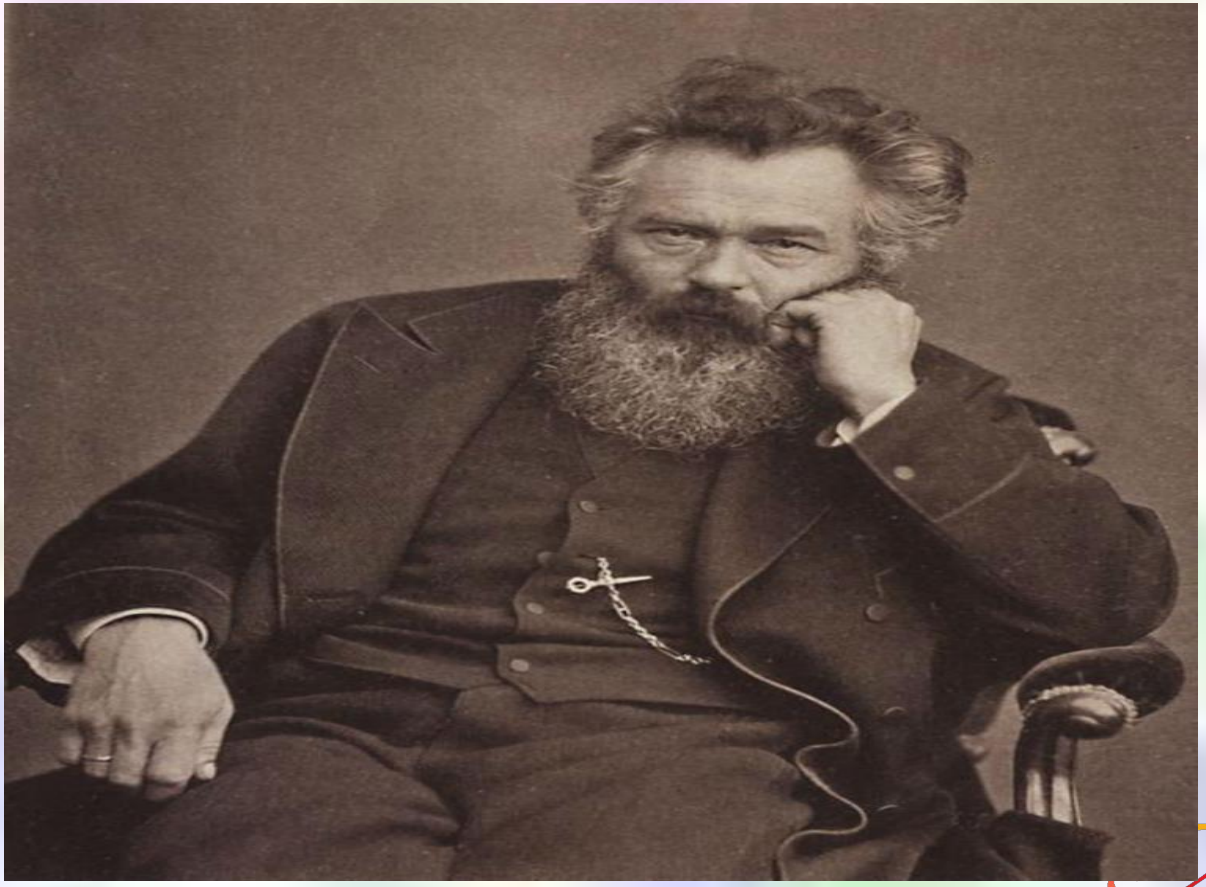
«Иван Шишкин и его картины» (к 185-летию И. И. Шишкина)



Родился 25 января 1832 г. в городе Елабуга в купеческой семье. В 12 лет по настоянию отца был определён в 1-ю Казанскую гимназию. Полного курса так и не закончил.

В 1852 г. перебрался в Москву и поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь наставником Шишкина стал А. Н. Мокрицкий. После окончания курса (1856 г.) талантливому студенту посоветовали продолжить образование в Петербурге в Академии художеств. Его обучением руководил С. М. Воробьёв.

А. Н. Мокрицкий

Преподаватели сразу отметили склонность Шишкина к пейзажной живописи. Уже в первый год пребывания в академии ему была присуждена малая серебряная медаль за «Вид в окрестностях Петербурга». В 1858 г. художник получил Большую серебряную медаль за картину «Вид на острове Валааме».

"Вид в окрестностях Петербурга"
1856 г. Масло.

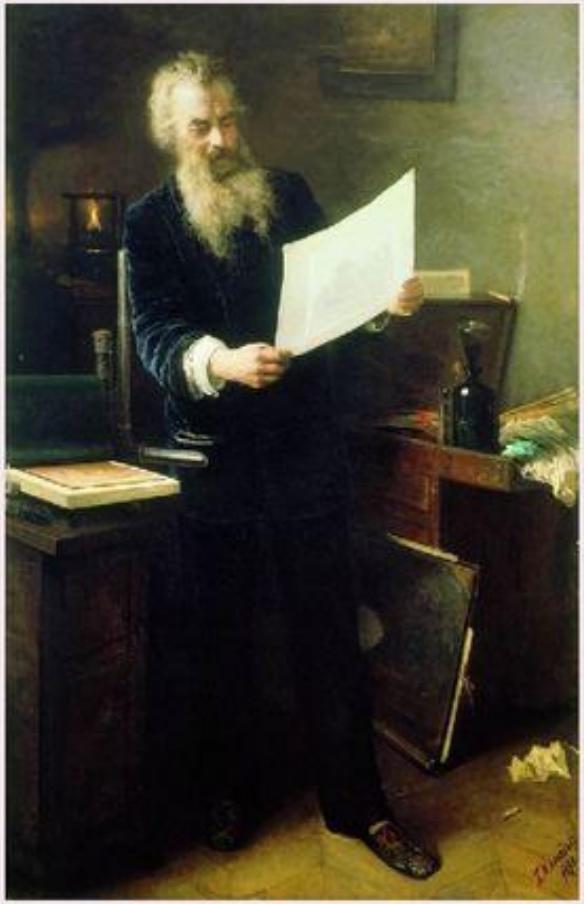
"Вид на острове Валаам."
(Местность Кукко).
1859-1860 гг.

Достигнутые успехи позволили Шишкину совершить заграничную поездку в качестве стипендиата академии. Путешествие началось с Мюнхена (1861 г.), где Иван Иванович посещал мастерские популярных художников-анималистов Б. и Ф. Адамов. В 1863 г. Шишкин перебрался в Цюрих, затем в Женеву, Прагу, Дюссельдорф. Затосковав по отечеству, он возвратился в Петербург в 1866 г., до истечения срока своего стипендиатства.

В России художнику было присуждено звание академика (1865 г.). С этого времени начался наиболее плодотворный период творчества живописца. Были созданы картины «Рубка леса» (1867 г.), «Рожь» (1878 г.), «Сосны, освещённые солнцем» (1886 г.), «Утро в сосновом лесу» (1889 г.; медведи написаны К. А. Савицким), «Корабельная роща» (1898 г.) и многие другие.

Шишкин активно работал на пленэре, нередко предпринимал с художественной целью путешествия по России. Он почти ежегодно выставлял свои произведения — сначала в академии, а потом, после того как было учреждено Товарищество передвижных художественных выставок (1870 г.), на этих экспозициях.

Скончался И. И. Шишкин 8(20) марта 1898 года, похоронен в Некрополе мастеров искусств (Тихвинское кладбище) Александро-Невской лавры (Санкт-Петербург).



Картины Шишкина Ивана Ивановича

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии

В картине «Сосновый бор» художник определяет свою основную тему – могучий, величественный русский лес. Мастер создает театрализованную сцену, предлагая некий «спектакль». Не случайно выбрано и время дня – полдень как образ России, полной дремлющих внутренних сил. Художественный критик В.В.Стасов называл картины Шишкина «пейзажами для богатырей». Одновременно художник стремится к максимально достоверному, «научному» подходу к изображению. Это отмечал его друг художник И.Н.Крамской: *«Лес глухой и ручей с железистой, темно-желтой водой, в котором видно все дно, усеянное камнями...»* О Шишкине говорили: *«Он реалист убежденный, реалист до мозга костей, глубоко чувствующий и горячо любящий природу...»*

Рожь

В пейзаже объединены два традиционных для художника мотива: поля с убегающей вдаль дорогой и могучие сосны. В надписи, сделанной Шишкиным на одном из эскизов к картине, говорится: *«Раздолье, простор, угодье, рожь, благодать Божья, русское богатство»*. Критик В.В.Стасов сравнивал сосны на полотне с колоннами древнерусских храмов. Перед зрителем – величественная панорама русской природы, представленная как театрализованное зрелище. Природу Шишкин понимает как мироздание, соотнесенное с человеком. Поэтому столь важны две крошечные точки – человеческие фигурки, задающие масштаб изображению. Свои этюды Шишкин писал недалеко от родной Елабуги, стоящей на берегу реки Кама, однако его картины всегда сочинены, в них нет ничего случайного.

Картина посвящена природе Урала. Художник выбирает высокую точку зрения, стремясь изобразить не столько конкретное место, сколько создать образ страны в целом. Пространство строится четкими планами, увлекая взгляд зрителя вглубь, к серебристому озеру в центре композиции. Лесные массивы переливаются и перетекают друг в друга, подобно морским волнам. Лес для Шишкина такой же первоэлемент мироздания, как море и небо, но одновременно и национальный символ России. Один из критиков писал о картине: *«Далекая перспектива лесов, покрытых легкой дымкой, выдающаяся вдали поверхность воды, небо, воздух, словом, целая панорама русской природы, с ее не бьющими в глаза красотами, изображена на холсте с поразительным мастерством».* В этой работе художник обратился к приемам пленэра, эпический образ природы не умаляется мягкой и свободной живописью. Картина написана в период, когда художника начали интересовать проблемы пленэра. Сохраняя эпичность образа природы, живопись Шишкина становится более мягкой и свободной.

Лесные дали

Мотив хвойного леса, к которому обращается Шишкин в этой картине, типичен для его творчества. Вечнозеленые сосны и ели подчеркивают ощущение величия и вечности мира природы. Часто встречается в картинах художника и композиционный прием, когда верхушек деревьев срезаются краем холста, и огромные мощные деревья будто бы не вмещаются даже в достаточно большое полотно. Возникает своеобразный пейзажный интерьер. У зрителя возникает впечатление, что он оказался внутри непроходимой чащи, где уютно чувствуют себя медведи, расположившиеся на сломанной сосне. Их изобразил К.А. Савицкий, который сообщил родным: *«Картина продана за 4 тысячи, и я участник в 4-ю долю».* Далее Савицкий сообщал, что ему пришлось поставить и свою подпись под картиной, однако затем он ее снял, тем самым отказался от авторского права.

Утро в сосновом лесу

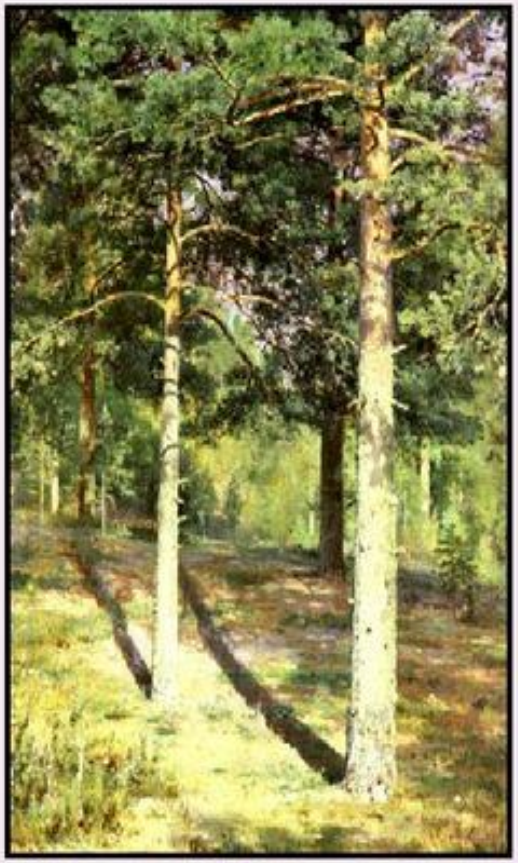
На севере диком. На мотив стихотворения М. Ю. Лермонтова "Сосна"

Назвав эту картину первой строчкой из известного стихотворения Лермонтова, Шишкин недвусмысленно указал на ее источник. Это стихотворение было выбрано Шишкиным для иллюстрации собрания сочинений, которое готовилось к выпуску в свет и приурочивалось к 50-летию со дня гибели поэта. Так же, как и в стихотворении Лермонтова, в картине мощно звучит тема одиночества. На неприступной голой скале, посреди кромешной тьмы, льда и снега, стоит одинокая сосна. Луна освещает мрачное ущелье и бесконечную даль, покрытую снегом. Кажется, в этом царстве холода нет больше ничего живого. Но наперекор морозам, снегам и ветрам дерево живет.

Картина И. И. Шишкина *«Полдень. В окрестностях Москвы»* была написана в 1869 году.

Полотно Шишкина показывает могучую обновляющую силу природы. Автор проникновенно передает радость земли, омытой дождем, дыхание освеженной травы, стремительность бегущих облаков. Изобразительные особенности полотна, его поэтическая одухотворенность делают его творением огромной художественной ценности.

Полотно «Полдень. В окрестностях Москвы» недаром часто называют настоящей песней радости. Художник не просто восторгается красотой и мощью русских просторов, но и умело передает свое восхищение нам.



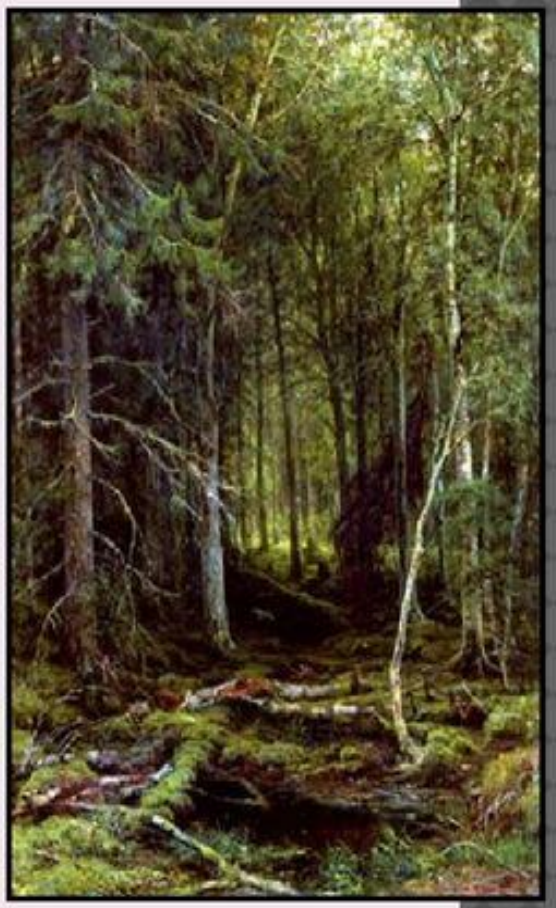
Картина *«Сосны, освещенные солнцем»* была написана И. И. Шишкиным в 1886 году.

В произведении «Сосны, освещенные солнцем» на первое место Шишкин поставил попытку создания общей атмосферы пейзажа.

Результат оказался прекрасным – картина подкупает зрителя очень необычным и свежим цветовым решением, убедительностью и задушевностью.

Картину «Сосны, освещенные солнцем» недаром называют одной из самых поэтичных работ Шишкина. Напоенный ароматами и запахами природы, пейзаж пленяет нас очарованием и наполняет ликующей радостью, бодростью.

Картина *«Лесная глушь»* написана Шишкиным в 1872 году.
Важное достижение художника в полотнах этих лет – создание образов природы, которые отражают психологическое состояние человека, его чувства и настроение. За полотно «Лесная глушь» художник получил звание профессора пейзажной живописи. Полотно «Лесная глушь» относится к тому периоду творчества художника, когда в его искусстве начинают звучать эпические ноты. Не увлекаясь миловидными мотивами природы или случайностью световых эффектов, Шишкин показывает настоящую красоту русского северного леса с его непроходимой глушью, мрачностью, суровостью. Сам влюбленный в своеобразие такой красоты, он находит новые приемы, чтобы передать зрителю ее чарующую прелесть.



В картине «Дождь в дубовом лесу» Шишкин предстает мастером станковой живописи. В полной мере художник смог показать, с какой виртуозностью он владеет кистью и умеет передать все оттенки цвета, игру света и тени.

Надо отметить, что полотно «Дождь в дубовом лесу» выпадает из череды картин художника, написанных в последние годы жизни, - эпических и даже несколько суровых по складу. Это – картина, в которой Шишкин будто забыл о тяготах и невзгодах, и с помощью таланта и вдохновения просто показал дивную прелесть окружающего мира.

«Дождь в дубовом лесу»

«Дубовая роща»

Полотно «Дубовая роща» - не просто изображение уголка леса, а художественный образ, обобщающий в себе весь опыт многолетнего изучения природы. Полотно поражает сочетанием монументальности с документальной проработкой деталей.

В картине Шишкин вновь возвращается к своему любимому мотиву – изображению русского леса. Передавая красоту раскидистых старых дубов, художник мастерски передает пластику их величественных и стройных форм. Мы видим вековые стволы, покрытые «морщинами» кору, пышные кроны, изогнутые ветви. Несмотря на монументальность изображения, в картине явственно ощущается скрытая динамика, внутреннее движение. Возможно, причина этому – трепетные тени, скользящие по стволам и веткам? А может быть все дело в напряженности силуэтов деревьев, будто сцепившихся ветвями в яростной схватке?

Пожалуй, одним из самых гармоничных по цветовому решению полотен является работа «В лесу графини Мордвиновой. Петергоф», созданная в 1891 году. Этот пейзаж рассказывает нам об окрестностях Петергофа и Ораниенбаума, где И. И. Шишкин проживал в 1891 году. Художник поэтически воспевает величественную жизнь русского леса, настоящей лесной глуши. Картина «В лесу графини Мордвиновой. Петергоф» относится к числу лучших творений Шишкина. Она в очередной раз доказывает, что в изображении русской природы, русского леса у Шишкина нет соперников.

«В лесу графини Мордвиновой. Петергоф»

«Рубка леса»

Картина И. И. Шишкина «Рубка леса» - одно из самых ранних произведений художника. Она была написана в 1867 году во время второй поездки живописца на Валаам. Картина послужила, по существу, началом великой эпопеи русского леса, которую художник создавал на протяжении всей своей жизни. В произведении «Рубка леса» художник с упоением описывает красоту северного хвойного леса. Художник стремится к реалистическому изображению природы – в рисунке угадывается не только порода дерева, но и другие его особенности, например, возраст. Однако за таким своеобразным «протоколизмом» всегда видна высокая поэзия и проникновенность автора. В полотне «Рубка леса» еще нет тех обобщений, которые будут присутствовать в более зрелых картинах Шишкина. Но уже в ней угадывается мастерство начинающего художника, умеющего легко и непринужденно раскрыть характерные особенности русской природы.

«Корабельная роща»

«Афонасовская корабельная роща близ Елабуги» - последнее крупное произведение И. И. Шишкина, его «лебединая песня». Оно создано художником в 1898 году и является обобщением творческого и жизненного опыта художника, всех знаний, которые он накопил за немалую творческую жизнь. В картине «Корабельная роща» Шишкин вновь воспевает природу с ее стройными лесами, смолистым воздухом, прозрачной водой и ласковым благодатным солнцем. Природа наделяется художником мощной силой, поглощающей все низменное, случайное, мелкое. Но при этом Шишкин не устает любоваться самыми незначительными подробностями из жизни русского леса: корнями, вылезающими из-под земли, пнями, обросшими опятами, обломанными сучьями и солнечными пятнами на мягкой зеленой траве.