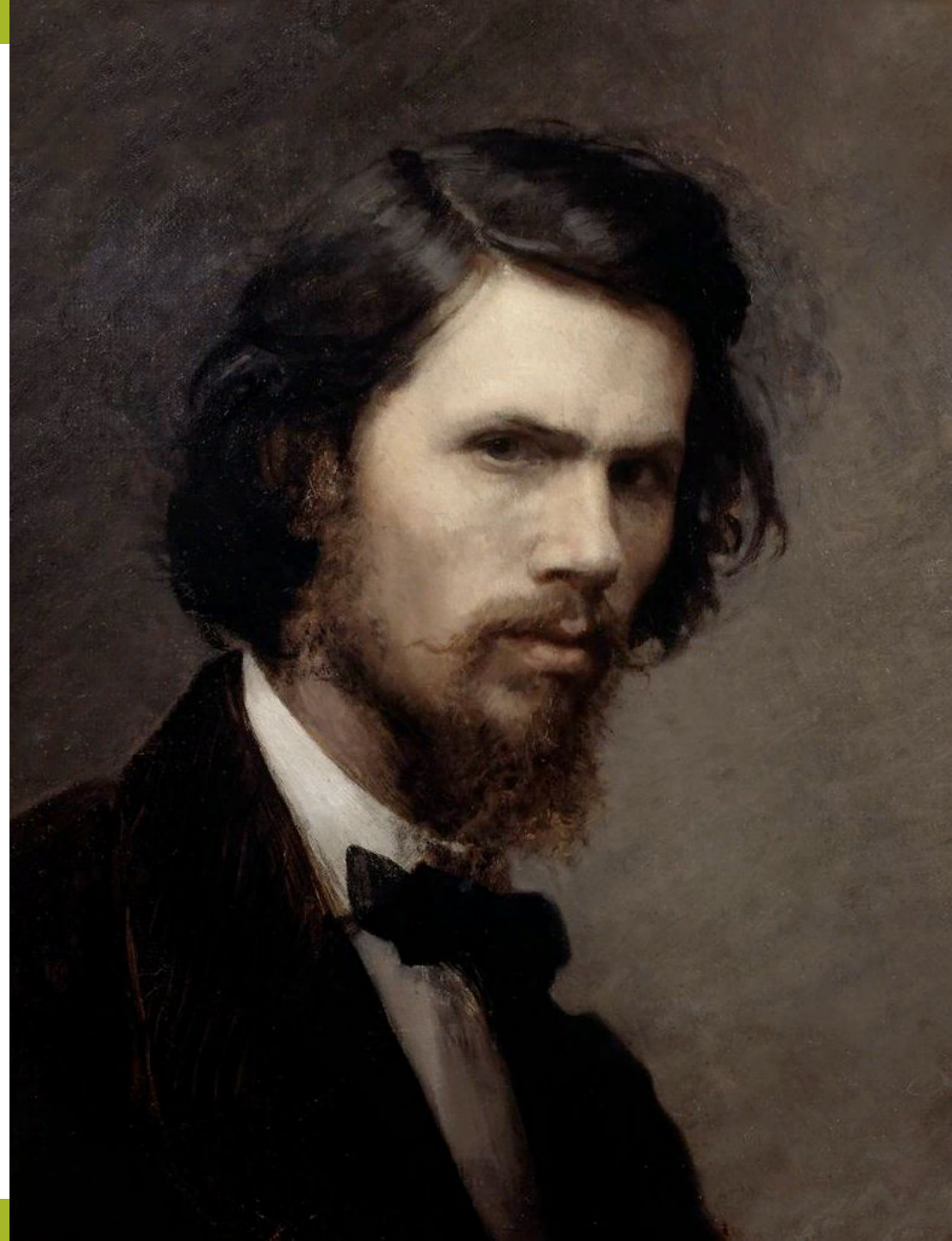
- В Академии Шишкин заметно выделялся своими талантами; его успехи отмечались медалями; в 1860 году он окончил Академию с Большой золотой медалью, полученной за две картины «Вид на острове Валааме. Местность Кукко» и дававшей право назаграничную стажировку.
- С 1862 по 1865 год Шишкин жил за границей — главным образом, в Германии и Швейцарии, посетив при этом Чехию, Францию, Бельгию и Голландию. В Дюссельдорфе он много писал в Тевтобургском лесу и среди местных жителей пользовался огромной популярностью.
- В 1863 году группа молодых живописцев-реалистов во главе с И. Крамским с большим шумом («дело 14-ти»), отказавшись писать картину на заданную тему, покинула Академию в знак протеста против засилья мертвого академизма. «Бунтовщики» основали Артель художников. С этой Артелью Шишкин в конце 1860-х годов сблизился.



Вид на острове Валааме.  
Местность Кукко.

Из Артели в 1870 году и выросло Товарищество передвижных художественных выставок, ставшее символом новой художественной эпохи. Шишкин был одним из его учредителей. Идеалам передвижничества он не изменял никогда, до самого смертного 1898 года участвуя в каждой передвижной выставке. Особенно близкие отношения сложились у художника с И. Крамским, одним из активнейших «рекламистов» творчества Шишкина.

И.Н.Крамской, автопортрет



# Знаменитые работы

Начало 1870-х годов — время расцвета в творчестве Шишкина. Он полон сил и замыслов, он участвует в художественном движении, которое, как всем тогда казалось, перевернет понятия о живописи, изгонит из нее затхлую омертвелость академических форм. 1870 годом датируется основание Товарищества передвижных художественных выставок; среди его учредителей мы находим и Шишкина.



# Лесная глушь

Картина характерна для тогдашнего периода его творчества, четко выявляя его особенности, главные из которых — построение эпического образа с помощью предельно простого, даже приземленного мотива и сознательная «объективность» живописи.

Лисица, устремившаяся за улетающей уткой, не сразу бросается в глаза; ее замечаешь лишь при внимательном рассматривании картины.

Передний план здесь затенен; темная лужа и покрытый бурым и зеленым мхом валежник передают зрителю ощущение как бы «хлюпающей» влажности и сгущенного сырого воздуха.

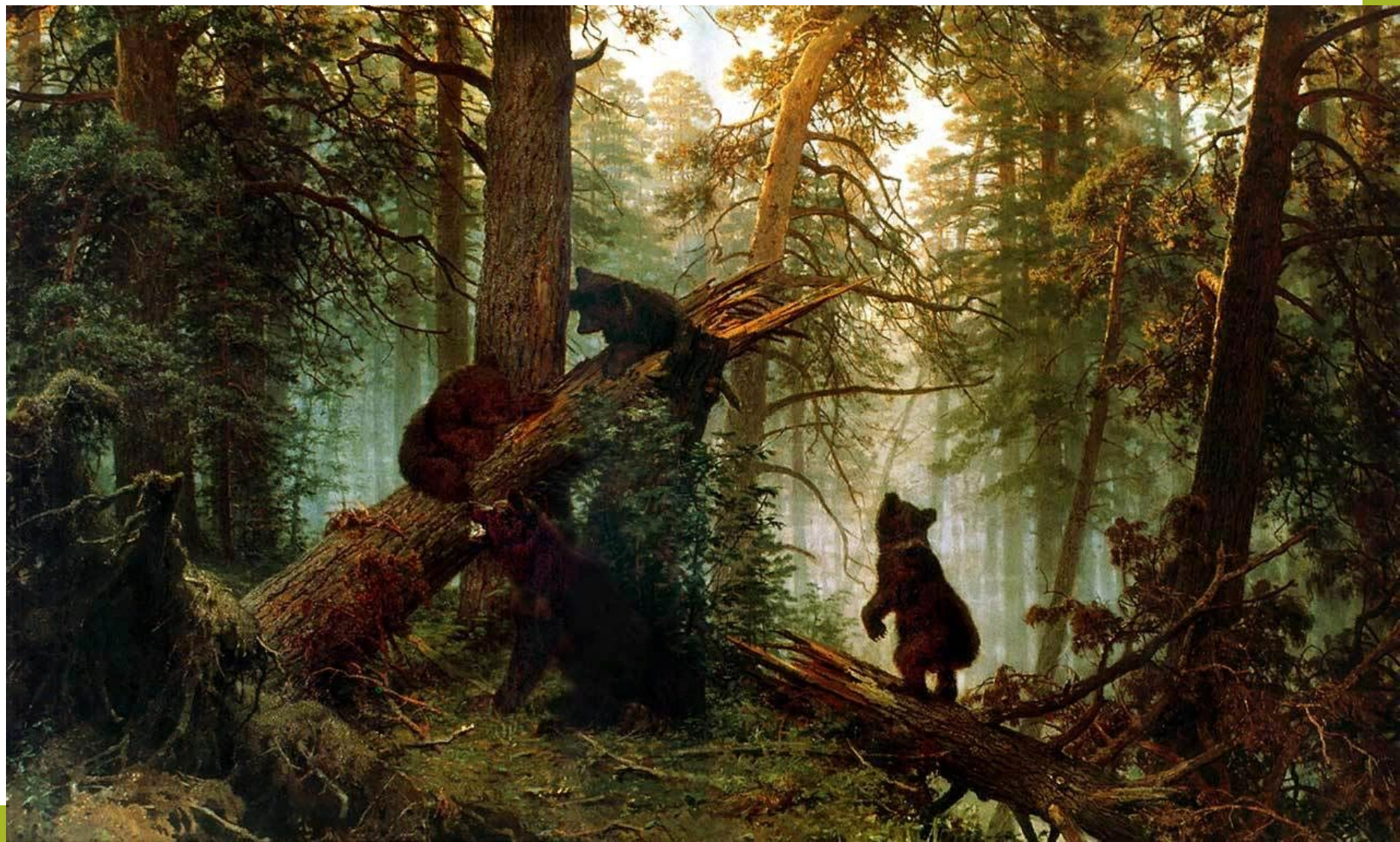
Чахлые деревья, разбросанные по краям светового «коридора», участвуют в формировании атмосферы глухого места, где не ступала нога человека,

Солнечный просвет на заднем плане, соотносясь с затененным передним планом, позволяет выстроить композицию картины пространственно, вводя в нее «нечувствительно», как сказали бы во времена Шишкина, зрителя.



# Утро в сосновом лесу

По результатам недавно проведенного социологического опроса эта картина является второй по популярности в России, уступая лишь васнецовским «Богатырям». Более 15% опрошенных назвали ее «символом русского искусства».



В первоначальных эскизах присутствовало лишь два медведя. В конечном варианте их стало больше; само включение медведей выводит пейзаж в жаровое «пограничье», дополняя его элементами жанровой сценки.

Верхней границей картины Шишкин как бы срезает сосны, тем самым подчеркивая их громадность. Этот прием характерен для всего его творчества.

Поваленная сосна с вырванными из земли корнями создает ощущение глухого соснового леса, где только и могут резвиться на воле медведи.

Искусно написанный туман, еще не рассеявшийся в лучах солнца, указывает на время суток, вынесенное в название картины, — это именно утро.

# Дождь в дубовом лесу

В кризисный для передвижников период художник заинтересовался изображением атмосферных состояний и передачей световоздушной среды, не изменяя при этом своему основному творческому принципу цельности видения предметной формы. Эта картина – лучшее этому подтверждение.



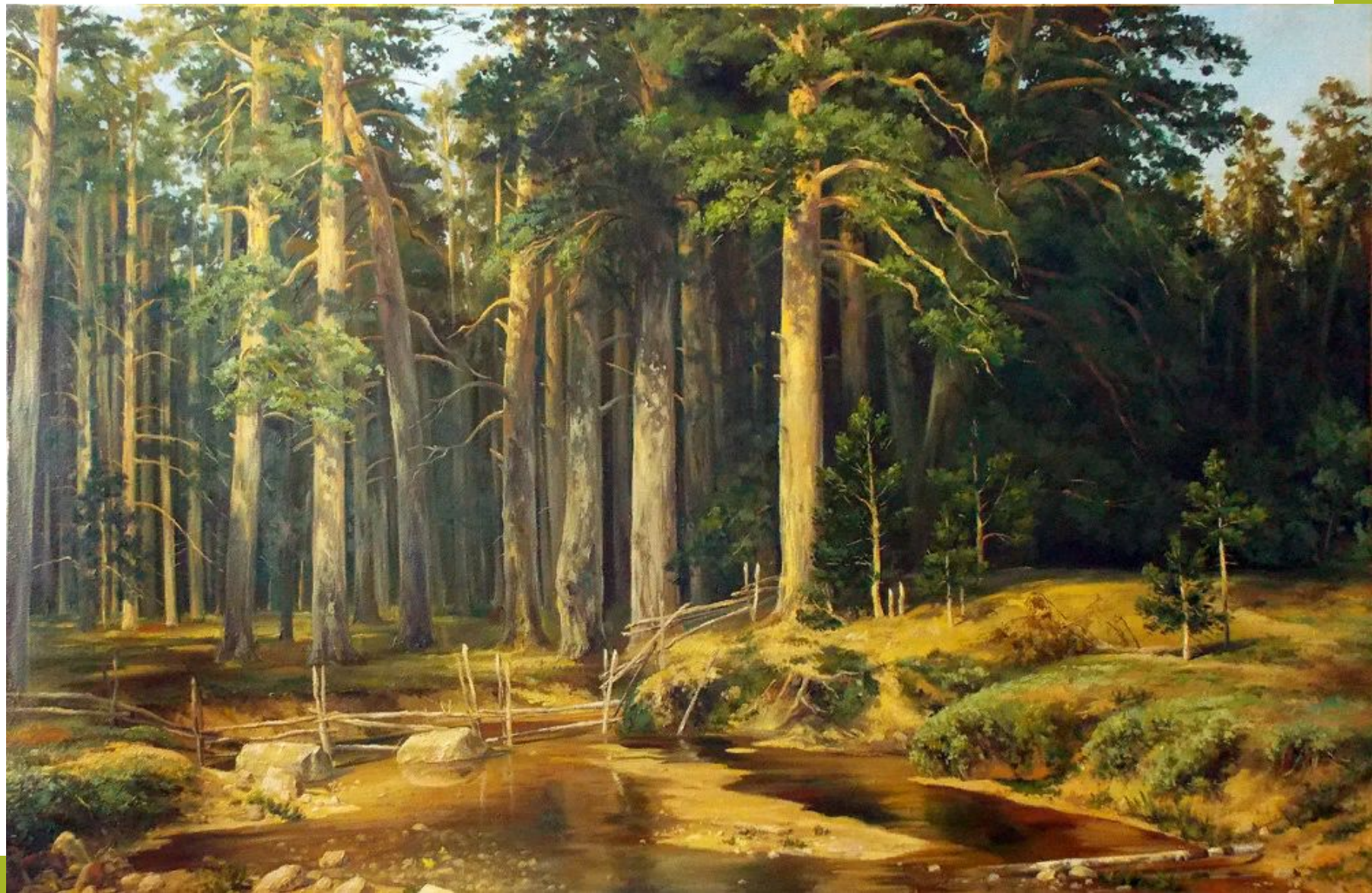
Тонкое прозрачное марево, колышущееся в пространстве между деревьями, объединяет небо, землю и лес в одно прекрасное целое.

Человеческие фигуры редки на полотнах художника, его больше интересует «самостоятельная» природа. В данном случае люди, словно плывущие под своими зонтами, усиливают звучание той нежной музыки, что пронизывает все картину.

Глубокая лужа, образовавшаяся на лесной дорожке, своеобразное «эхо» только что прогремевшей грозы, подчеркивает ее силу. На ее чуть рябящей глади отражается светлое небо, обещающее скорое солнце.

# Корабельная роща

Эта картина –  
художественное  
завещание  
художника.



Мощные стволы сосен, с пятнами тени от раскидистых крон на них— выписаны любовно и подробно, вплоть до мельчайших чешуек коры.

Граница между светом и тенью слегка размыта плывущим и дрожащим в жарком летнем мареве воздухом.

Молодые сосенки, зеленая трава на поля, песчаная почва — все это демонстрирует разнообразие шишкинского мазка, обусловленного задачей максимального выявления формы и фактуры деталей пейзажа.

Изгородь, ломаной линией «переправляющаяся» через ручей, косвенным образом вводит в пейзаж человека, таким образом внося в образ мира последнюю полноту.

# Шедевр. Рожь





- Этот шедевр Шишкина экспонировался на 1 передвижной выставке, прошедшей в 1878 году в помещении Общества поощрения художеств.
- Тему для этого произведения — как и для многих других своих картин — Шишкин нашел на родине, во время поездки в Елабугу.
- На полотнах многих русских художников присутствует дорога — как один из символов национальной жизни. Смысловая музыка этого мотива всякий раз определяется контекстом картины.

Предгрозые. Громады кучевых облаков тяжело нависают над рожью, они грозят близким ливнем — очистительным и благодатным. Тишина и безветрие, будто разлитые по пространству картины и почти физически ощущаемые, — тоже знак близкой грозы, необходимой земле для того, чтобы отдать возделывающему ее человеку свои дары.

Засохшая сосна. Единственная деталь, навевающая неотчетливую тревогу, — погибшее дерево. Возможно, она внесена в композицию для усиления ее реалистического звучания и является результатом пленэрных студий. Другое предположение: засохшая сосна выступает здесь эхом недавних переживаний автора, в одночасье потерявшего любимую жену, отца, двух малолетних сыновей.

Могучее дерево. Могучая сосна — символ всего шишкинского творчества. Неизбынно влюбленный в русский лес, он выписывает ее нежно и подробно — с ее клонящимися от тяжести вниз ветвями, с ее причудливо искривленным стволом, придающим дереву дополнительное очарование, с ее гордо вознесенной в самую высь верхушкой.

Дорога. Проселок, полузаросший травой и цветами, словно приглашает путника пройти по нему, маня счастливыми открытиями и обещая увести в даль светлую.

Ржаной простор. Некрасов, чье творчество было очень близко Шишкину, написал после своего возвращения из-за границы:

Все рожь кругом, как степь, живая,  
Ни замков, ни морей, ни гор.  
Спасибо, сторона родная,  
За твой врачующий простор.

Музыка поля. Ласточки «стригут» прямо над самой землей — столь стремительно, что, кажется, их тени не успевают за ними. «Рожь» — звучащая картина; ее автор совершает настоящее чудо, заставляя зрителя слышать гудение шмелей в раскаленном воздухе и шелест ласточкиных крыльев.

# Стиль и техника

Рисунки. Шишкин, считая рисунок главным источником и средством познания природы, был неутомимым рисовальщиком. Шишкин рисовал с натуры, по памяти, по фотографии, пробовал себя в разных техниках. Четкий, строгий и тщательный реалистический рисунок лежит в основе всех его живописных картин .



Этюд. Этюды для Шишкина — тоже необходимейшее и незаменимое средство изучения природы. Их в его творческом наследии — множество. Соратники Шишкина по Товариществу передвижных художественных выставок, смотря на дело профессионально, находили его этюды столь же интересными, как и картины, а подчас оценивали их выше — за свежесть исполнения и изысканность цветовых сочетаний. Особенно часто в искусствоведческой литературе упоминается знаменитый этюд «Сосны, освещенные солнцем»



Крым. В Крыму природа резка, отчетлива, прозрачна, поражает неожиданными формами и многокрасочностью, она словно промывает «замыленный» взгляд. Шишкин в конце 1870-х годов работал в Крыму, привезя в Петербург немало этюдов.



«Мыс Ай-Тодор»

Финские пейзажи. «Финские» — в данном случае название условное. Северная природа (наряду с Прикамьем) — это огромная тема в творчестве Шишкина. Это и Валаам, и Балтийское побережье, и нынешняя Карелия и собственно финские дебри. Именно посещение Валаама в 1858 году послужило для Шишкина толчком к поиску новых художественных решений.



«Молодые сосенки  
у песчаного обрыва»

Время года. Любимейшее время года Шишкина — конечно же, лето, причем в поре расцвета и максимальной проявленности природных сил. Позже в его творчестве появились и переходные состояния, и иные времена года. Об интересе к переходным состояниям природы свидетельствуют, например, его «дождливые» работы.

«Рябины осенью»





На стыке жанров. Человеческие фигуры — редкие гости в работах Шишкина. Он предпочитал писать природу, живущую по своим естественным законам, не искаженным деятельностью человека. В крайнем случае, он дает лишь приметы близкого или не очень близкого человеческого присутствия — в виде натоптанной дорожки, покосившейся изгороди и т. д. но иногда все-таки люди появляются в его пейзажах — как правило, «окультуренных». Тогда картина перестает быть чистым пейзажем и, дополненная элементами живой жанровой сцены, оказывается в жанровом пограничье.



«Пейзаж с охотником»