

Шишкин И. И.

Жизнь и эпоха

Автопортрет (1854)

Иван Шишкин родился 13 (25) января 1832 года в городе Елабуге Вятской губернии (Татарстан). Происходил из древнего вятского рода Шишкиных, сын купца-хлеботорговца Ивана Васильевича Шишкина (1792—1872). Был городским головой Елабуги. Увлекался археологией, историей, естественными науками...написал «Историю города Елабуги» 1971 г.

1858 Москва Училище живописи и вояния (по протекции отца).

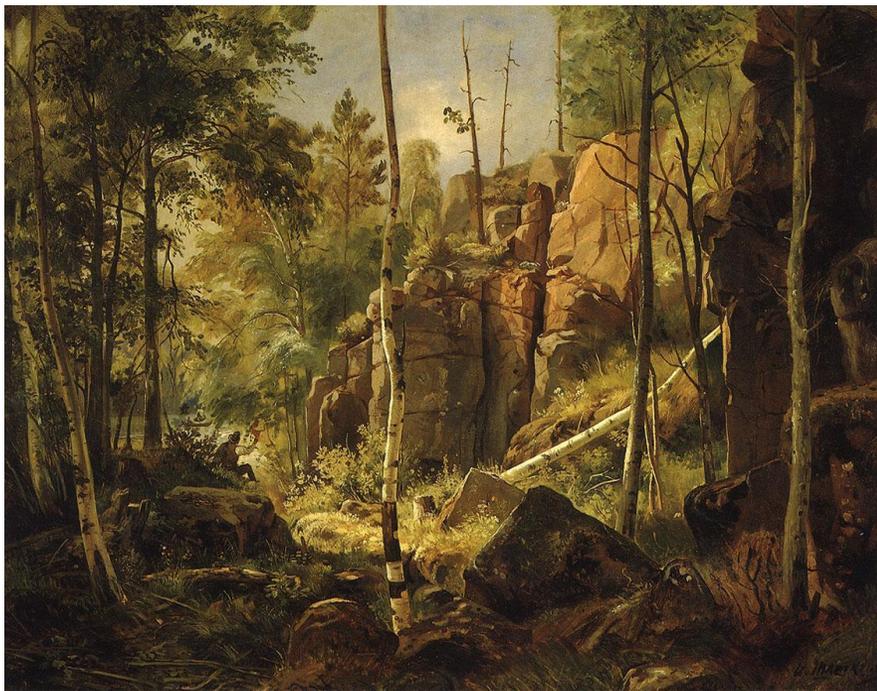
1865 г. Шишкин поступил в петербургскую Академию художеств.

1860 г. окончил с Большой золотой медалью

Художник должен быть высшим существом, живущим в идеальном мире искусства и стремящимся только к совершенствованию.

Вид на острове Валааме. Местность Кукко (1859-60)

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии (1872)

Пейзажист – истинный художник, он чувствует глубже, чище.

- 1862-1865 Шишкин жил за границей Германия, Швейцария.
- 1865 картина «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» звание академика.

Полдень. В окрестностях Москвы

1. Полдень. В окрестностях Москвы. Первая шишкинская картина приобретённая П. Третьяковым. Автор получил за неё 300 руб.
2. 1871 г. Поездка в Елабугу. Написание картины «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии.
3. 1894 – 95 возглавлял пейзажную мастерскую в Академии.
4. 8 марта 1898 г. умер в своей мастерской.

Знаменитые работы

Ручей в лесу, 1870 г.

«Вечер», 1871 г.

«Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии», 1872 г.

Иван Иванович вступает в Артель художников, возглавляемую И. Н. Крамским, чьи идеи брать сюжеты из народной жизни и продвигать искусство в провинцию были ему близки.

В 1870г на конкурсе Общества поощрения художников получает первую премию за картину "Ручей в лесу".

В 1871г На первой выставке Товарищества передвижных художественных выставок участвует картиной "Вечер".

В 1872г За картину "Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии" получает первую премию на конкурсе Общества поощрения художников.

В 1873г присуждается звание профессора за картину "Лесная глушь".

«Лесная глушь», 1873 г.

Лесная глушь

Шишкин И.И. 1872 г.

Утро в сосновом лесу

Шишкин И. И. 1889

Лесной «интерьер»

В первоначальных эскизах присутствовало лишь два медведя. В конечном варианте их стало больше; само включение медведей выводит пейзаж в жанровое «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, внесенное в название картины, — это именно утро.

Утро в сосновом лесу вторая по популярности в России картина, её называют «символом русского искусства». Первоначально на картине стояло две подписи – Шишкина и Савицкого.

Оригинальность картины присвоили Шишкину (Третьяков).

Дождь в дубовом лесу

Дождь в дубовом лесу

1891 г

Музыка в красках

Художники редко отваживаются изображать атмосферное состояние дождя; обычно обращаясь к образу мира перед грозой или после нее. Шишкин мастерски пишет затихающий ливень.

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 зонтиками, усиливают звучание той нежной музыки, что пронизывает всю картину.

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

*Этот дождь, это солнце эти росчерки
падающих капель...И тёмный лес.*

Эта картина - эталон мастерства передачи Шишкина изображения
атмосферных состояний и световоздушной среды.

Корабельная роща

1898 г.

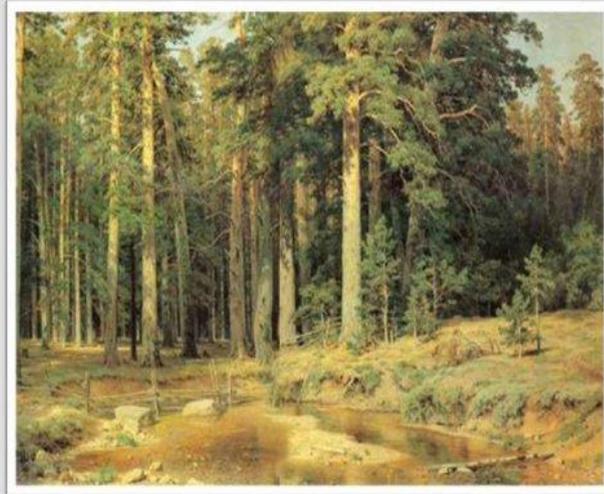

Эта картина финал эпопеи леса, которую писал Шишкин на протяжении всей своей жизни.

Выдающийся пейзажист Иван Иванович Шишкин, по выражению современников, слыл истинным «царем леса». Картина **«Корабельная роща»** является одной из последних в творчестве мастера. Композиции работы присущи строгое равновесие и четкая выверенность планов, но в ней нет той сочиненности пейзажа, характерной для живописи XVIII - первой половины XIX века.

Тонкая наблюдательность и безошибочно найденная точка зрения позволяют удачно запечатлеть частичку природы, превратив ее в сценическую площадку живой природы. Чуткость восприятия природы, любовное постижение ее черт и мастерская передача языком живописи ее очарования делают полотна Шишкина осязательными, давая зрителю возможность почувствовать смолистый запах леса, его утреннюю прохладу и свежесть воздуха.

Подкупающий своей искренностью рассказ о жизни леса имел большой успех у публики.

Шишкин И. И.
Корабельная роща. 1898.
Холст, масло. 165х252
Русский музей. Санкт-Петербург

Рожь

1878

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божья благодать. Русское богатство.

Тему для этого произведения Шишкин нашёл на своей родине в городе Елабуга в 1877 г. Основой полотна стал набросок, на котором Шишкин написал «Эта».

1. ФОНОВЫЙ ПОДМАЛЕВОК

Для воспроизведения наш художник выбрал участок дороги с ласточкой, простирающейся почти вплотную к земле. Первым делом он сделал фоновый подмалевок под основные области фрагмента, впоследствии они стали рожью, травой и землей. Фон ржи выполнен смесью желтого светлого кадмия, лимонно-желтой краски и жженой умбры с белыми; фон травы — церулеумом с добавлением желтого светлого кадмия в более светлых тонах, сине-зеленого хром-кобальта — в средних, жженой умбры — в более темных; фон земли на дороге — смесью жженой умбры и белых с добавлением желтого светлого кадмия в более светлых тонах и красного кадмия — в более темных. Краска наносилась крупными мазками с заметными «заезжаниями» на соседние участки — таким образом «эффект растительности» создавался уже на этом этапе.

2. УТОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Далее наш художник восстановил тени и солнечные блики на траве, цветах и ржи, прорисовав при этом некоторые детали колосов и цветов. Для этого в небольшое количество желтого светлого кадмия и жженой умбры с белыми была добавлена превосходящая доля лимонно-желтой краски. Наиболее «блестящие» участки ржи наш художник выполнил лимонно-желтой краской с белыми, нанесенными резкими поверхностными мазками на непросохший фон колосов. Зеленую приглушила путем добавления в церулеум с белыми жженой умбры; краски перемешивались прямо на холсте на границах цветовых областей травы. Травинки, нависающие над дорогой, написаны сине-зеленым хром-кобальтом с церулеумом и кадмием желтым светлым — посредством резких штрихов, выполненных вертикально удерживаемой кистью. Цветы воспроизведены точечными мазками полусухой кисти; при этом использовались разные краски — от чистых белых до красного светлого кадмия.

3. ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ. ПТИЦА

На этом этапе наш художник, продолжая заниматься бликами и тенями, усилил контрастность изображения. Несколькими мазками с использованием смеси лимонно-желтой краски и желтого светлого кадмия с белыми он добавил колосья, показывающие направление ветра на картине; затем уточнил цветы. В самом конце своей работы наш художник воссоздал ласточку, летящую над землей. Выполнил он ее в почти акварельной технике, усилив жженую умбру, являющуюся основой темных тонов, черной краской в наиболее темных местах оперения. Два мазка белыми по непросохшему фону (звудка и задняя часть) были размалеваны по краям до зелено-серого оттенка. При воспроизведении тени в ход шла жженая умбра, также размалеванная по краям.

Стиль и техника

«Природа всегда нова...»

В молодом Шишкине стремление к реалистическому изображению природных форм боролась с принципами академизма; первое победило, постепенно дополнившись мягким лирическим началом.

© И. Шишкин. Сестрорецк. Бумага, графитный карандаш. 13,5x19,7. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2010

Рисунки

Шишкин, считая рисунок главным источником и средством познания природы, был неутомимым рисовальщиком. Он оставил нам десятки тысяч (!) рисунков. Еще во время учебы Шишкина в Академии его рисунки пером, по его собственным словам, «произвели страшный фурор, и Совет Академии торжественно объявил, что таких рисунков Академия еще не видела». Рисунки, созданные во время пенсионерской командировки в Германию, покупал Дюссельдорфский музей. Шишкин рисовал с натуры, по памяти, по фотографии, пробовал себя в разных техниках. Четкий, строгий и тщательный реалистиче-

© И. Шишкин. Вырубленный лес. Бумага, графитный карандаш. 22,3x32. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2010

ский рисунок лежит в основе всех его живописных картин — это не опровержимо подтвердило их исследование в инфракрасных лучах. В 1880-х годах художник часто рисовал графическим карандашом и соусом, сепией и углем, стремясь адекватно передать световоздушную среду, смягчить линию, сделать рисунок более пластичным. Мы представляем вниманию читателей две работы этого периода — «Вырубленный лес» (вверху) (кстати, это один из самых устойчивых «сюжетов» в творчестве Шишкина) и «Сестрорецк» (слева).

ЭТЮДЫ

Дубы

Сосна

- *Шишкин осматривал, ощупывал, изучал, каждую травинку, стебель, ветку, мох, листок на дереве. Вглядывался в мелкие детали природы. Шишкин рисовал такие виды, которые до него никто не рисовал.*

Финские пейзажи

Искушение бабьим летом

После шторма в мери-Хови

Стиль и техника

Времена года.

Любимое время года Шишкина – **лето**.

Переходные состояния природы Шишкин начал изображать 1880-90 г. Дождливые, туманные («Туманное утро» 1885 г),

Зимние пейзажи («Зима»). Эта картина едва ощутимых рефлексов и почти монохромной живописи.

Предосеннее полотно «К осени» 1880 г.

Золотое осеннее решение – «Осень» 1892 г.

Шишкин - времена года

Тропинка в зимнем лесу

Туманное утро

На стыке жанров

Человеческие фигуры

Прогулка в лесу 1869

Сумерки 1874

Царь леса

Лесные дали 1884 г

Список литературы

1. 50 художников. Шедевры русской живописи/Шишкин И.И. - 2010. - №1. – с. 30.