Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ»
имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного
воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru

Творчество И.И. Шишкина

Педагог дополнительного образования
художественной направленности
МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»
Плюснина Н.В.

г.о. Самара, ноябрь 2020 г.

Все мы помним и любим величайшего художника 19 столетия Ивана Ивановича Шишкина. Вряд ли найдется такой человек, который бы не знал его картин.

Шишкин от природы обладал огромным талантом самородка. Никто до него с такой открытостью не поведал зрителю о своей любви к родному краю. Он передал миру о живой красоте русских лесных пейзажей. Да как поведал! С холстов великого художника на нас смотрит лес во всем своем великолепии.

Иван Шишкин родился 13 (25) января 1832 г. в Елабуге, в многочисленной и небогатой купеческой семье. Его отец был человеком разносторонних знаний и хотел, чтобы его сын получил хорошее образование, посылал его к разным учителям, а в 1844 г. отвез в Казанскую гимназию. Однако вернувшись на лето 1848 г. в Елабугу, будущий художник объявил родным, что в гимназию больше не вернется, и с жаром предался рисованию. Все, что казалось достойным сохранения в памяти, он переписывал в тетради; биографии художников, изречения, из которых становится ясным тогдашнее представление его о художнике и его задачах:

«Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни».

«Изящные искусства ведут ко всему прекрасному, искреннему, благородному — ко всему, что зовется надеждою, советом и утешением».

«Свойства художника: трезвость, умеренность во всем, любовь к искусству, скромность характера, добросовестность и честность».

«Борьба с технической частью искусства — тайна развития таланта».

«Отыщите одну истинную красоту в художественном произведении, и вы будете богаче того, который нашел в нем десять ошибок».

В августе 1852 г. Шишкин поступил в Московское училище живописи и ваяния. Молодой художник был впечатлен полотнами маститых живописцев, которые, наконец, увидел воочию, и осознал, что душа его лежит к пейзажу. Его костюм и сильная медведеобразная фигура заставили товарищей по училищу, часто увлекавшихся выпивкой, прозвать его семинаристом. Впоследствии Шишкин вспоминал: «Я первый в то время из пейзажистов начал рисовать с натуры, и первые мои 10 рисунков заслужили общую похвалу и ходили по рукам разных покровителей и ценителей, также и преподавателей. Они же уговаривали меня бросить пейзаж как низший род живописи и заняться исторической живописью и были недовольны за то, что многие из учеников тоже стали рисовать пейзажи, животных и пр., что, по их мнению, было потерей времени; в изучении античного гипса они видели ключ к искусству. Единственный из преподавателей, человек образованный, любивший природу и искусство, был А.Н. Мокрицкий — ему я и многие обязаны правильным развитием любви и понимания искусства».

В 1856 г. Шишкин отправился в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств. Уже спустя три месяца после поступления он привлек внимание профессоров своими натурными пейзажными рисунками и постоянно получал награды за свои работы. Приобретя вместе с третьей, то есть, Большой золотой медалью, право на поездку за границу в качестве пенсионера академии, он отправился в 1861 г. в Мюнхен, посещал там мастерские известных художников, а затем перебрался в Цюрих, где под руководством

профессора Коллера, считавшегося тогда одним из лучших изобразителей животных, срисовывал и писал последних с натуры.

Вдали от Родины художник тосковал, и только усердная работа отвлекала его от хандры. Какое-то время Шишкин провел под Дюссельдорфом в Тевтобургском лесу, где сделал массу прекрасных рисунков карандашом и пером. Его мастерство даже было замечено местными жителями. Он позднее вспоминал о том периоде: «Где и куда ни пойдешь, везде показывают — пошел вот этот русский, даже в магазинах спрашивают, не вы ли тот русский Шишкин, который так великолепно рисует».

Он не только рисовал, но и много писал маслом. Присланные из-за границы работы были одобрены академическим начальством и появились на выставке 1865 года. Особо в академии отметили успехи Шишкина в рисунке и гравировании. Но ни европейская пейзажная живопись, ни европейская природа особого впечатления на Шишкина не произвели. Хотя, время было потрачено не зря, о чем свидетельствует явное совершенствование его мастерства. Кстати, написанная им тогда картина «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» принесла Шишкину звание академика, а в 1867 году была отправлена на Всемирную выставку в Париж.

Вернувшись из-за границы, Шишкин старается применить полученные навыки к изображению русской природы, много экспериментирует, пытаясь «нащупать» собственный путь в живописи. В это время он близко сходится с членами артели И.Н. Крамского, оказавшими на него заметное влияние. В его работах появляются элементы эпичности, взгляда на природу, как на мощную и целостную стихию, находящуюся рядом с человеком, но живущую своей жизнью.

С приездом на родину в Шишкина словно вселились новые силы. Он сближается с членами Артели, вокруг которой группировались представители прогрессивной творческой интеллигенции, участвует в собраниях о роли искусства, о правах художника. Иван Шишкин всегда был окружен вниманием товарищей. И.Е.Репин говорил о нем так: «Громче всех раздавался голос И.И. Шишкина: как зеленый могучий лес, он поражал всех своим здоровьем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью... Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми мозолистыми от работы пальцами начинает корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством, от такого грубого обращения автора выходит все изящней и блистательней.»

Работы Шишкина, созданные в конце 60-х гг., знаменуют новый этап в творчестве мастера.

Добиваясь предельного сходства с натурой, художник на первых порах тщательно выписывает каждую деталь, и это мешает целостности образа. Примером таких работ является картина «Рубка леса».

В 60-е Шишкин окончательно преодолевает свойственную академической школе отвлеченность пейзажа. Лучшая работа этих лет — «Полдень. В окрестностях Москвы».

В 1870 году Шишкин вступил в учредители крупнейшего объединения мастеров реалистического направления — Товарищества передвижных художественных выставок. До конца своей жизни Шишкин оставался одним из самых активных и верных членов Товарищества.

На вторую передвижную выставку Шишкин представил картину «Сосновый бор» (1872 г.), явившуюся новым шагом в творческом развитии мастера. Художник сумел создать образ могучего, величавого русского леса.

Творчество Ивана Ивановича Шишкина явилось ступенью на пути познания и отражения окружающего мира, по меткому выражению Крамского, было «живой школой» работы с натурой.

В 70-е годы большинство работ Шишкина посвящено хвойному лесу: «Лесная глушь», «Чернолесье», «Еловый лес». Шишкина привлекают обширные лесные массивы. Лучшие пейзажи того времени исполнены величавой торжественностью.

В 70-е гг. художник стремится к большей обобщенности форм, цельности колористических решений. В это же время он достаточно сильно сближается с Крамским. Дружба с этим человеком, идейным вождем товарищества, теоретиком и тонким критиком искусства, сыграли особую роль в творческом развитии Шишкина. Не было другого человека, который бы так зорко подмечал его ошибки и помогал их преодолевать. Нередко они вместе жили на даче, где плодотворно трудились.

Большое значение Иван Шишкин придавал этюдам. Для него создание этюда было подлинно творческим процессом, основанным на продолжительных наблюдениях и раздумьях. Большую роль он отводил рисунку и почти не расставался с карандашом. Восхищаясь острой наблюдательностью и уверенностью, с которой Шишкин писал этюды, Крамской рассказывал: «...Когда он перед натурой, то точно в своей стихии: тут он и смел и ловок, не задумывается.»

Главной формой выражения волновавших Шишкина замыслов всегда оставалась картина, с наибольшей полнотой он раскрывал в ней воодушевлявшие его идеи. Примером этого может служить работа «Рожь».

В это время Шишкин находится в зените славы, но впереди его ждали новые замечательные свершения. 80-90-е гг. — период повышенного расцвета таланта пейзажиста. Полотна «Дебри», «Сосновый лес», «Бурелом» по характеру близки к работам предшествующего десятилетия, однако трактованы с большей живописной свободой.

В 80-е гг. Шишкин с увлечением продолжает работать над пейзажами, воспевавшими просторы родной земли. «Среди долины ровныя» — одна из лучших его картин — построена на противопоставлении безбрежной равнины и одинокого могучего дуба, словно парящего над ней.

Большой этюд «Сосны, освещенные солнцем» (1886 г.) — новая страница в творчестве Шишкина. Художником использованы цветные тени, рефлексы. Этюд словно пронизан солнечным светом. Это работа из серии пленэрных. Об успехах в этом направлении свидетельствуют и другие работы. В картине «Дубы» (1887 г.) то вспыхивают на солнце, то погружаются в полумрак узорчатые листья. Легкие прозрачные тени скользят по деревьям, ложатся на освященную поляну. Так же широко известно полотно «Утро в сосновом лесу» (1889 г.).

Шишкин был отличным пейзажистом, но редко брался за изображения зверей на своих работах.

Картина «Утро в сосновом бору» не стала исключением. Он создавал пейзаж, а вот четверых медвежат нарисовал другой художник, специалист по зверям, Константин Савицкий.

Говорят, что именно он подсказал саму идею для этой картины. Рисуя утро в сосновом бору, Шишкин взял Савицкого соавтором, и картина изначально была подписана ими двумя. Однако, после того как полотно было передано в галерею, Третьяков посчитал работу Шишкина более обширной и стер имя второго художника.

В последнее десятилетие жизни художник воспринимает природу более проникновенно, тонко, возрастает роль света в его картинах. В 90-е гг. организованы две выставки работ художника. Первая в 1891 г. носила ретроспективный характер: свыше пятисот этюдов раскрывали творческую лабораторию художника, его поиски. На другой выставке в 1893 г. демонстрировались произведения, выполненные в течении последнего лета. Они свидетельствовали о многообразии замыслов, об исключительной зоркости глаза и высоком мастерстве шестидесятилетнего пейзажиста.

В 1895 году у Шишкина выходит четвертый альбом офортов. Это было подлинным событием в художественной жизни страны. Альбом включал 60 листов — все лучшие работы.

Блестящим итогом почти полувекового пути художника в отечественном искусстве стала картина «Корабельная роща» (1898 г.). Ее можно считать классической по завершенности, полноте художественного образа, монументальности звучания. В основу произведения легли этюды, сделанные в Елабуге. Роль Ивана Шишкина в русском искусстве оставалась столь же значительной и в те годы, когда в пейзажной живописи появилось множество великолепных произведений И. Левитана, В. Серова, К. Коровина.

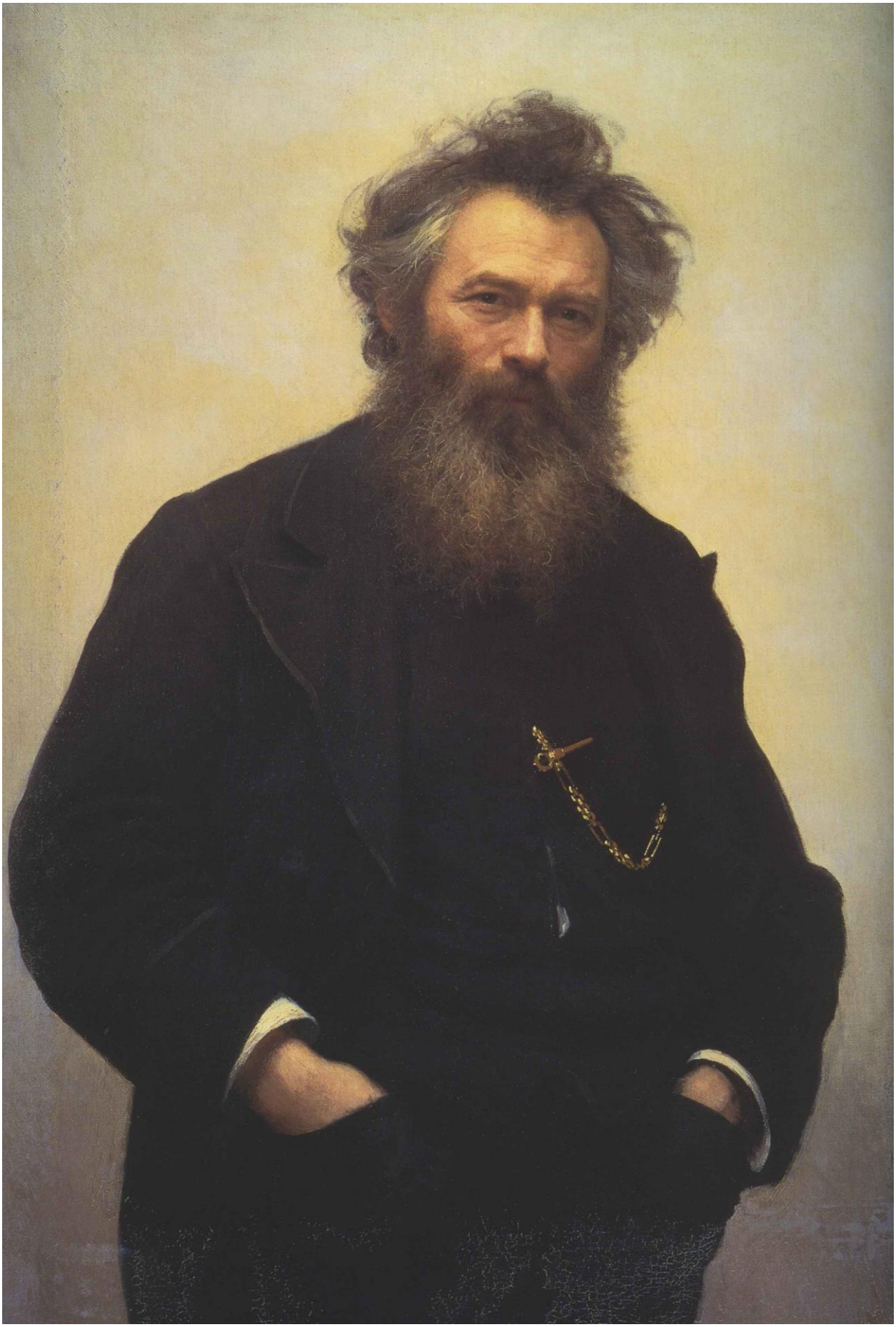
Смерть к художнику пришла неожиданно. Иван Иванович скончался у мольберта 8 (20) марта 1898 года, работая над картиной «Лесное царство».

В роковой день утром он чувствовал еще себя здоровым. В десятом часу, по обыкновению, он уже был в своей мастерской за работою вместе со своим учеником-алтайцем Г. Гуркиным.

В одиннадцатом часу Иван Шишкин вместе со своим учеником углем чертил на новом полотне новый этюд... Делая какой-то штрих, он вдруг внезапно как будто зевнул, затем, после двух тяжелых вздохов, вылетевших из его груди, голова его беспомощно опустилась на грудь, а правая рука с углем упала на колени...

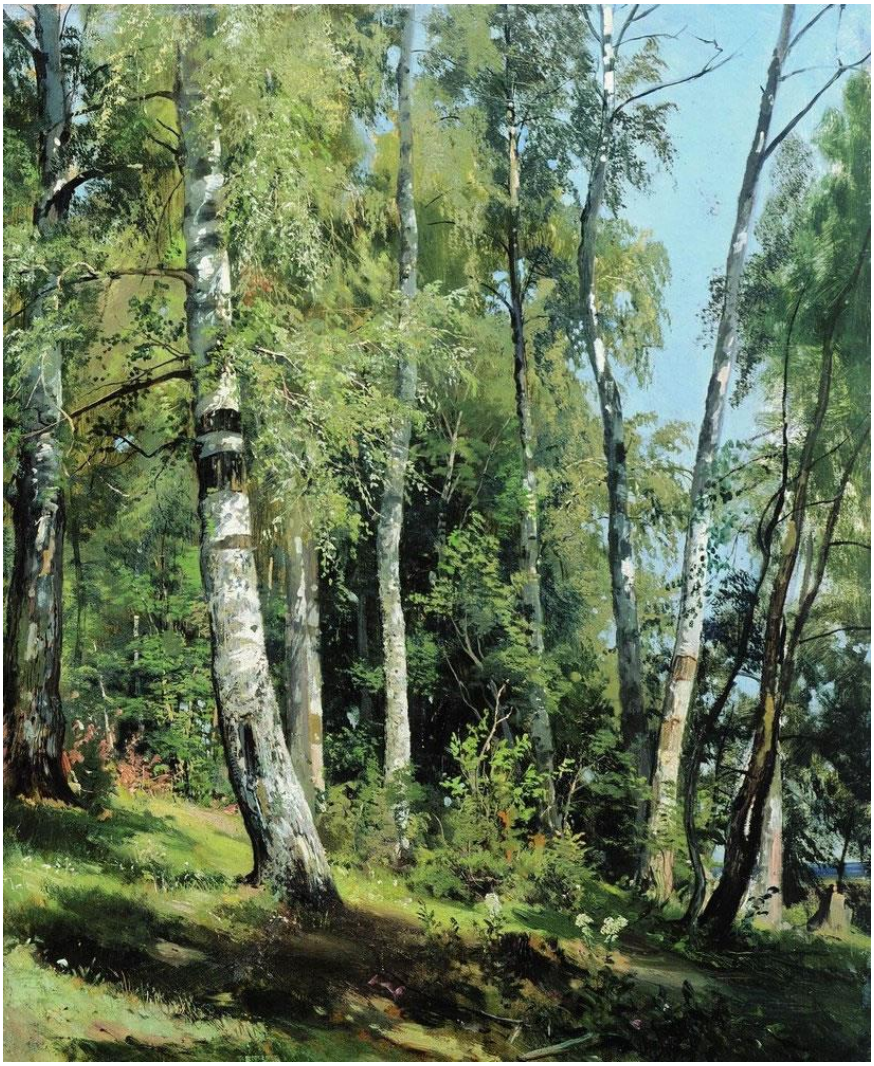
Г. Гуркин бросился на помощь к своему учителю, но увы... Это было напрасно: он не проронил ни слова и тихо отошел в вечность. Немедленно прибывший врач мог только констатировать смерть от разрыва сердца... Неумолимая смерть не оставила на лице его никакого следа: Иван Шишкин как будто спокойно заснул...

«Если дороги нам картины природы нашей дорогой и милой родины Руси, если мы хотим найти свои истинно народные пути к изображению ее ясного, тихого и задушевного облика, то пути эти лежат и через ваши смолистые, полные тихой поэзии леса. Корни ваши так глубоко и накрепко вросли в почву родного искусства, что их ничем и никогда оттуда не выкорчевать!» — писал в 1896 г. Шишкину его коллега В.М. Васнецов.



Иван Иванович Шишкин. Автопортрет

«Рожь»

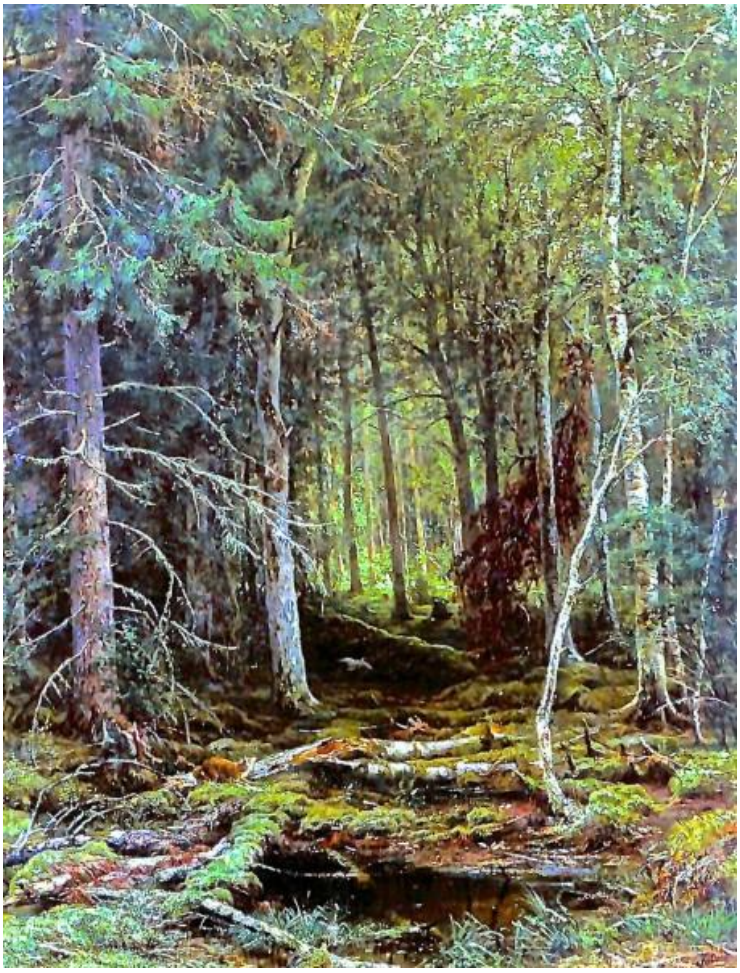


Березовая роща

Березовая роща

Мачтовый лес

Утро в сосновом лесу



Лесные дебри

Ручей в березовом лесу

Первый снег