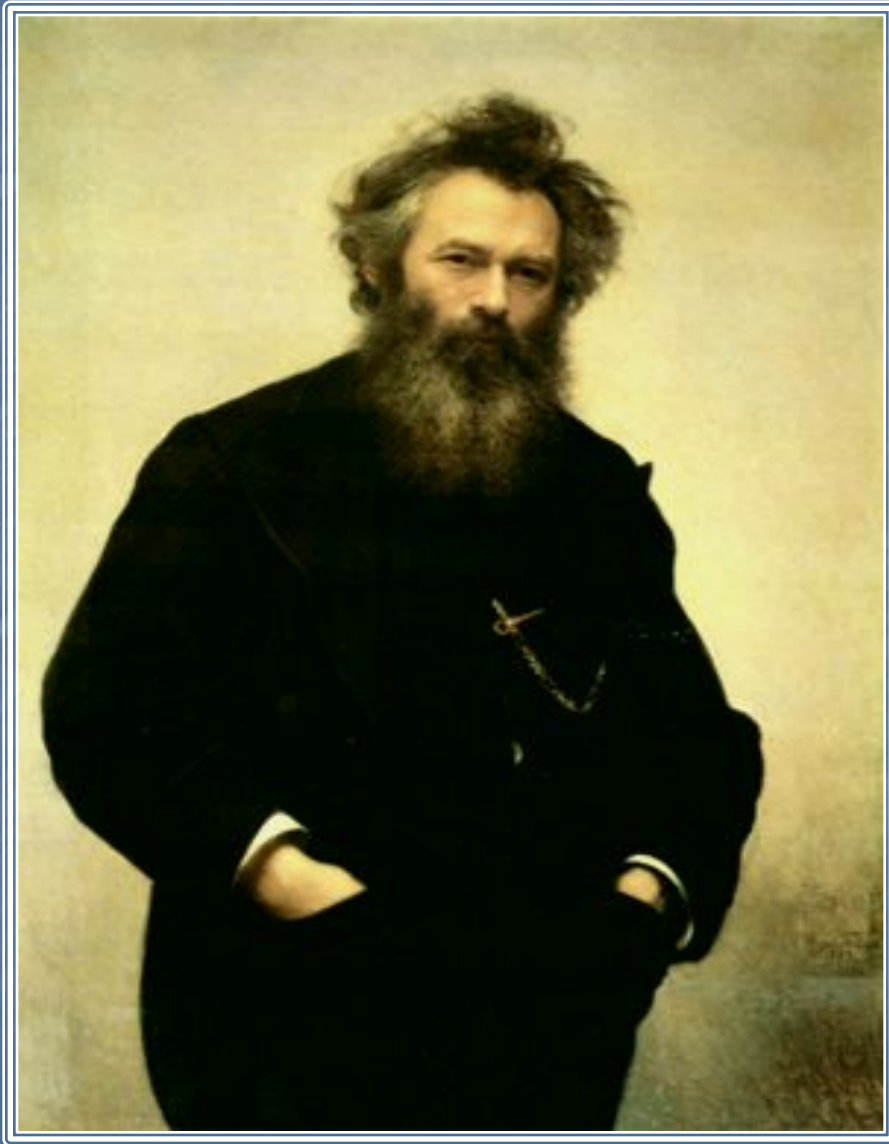

Иван Иванович ШИШКИН

И.И. Шишкин - не только один из крупнейших, но едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов.

В своем искусстве, органически соединяющем строгий реализм и трогательную романтику, он сумел раскрыть красоту и мощь русской природы, в особенности русского леса.

Художник относился к лесу как к величайшему дару, каковым является и природа в целом, служащая предметом раздумий о человеческом бытии. "Царь леса", "лесной богатырь-художник" - так величали живописца друзья и критики.

И.Крамской 1880

Обучаясь в Академии художеств, Шишкин быстро выделился среди учеников подготовленностью и блестящими способностями.

Уже спустя три с небольшим месяца после поступления он привлек внимание профессоров своими натурными пейзажными рисунками.

В **1857** году он получил две малые серебряные медали - за картину

"В окрестностях Петербурга" (1856) и за рисунки, исполненные летом в Дубках.

В окрестностях Петербурга 1856

Дубки

Шишкина влекла жажда художественного исследования природы.

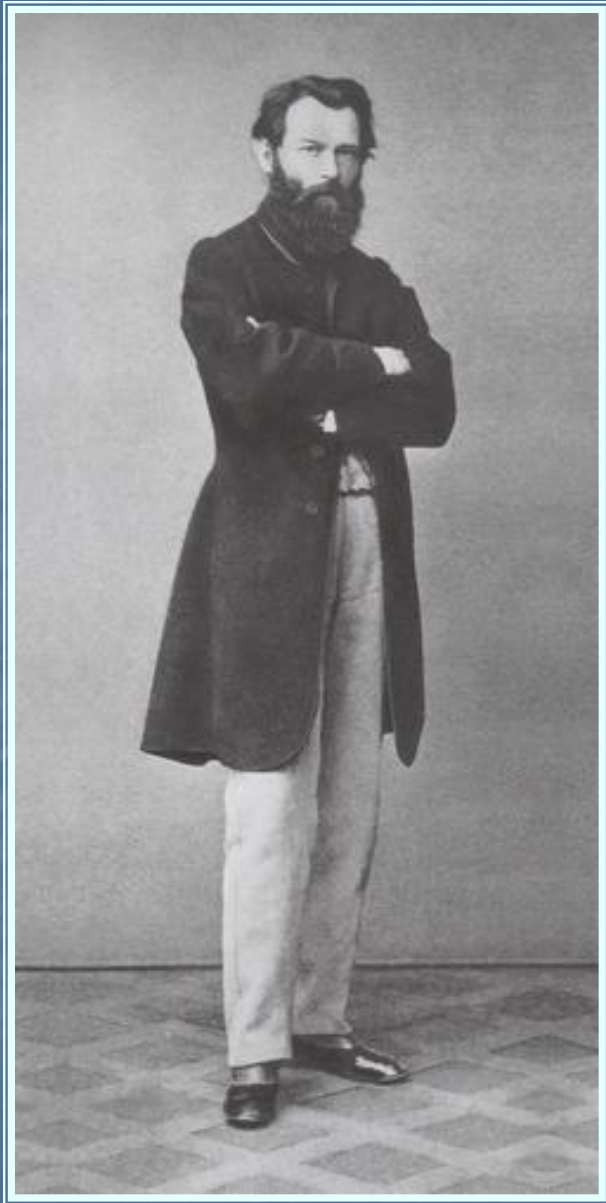
Он сосредоточил внимание на фрагментах природы, в связи с чем тщательно осматривал, изучал каждый стебель, ствол дерева, листву на ветках, травы и мягкие мхи.

Был открыт целый мир ранее неведомых предметов, поэтических вдохновений и восторгов.

Художник открывал обширный мир непримечательных составляющих природы, ранее не внесенных в оборот искусства.

Стадо в лесу 1864

И. И. Шишкин в Дюссельдорфе

Горные пейзажи Швейцарии оставили художника равнодушным.

Берлин и Дрезден не произвели на него особого впечатления: сказывалась тоска по родине ("отчего я не в России, которую так люблю").

Шишкин начинает работать в Тевтобургском лесу близ Дюссельдорфа.

Исполненные пером рисунки привлекли внимание многочисленных ценителей искусства.

Вид в окрестностях Дюссельдорфа 1864-1865

Автограф
письма с
наброском-
вариантом
картины

В 1865 году Шишкин возвращается в Россию и за картину "Вид в окрестностях Дюссельдорфа" (1865, Государственный Русский музей) получает звание академика.

Эпопея русского леса, неизбежной и существенной принадлежности русской природы, началась в творчестве Шишкина, по существу, с картины "Рубка леса" (1867).

Для определения "лица" пейзажа Шишкин выбрал хвойный лес, характерный для северных областей России. Шишкин стремился к изображению леса "ученым образом", чтобы угадывалась порода деревьев.

Стройные сосны в левой части картины окрашены светом угасающего дня. Предметный план с папоротниками, сочной травой, сырой землей, разорванной корневищами, зверьком на переднем плане и мухомором,- все это внушает чувство упоения красотой жизни природы.

Тема русского леса после Рубки леса продолжалась и не иссякала до конца жизни художника.

Рубка леса 1867

Лес вечером 1868-1869

Прогулка в лесу 1869
Третьяковская Государственная галерея

Полдень в окрестностях Москвы 1869
Государственная Третьяковская галерея

В картине прозвучала тема, охватившая не только творчество Шишкина, но и значительную часть русской пейзажной живописи.

Тема благодарения, восприятия жизни как блага, имеющая неявный христианский источник.

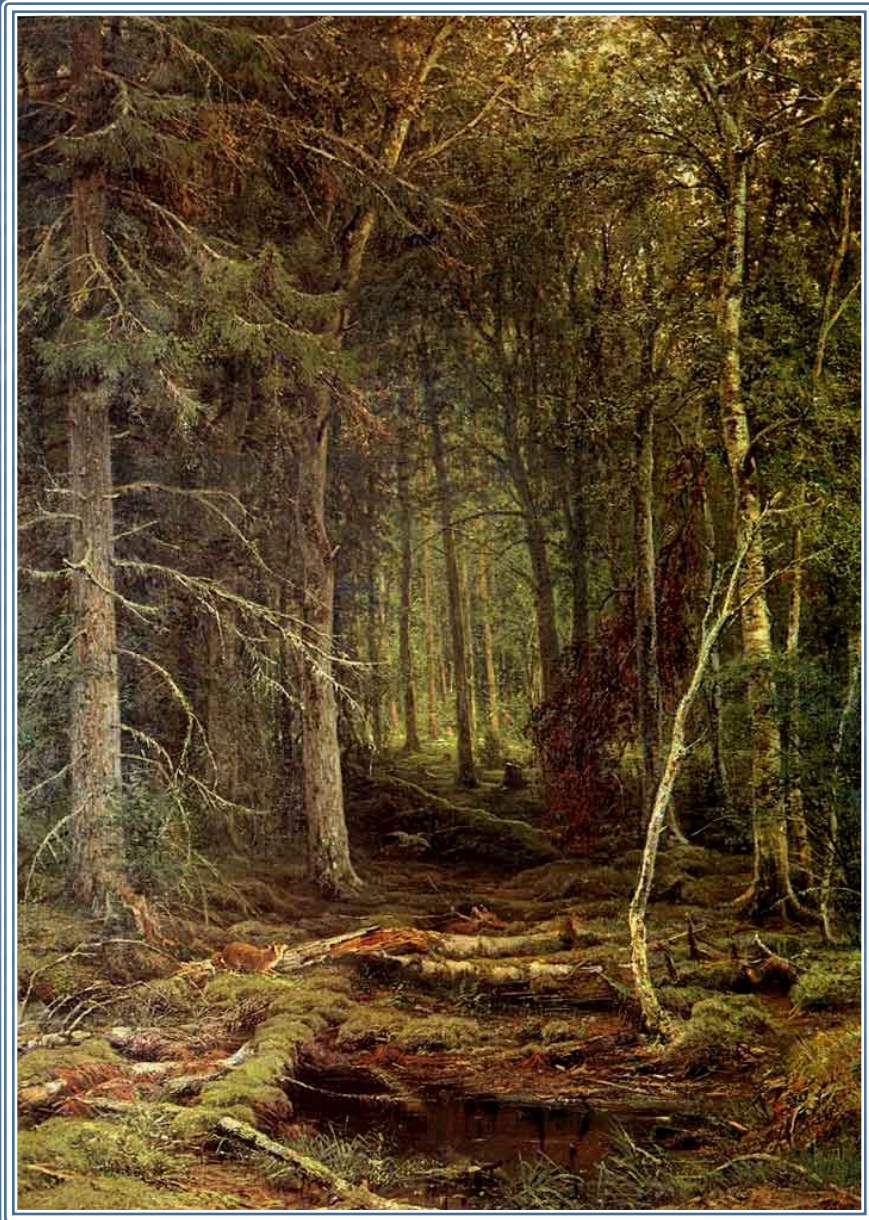
Павел Третьяков в письме к художнику просил его оставить картину за ним.

Шишкин с благодарностью согласился отдать ее в коллекцию.

*Лесной пейзаж с цаплями 1870
Государственный Русский музей*

Лесная глушь 1872

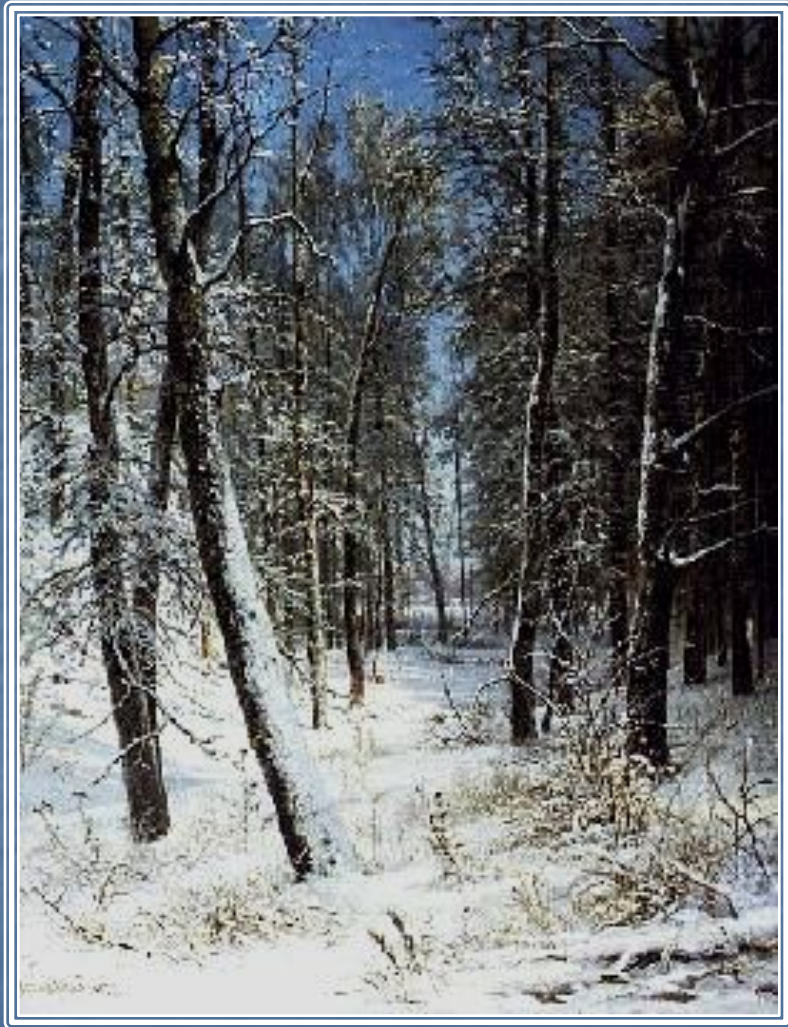
Есть у Шишкина и лесная темная чаща, вызывающая у зрителя некоторый трепет, как если бы он оказался на самом деле один в этом жутковатом для человека месте, - "Лесная глушь" (1872).

Этот пейзаж открывается зрителю не сразу.

Полный деталей, он рассчитан на долгое рассматривание: вдруг неожиданно замечаешь лисицу и улетающую от нее утку.

Зима в лесу 1877

Киевский музей русского искусства

Проведя детство и юность в диких лесах Вятской губернии, Иван Шишкин запечатлел их величественный строй во многих произведениях.

Наряду с ясностью, ярким солнечным светом, полнотой жизни есть у художника и лесная зимняя чаща, вызывающая у зрителя некоторый трепет, как если бы он оказался на самом деле один в этой звонкой тишине леса.

Этот пейзаж открывается зрителю не сразу. Полный деталей он рассчитан на долгое внимательное рассматривание.

В 1865 г. Шишкин обосновывается в Петербурге, сближается с Артелью художников.

Теперь он с наслаждением пишет "русское раздолье с золотой рожью, реками, рощами и русской далью", которые снились ему в Европе.

Один из первых его шедевров можно назвать песней радости - **"Полдень. В окрестностях Москвы" (1869)**.

Он и дальше предпочитает ясность, полдень, яркий солнечный свет, лето, полноту жизни - **"Рожь" (1878)**, **"Лесные дали" (1884)** и др.

Рожь 1878
Государственная Третьяковская галерея

Пасека 1882

Некоторые этюды Шишкина приобретались П. М. Третьяковым вскоре после их окончания.

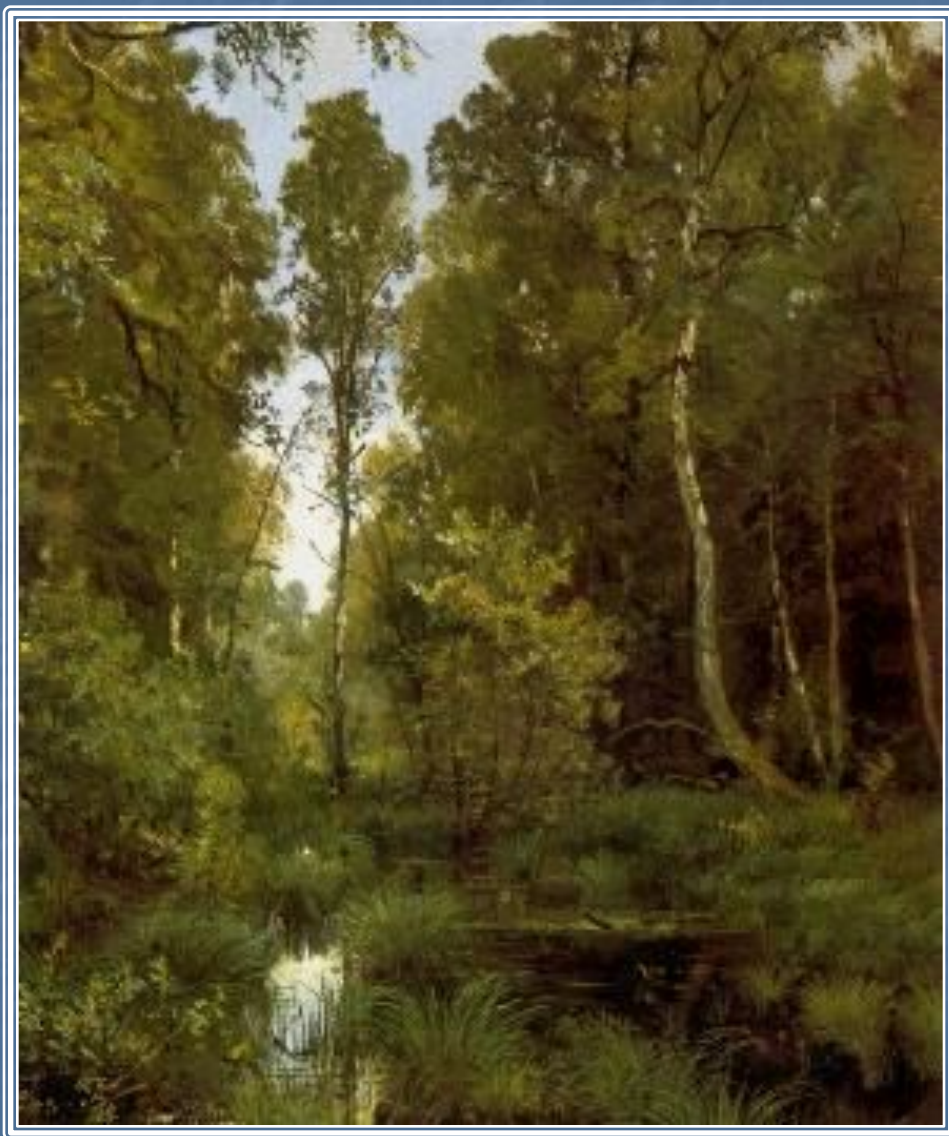
К ним относится пейзаж "Пасека" (1882) с голубым облачным небом и прекрасно разработанной темной зеленью.

Художник приблизил к зрителю ульи и крытый соломой сарай, сократил подробный рассказ и достиг большой емкости и цельности художественного образа.

*Папоротники в лесу. Сиверская 1883
Государственная Третьяковская галерея*

Заросший пруд у опушки леса. Сиверская 1883

Картины И.Шишкина отличаются солнечностью, ясностью, радостью, раскрывают поэтические черты русской природы.

Лесные дали 1884
Государственная Третьяковская галерея

Дубовая роща 1887

В картине все детали прописаны предельно точно. Морщины деревьев, трава с цветами на переднем плане, каждый дубовый лист отмечен своим блеском.

Мощные кряжистые дубы обретают символическое значение. Они подобны циклопическим существам, замершим во внутреннем борении.

Несмотря на видимую устойчивость и монументальность композиции, она вся во внутреннем движении. В целом же ансамбль композиции, рисунок и цвета рождает ощущение титанической мощи природы, где каждое дерево — символ величия и борьбы.

Утро в сосновом лесу 1889
Государственная Третьяковская галерея

Среди всех произведений художника наиболее широкой известностью пользуется картина "Утро в сосновом лесу". Замысел ее подсказал Шишкину К. А. Савицкий после поездки в вологодские леса.

У Шишкина и Савицкого было обоюдное желание написать пейзаж с включением в него жанровой сценки с резвящимися медведями.. Видимо, по эскизу Шишкина (то есть так, как они были задуманы пейзажистом), Савицкий и написал медведей в самой картине.

Эти медведи с некоторыми различиями в позах и в количестве (сначала их было два) фигурируют во всех подготовительных набросках и эскизах Шишкина. А их было немало. В одном только Государственном Русском музее хранятся семь карандашных эскизов-вариантов.

Медведи получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался вместе с Шишкиным на картине.

Однако приобретший ее П. М. Третьяков снял подпись, решив утвердить за этой картиной только авторство Шишкина. Ведь в ней "начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину".

Сосновый бор. Мачтовый лес в вятской губернии 1889
Государственная Третьяковская галерея

Лето 1871 года Шишкин прожил на родине. В начале 1872 года на конкурсе, организованном Обществом поощрения художеств в Петербурге, Шишкин выступил с картиной **"Мачтовый лес в Вятской губернии"**.

На рубеже **восемидесятых - девяностых** годов Шишкин обратился к сравнительно редкой для него теме зимнего оцепенения природы и написал большую картину "**Зима**" (**1890**), поставив в ней трудную задачу передачи чуть заметных рефлексов и почти монохромной живописи.

Все сковано морозом и погружено в тень. Только в глубине луч солнца осветил полянку, слегка окрасив ее в розоватый тон. От этого снег, толстым слоем лежащий на земле, на ветвях сосен кажется еще голубее.

Лишь темнеющие на его фоне мощные стволы огромных деревьев да птица на ветке привносят ощущение жизни.

Зима 1890

На севере диком 1891
На мотив стихотворения М. Ю. Лермонтова "Сосна"
Киевский музей русского искусства

*На севере диком стоит
одинок
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом
сыпучим
Одета, как ризой, она.*

*И снится ей всё, что в пустыне
далёкой,
В том крае, где солнца восход
Одна и грустна на утёсе
горючем
Прекрасная пальма растёт.*

*М.Ю.
Лермонтов*

*Дубы в старом Петергофе 1891
Санкт-Петербург. Научно-исследовательский музей
Российской Академии художеств*

Дождь в дубовом лесу 1891
Государственная Третьяковская галерея

"Дождь в дубовом лесу" (1891) - это и великолепный по красоте и верности в передаче атмосферного состояния образ природы, и наглядная иллюстрация такого равновесия между предметом и средой, между общим и индивидуальным.

Лесное кладбище 1893

Мельница в лесу. Преображенское 1897
Художественный музей Узбекистана

В своем искусстве, органически соединяющем строгий реализм и трогательную романтику, Шишкин сумел раскрыть красоту и мощь русской природы, в особенности русского леса.

Он относился к лесу как к величайшему дару, каковым является и природа в целом, служащая предметом раздумий о человеческом бытии.

Картины И.Шишкина отличаются солнечностью, ясностью, радостью, раскрывают поэтические черты русской природы.

Шишкин знал русскую природу, по выражению живописца Крамского, "ученым образом", и любил ее со всей силой своей могучей натуры.

Из этого знания и любви рождались образы, которые давно стали своеобразными символами России.