

Портрет И. И. Шишкина, работа И. Крамского

ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН

...Шишкин остался единственным до сих пор как знаток и рисовальщик дерева вообще, и хвойного леса в особенности. Когда Шишкина не будет, тогда только поймут, что преемник ему не скоро сыщется.

И. Крамской

Биография

Картинная
галерея

Среди имен художников, сыгравших наиболее значительную роль в формировании и развитии русского пейзажа второй половины XIX века, одним из первых должно быть названо имя И. И. Шишкина. Выдающийся живописец, рисовальщик и гравер, он был непревзойденным знатоком родной природы и создатель произведения, в которых правдиво, с высоким мастерством отразил ее характерные черты.

Иван Иванович Шишкин родился 13(22) января 1832 года в уездном городе Вятской губернии Елабуге, в небогатой купеческой семье. Его отец, Иван Васильевич, выделялся в своем кругу образованностью и широтой интересов. В доме Шишкиных всегда были свежие журналы, и будущий художник много читал. Это благотворно повлияло на его общее развитие, а русскую природу он узнал и полюбил еще в ранней молодости, бродя по окружавшим Елабугу могучим лесам, любуясь из окон отчего дома широкими далями Закамья.

Первые уроки живописи Шишкин получил у приехавшего в Елабугу московского иконописца Ивана Осокина, а в 1850 году началось серьезное профессиональное образование в Московском училище живописи и ваяния, которое уже тогда становилось центром формирования русского реалистического искусства. Учитель Шишкина А. Н. Мокрицкий понял наклонности своего ученика и сумел развить их. Шишкин много работал на природе и в годы учения создал, в частности, прекрасные этюды растений. К моменту окончания в 1856 году училища он был уже хорошо подготовленным пейзажистом. Однако, стремясь к дальнейшему совершенствованию, он сразу же отправился в Петербург и поступил в Академию художеств, где пейзажную школу много лет возглавлял выдающийся художник и педагог М. В. Воробьев. Но за год до приезда Шишкина в Петербург он умер. Профессором пейзажной живописи был назначен его малодаровитый сын Сократ. У такого преподавателя Шишкину по существу нечему было учиться, и своими дальнейшими успехами он был обязан

закончить

неустанной работе на натуре в окрестностях Петербурга и на острове Валаам. В 1860 году Шишкин окончил Академию. Весной 1862 года художник отправился в Германию и Швейцарию, где жил и работал в течение трех лет. Здесь, помимо многочисленных рисунков и этюдов, им было написано несколько значительных картин, среди которых выделяются работы 1865 года “Тевтобургский лес” и “Вид в окрестностях Дюссельдорфа”, за которую он получил звание академика. На родину Шишкин возвратился зрелым художником, не только овладевшим всеми тайнами мастерства, но и ясно осознающим задачи отечественного пейзажного искусства. Отныне все его произведения будут посвящены русской природе, а его эстетическим кредо станет безусловная правда ее изображения, основанная на глубоком знании и горячей любви к родной земле. Летом 1866 года Шишкин работает в Подмосковье и создает первый вариант картины “Полдень. В окрестностях Москвы”, главной темой которой стали русские просторы.

На следующий год он проводит все лето и осень на Валааме вместе со своим юным другом, одним из самых выдающихся русских пейзажистов Ф. А. Васильевым. Хорошо знакомая по годам учебы в Академии природа теперь раскрывается перед ним как бы заново. В 1869 году художник снова обращается к сюжету, найденному три года назад, и пишет второй вариант картины “Полдень. В окрестностях Москвы” — пейзаж, не только полный воздуха и света, но, главное, чисто русский по своей широкой пространственности и песенному настрою.

1870-е годы — годы торжества передвижнического реализма — стали и временем блестящего расцвета творчества Шишкина, продолжавшегося уже до конца жизни художника. Он становится членом учредителем Товарищества передвижников и одним из самых активных участников передвижных выставок. В ближайшие два десятилетия, Шишкин создает немало выдающихся произведений, в которых предельная правдивость характерного облика русской природы сочетается с монументальностью, порой с

подлинной эпичностью образов.

В 1872 году на передвижной выставке в Москве экспонировалась его большая картина “Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии”. Воспроизведя с многочисленными подробностями особенности “интерьера” хвойного леса, художник вместе с тем сумел передать его мощь и своеобразную торжественность. В том же году им было написано полотно “Лесная глушь” особенности “интерьера” хвойного леса, художник вместе с тем сумел передать его мощь и своеобразную торжественность. В том же году им было написано полотно “Лесная глушь”, за которое совет Академии присудил ему звание профессора. А в 1878 году на очередной передвижной выставке появилось новое замечательное полотно Шишкина “Рожь”, где словно воплотилось представление о необъятной шири родной земли. Развивая мотив раннего “Полдня”, Шишкин поднял его теперь до значения эпической поэмы о России. Подобными поэмами стали и такие его картины, как “Среди долины ровныя...” (1883) и “Лесные дали” (1884). Сюжет первой из них навеян стихотворением А. Ф. Мерзлякова, ставшим народной песней. Но Шишкин трансформировал литературный образ

беспредельная ширь долины слиты в единый образ. В “Лесных далях” преобладает пространственность. Хвойные леса, увиденные с возвышенности, простираются вдаль подобно морю. Таким образом, в первых же своих наиболее значительных картинах Шишкин выступил как поэт природы эпического склада, и этот поэтический ключ остался преобладающим в творчестве художника.

Но в его произведениях всегда присутствует ощущение реальной, живой природы, запечатленной во всей ее конкретности. Шишкин всю жизнь много работал на природе, создавая замечательные этюды — своеобразные портреты природы. Совершенство композиционного и живописного решения приравнивает их к настоящим картинам. Таковы, например, “Сосны, освещенные солнцем”, “Дубы. Вечер” Но в его произведениях всегда присутствует ощущение реальной, живой природы, запечатленной во всей ее конкретности. Шишкин всю жизнь много работал на природе, создавая замечательные этюды — своеобразные портреты природы. Совершенство композиционного и живописного решения приравнивает их к настоящим картинам. Таковы, например, “Со

являющиеся самостоятельными, глубоко поэтичными пейзажными образами.

Сохраняя всегда ярко выраженную индивидуальность и оставаясь верным своему творческому методу, Шишкин не был безразличен к проблемам, выдвигаемым перед искусством временем.

В его поздних работах появляется пленэрность, он все чаще стремится к передаче состояния природы. Теперь это уже не просто сосновый или дубовый лес, но “Утро в сосновом лесу” (1889), “Дождь в дубовом лесу” (1891), и зритель видит едва освещенные первыми розоватыми лучами верхушки сосен и медвежье семейство на краю глубокого оврага, еще сохраняющего ночную прохладу. А в старом дубовом лесу сетка дождя размыла очертания древесных крон и сделала осязаемым и зримым самый воздух.

Могучим заключительным аккордом творчества, подлинной поэмой о русском лесе стала последняя картина Шишкина “Корабельная роща” (1898). Природа предстает в ней и бесконечно величественной, и близкой человеку, доступной и доброй.

Громадность общего не заслонила множество малых проявлений жизни, и самое широкое обобщение не подавляет деталей. Это своеобразное творческое завещание, оставленное Шишкиным русским пейзажистам. 8 (20) марта 1898 года он скончался в своей мастерской за мольбертом, отдав любимому искусству всю свою жизнь до последнего мгновения.

“Ни об одном из наших современных художников, — писал в 1895 году Василий Иванович Немирович-Данченко в рецензии на альбом Шишкина “60 офортов”, — не хочется сказать так много и по душе, как об Ив. Ив. Шишкине, и едва ли кто-нибудь из его товарищей, обладающих равным талантом, представляет собой такой цельный и законченный образ, такую характерную фигуру, какою является этот истинный “поэт природы”.

Вид в окрестностях Петербурга, 1865 год

закончить

Тевтобургский лес, 1865 год

закончить

закончить

*Полдень. В окрестностях Москвы,
1869 год*

закончить

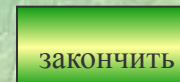
Лесная глушь, 1872 год

Среди долины ровныя, 1883 год

закончить

На севере диком, 1891 год

закончить

Дубы., 1887 год

Утро в сосновом лесу. Фрагмент 1889 год

закончить

Рожь 1878 год

закончить

Корабельная роща. 1898 год

закончить

Лесные дали 1884 год

