

К 190-летию со дня рождения

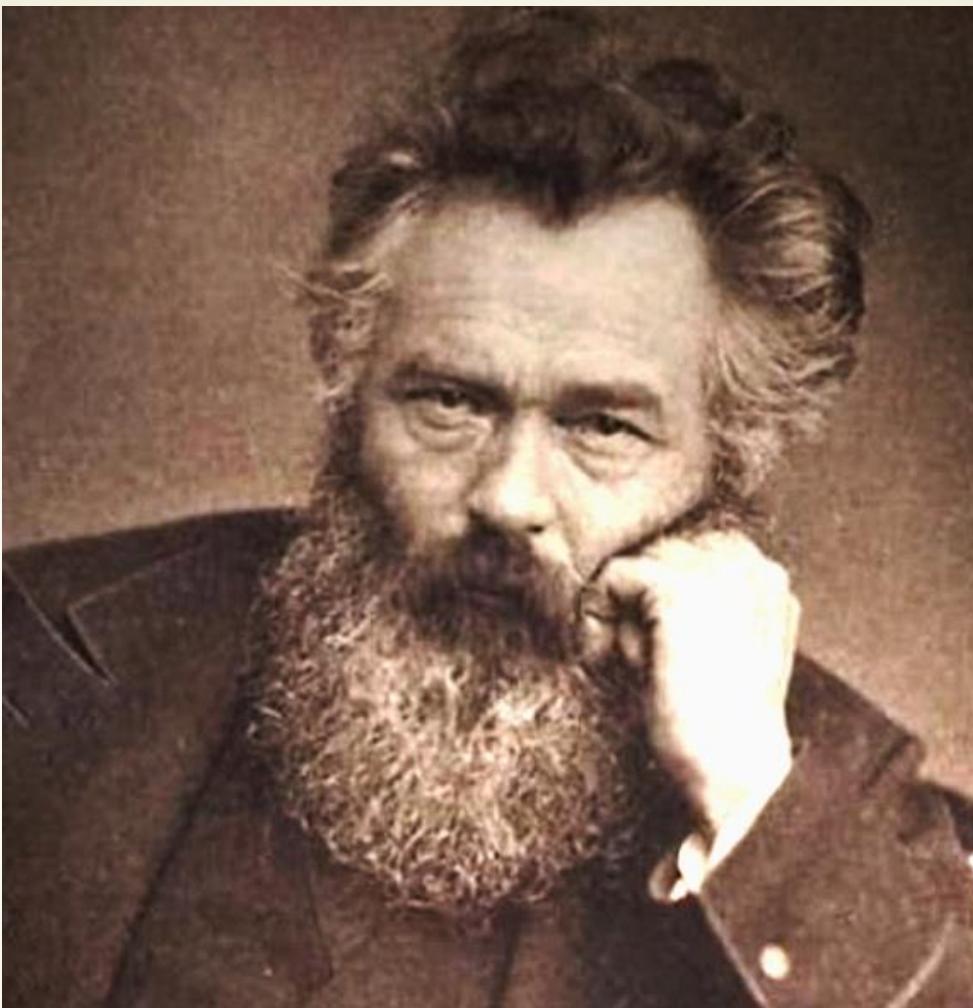
Шишкин Иван Иванович (1832-1898)

«Певец русского леса»

И. Н. Крамской. "Портрет художника И. И. Шишкина."
1873. Третьяковская галерея.

Иван Иванович Шишкин – известный русский художник – пейзажист, профессор, член Академии Художеств.
Иван Иванович Шишкин родился 25 января 1832 года в городе Елабуге в купеческой семье.

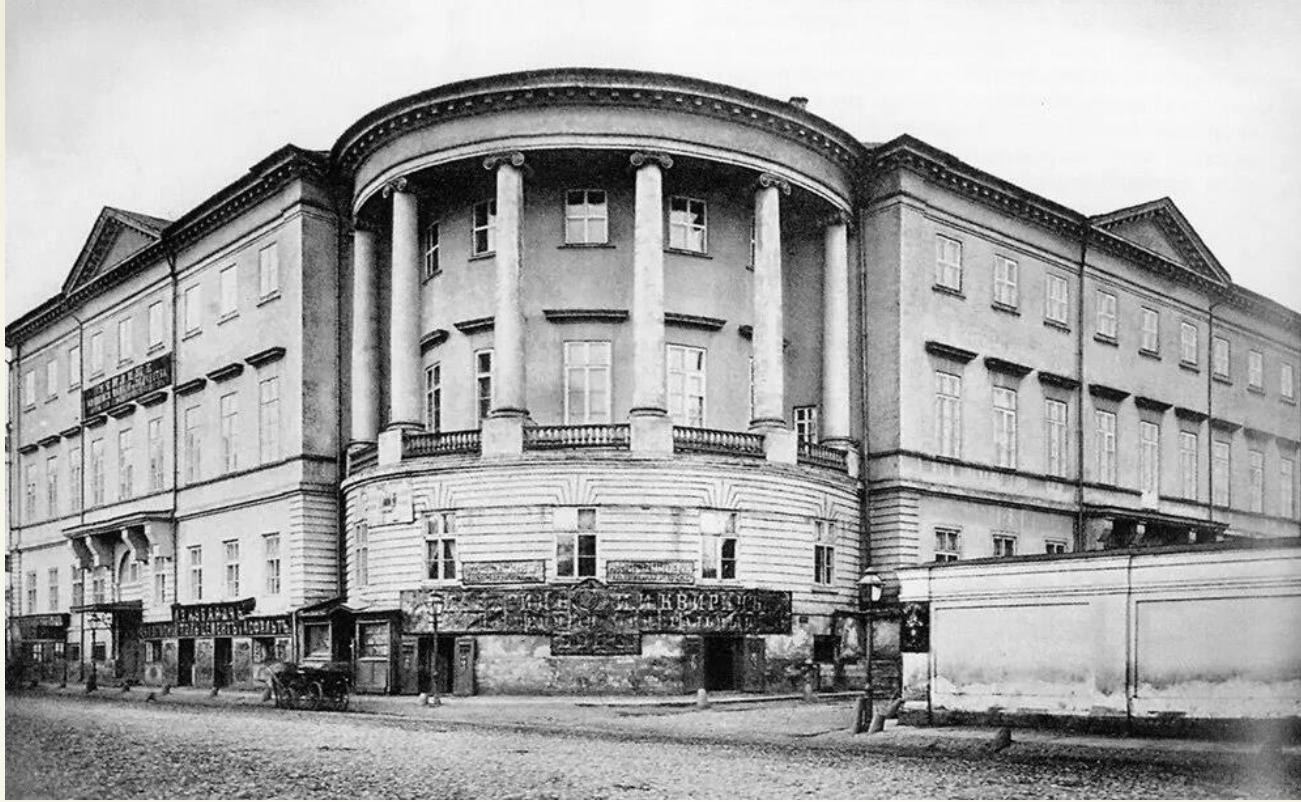
Семья Шишкиных. Иван – в верхнем ряду справа.

Отец будущего художника, Иван Васильевич Шишкин, происходил из старинного купеческого сословия, занимался продажей хлеба, был уважаемым человеком и не раз избирался городским главой. На свои личные средства Иван Васильевич провел деревянный городской водопровод, также им была написана книга об истории Елабуги. Мать Ивана Ивановича, Дарья Романовна, была женщиной с властным характером. Она занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием шестерых детей.

Дом-музей И.И. Шишкина в Елабуге

Любовь к природе проявилась у Ивана еще в раннем детстве. Он мог часами бродить по живописным окрестностям и любоваться красотой окружающего пейзажа. Вернувшись домой, мальчик по памяти воссоздавал увиденные картины. Мольбертом будущему живописцу служили стены и двери его квартиры.

Московское училище живописи, ваяния.

С 12 лет Шишкин обучался в Первой казанской гимназии, а в 20 лет поступил в Московское училище живописи. Его преподавателем был известный художник-портретист Аполлон Мокрицкий. Почти все свое время Шишкин посвящал зарисовкам пейзажей, юноша стремился к идеальному, как можно более реалистичному изображению природы. Вскоре о его картинах заговорили. Преподаватели и студенты сошлись во мнении, что «Шишкин рисует такие виды, какие еще никто до него не рисовал: просто поле, лес, река, – а у него они выходят так красиво, как и швейцарские виды!».

С. Петербургъ
St.-Pétersbourg

Императорская Академія Художествъ
Académie des Arts.

В 1857 году Иван Шишкин продолжил обучение в Императорской Академии художеств в качестве ученика профессора С. М. Воробьёва. Он много путешествовал по окрестностям Северной столицы, бывал на Валааме. Красота суровой северной природы будет вдохновлять его всю жизнь. За годы обучения в Академии художеств ему были присуждены две малые серебряные медали, большая серебряная медаль, малая золотая медаль и большая золотая медаль.

Вид на острове Валааме. Местность Кукко. 1858.
Киевский государственный музей русского искусства

В 1860 году Шишкин получил большую золотую медаль за картину «Вид на острове Валааме. Местность Кукко» и тем самым заработал право на заграничную командировку. В 1861 году он отправился в Германию, где, под руководством профессора Коллера, одного из лучших изобразителей животных, срисовывал и писал их с натуры.

Вид в окрестностях Дюссельдорфа. 1865.
Государственный Русский музей.

За полотно Шишкин был удостоен звания академика, а после демонстрации работы на Парижской Всемирной выставке награжден орденом Станислава III степени. Возвратившись в Россию, он много путешествует по стране, рисуя и устраивая выставки. С каждым годом за Шишкиным укрепляется репутация одного из лучших русских живописцев пейзажа.

Иван Шишкин. Дубы. 1865. Государственный Русский музей.

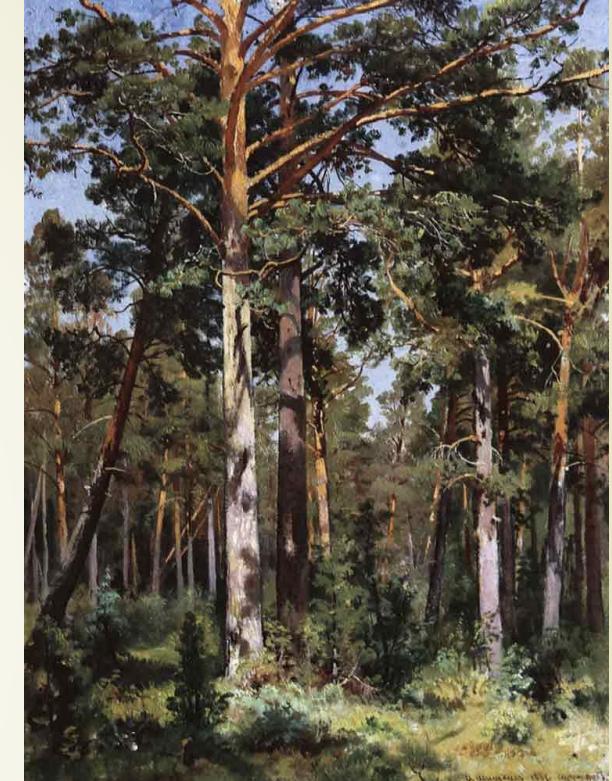
В картине "Дубы" то вспыхивают на солнце, то погружаются в полумрак узорчатые листья, легкие прозрачные тени скользят по деревьям, ложатся на освещенную поляну. Картина «Дубы» — один из самых знаменитых пейзажей И. И. Шишкина. Полотно было написано в 1887 году парке Дубки недалеко от Петербурга. Дубы и сосны — эти деревья более других любил рисовать Шишкин. Художник признавался, что сосны нравились ему своим изяществом, а дубы — мощью, заключенной в них.

Дебри. 1881.

Береза и рябинка. 1878.

Бор в Сестрорецке. 1889.

Тема русского леса была неиссякаемой для художника на протяжении всей творческой жизни. Изображая богатый растительный мир природы, Шишкин был настолько точен и реалистичен, что в картинах узнавались породы деревьев вплоть до мелочей и удивительных деталей.

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872.
Государственная Третьяковская галерея.

Летом 1872 на конкурсе, организованном Обществом поощрения художеств в Петербурге, Шишкин показал картину. Иван Крамской, очень ценивший творчество художника, писал об этой работе так: «Шишкин нас просто изумляет своими познаниями... И когда он перед натурой, то точно в своей стихии, тут он и смел, и не задумывается, как, что и почему..., тут он все знает, я думаю, что это единственный у нас человек, который знает природу ученым образом...».

Лесная глушь. 1872.
Государственный Русский музей.

Начало 1870-х годов - время расцвета в творчестве Шишкина. В 1873 году Академия художеств возвела Ивана Ивановича Шишкина в звание профессора за мастерскую картину "Лесная глушь". Это было неложным знаком общего признания, почти славы. Шишкин руководил учебной пейзажной мастерской академии.

Полотно «Лесная глушь» в который раз подтверждает любовь художника к природе и особенно к лесу. Он изображал его в полдень, в ясную погоду, где свет играет в листьях.

Рожь.1878. Государственная Третьяковская галерея.

«Рожь» была написана Шишкиным в 1878 году. Большую часть пространства занимает ржаное поле, похожее больше на море из золота. Налиые колосья склоняются под собственным весом, едва покачиваясь на ветру. На первый взгляд поле кажется безлюдным, но, если присмотреться, можно увидеть двух человек, идущих по центральной тропинке. На картине видны лишь их головы. Этот момент лишний раз подчеркивает мощь и величие природы, на фоне которой человек кажется таким маленьким.

Ручей в березовом лесу. 1883. Государственный Русский музей.

Картина наполнена светом и такой природной красотой, что просто не хватит слов, чтобы описать всё её великолепие. Художник сумел поймать красоту природы, он чувствовал её дух, ритм её жизни. На картине изображён тихий лесной ручей, через который перекинут самодельный деревянный мостик, деревья, которые кажутся такими большими и грандиозными, что две человеческие фигуры на тропинке возле ручья кажутся маленькими букашками.

Шишкин И. Камни в лесу. Валаам. 1880-1890. Государственный Русский музей.

Эта картина появляется как раз тогда, когда Шишкин понял, что его вдохновителем является природа. В этом этюде он любовно и удивительно мастерски для начинающего художника передает поросшие мхом древние валуны, листья папоротника.

Сныть-трава. Парголово. 1885. Государственный Русский музей.

Солнечный свет, живописные заросли травы, дачный забор - вот и все нежитрое содержание картины. Оставленный вниманием человека, этот небольшой уголок прекрасен своей простотой и естественностью. Там, за забором, иной мир, измененный человеком в угоду своим потребностям, а здесь природе случайно даровано право быть самой собой... В этом магия работы, ее гениальная простота.

Сосновый лес. 1885. Государственный Русский музей.

На данной картине изображен укромный уголок соснового леса где-то в пригороде дачного поселка около Петербурга. Картина изображает жаркое лето. Солнце не жалеет горячих лучей и заливает весь сосновый лес. На картине отсутствуют животные и птицы, что создает иллюзию тишины в лесу.

Сосны, освещенные солнцем. 1886.
Государственная Третьяковская галерея.

Летний лес предстает перед нами во всем своем душистом великолепии. Следуя за светом, взгляд зрителя проникает глубоко в чащу леса, словно совершая неспешную прогулку. Лес как бы окружает зрителя, обнимает его и не отпускает. Бесконечные комбинации из желтого и зеленого цветов настолько реально передают все оттенки цвета хвои, сосновой слоистой и тонкой коры, песка и травы, передают тепло солнца, прохладу тени, что в воображении без труда рождается иллюзия присутствия, запахов и звуков леса. Он открыт, дружелюбен и лишен всякой загадочности, таинственности.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887. Третьяковская галерея.

Художник Иван Шишкин признан одним из величайших в мире. В его притягательных картинах скрыты свои тайны. С момента, когда художник задумал изобразить этот пейзаж, и до момента завершения работы минуло три десятилетия. Можно предположить, что именно столько времени Иван Шишкин оттачивал своё мастерство, достигая совершенства. Одним из подтверждений его гениальности служит как раз эта картина «Дубовая роща».

И.И.Шишкин. Золотая осень. 1888. Пермская Государственная галерея.

Золотистой гаммой пропитано все полотно. Создается впечатление, что природа одела свой самый нарядный костюм. Даже небо Шишкин заливает желтыми тонами, подчеркивая необыкновенную праздничность природы. Очень живописно художником исполнена сама вода, которая служит зеркалом такого пушистого наряда осеннего леса.

Утро в сосновом лесу. 1889. Государственная Третьяковская галерея.

Самая популярная картина Шишкина — «Утро в сосновом лесу». В ней художник стремится передать очарование нетронутой девственной природы, поэтизируя жизнь леса.

Иван Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 1891. Третьяковская галерея.

Действие картины происходит в дубовой роще, в летний, теплый и дождливый день. В центре полотна художник нам показывает размытую дождем тропинку. Она вся размыта, а сбоку мы видим большую лужу. Лесная дорожка ведет нас вглубь леса. По ней неспешно, обходя лужи и грязь, идут под одним зонтом мужчина и женщина, скорее всего – это муж и жена. А перед парой мы видим одноко идущего мужчину.

И.Шишкин. Кама близ Елабуги.1895. Нижегородский художественный музей.

Елабуга – родной город художника, куда он неоднократно возвращался на протяжении всей своей жизни. Елабужские леса становятся постоянной темой его картин. Шишкина интересуют не переменчивые, а устойчивые, стабильные состояния природы. Природа на его картинах не хрупкая и поэтична, как у Саврасова, а могучая, величественная. Он любил изображать лес, ясный полдень, яркий солнечный свет.

В марте 1898 года Шишкина не стало. Он умер за мольбертом, во время работы над новой картиной «Лесное царство». Художника похоронили на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге, но в 1950 году его прах перенесли вместе с памятником на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

Могила И. И. Шишкина на Тихвинском кладбище.

«Он все-таки неизмеримо выше всех, взятых вместе, до сих пор... Шишкин — верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек — школа...»

(Иван Крамской)

Кисти художника принадлежит более восьмисот произведений, которые находятся в музеях разных стран мира.