

ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ 1832 – 1898

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА

УЧЕНИЦЕЙ ДШИ ИМ. В.И.ВОРОБЬЯ

КЛАССА А8 ЛАМЕХОВОЙ КСЕНИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОРЯКОВСКАЯ Н.

В.

Обоснование

- ▶ Я считаю, что среди русских пейзажистов Шишкину, бесспорно, принадлежит место самого сильного художника. Во всех своих произведениях он является удивительным знатоком растительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием, как общего характера, так и мельчайших отличительных черт любой породы деревьев, кустов и трав. Сама местность под деревьями — камни, песок или глина, неровности почвы, поросшие папоротниками и другими лесными травами, сухие листья, хворост, валежник и прочее — получала в картинах и рисунках Шишкина вид совершенной действительности. Это художник чьи картины меня удивляют. Поэтому среди многих талантливых художников я выбрала именно его.

Биография

- ▶ Шишкин Иван Иванович выдающийся русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель дюссельдорфской художественной школы.
- ▶ Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Императорской Академии художеств.

Семья

- ▶ Отец - Иван Васильевич был небогатым купцом, торговал зерном с арендованной мельницы. Он был человеком разносторонних знаний – увлекался техникой, археологией, историей. Им была написана книга "История города Елабуги", разработана и осуществлена система местного водопровода. На собственные средства Иван Васильевич Шишкин реставрировал старинную башню в пригороде Елабуги. Известно и о его участии в раскопках знаменитого Ананьинского могильника. Свои познания он прививал сыну, развивал у него интерес к природе и искусству.
- ▶ Мать - Дарья Романовна родом из Казани, из купеческой семьи. Окончила несколько классов гимназии. В 1819 году вышла замуж за И.В. Шишкина. Она постоянно воспитывалась у тётки Екатерины Ивановны Курбатовой.

Иван Васильевич
(30.05.1792–1.11.1872)

Дарья Романовна (1801/1802 -
не ранее 1887)

Детство и юность. Обучение

- ▶ Иван Шишкин родился в Елабуге 25 января 1832 года в семье купца Ивана Васильевича.
- ▶ В возрасте 12 лет Иван стал учеником Первой казанской гимназии. Доучившись до 5-го класса, Шишкин оставил гимназию и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1857 году, окончив обучение, Иван стал учеником Императорской академии художеств. Учась в академии, Шишкин увлекся созданием пейзажей. Он проводил немало времени на Валааме и в окрестностях Санкт-Петербурга, оттачивая свое мастерство. За первый год его учебы в академии талантливый пейзажист получил две малые серебряные медали. Далее количество присуждаемых ему почетных наград лишь только множилось.

Творческий путь

- ▶ В 1861 году Иван Шишкин отправился в Мюнхен в качестве пенсионера академии. В Мюнхене художник посещал мастерские Бенно и Франца Адамов, известных немецких живописцев. В 1863 году Шишкин уехал в Цюрих, где под руководством швейцарского художника Рудольфа Коллера постигал науку изображения животных. Живя в Цюрихе, Иван Иванович совершил небольшое путешествие в Женеву, где познакомился с работами Франсуа Диде и Александра Калама. Затем Шишкин переехал в Дюссельдорф, провел там некоторое время, занимаясь живописью и рисунками пером, а в 1866 году, соскучившись по родным краям, вернулся в Санкт-Петербург.
- ▶ В 1870 году Иван Шишкин стал членом Санкт-Петербургского кружка аквафортистов и всерьез занялся гравированием. В 1873 году академия присвоила Ивану Шишкину звание профессора. В 1894 году Иван Иванович стал руководителем учебной пейзажной мастерской академии.

Личная жизнь

- ▶ Первой женой Ивана стала Евгения Александровна Васильева. Ей на тот момент был 21 год, ему – 36 лет. Шишкин был очарован. И уже на следующий год отправился к отцу в Елабугу за благословением на брак. Евгения Александровна была простой хорошей женщиной. Но проблемы со здоровьем начали давать о себе знать уже в первый год замужества.
- ▶ А рождение детей, дочери и двух сыновей, скончавшихся в младенчестве, серьезно способствовало развитию неизлечимой тогда болезни. Она умерла в возрасте 27 лет. Вместе прожили всего шесть лет.

Евгения
Александровна
Васильева
1847-1874

- ▶ Спустя три года после смерти Евгении, Шишкин знакомится с молодой художницей Ольгой Лагодой. Они оба снимали дачи в окрестностях станции Старо-Сиверской. Жажда жизни в этой молодой красивой талантливой девушке помогли заново ощутить вкус жизни и самому пейзажисту.
- ▶ Они поженились в 1880 году и поселились в купленной дачной усадьбе в деревне Выра. Это был гостеприимный дом, где часто собирались друзья и устраивались шумные застолья. Здесь же у супругов родилась дочь Ксения. И здесь же художника ждал второй удар – спустя всего полтора месяца после родов Ольга скончалась от воспаления брюшины.

Ольга Антоновна
Лагода-Шишкина
1850 -1881

Знаменитые картины И.И.Шишкина

Утро в сосновом лесу. 1889г

- ▶ Утро в сосновом лесу - одно из ярких произведений кисти И. Шишкина. Шедевр пропитан восхищением природы растительного и животного мира. На картине все смотрится очень гармонично. Зеленые, голубые и ярко-желтые тона создают эффект едва проснувшейся от сна природы. На заднем плане можно увидеть яркие золотистые оттенки – это намек на пробивающиеся лучи солнца. Они придают картине торжественную атмосферу. По земле еще клубится туман, изображенный довольно реалистично, и, если сосредоточиться на этой детали шедевра, то можно прочувствовать утреннюю прохладу. Главный акцент картины – это сочетание солнечного света на заднем плане и медведей на дереве на переднем. Если визуально провести линию через эти объекты, то мы увидим, что они изображены художником наиболее ярко и насыщенно. Все остальное является просто легкими дополняющими зарисовками.

Рожь.1878г

- ▶ Достаточно популярной является работа пейзажиста «Рожь». Живописцем были соединены основные цвета изобразительного искусства России: голубой и золотой. Кажется, будто автор стремился уравнивать божественную природу и русскую. В те времена эта цветовая гамма была свойственна православным иконам
- ▶ На заднем плане картины могучая сосна. Это дерево — символ всего творчества художника. Влюбленный в русский лес, он выписывает её нежно и подробно — с её клонящимися от тяжести вниз ветвями, с её причудливо искривленным стволом, придающим дереву дополнительное очарование, с её гордо вознесенной в самую высь верхушкой. 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. Единственная деталь, навевающая неотчетливую тревогу, — погибшее дерево. Возможно, она внесена в композицию для усиления её реалистичного звучания. Другое предположение: засохшая сосна выступает здесь эхом недавних переживаний автора, в одночасье потерявшего любимую жену, отца, двух малолетних сыновей. Проселок, полузаросший травой и цветами, словно приглашает путника пройти по нему, маня счастливыми открытиями и обещая увести в светлую даль.

Среди долины Ровныя. 1883

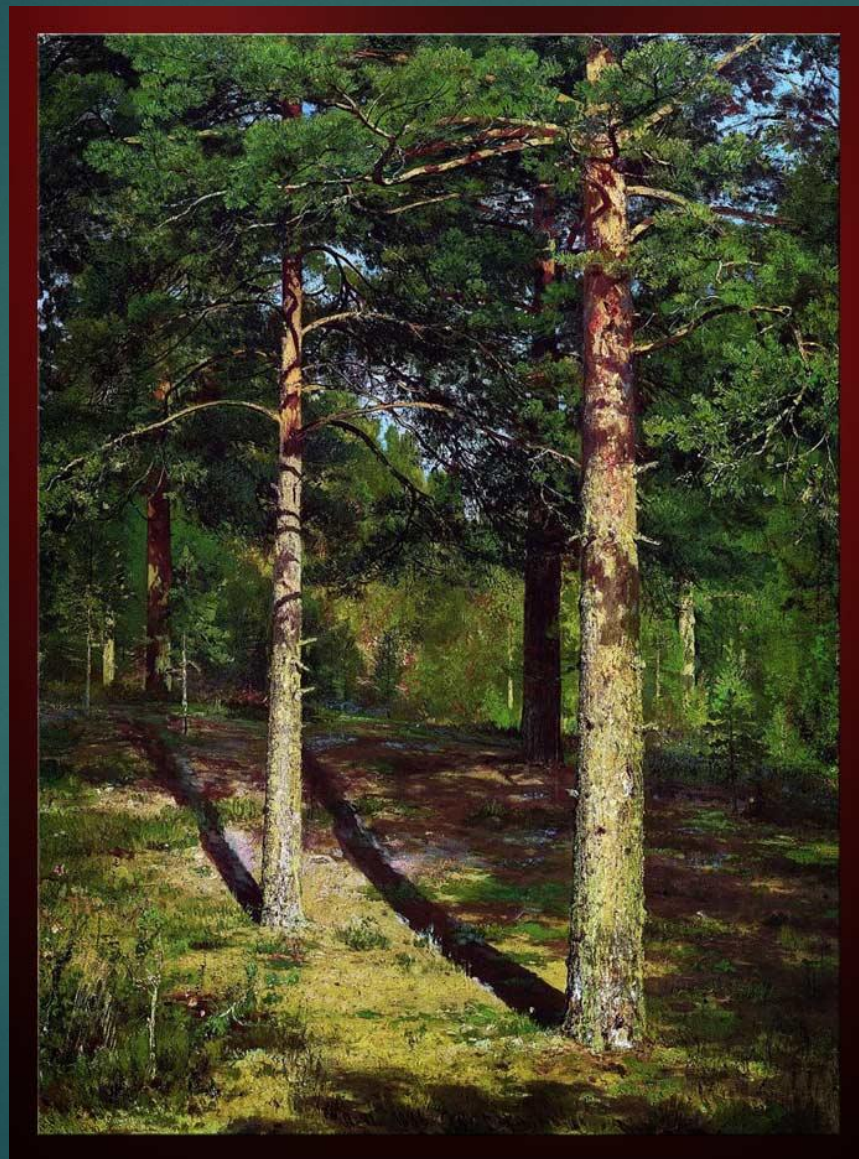
- ▶ В работе «Среди долины ровныя», отчетливо прослеживается одиночество, трагедия и некая печаль.
- ▶ Мощный дуб царит над бескрайней долиной, обреченный на полное одиночество и бессмысленное существование. Нет ни одного растения, которое могло быть подстать центральному образу работы. Интересно, что картина полностью лишена присутствия человека. Тропинка, которая теряется в глубине долины, слишком узкая и неухоженная. Лопухи и чертополох, которые в изобилие растут по краям тропинки, подчеркивают ее одиночество. Солнце в работе робкое, свет в работе неравномерный. Облака, нависающие над долиной, мешают свету проникнуть на землю.
- ▶ Цветовая гамма картины не отличается богатством. Отлично удалась мастеру многочисленные оттенки. Сложное и тяжелое небо полно оттенков розового, голубого, желтого и чистым белым цветом.
- ▶ Художник, как всегда сумел наполнить картину многочисленными деталями, придающими изображению реальность. Кажется, что долина "звучит". Ветер свободно гуляет по безбрежному пространству. Шелест листвы мощного дуба, как ворчание старика, которое никого не привлекает, а раздражает.

Лесные дали.1884

- ▶ Пейзаж «Лесные дали» был также написан в тяжелые для Ивана Ивановича времена. Не столь давно художник похоронил жену. Картина наглядно показывает красоты русской природы, которая выглядит очень невинно, будто бы там не ступала нога человека.
- ▶ На первом плане мы можем видеть подробную, четкую рисовку, а уже дальше природа предстает размытой и отдаленной. Немного наклонившаяся засохшая сосна, расположенная в правой части картины, как бы подталкивает природу к наблюдателю, создает ее наиболее предметной, конкретной. Природная красота вятских лесов наблюдается зрителем, находящимся на небольшом возвышении.
- ▶ Цветовая характеристика меняется по мере того, как удаляется пейзаж: изумрудные, коричневые цвета на первом плане делают плавный переход в темно-зеленые, потихоньку блекнущие, обретают некую легкость, холодность, голубизну. Голубая дымка, которая окутывает холм, в итоге соединяется с ними. Рассеянный свет заливает панораму. На бледновато-голубом небе можно заметить едва уловимые облака. Удивительная и неопишуемая среда, созданная переходами и игрой цветов, способствует превращению обычной истории в нечто сказочное, волшебное.

Сосны, освещенные солнцем. 1886

«Сосны, освещенные солнцем»— одна из самых знаменитых картин Шишкина. Природа также кажется нетронутой, но сама картина будто бы излучает тепло и положительную энергетику. Кажется, что автор хотел наполнить светом и жизненной энергией сердца ценителей искусства.

- ▶ В картине, главной составляющей сюжета, является солнечный свет. Уверенно стоящие на лесной опушке сосны, противостоят потоку солнечного света, однако, проигрывают ему, сливаются, сметаются им... Лишь неистребимые тени, лежащие с противоположной от сосен стороны, создают объем картины, придают ей глубину. Свет проиграл не только стволам, но и запутался в кронах деревьев, не справившись с извилистыми тонкими ветками, усеянными хвоей. 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. Лес готов к встрече в этот ясный и теплый день.

Дубовая роща. 1887

- ▶ Поразительно, но согласно литературным данным, для того, что бы написать пейзаж «Дубовая роща», живописец искал подходящие дубы около тридцати лет.
- ▶ На картине изображен яркий солнечный день в дубовом лесу. Тщательно прорисованные детали настолько приближают картину к естественности, что иногда забываешь о том, что этот лес написан маслом и в него нельзя войти.
- ▶ Озорные солнечные пятнышки на траве, освещенные кроны и стволы вековых дубов словно бы излучают тепло, пробуждая в душе воспоминания о жизнерадостном лете. Несмотря на то, что изображенные на картине дубы уже обзавелись ссохшимися ветками, их стволы изогнулись, а кора в некоторых местах облупилась, кроны их по-прежнему зелены и пышны. И невольно задумываешься о том, что эти дубы будут способны простоять еще не одну сотню лет.

Корабельная роща, 1898

- ▶ В 1898 году великий мастер своего дела написал свою последнюю крупную работу «Корабельная роща». На первый взгляд пейзаж кажется достаточно простым, но, если присмотреться, картина напоминает ту самую чашу, согретую солнцем, которую мы представляем, читая русские сказки.
- ▶ Пейзаж написан недалеко от села Нижнее Афанасово в низовьях реки Камы. В этом месте еще в XVIII веке заготавливали сосны для корабельных мачт. Потом заготовки сплавляли по реке и использовали для постройки судов. Именно благодаря этому промыслу место получило такое название. А благодаря Шишкину – стало знаменитым.
- ▶ На полотне изображена сосновая роща. Вековые сосны-гиганты мощными кронами устремляются в небо. Они то выходят на солнце, то прячутся в тень. Рядом там и тут растут молодые деревца. Небольшой лесной ручей течет и прячется где-то в лесной чаще. Он пронизан теплом и солнечным светом, каждая песчинка на дне блестит как золотой самородок. Единственное противопоставление на картине – контраст хлипкой оградки из ивовых прутьев и деревьев-великанов. Художник словно сравнивает мощь природы и силу человека.
- ▶ Преобладающие оттенки – оливково-зеленый, охристый, ржаво-золотой – находятся в удивительной гармонии между собой. Ничто не раздражает глаз, не привлекает к себе внимание избыточным цветом. Все художественные элементы равны и взаимосвязаны.

ВЫВОД

- ▶ Сделав эту презентацию, я больше узнала о творчестве Шишкина Ивана Ивановича и его жизни, о том как и в каких условиях развивался талант художника. Узнала еще больше его картин. И я горжусь, что Шишкин именно русский художник!

ИСТОЧНИКИ

gallerix.ru

ru.wikipedia.org

...znamenitye-kartiny-shishkina.html

