

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Сейчас, в эпоху компьютерных технологий анализ масляных картин актуален как никогда. Многие современные художники работая, используют только вычислительные технологии, графические редакторы. Старая техника рисования со временем утрачивается не переходя из поколения в поколение от мастера к ученику. Даже такой момент как частота нанесения мазков на холст может отражать эмоциональное состояние автора, что исключено при использовании вычислительных технологий, функционала графических редакторов.

Цель данного исследования, донести до читателя важность восстановления забытых техник написания картин маслом, используя анализ одной из работ И.И. Шишкина, проведенный с помощью современных знаний в цветоведении, живописи.

Задачи:

- изучить научную литературу об авторе;
- изучить, какие мастера жили на его веку, какие направления они продвигали;
- изучить историю картины;
- провести линейный, тональный и колористический анализы произведения.

Предметом исследования является смысловое содержание картины - «Среди долины ровныя...»

В качестве **объекта исследования** выступает живописное произведение И.И. Шишкина - «Среди долины ровныя...»

Методы исследования:

- метод анализа;
- метод дедукции;

- метод эксперимента;

- метод наблюдения.

Структура работы. Сначала рассмотрена жизнь автора и его современники, после чего изложены результаты анализа картины, заключение, список использованной литературы и приложения в конце.

ГЛАВА 1. ИСКУССТВО ВО ВРЕМЕНА И.И. ШИШКИНА

Искусство Шишкина

Обучаясь основам рисунка Шишкин начал в 1852г., когда поступил в Московское училище живописи, там студенту привили строгие азы рисунка и основу построения формы.

Шишкин очень рано увлекся пейзажем, каждая веточка, каждый листик и кора приводили его в неопишное восхищение, он рассматривал не столько общий пейзаж, а его фрагменты и детали. «Пейзажист – истинный художник, он чувствует глубже, чище – писал он позже в своем дневнике – Природа всегда нова... и всегда готова дарить неистощимым запасом своих даров то, что мы называем жизнь. Что может быть лучше природы?»^[3]

После окончания училища, Иван Иванович отправился в Петербург, обучаться в Императорской Академии Художеств, где его путь только начинался.

За время обучения в Академии (1856 – 1860) у пейзажиста Сократа Воробьева за Шишкиным закрепилась слава ученика с необыкновенными, блестящими способностями. В 1857 Шишкин получил награду – две малые серебряные медали – за картину «Вид в окрестностях Петербурга» ([рис.1](#)) а также за рисунки написанные летом в Дубках. Публику поражали верность и точность с которыми был выполнен рисунок мастера, эти качества так глубоко отпечатались на его творчестве несмываемым клеймом, что будут сопровождать его на протяжении всей его жизни.

Академия требовала очень четко придерживаться определенных канонов в методике обучения, но Шишкин соблюдал их не до конца, ибо как он говорил «они убивают истинную индивидуальность», но его отход от принципов Академии

никогда не был категоричным. Так, Шишкин явно питал вдохновения у Швейцарского пейзажиста Александра Калама, изображавшего виды альпийской природы. Оценивая влияние Калама на Шишкина Мокрицкий писал: «...Вы говорили мне, что в способе и манере рисования рисунки ваши напоминают Калама – я не вижу; в манере вашей есть нечто свое... Это показывает, что нет надобности в подражании манере того или иного мастера. Манера есть самая внешняя сторона произведения искусства и тесно связана с личностью художника-автора,, а также способом и степенью его понимания предмета и обладание техникою искусства. В этом отношении важно было только одно – чтобы художник подсмотрел, так сказать, эту манеру в самой натуре, а не усвоил ее несознательно».^[8]

В произведениях молодого художника, написанных в академические годы присутствовала доля романтизма, однако это была скорее дань старой традиции, нежели истинный характер произведений. Шишкин подходил к природе не как созерцатель, а скорее как исследователь, скрупулезно изучающий ее формы. Внимательнейшее вглядывание в мир, а не простое его созерцание, это исключительный стиль и уникальный почерк Шишкина, который можно узреть в таких художественных произведениях как «Вид в окрестностях Петербурга» ([рис.1](#)), «Шалаш» ([рис.2](#)), а также полотна, посвященные Валааму ([рис.3,4,5,6](#)).

Позднее, 1862г. началась поездка в Европу, первым местом назначения был Берлин, где Шишкину пришлось не по душе, далее шла Прага, где пейзажисту понравилось куда больше, кроме того художник заинтересовался местным мастером Йозефом Монесом. Последней остановкой в путешествии была Швейцария, где Шишкин написал такие работы как «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» ([рис.7](#)), «Домик в Дюссельдорфе» , «Швейцарский пейзаж» ([рис.8](#)), «В роще» и др. Кроме того, живописец отмечал: «...Куда не пойдешь, везде показывают – пошел, вот этот русский, даже в магазинах спрашивают, не вы ли тот русский Шишкин, который так великолепно рисует»^[9].

Многие считают что годы в Швейцарии пошли Шишкину на пользу, однако некоторые думают иначе, так в «Истории русской живописи в XIX веке. Вып. 2» пишут: «Мало того, намъ, пожалуй, даже странно теперь считать Клодта и Шишкина за предвестниковъ Левитана и Серова, настолько и вънихъ много подстроеннаго и прикрашеннаго. Не даромъ прожили оба по несольколетъ своей молодости въпресловутомъ Дюссельдорфе и въ Швейцарии, коверкая свое природное дарование подъ руководствомъ разныхъ последователей Калама, Ширмера, и Кукука.»^[1]

В 1866г. Затосковав по родине Шишкин возвращается домой. Вернувшись из путешествия, художник долгое время работал в усадьбе Братцево, на северо-западе Москвы.

Соскучившись по красотам и великолепию родной природы, живописец с радостью писал русские просторы и дали. И первым выдающимся образом по возвращению стал «Полдень. В окрестностях Москвы», типичный пейзаж русской равнины несет все характерные черты среднерусского пейзажа. Поле, дорога, дали, храм, придорожные цветы, высокое небо и высокие храмы облаков. В этом произведении автор показал, как он видит свою родину и ее будущее, беспрепятственное и светлое.

От своих современников талантливый Шишкин получил прозвища «Титан российский Лес», «Патриарх леса», «Лесной царь», «Старая Сосна» и «Одинокий Дуб». Все эти прозвища достались живописцу за то, что свое истинное мастерство Иван Иванович мог продемонстрировать только в лесных пейзажах, где он прорисовывал все до таких мелочей что порой хочется подойти и просунуть руку в мир самой картины, дабы полностью прочувствовать реальность изображенную «царем леса».

Но истинное признание мастер смог получить лишь в 1880-е годы, поскольку до этого, пусть простые люди были и в восторге от его работ, многие художники считали картины Шишкина мертвыми – «Такия картины Шишкина и изображают преимущественно *interieur*'ы, но не домовъ и комнату, а леса. Выписана каждая травка, былинка, всякая борозда въ коре, все выпуклости моха, чуть ли не все иглы сосен и елокъ. Все застыло, замерло, засохло. Ничто не шелохнется. Напрасно «оживлять» Шишкинъ эти пейзажи слабо нарисованными фигурами зверей и людей, они отъ того ничуть не выигрывали въ жизненности и скорее только теряли свою строгость и непосредственность»^[1].

В 1883г. появляется прекрасный пейзаж за авторством Шишкина «Среди долины ровныя...» (см. [приложение 1](#)), где художник впервые смог полностью продемонстрировать свое мастерство и доказал что он может создавать не только монотонные «мертвые» картины для обычной публики, но и признанные шедевры, коим и является эта чудесная работа Шишкина.

В его полотнах зарождалось новое направление живописи, которое позже развивали художники вошедшие в состав общества именовавшего себя как Товарищество передвижных художественных выставок. Одним из основателей

которого и стал Шишкин в 1870-х годах.

Каждый четверг Артель художников устраивала творческие вечера. Так, Илья Репин вспоминает в своих письмах: «Громче всех раздавался голос богатыря Ивана Ивановича Шишкина. Немало нарисовал он пером на этих вечерах превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами домового и корявыми от работы пальцами начнет корезить и затирать, свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или волшебством каким от такого грубого обращения автора выходит все изящней и блистательней»^[3].

В 1880-е Шишкин снова создает прекрасные работы в основе которых стоят такие темы как русский лес, поля и луга. К этим произведениям относятся «Сосновый лес», «Ручей в березовом лесу» и другие.

Также больших успехов живописец достиг в этюдах, которые порой у него получались еще краше чем картины. Среди этих работ примечательны такие произведения, как «Сосны, освещенные солнцем», «Дубы. Вечер», «Сныть-трава. Парголово», «Молодые сосенки у песчаного обрыва», «Мери-Хови по финляндской железной дороге» и многие другие.

В 1880-1890 гг. у художника возрастает интерес к игре света и воздушности, изменчивым состояниям природы. Под влиянием подобных идей на свет появляется одна известная работа в новом живописном стиле – «Утро в сосновом лесу» ([рис. 9](#)). Считается что в основу легла картина, написанная Шишкиным на год ранее «Туман в сосновом лесу».

В произведениях «Туманное утро», «Дебри», «Дождь в дубовом лесу» и других можно заметить, что обращает на себя внимание не линейная композиция, а достигнутая мастером гармония светотени и цвета, великолепная передача меняющихся атмосферных явления, смешение обобщенного и конкретного.

В 1890-е годы для Товарищества передвижных художественных выставок наступили трудные дни. В творчестве многих мастеров старшего поколения намечался кризис, в среде передвижников возникли разногласия, которые могут стать причиной распада всей организации.

В начале 20-го века возникали различные направления и течения в живописи, постоянно шли поиски новых стилей, форм и приемов. Шишкин продолжал следовать своему, твердо намеченному пути, создавая реалистичные и довольно типичные образы русской природы.

В 1891г. состоялась персональная выставка Шишкина проведенная в Академии художеств, на выставке художник представил публике более шестисот этюдов рисунков и гравюр. Все произведения были невероятно реалистичны, и тонко прорисованы уверенной рукой автора.

Последней монументальной работой Мастера является самая крупная по размеру картина «Корабельная роща» ([рис. 10](#)). В основе пейзажа - выполненные в родных лесах этюды.

Иван Иванович Шишкин скончался 8 марта 1898 в собственной мастерской за мольбертом, во время работы над новой картиной «Лесное царство».

Благодаря мастерству и точности И.И. Шишкина, реалистическая пейзажная живопись смогла шагнуть на одну из самых высоких ступеней в искусстве. Его искусство и судьба, вызывают восхищение и сострадание у многих и по сей день:

«Иван Шишкин! О, этот великий труженик, наделенный колоссальным терпением, любознательностью и поэтичностью, вдохновленной родными пенатами. Но разве поразишь людское племя трудолюбием, любовью к родным углам, да и самой поэтичностью?»[\[11\]](#);

«Среди крупнейших представителей правдивого изобразительного искусства XIX–XX веков были И.Е. Репин, В.Е. Махаковский, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, В.Г. Перов, И.И. Левитан и др. Особо даже среди этих выдающихся художников выделяется фигура И.И. Шишкина»[\[10\]](#).

Рисунок 1. «Вид в окрестностях Петербурга» И.И. Шишкин.

Рисунок 2. «Шалаш» И.И. Шишкин.

Рисунок 3. «Сосна на Валааме» И.И. Шишкин.

Рисунок 4. «Вид на острове Валаам. Местность Кукко» И.И. Шишкин.

Рисунок 5. «Камни на острове Валаам» И.И. Шишкин.

Рисунок 6. «Пейзаж с охотником. Валаам» И.И. Шишкин.

Рисунок 7. «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» И.И. Шишкин.

Рисунок 8. «Швейцарский пейзаж» И.И. Шишкин.

Рисунок 9. «Утро в сосновом лесу» И.И. Шишкин.

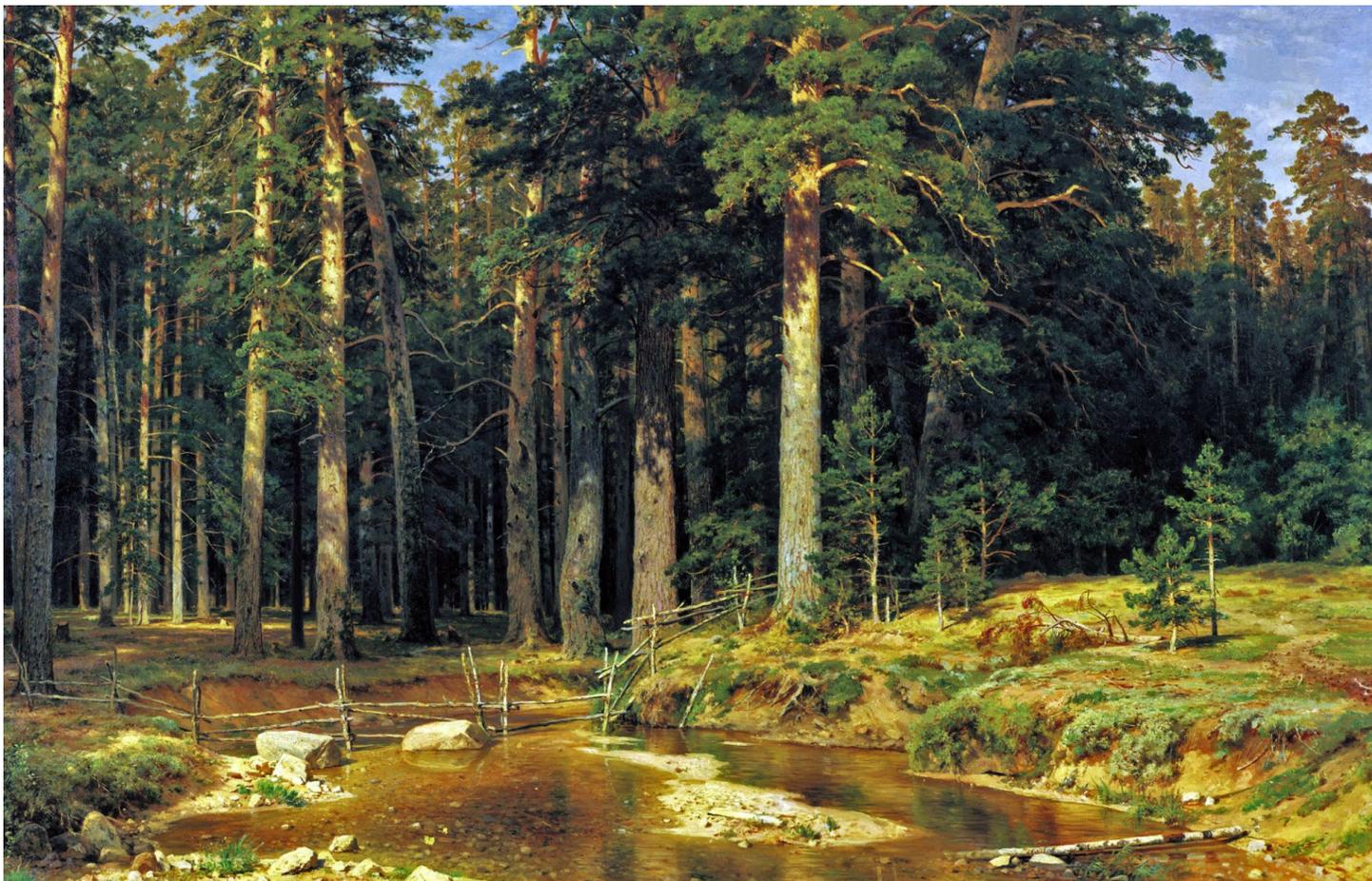

Рисунок 10. «Корабельная роща» И.И. Шишкин.

Известные современники Шишкина

Должно также представить некоторых известных деятелей изобразительного искусства живших в одно время с И.И. Шишкиным.

Иван Айвазовский считается самым известным художником-маринистом 19 века. Наиболее часто в работах фигурирует морская стихия. Довольно часто в своих работах применял технику лессировки, благодаря чему «волна Айвазовского» становится нарицательным термином в искусстве.

«Иван Константинович Айвазовский занимает исключительное место в истории не только русской, но и мировой живописи»^[2].

После себя Айвазовский оставил более шести тысяч работ.

Наиболее известные произведения Айвазовского: «Лунная ночь на Босфоре», «Девятый вал», «Черное море».

Эдгар Дега является известным художником-импрессионистом. Популярность ему принесло участие в 7-ой и 8-ой выставках импрессионистов.

В качестве особенности его творчества можно упомянуть заметно смещенные композиции, обрезанные фигуры, расположение на полотнах неожиданных предметов заслоняющих главных героев. Во многих работах Дега заметен интерес художника к позе и движению. Он стремится запечатлеть людей в момент действия, делая ставку на обычную жизнь, а не на позирование.

Большинство самых известных его полотен написано пастелью, а не масляными красками. По этой причине работы редко экспонируются.

«Замечательные картины, рисунки Дега, высочайшее мастерство, достигнутое им в передаче движения, - все это обеспечивает его принадлежность к плеяде великих художников, оказавших наибольшее влияние на дальнейшее развитие мировой живописи»^[6].

Наиболее известные произведения Дега: «Танцевальный класс», «Наездники перед стартом», «Гладильщицы».

Исаак Левитан — один из популярнейших русских художников, живших в период 19-го века. Этому художника называют «мастером настроенческого пейзажа». В его работах главная героиня — окружающая среда во всем своем разнообразии, Левитан умел подчеркивать очарование русской природы в любое время года. Его работы завораживают, во время их созерцания кажется что картины наделены настоящими человеческими эмоциями. Лес, небо, река на его полотнах радуются, хмурятся, ликут и оплакивают.

«Своим творчеством художник оказал огромное влияние не только на русское, но и европейское искусство XX века. Став практически основателем пейзажа настроения, мастер обогатил отечественную культуру, а его духовный авторитет сыграл огромное значение в русской пейзажной живописи»^[4].

Наиболее известные произведения Исаака Левитана: «Осенний день в Сокольниках», «Над вечным покоем», «Золотой Плёс».

Поль Сезанн это один из самых ярких и нестандартных французских художников 19 века, весь его жизненный путь в искусстве – вечный поиск. Поль постоянно находился в состоянии эксперимента, живописец искал свой способ

самовыражения в течение всей жизни. К сожалению известность его настигла уже после смерти.

«Главное достижение Сезанна состояло в том, что он смог отказаться от традиционных живописных канонов и сформировать свой собственный метод, основанный на уникальном видении мира»^[5].

Рисую людей, он не стремился передать движение, напротив, предпочитал писать модели застывшими и неподвижными. Мечтал постичь суть формы изображаемой вещи, потому созданные им натюрморты смотрятся чрезвычайно натурально. У яблок, винограда, вазочек и кувшинов на его картинах есть характерное внутреннее сияние.

Наиболее известные произведения: «Натюрморт с яблоками и апельсинами», «Гора Сент-Виктуар», «Букет цветов в голубой вазе».

Французского художника Эдуарда Мане называют родоначальником импрессионизма. Многие первые картины Мане не произвели на публику никакого впечатления. Скорее, наоборот, знаменитая «Олимпия» Эдуарда Мане, произведение, обладать которым сейчас хотел бы каждый коллекционер, вызвало скандал. Мане обвиняли в пропаганде вульгарности и непристойности.

«Именно Эдуард Мане первым начал экспериментировать с композицией и светом, тем самым предоставив возможность своим выдающимся современникам, таким как, например, Клод Моне, совершать свои собственные открытия»^[7].

Наиболее известные произведения: «В лодке», «Завтрак на траве», «Сливовица», «Олимпия», «Белые пионы».

ГЛАВА 2. «Среди долины ровныя...»

2.1 История возникновения картины

Многие великие произведения искусства имеют собственную историю возникновения, и великолепный пейзаж «Среди долины ровныя» за авторством И.И. Шишкина не исключение, к сожалению событие поспособствовавшее возникновению сия шедевра, является печальным как для автора произведения,

так и для русского живописного искусства в целом.

В 1881г. Иван Иванович остался в одиночестве уже во второй раз, погибла его вторая жена Ольга Лагода, с которой он прожил лишь год. Она была не только женой художника, но и очень талантливой ученицей, работы которой покупал сам Третьяков. Она создала такие работы как «Девочка в траве» ([рис. 11](#)) и «Тропинка».

После такой утраты мастер долго горевал и однажды прогуливаясь за городом наткнулся на могучий одинокий дуб посреди долины, он напомнил ему стихотворение Мерзлякова «Среди долины ровныя...». Найдя в могучем древе родственную душу Шишкин принялся за работу, и в 1883 году мир узрел великолепное произведение живописного искусства, пейзаж который автор так и назвал – «Среди долины ровныя...».

Рисунок 11. «Девочка в траве». 1880 г. Лагода-Шишкина, Ольга Антоновна.

2.2 Линейный анализ произведения «Среди долины ровныя...»

Благодаря линейному анализу (см. приложение 2) можно понять основную структуру произведения, его каркас, то на чем оно держится и с чего все начиналось.

На картине «Среди долины ровныя...» есть несколько основных объектов, формирующих этот самый каркас:

- первый и самый главный объект на картинной плоскости это одинокий дуб, центр композиции;
- вторым важным объектом является извивающаяся дорога, которая ведет взгляд зрителя к центру композиции;
- третий важный объект это детально проработанная растительность на переднем плане, которая выступает поддержкой дороге, концентрируя внимание зрителя на этом своеобразном пути;
- и последним, но немаловажным объектом является неясный горизонт, придающий произведению таинственности.

2.3 Тональный анализ произведения «Среди долины ровныя...»

Тональный анализ картины (см. приложение 3) позволит понять основные способы передачи мыслей и эмоций автора через картину. Тональная основа, это грубая основа будущего произведения.

Так, в пейзаже «Среди долины ровныя...» извилистая дорога ограниченная густой растительностью со всех сторон и ведущая к одинокому дубу, что возвышается посреди освещенной долины, показывает путь к одиночеству который избрал автор после смерти своей второй жены. Размытый горизонт внушает чувство неизвестности и таинственности, а чистые облака дают надежду на будущее и силы двигаться вперед.

2.4 Колористический анализ произведения «Среди долины ровныя...»

Свое истинное мастерство, живописец может проявить лишь при передаче эмоций, мыслей и настроения с помощью богатого набора цветов, тонко подобранных мастером в своей палитре. Произведение может полностью показать всю свою красоту лишь в исполнении цветом. Цвет это мельчайшие детали картины, которые

раскрывают истинную красоту произведения. Колористический анализ (см. приложение 4) позволяет понять где и какие приемы использовал автор.

Шишкина впервые полностью признали лишь после написания «Среди долины ровныя...» именно потому, что это первая картина маслом, где мастер полностью проявил талант в колористике, в этой работе имеются все типы контрастов, позволяющих обрести произведению цветовую гармонию и единство. Так, можно наблюдать контраст по тону и теплохолодности при переходе от ближнего плана к среднему и от среднего плана к дальнему, благодаря чему чувствуются колебания различных эмоций художника. На стыке неба с горизонтом возникает симультанный контраст, только благодаря которому и создается эта чудесная неизвестность и таинственность. Контраст цветового распространения создает гармоничные пропорции цветов.

Создавший столь чудесное произведение Иван Иванович Шишкин является поистине грандиозным мастером русского пейзажа и в частности направления реализма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение анализа картины за авторством И.И. Шишкина позволило выявить множество деталей, таких как мазки, тонко подобранные цвета и мастерски использованные цветовые контрасты, которых было бы очень сложно достичь используя графические редакторы. Картина Шишкина «Среди долины ровныя...» была написана масляными красками и создать тот же шедевр на цифровых устройствах было бы невозможно, эмоциональная передача была бы неправдоподобна.

В процессе проведения анализа было выявлено, что Иван Иванович был великим живописцем, продвигавшим реализм, и множество поистине шедевральные произведения и был предан своему делу до самой смерти.

Во времена Шишкина было множество великих художников, таких как Клод Моне, Айвазовский, Левитан и другие. Большинство из них активно продвигали то направление и жанр, которому они были преданы, некоторые же находились в вечных поисках и экспериментах до конца своей жизни.

История произведения «Среди долины ровныя...» связана с душевными терзаниями автора, Шишкин во время написания картины страдал от серьезного стресса, в связи с внезапной кончиной горячо любимой супруги.

Как вывод после тонального, линейного и колористического анализов, можно сказать, что это живописное произведение отражает внутренний мир одинокого человека, коим стал Иван Иванович после утраты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Книги.

1. Бенуа, А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н. Бенуа. – Лейпциг : Типография СПб акционерного общества печатного дела в России Е. Евдокимов, 1902. – Вып. 2. – 163 с.
2. Гордеева, М. Т. 2. Айвазовский Иван Константинович / М. Гордеева. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2009. – 49 с.
3. Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике - Ленинград: Искусство, 1978 - с.463 с. 24 л. ил.
4. Королева, С. Т. 15. Левитан Исаак Ильич / С. Королева. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2009. – 49 с.
5. Поль Сезанн / сост. А.А. Бобкова. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с.
6. Эдгар Дега / сост. В.Б. Тетевин. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с.
7. Эдуард Мане / сост. Е.В. Левкина. – Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с.

Письма.

1. А. Н. Мокрицкий к И. И. Шишкину от 26.03.1860 г.
2. И. И. Шишкин к И. В. Волковскому от 27.02.1865 г.

Научные статьи

1. Ван Пин Вклад художников-передвижников в становление реализма как новой системы мировоззрения в искусстве XIX века // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, культурология. 2014. №2 (38).
2. Фокин Константин Владимирович Размышления о русской пейзажной живописи // Вестник ЧГАКИ. 2013. №2 (34).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Репродукция картины И. И. Шишкина «Среди долины ровныя...». 1883. Холст, масло.

Приложение 2. Линейная организация картины «Среди долины ровныя...» М.К. Максимович.

Приложение 3. Тональная интерпретация «Среди долины ровныя...» М.К. Максимович.

Приложение 4. Колористическая организация картины «Среди долины ровныя...»
М.К. Максимович.