

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Творческий процесс множества российских живописцев постепенно забывается и уходит в историю. Через несколько десятков лет их наследие и творческий путь могут и вовсе перестать интересовать современников. Но даже сейчас все помнят о том какой огромный вклад они внесли в развитие и обогащение русской живописи. Таких великих людей нельзя забыть и оставить в истории как пережиток прошлого, люди должны помнить их творческий путь и их видение искусства.

Для многих искусство это образное отражение реальности главной целью которого является приобщение человека к прекрасному, интересному и чувственному, порой даже противоречивому и необъяснимому. Всё это стоит познавать обращаясь к работам творцов из прошлого. Для русской живописи были характерны реализм и романтизм, но официально признанным является классицизм. Важнейшей из ступеней в русском пейзаже стало воскрешение идеалов жанра романтической живописи и реалистических тенденций. Вторая половина XIX века началось бурное развитие пейзажной живописи, это было обусловлено абсолютным стремлением к эмоциональному творчеству и к утверждению видимой красоты русской природы. Совершенно иной подход к не столичной природе пунктирно обнаружился у тех живописцев, которые были лишены возможности путешествовать, так же чей кругозор и мировоззрение ограничивалось родными местами

Русский пейзаж в жанре сформировался только в конце XVIII века и понадобились многие годы и усилия художников со всей России для того чтобы этот жанр стал значимым как историческая Картина.

В романтическом жанре XIX века, так же роль пейзажа приобретает все большую известность.

2

Во второй половине XIX века в произведениях художников передвижников пейзажи достигают высокого мастерства. С 60 года девятнадцатого века начался этап формирования пейзажной живописи в реализме.

Главную роль для пейзажистов имел вопрос о содержании нового направления. Они стремились показать плодородную и прекрасную русскую природу и ее красоту. Понимание должного останется в пейзажистах девятнадцатого века, в связи с чем появятся разносторонние силовые линии, разные интонации. Можно гордиться просторами и раздольем, необъятностью русского пространства. Особенно вызывает гордость природа не затронутая цивилизацией, которая существует независимо от человека: леса, поля и равнины, бескрайние просторы нашей необъятной родины. В пейзажах оттачивались навыки пленэрной живописи. Чем больше практики тем больше опыт, этюды на открытом воздухе делались для художников привычными.

Так же такое направление как импрессионизм затронуло большинство пейзажистов в то время. В 70-х годах стали приобретать большую популярность летние выезды на природу.

Обычно художники выезжали на Волгу, так же выбор поездок всё время расширялся и Россия обретала известность. Её просторы становились различимы для людей которые с помощью пейзажей открывали для себя большую страну. Пейзажная живопись XIX века. Пейзажная живопись уже завоевала место ведущего жанра живописи.

Пейзажный язык подобно поэзии проявлял высокие чувства художников. Если взглянуть в произведения пейзажной живописи можно понять как чувствует природу художник, его любовь к миру и русской душе.

Развитие пейзажной живописи в большом отрыве от научного самосознания, развития науки и искусства. В начальный период, когда только формировывалась пейзажная живопись молодые художники обращались к изображениям родной природы и опирались на все исторические источники.

Развитие жанра романтизма в пейзажной живописи происходил в общем по трём направлениям: открытие русского национального пейзажа. Такому направлению как романтизм был свойствен интерес к частному миру человека, а так же его художественному проявлению вне законов устоев.

Для пейзажной живописи это означало обращение к нему любителей.

Стремление к познанию природы и окружающего мира, так же эстетическое освоение действительности на каждом этапе развития живописи открывало для людей новые свойства природы. Художники вкладывали в свои произведения

волновавшие их идеи, а также общественные устремления и мировоззрение, всё это отражалось в произведениях образов родной земли.

3

В пейзаже отражались идеалы и представления людей, образ природы был для художников неким вместилищем. Определялось это эпохой породившей то или иное направление искусства. Необычный характер творчества объяснялся личными особенностями и внутренними склонностями каждого художника. Время и традиции определяли типичные для живописи черты.

Но интерес окружающему миру человека не сразу заставил живописцев обратиться к изображению природы, так же она сравнительно поздно стала отдельным объектом искусства. Так, постепенно углубляясь, образ мира и природы занял в живописи и искусстве своё место, пейзаж стал «зеркалом» поставленным перед природой

Глава 1

Биография Ивана Ивановича Шишкина

Шишкин «живёт» почти в каждой российской квартире или доме. В особенности в советское время люди любили украшать стены репродукциями его картин. Так же с творчеством живописца россияне знакомятся ещё с малых лет, например мишки сосновом лесу украшают обёртку всем известных шоколадных конфет.

Ещё при жизни Ивана называли «лесным богатырём» и «царём русского леса» в знак уважения его умению пересовать красоты природы.

Иван один из самых известных русских художников, он был не только живописцем и пейзажистом, которого мы все знаем, но так же рисовальщиком и гравёром-аквафортистом. Он получил всеобщее признание ещё при жизни и остаётся одним из самых любимых народных художников и в наши дни.

Ужесточение юных лет Иван Иванович проявлял свою творческую натуру и предрасположенность к искусству. Так жетон увлекался историей, археологией и естественными науками. Искусство Шишкина поразительно ясно, просто и

прозрачно, а его картины-гимн живой природе и её красоте.

4

Именно он возвёл обыденную простоту и привычную красоту на пьедестал искусства и создал ландшафтное искусство с буйными хвойными зарослями и неохватным раздольем, со всей простотой и красотой русского пейзажа.

Иван Иванович Шишкин появился на свет в купеческой семье среднего достатка, в маленьком городе Елабуге Вятской губернии. Отец Ивана, Иван Васильевич был уважаемым человеком в городе, несколько лет подряд избирался на пост главы города, он провёл в городе деревянный водопровод на личные средства и написал первую книгу об истории города.

Иван Васильевич, будучи человеком разносторонних увлечений хотел дать своему сыну хорошее образование и когда Ивану Ивановичу исполнилось двенадцать лет отец отправил его в первую гимназию в Казани, но молодой Шишкин уже в то время интересовался искусством больше чем точными науками. В гимназии ему было скучно и так не закончив обучение он вернулся в родной город к отцу со словами, что он не хочет быть чиновником. Уже тогда начали формироваться его взгляды на искусство и призвание. Его мать, Дарью Александровну очень огорчала неспособность Ивана к учёбе и домашним делам. Дарья не одобряла его увлечение искусством и называла это занятие «пачкотнёй бумаги». Отцу же нравилась страсть сына к прекрасному, но от тоже не разделял его отстранённости от жизненных проблем. Ивану приходилось скрываться от родных и рисовать ночью при свечах.

Иван Васильевич всерьёз задумался о профессии художника впервые когда в их город приехали московские живописцы, для того что бы расписать иконы в местной церкви. Они рассказали ему о Московском училище живописи и ваяния, тогда Иван Иванович решил последовать за своей мечтой. Он с трудом уговорил своего отца разрешить ему поехать, и тот отправил его в Москву, надеясь что однажды талант сына признают.

Глава 1.2 Раннее творчество и зарождение стиля

В 1852 году он поступил в Московское училище живописи и ваяния, там он обучался под руководством художника- живописца Аполлона Мокрицкого. В то время в своих ещё не идеальных работах он мечтал приблизиться к красоте

природы настолько насколько это возможно, и постоянно делал зарисовки различных интересных ему видов и деталей пейзажа. О его таланте постепенно узнавала вся школа. Все ребята и учителя говорили, что он рисует такие виды, какие ещё никто до него не рисовал, казалось бы: просто лес, поле, река-а у него они выходили так красиво и натурально, как и Швейцарские виды.

5

К выпуску из училища стало ясно, что у художника был несомненный и единственный в своём роде талант.

Шишкину удавалось воплощать и изображать растительные формы, но и с удивительным чувством и точностью передавать не только визуальное сходство, но и «чувствовать душу» каждого куста, деревца или травинки. Зачастую художники-живописцы предпочитают изображать яркие контрастные природные явления, такие как рассветы, бури, закаты. Но писать пограничные состояния может далеко не каждый. Ивана Шишкина называют художником полудня в честь его великолепных работ по изображению света-Солнцев Зените, природа как будто сливается, нет ярких очертаний теней.

Реализм всё сильнее проявляется на работах художника. Каждый элемент природы прорисован с удивительной точностью и усердием.

Глава 1.3 Начало карьеры и творческий путь

Не останавливаясь на достигнутых успехах, в 1856 году он поступил в Императорскую Академию художеств в Питере, где он достаточно быстро зарекомендовал себя как выдающийся и талантливый студент с уникальными способностями. Академия чётко придерживалась определённых канонов в своей уникальной методике обучения, сам Шишкин соблюдал их не полностью. Он считал, что такие правила убивают его истинную индивидуальность. Например так в полотнах художника ощущается влияние Швейцарского пейзажиста Александра Калама, который изображал виды альпийской природы. В практике этой Академии копии с работ этого зарубежного художника были обязательны к выполнению. В работах молодого художника, написанных в годы обучения в академии, отмечены романтические черты. Но живописец относился к природе не как страстно увлечённый человек, а скорее как исследователь, тщательно изучающий формы. Настоящей школой для него стал Валаам, отправился он туда для летней

практики на природе. Там он начал обретать индивидуальный стиль и отношение к природе. Как биолог он мог часами изучать природу, осматривал стволы деревьев, мхи, травы и мелкие листья.

Многие пейзажисты работали на острове Валааме и сам Шишкин не был исключением. Валаам был для художника настоящей школой, летом он любил проводить время работая на пленэре. Природа Валаама отличалась величием, суровостью и местами дикостью.

6

Иван был очарован вековыми деревьями, могучими скалами и необыкновенными окрасами озёрами

В 1860 году он выпустил из академии с золотой медалью и решил отправиться за границу. Побывал он за то время в Мюнхене, Цюрихе и Женеве. Он много писал пером и впервые пробовал гравировать.

В 1864 году Шишкин решил переехать в Дюссельдорф.

После целых шести лет путешествий по загранице он вернулся в Россию. Сначала он жил в Петербурге, где встретился со старыми друзьями из академии, к тому времени они организовали Санкт-Петербургскую артель художников. Сам Шишкин в артели не состоял, но посещал творческие пятницы товарищей.

В 1867 году он встретился с молодым художником-Фёдором Васильевым, для которого Шишкин стал учителем и покровителем. Фёдор познакомил его со своей сестрой-Евгенией, которой на тот момент был 21 год, а художнику 36 лет. Он был буквально очарован Евгенией. Уже в следующем году он отправился в Елабугу к отцу что бы попросить благословения на их брак.

В 1868 году Иван впервые женился. Его женой стала сестра товарища по академии, пейзажиста Фёдора Васильева-Евгения Александровна. Евгения была хорошей и простой женщиной с добрым нравом. К несчастью проблемы со здоровьем стали беспокоить её уже в первый год замужества. Он очень любил её и их родившихся в счастливом браке детей, не любил надолго от них уезжать, так как считал что в его отсутствие дома может произойти что-то плохое. Иван стал нежным отцом, чутким мужем и гостеприимным хозяином.

В 1870 году Иван Иванович ещё сильнее стал сближаться с передвижниками, он стал одним из учредителей передвижных художественных выставок. Друзьями

художника были Архип Куинджи, Константин Савицкий и Иван Крамской. С Иваном Крамским у него были действительно тёплые отношения. Они вместе путешествовали по городам России в поисках прекрасных пейзажей, Иван Крамской восхищался успехами Шишкина и наблюдал за его творчеством. Он был изумлён как его друг и коллега внимателен к природе и как точно и тонко он передавал цвета.

7

Вторая половина того десятилетия стала трудным и тяжелым временем для Ивана. В 1874 году у него умерла жена, от этого он замкнулся, а его работоспособность и характер стали портиться из-за того что он часто выпивал. Из-за постоянных скандалов почти все близкие и товарищи прекратили с ним общение. Его спасением стало трудолюбие и постоянная занятость. Так же Шишкин не мог позволить себе лишиться места которое он занимал в художественных кругах, он продолжал писать картины, которые быстро завоёвывали всеобщее признание благодаря его выставкам.

В 1880-х годах он женился на известной красавице которая была его ученицей- Ольге Лагоде в доме Ивана Шишкина на Пятой линии Васильевского острова наконец-то поселилось счастье. Оно пришло вместе с Ольгой Лагодой, теперь Шишкиной, одной из первых тридцати женщин, принятых на обучение в Академию художеств. Ольга, как и Иван Иванович, очень любила природу и умела уловить и передать в рисунке прелесть и очарование самого обычного лопуха или невзрачного вьюнка.

«Пейзажи цветов и трав» — так называл Шишкин лирические работы жены и радовался ее успехам больше, чем своим. Два художника, два любящих человека, они удивительно понимали и чувствовали друг друга.

Но через год всё вдруг оборвалось. Ольга умерла. Несправедливой и жестокой казалась Ивану Ивановичу ее смерть, ведь Ольга была так молода, так талантлива, так счастлива... «Я как ни борюсь и мужаюсь, но тоска и обида гнетет и давит меня», — жаловался он в письме старинному другу. День тянулся за днем, месяц за месяцем, а боль не утихала. И через год его сердце сжималось и плакало, вспоминая Ольгу, как в первые дни...

Но в нем жила могучая творческая сила и, словно родниковая вода, питала душу, не дала сломаться. Иван Иванович снова начал надолго уходить в свои любимые леса и поля, снова начал рисовать и каждый раз возвращался домой с кипой

этюдов.

В один из дней он шел по долине, раскинувшейся от края и до края. Справа петляла, сверкая серебром, быстрая речка. Парило. От зноя поникли травы. Горизонт уже начинал синеть, слышались глухие раскаты грома: приближалась гроза.

Собиравшиеся в тучи облака прочертили по земле резкие тени. А прямо перед художником, ярко освещенный солнцем, возвышался дуб-исполин.

8

Казалось, в полнеба раскинул он свои сильные ветви и стоял неподвижно, не шевелил листвой, замер в ожидании грозы.

В могучем дереве художник узнал собрата по судьбе, увидел самого себя. Ведь и ему Бог определил одиночество, не только на личном пути.

Среди художников Иван Иванович был такой же одинокий дуб — все признавали его творческую мощь, а любви к русскому пейзажу, верности живописной традиции не понимал никто...

Что бы забыться художник снова ушёл с головой в работу.

Шишкин стремился поймать и запечатлеть мимолётную натуру, его привлекала изменчивость состояний природы. Иван экспериментировал с сочетаниями различных мазков и кистей, так же оттачивал до совершенства передачу самых нежных цветовых оттенков. Именно такая кропотливая работа так ценилась в его работах.

Его картины поражали своей лёгкостью и свободой, своей потрясающей реалистичностью и передачей цветов.

К концу девятнадцатого века настал непростой период для сообщества передвижных выставок. Шишкин внимательно относился и уважал молодых, потому что старался в свои работы вносить нечто новое.

В 1894 году он начал преподавать в Высшем художественном училище при Академии живописи.

Его ученики его очень уважали даже не смотря на то что он придерживался иной художественной системы. Ученики вдохновлялись его творчеством и старались на него равняться.

В марте 1898 года его не стало. Шишкин умер работая за мольбертом над новой картиной. Его похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, а в 1950 году его прах перенесли на Тихвинское кладбище.

Глава 2

Практический разбор и анализ картины Ивана Ивановича Шишкина «Среди долины ровныя»

9

2.1 Анализ и разбор картины «Среди долины ровныя»

Картина написана художником Иваном Ивановичем Шишкиным в 1883 году. Выполнена на холсте маслом, в данный момент находится в Музее русского искусства в Киеве.

В некоторых работах художник достигает высокого поэтического обобщения. Его картина «Среди долины ровныя» написана на стихотворение поэта Алексея Фёдоровича Мерзлякова «Одиночество», которое положено на музыку ставшую со временем народной песней.

Как-то вечером Алексей Фёдорович был особенно печален и думал о своём одиночестве. Затем взял мел и начал писать прямо на столе.

10

Стихотворение оказалось настолько красивым и напевным что со временем стало напевным.

Алексей Мерзляков не был профессиональным поэтом, но при этом сделал хорошую по тем временам карьеру, особенно если учесть что он родился в бедной купеческой семье. Алексей стоял у самых истоков создания русской литературы. Как известно, он сочинил множество собственных произведений, но среди огромного множества его произведений до нашего времени дошла только небольшая часть.

Стихотворение «Среди долины ровныя» он посвятил той, кого он любил, но с которой ему было невозможно быть вместе-его ученице. В стихотворении говорится о одиноком и могучем дубе.

Картина, повторяя стиль песни, изображает могучий и одинокий дуб выросший среди долины. Это центр картины, который сразу привлекает внимание людей.

Огромный дуб, который возвышается прямо посреди поля кажется ещё больше в этой в низкорослой пустоте, где изображены только травы и лопухи, а вдали уложенное сено. Во всей картине пронизывающая и холодная тоска.

Считается, что в этой картине особенно прозвучал русский дух художника в сочетании с великой русской природой.

Впервые после смерти второй жены появился дуб давящий своим всепоглощающим одиночеством и трагичностью. А особенно трагическую глубину на картине передаёт чередование насыщенности цветов.

Спустя четыре года после написания картины, Шишкин создал сразу две других картины с изображением дубов-«Дубы» и «Дубовая роща»

Картины написанные Шишкиным воплощали просторные леса, поля и равнины нашей великой родины и были изображены в самом лучшем виде.

На картине «Среди долины ровныя» с первого взгляда можно заметить, что перед нами раскинулась бескрайни и необъятными просторами русская равнина, но если немного приглядеться, то можно заметить что там так же есть река и небольшая белая церковь.

Особую жизнь произведению даёт игра тени, света и бликов которые заставляют нас будто зримо ощущать присутствие в Елабуге и восхищаться этим старинным местом.

11

Большие ветки дуба придают ему большую надёжность и мощь в войне со злой и необъятной стихией ураганов и бурь. Всё в округе как будто замерло в ожидании чего-то непредсказуемого.

Таким образом нам видно что изображённое пространство кажется более бескрайним и безграничным.

Иван не забывает закон Валера и нигде не нарушает сдержанность тона и натуральность пейзажа. Картина не кричит, несмотря на большой масштаб холста, она будто поёт.

Очень мощно и пронзительно видна тематика одиночества в этом произведении Шишкина. В написании этой картины вдохновением стала песня на стихи Мерзлякова.

Смысл и общее содержание стихотворения Мерзлякова удивительно созвучно его судьбе. Картина наполнена одиночеством, тоской и печалью. Могучий дуб воцарился над долиной, обречённый на бессмысленное существование и всепоглощающее одиночество. Как можно заметить с самого начала картина лишена

присутствия человека, а тропинка которая теряется в глубине долины слишком неухоженный и узкая. Чертополох, лопухи и разные травы в большом изобилие растут с краю тропы, подчёркивая её одиночество.

Солнечный свет работе робкий и неравномерный.Облака которые нависли над огромной долиной препятствуют свету проникнуть на землю.

Цветовая гамма произведения не отличается особым богатством и насыщенностью.Больше всего художнику удалось разнообразные оттенки.Тяжелое небо содержит в себе множество оттенков жёлтого, голубого, розового с оттенками белого.

Иван Иванович сумел наполнить произведение множеством деталей, они придают картине реалистичности.

Создаётся впечатление что долина звучит, а ветер свободно разгуливает по бескрайним просторам.

12

Атмосфера картины так и показывает своим зрителям печаль и звенящее одиночество.Картина создана уверенными мазками кистей, а композиция способствует полному раскрытию задумки произведения, подчёркивает удивительную энергетику пейзажа и его гармонию.

Иван Иванович смог в точности передать всю красоту русской природы:её равнин, растений, деревьев и неба.

2.1 Цветовой анализ «Среди долины ровная»

Только взгляну на картину можно увидеть сразу бросающийся в глаза контраст цветов переднего и заднего плана пейзажа-на переднем плане тёмные оттенки различных растений, а на заднем светлое и ясное голубое небо заполненное белыми облаками.Так же на заднем плане контрастирует светлая кора дерева и тёмные насыщенные оттенки зелёных листьев.

На переднем плане отличаются по насыщенности оттенки зелёной травы и веток.Перед зрителем на картине предстаёт буквально буйство красок.

Заключение

Без сомнений Иван Иванович Шишкин великий русский художник который точнее всех своих предшественников смог по всём великолепию и в полной мере изобразить красоту русской природы.

Ещё долго современники будут восхищаться его выдающимся навыкам и его видением прекрасного и этого мира. Иван создал свою собственную главу в истории русской живописи.

Его произведения затрагивают души людей и находят отклик в сердцах людей. Несмотря на тяжелую судьбу и жизнь художника он построил выдающуюся карьеру живописца и остался в истории как талантливый художник и мастер своего дела. Всю жизнь Шишкин прожил занимаясь искусством и вкладывал все своё время, душу и сердце в любимое дело всей его жизни. Живопись дала ему всё-славу, авторитет, множество связей и даже благодаря искусству судьба свела его с Евгенией, его второй женой.

13

Глядя на саму картину так и хочется подойти к этому могучему дереву, дотронуться до него, отдохнуть под мягкий шелест листьев и уснуть в их тени.

Картина в немного напоминает самого Ивана Ивановича, так как была написана после смерти второй жены Шишкина и он передал на полотне своё текущее состояние. Пока будет жить его наследие, Мир запомнит великого живописца.

Список использованной литературы:

1. Анисов, Л. Того душа русская требует [Текст] : из книги "Шишкин" / Лев Анисов ; авт. цитат И. Брянчанинов, Н. С. Лесков ; предисл. редакции журн. // Духовно-нравственное воспитание. — 2006. — N 5. - С. 100-107.
2. Бенуа, Александр Николаевич. История русской живописи в XIX веке [Текст] / А. Н. Бенуа ; сост., вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского. — 3-е изд. — М.: Республика, 1999. — 448 с.: ил. — Коммент.: с. 420-429. — Указ. имен: с. 430-444. — ISBN 5-250-02693-1.
3. Государственная Третьяковская галерея [Текст] : Древнерусское искусство. Искусство XVIII века и первой половины XIX века : путеводитель : / [под общей ред.: Э. Н. Ацаркиной, Г. А. Недошивина ; сост.: Е. Ф. Каменская [и др.]. — М.: Искусство,

1957. — 235 с.: ил. — (Государственная Третьяковская галерея). — Указ.
художников : с. 227-229.

4. Григорьева, Е. Царь русского леса / Е. Григорьева // Работница. — 2008. — N 1. —
С. 48- 51 : цв. ил. — (По ту сторону холста) .— ISSN 0131-8047.

5. Еремина, Ирина. Пейзажист, график, экспериментатор / Ирина Еремина // Библиополе. — 2008. — N 1. — С. 77-80. — (Галерея. Юбиляры. И. И. Шишкин (1832-1898)).

6. На досуге Шишкин Иван Иванович - 175 лет со дня рождения // Дополнительное профессиональное образование. — 2007. — N 2. - С. 35-36. — ISSN 1812-4232.

7. Русские художники [Текст] : энциклопедический словарь .— СПб.: Азбука, 2000. — 864 с.: ил. — ISBN 5-267-00064-7.

8. Сарабьянов, Дмитрий Владимирович. История русского искусства конца XIX - начала XX века [Текст] : учебное пособие для вузов / Д. В. Сарабьянов. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 320 с. — Библиогр.: с. 313-319 .— ISBN 5-211-02075-8.

9. Стасов, Владимир Васильевич (1824-1906). Избранные статьи о русской живописи [Текст] / В. В. Стасов ; [сост. и примеч. Г. Ю. Стернина ; оформ. Б. Белова]. — М.: Дет. лит., 1984 .— 154 с. : ил. — (Библиотечная серия). — Примеч.: с. 148-153.

14

10. Чинякова, Е. Поэт русского леса [Текст] : к 175-летию со дня рождения И. И. Шишкина / Е. Чинякова // Юный художник. — 2007. — N 9. — С. 27-31 : ил. - (Мастера отечественного искусства) .— ISSN 0205-5791

Приложение

1. Линейная(карандашом)

2.Гризайль(чёрно-белая)

3.В цвете

