Содержание:

1. Введение……………………………………………………………………………………………
3
1. Биография………………………………………………………………………………………….
4
1. Творчество…………………………………………………………………………………………
7
1. Заключение……………………………………………………………………………………….
10
1. Список используемой литературы……………………………………………………
11

1. **Введение.**

Цель написания данной работы - раскрыть тему «Творчество Ивана Ивановича Шишкина», тем самым показать, что Ивану Ивановичу Шишкину принадлежит одно из самых почетных мест. С его именем связана история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия. Произведения выдающегося мастера, лучшие из которых стали классикой национальной живописи, обрели огромную популярность.

Среди мастеров старшего поколения И. И. Шишкин представлял своим искусством явление исключительное, какого не знали в области пейзажной живописи предыдущие эпохи. Подобно многим русским художникам, он от природы обладал огромным талантом самородка. Никто до Шишкина с такой ошеломляющей открытостью и с такой обезоруживающей сокровенностью не поведал зрителю о своей любви к родному краю, к неброской прелести северной природы.

1. **Биография.**

Иван Иванович Шишкин

Иван Шишкин родился 13 (25) января 1832 года в Елабуге - маленьком провинциальном городке, расположенном на высоком берегу Камы, в купеческой семье. Отец художника, И. В. Шишкин, был не только предпринимателем, но и инженером, археологом и краеведом, автором «Истории города Елабуги». Отец не препятствовал тяге сына к искусству и дал согласие на его отъезд в Москву, для обучения в Московском училище живописи. Поступив в гимназию, он встретил там нескольких товарищей, с которыми мог не только устраивать себе развлечения в бурсацком вкусе, как, например, выходить на кулачные бои, но и рисовать и рассуждать об искусстве. Однако тогдашняя гимназия, с ее узкой формалистикой, до такой степени не соответствовала стремлениям и наклонностям молодого Шишкина, казалась ему так нестерпима, что, возвратясь на лето 1848 года в Елабугу, он объявил родным, что в гимназию больше не вернется, чтобы не сделаться чиновником, чего он боялся всю жизнь. Отец не стал настаивать. В 1852 году Иван едет в Москву и поступает в Московское училище. «В Московском училище живописи и ваяния, где более трех лет занимался художник, широко применялась прогрессивная педагогическая система А.Г.Венецианова, основанная на внимательном и бережном отношении к натуре» (с.5, 2).

 До 1860 года Шишкин продолжает обучение в Петербургской Академии художеству С.М. Воробьева. Успехи молодого художника отмечаются золотыми и серебряными медалями. «Произведения, созданные Шишкиным в годы учения, носили нередко романтические черты» (с.7, 2). В 1858-1859 годах молодой художник упорно занимается рисунком с натуры, много работая в летние месяцы под Сестрорецком и на острове Валааме на Ладожском озере. В 1860 году за пейзаж «Вид на острове Валааме» Шишкин удостаивается первой золотой медали, а вместе с ней и права на заграничную командировку. Однако он не спешит за границу и весной 1861 года отправляется в Елабугу, где много пишет на природе. Весной 1862 года вместе с В.И. Якоби пенсионер Шишкин выезжает в Германию. До 1865 года он будет жить в основном в Германии, Швейцарии и Франции. В июне 1865 года он возвращается в Россию, лето проводит на родине - в Елабуге. В сентябре за картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1864) Шишкин получает звание академика и с октября окончательно поселяется в Петербурге. Картина «Рубка леса» (1867) - своеобразный итог раннего периода творчества художника. В 1868 году Шишкин женился на сестре художника Ф.А. Васильева. Евгения Александровна была простая и хорошая женщина, и годы ее жизни с Иваном Ивановичем прошли в тихой и мирной работе. Средства уже позволяли иметь скромный комфорт, хотя с постоянно увеличивающимся семейством Иван Иванович не мог позволять себе ничего лишнего. «Молодые художники постоянно бывали в доме Шишкина. Он охотно с ними занимался, брал их на этюды, совершал с ними дальние поездки» (с.19, 2). В апреле 1874 года умирает жена, оставив двоих детей, дочь и сына, который тоже вскоре умирает. Шишкин начинает пить не в компании, как раньше, а дома, постоянно, и его некому было удержать. В своей теще, которая поселилась у него, он находил даже поддержку этому. Он начал опускаться нравственно, его характер портился, так как ничто не влияло на него так ужасно, как водка. Мало-помалу он отдалялся от общества Крамского, который один имел на него влияние, и опять сошелся ближе с друзьями своей юности, которые все страдали той же болезнью и в это время совсем уже опустились как художники. Шишкина спас разве только его успех, который он уже себе обеспечил, восприимчивость и сила, которыми отличался его организм.

В 1870 году Шишкин становится одним из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок и остается верным ему в течение всей своей жизни. На первой передвижной выставке он выступает с картинами «Вечер», «Сосновый лес» и «Березовый лес», а в 1872 году по этюдам с натуры пишет в мастерской Крамского «Сосновый бор.
За картину «Лесная глушь» (1872) Шишкин получает звание профессора пейзажной живописи. «Отобразить родную природу без прикрас, рассказать о ней правдиво и ясно – к этому стремился Шишкин» (с.14,2).
 В семидесятых годах художник много работает над изучением природы. В лучших произведениях Шишкина все настойчивей и сильней начинают звучать эпические ноты. Предельно яркого выражения тема эпического пейзажа достигла в знаменитой картине «Рожь». Она была представлена в 1878 году на VI Передвижной выставке. Зимой 1877 года Иван Иванович познакомился с молодой красавицей, художницей Ольгой Антоновной Лагодой. Летом 1880 года Шишкин был уже ее женихом. На их воскресеньях разыгрывались шарады, дурачились, танцевали в разных смешных костюмах, веселились от души, без стеснения.

«В последние десятилетия XIX века, в трудный для Товарищества период, когда возникшие в его среде разногласия грозили распадом всей организации, Шишкин был с теми художниками, которые продолжали исповедовать демократические просветительские идеалы шестидесятых годов»(с.17,2).
 В последнее года своего творчества Шишкин добился успехов в области колорита, в передаче световоздушной среды. 90-е годы Шишкин встретил полный сил. В конце того же 1891 года Шишкин совместно с Репиным организовал в залах Академии художеств выставку своих произведений.

«Неожиданно подкралась к художнику смерть. Он скончался у мольберта 8 (20) марта 1898 года, работая над картиной» (с.21, 2) .

1. **Творчество.**

«Шишкин был великим жизнелюбом. Он преклонялся перед русской природой, она стала его частью существа. Он любил ее больше всего на свете, и потому взгляд его на природу был удивительно оптимистичным. Всю свою жизнь Шишкин посвятил воспеванию русских лесов, полей, раздолья русского» (с.18,1). Иван Иванович мечтал проникнуться в тайны строения и жизни природы.

В течение всей жизни Шишкин писал лес. «Но, пожалуй, самой мощной по своему звучанию явилась картина «Афонасовская корабельная роща близ Елабуги» (с.20,1). Прозрачный ручей на переднем плане, в котором можно сосчитать все камушки. На опушке изображен сосняк - стройный, высокий. Каждое дерево обладает своим «характером». В произведении воплощено то глубокое знание природы, которое было накоплено мастером за почти полувековой творческий путь. Монументальная картина (самая крупная по размеру в творчестве Шишкина) - последний торжественный образ леса в созданной им эпопее, символизирующей богатырскую силу русской природы.
Эта картина - художественное завещание мастера, торжественный финал той эпопеи леса, что он увлеченно писал на протяжении всей своей жизни. Она - свидетельствуя о том, что и в старости художник нисколько не утерял твердости руки, зоркости взгляда, способности к типизации при сохранении точности фактуры и деталировки, - словно суммирует все достоинства шишкинской творческой манеры. Пейзаж представляет зрителю высший летний расцвет. Шишкин вообще любил высшие точки состояний природы, равно как и наиболее мощные и стойкие породы деревьев (рис.1).

Рис.1

Картина «Утро в сосновом лесу» (рис.2) пользуется популярностью занимательным сюжетом. Однако истинной ценностью произведения является прекрасно выраженное состояние природы. Показан не глухой дремучий лес, а солнечный свет, пробивающийся сквозь колонны великанов, чувствуется глубина оврагов, мощь вековых деревьев. И солнечный свет как бы робко заглядывает в этот дремучий лес. Чувствуют приближение утра резвящиеся медвежата. «Замысел картины подсказал Шишкину Савицкий К.А.. Медведей написал Савицкий в самой картине. Эти медведи с некоторыми различиями в позах и количестве (сначала их было двое) фигурируют в подготовительных рисунках и эскизах» (с.40,1). Медведи получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался на картине вместе с Шишкиным. А когда эту картину приобрел Третьяков, он снял подпись Савицкого, оставив авторство за Шишкиным.

 Рис.2

О графическом мастерстве Шишкина можно судить по рисунку "Дубки под Сестрорецком" (1857). Наряду с присущими этой большой "рисованной картине" элементами внешней романтизации образа, в ней есть и ощущение натурности изображения. В произведении видно стремление художника к пластической трактовке природных форм, хорошая профессиональная выучка.

Уже один из ранних картин Шишкина «Ручей в лесу» (1870) свидетельствует о прочности профессионального фундамента гравера, за которым стоит творческая работа. Многодельный, сложный по мотиву, эта картина напоминает те рисунки пером и тушью, которые Шишкин исполнял в шестидесятые годы. «Но по сравнению с ними, при всей измельченности штрихов, он лишен какой-либо засушенности, в нем больше чувствуется красота чеканных линий, богаче светотеневые контрасты» (с.43,1).

Картина «В лесу графини Мордвиновой» поражает нас не свойственной Шишкину проникновенностью и сосредоточенностью настроения. На картине солнце почти не попадает из-за густого леса, из-за чего деревья выглядят чахлыми. «И вот среди этого лесного царства вдруг возникает фигура старика-лесника, сразу незаметного – его одежда по цвету сродни лесу» (с.32, 1). Есть в этом пейзаже особенная поэтичность и даже таинственность. Совсем другая по настроению картина «Дождь в дубовом лесу». Здесь исчезла всякая таинственность. Лес выглядит небольшим и просторным. Идущие под дождем люди усиливают ощущение обжитости природы.

Шишкин любил также рисовать просторы. Один из таких пейзажей - «Лесные дали». Лес на данной картине отступил от переднего плана. Тонкая сосна, четко рисующаяся на фоне светлого неба, как бы отмеряет расстояние, а дальше уже начинаются леса. Вдалеке виднеется река или озеро. А за ней опять гряды лесов. «Небо золотистое, бесконечное. Тишина… Завораживающий простор. Туманная дымка постепенно заволакивает дали…» (с.24,1).

Шишкин написал множество прекрасных картин, в которых отразил всю свою любовь и великолепие природы.

1. **Заключение**

Среди всех русских пейзажистов, Шишкину, бесспорно, принадлежит место самого сильного художника. Во всех своих произведениях он проявляет себя удивительным знатоком растительных форм – деревьев, листвы, травы, воспроизводящим их с тонким пониманием, как общего характера, так и мельчайших отличительных черт любой породы деревьев, кустов и трав. «Брался ли он за изображение соснового или елового леса, отдельные сосны и ели, точно так же, как и их сочетание и смеси, получали у него своё истинное лицо, без всяких прикрас или преуменьшений, – тот вид и с теми частностями, которые вполне объясняются и обуславливаются почвой и климатом, где художник заставлял их расти. Сама местность под деревьями — камни, песок или глина, неровности почвы, поросшие папоротниками и другими лесными травами, сухие листья, хворост, валежник и прочее — получали в картинах и рисунках Шишкина вид совершенной действительности, максимально близкой к реальности» (с.52, 1).

1. **Список используемой литературы**
2. Шишкин. Издательство «Художник РСФСР». Ленинград. 1966 г.
3. Иван Иванович Шишкин. Издательство «Искусство». Ленинград. 1978 г.