

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ

№ 4

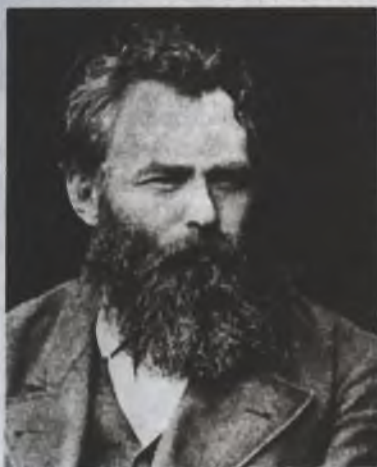
2007

И.И. Шишкин — не только один из крупнейших, но и едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов. Он знал русскую природу «ученым образом» (И.Н. Крамской) и любил ее со всей силой своей могучей натуры. Из этого знания и этой любви родились образы, которые давно стали своеобразными символами России. Современники называли Шишкина лесным богатырем. В этих словах — и дружеская шутка, и почтительное восхищение. Действительно, никто из русских пейзажистов не мог с таким размахом воплотить в живописи мощь и красоту русского леса.

О.В. Яценко

Иван Иванович Шишкин (1832–1898)

И. Шишкин. Фото. 1870

Войдите в зал Третьяковской галереи, где висят картины И.И. Шишкина, и вам покажется, будто стало солнечнее и светлее, повеяло влажным дыханием леса, свежим ветром полей. На картинах мастера мы видим то раннее утро в лесу после ночной бури, то бескрайние просторы полей с убегающей к горизонту тропинкой, то таинственный полумрак лесной чащи. Современники называли его лесным богатырем, царем леса. В этих словах — и дружеская шутка, и почтительное восхищение. Действительно, никто из русских пейзажистов, кроме Шишкина, не мог с таким размахом воплотить в живописи мощь и красоту русского леса. Живописный язык шишкинских пейзажей предельно точен и прост. Его картины вос-

крешают впечатления и образы, которые хранятся в нашей памяти всю жизнь.

Художник родился в городе Елабуге и провел детские годы среди могучей прикамской природы, оставившей неизгладимый след в его творчестве. Родители пытались привлечь сына к занятиям торговлей, но безуспешно. Отец — человек широких интересов — единственный из близких поддержал (после долгих колебаний) желание юноши стать художником.

Молодой человек получил хорошую профессиональную подготовку в Московском училище живописи и ваяния (1852–1856) под руководством К.И. Рабуса и А.Н. Мокрицкого, а затем в Академии художеств (1856–1860) в классе С.М. Воробьева. Уехав после получения Большой золотой медали за границу (в Германию и Швейцарию), он тяготился жизнью там, тосковал о России, продолжая внимательно следить за событиями ее художественной жизни.

В. Верещагин.

Портрет И. Шишкина, отца художника

В этом рисунке, передающем бурное состояние природы, непосредственные впечатления художника слились с воспринятыми в Академии традициями романтического пейзажа. Однако более характерна для раннего периода творчества картина «Вид на острове Валааме» (1860), удостоенная Большой золотой медали.

В 1865 году, по возвращении из заграничной поездки, удостоенный звания академика за картину «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1865), Шишкин увлеченно изучает родную природу. В картине «Рубка леса» (1867) отчетливо сказалась установка молодого художника на максимально точное и подробное изображение. Это не означало, однако, перехода к простому копированию видимого. Шишкин стремился к созданию собирательного, типического образа, но избрал для этого путь обстоятельного, верного до мельчайших деталей рассказа о жизни леса. Подобное повествовательное изображение было определенным этапом в развитии художника.

В 1869 году в картине «Полдень. В окрестностях Москвы» при сохранении детализации Шишкин поднимается до обобщенного поэтического образа родины. Произведение было написано по этюду, выполненному еще в 1866 году в селе Братцево под Москвой. Это одно из лучших ранних произведений мастера.

Художник интересно строит композицию, используя мотив дороги, встречное движение идущих на зрителя людей, чем заставляет полнее ощутить огромное, озаренное солнцем пространство. Этому способствует высокое голубое небо с легки-

Возвратившись на родину, Шишкин сближается с И. Н. Крамским, посещает знаменитые «четверги» Артели художников, неустанно работает.

Уже в Московском училище живописи и ваяния проявился талант Шишкина-рисовальщика. Мастерство его рисунка еще больше окрепло в результате занятий в Академии художеств. Особенно плодотворны были летние месяцы работы на природе, обычно в окрестностях Петербурга. Так, в 1857 году в деревне Дубки он исполнил множество этюдов, и в том числе четыре композиционных, тщательно законченных, поразивших совет Академии мастерством.

Один из лучших — «Дубки под Сестрорецком» (1857), выполненный итальянским карандашом с добавлением белил в наиболее освещенных местах.

Д. Шишкина, мать художника.
1870-е

И. Осокин. Портрет И. Шишкина. 1851

ми светлыми облаками, занимающее большую часть полотна. Важную роль играет колорит, сообщающий произведению жизнерадостное настроение. Изображенное вдали село с белой церковью и идущие по дороге крестьяне с граблями вносят в пейзаж жанровое начало.

В 1870 году вместе с И.Н. Крамским, В.Г. Перовым, Г.Г. Мясоедовым, А.К. Саврасовым, Н.Н. Ге и рядом других художников Шишкин становится членом-учредителем Товарищества передвижных художественных выставок. На первой передвижной выставке он выступает с картинами «Вечер», «Сосновый лес» и «Березовый лес», а в 1872 году по этюдам с натуры пишет «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии». Крамской оценил это полотно как «одно из замечательнейших произведений русской школы». В работе над

ним и картиной «Лесная глушь» (1872) Шишкин преодолевает сухость манеры и добивается цельности зрительного впечатления, единства общего тона. За картину «Лесная глушь» он получает звание профессора пейзажной живописи.

«Он, наконец, смекнул, что значит писать... тон, тон и тон почуял», — отмечал Крамской.

Художник усиленно работает с натуры, пишет по два-три этюда в день.

В 1878 году он создает картину «Рожь», воплощая в ней величественный образ родной земли. Крупным планом изображены высокие хлеба, склоняющиеся под тяжестью налившихся колосьев; фигуры идущих среди ржи крестьян едва виднеются. Движением дороги, ритмом уходящих вдаль могучих, возвышающихся над полем сосен подчеркнута необозримость просторов. Очень подробно, детально написан передний план; более обобщенно переданы рожь, освещенные солнцем сосны, собирающиеся у горизонта дождевые облака. Состояние жаркого летнего дня ощущается и в колорите, удивительно целом, строящемся не сочетании золотисто-коричневых и голубовато-зеленых тонов.

Творчество Шишкина достигает расцвета в 80-е годы, когда были созданы наиболее известные его произведения. В это время окончательно складывается творческий метод художника, в основе которого лежит неизменное требование следовать натуре, неустанно ее изучать.

Прославление русской земли, глубокое чувство восхищения ее красотой выражено в полотне «Дубовая роща» (1887). Художник сделал целый ряд предварительных этюдов, прежде чем добился такого убедительного собирательного образа.

Лесная глушь. 1872

Громадные деревья взяты крупным планом. Срезая рамой вершины, Шишкин приближает дубы к зрителю, они словно вырастают под его взглядом. Художник внимательно изображает морщинистую кору, корявые ветви, зеленую листву, отбрасывающую легкую тень на освещенные стволы, уходящую в глубину рощи полянку. Но при всем внимании к деталям он не утрачивает цельности общего впечатления и, используя игру светотени, рельефно выделив основную группу деревьев, объединяет ее с разросшейся вокруг рощей. Все передано в полнокровной реалистической манере.

Шишкину, поэту хвойного леса и дубовых рощ, не были чужды и лирические сюжетные мотивы. В 80-х годах он пишет такие тонкие по живописи пейзажи,

как «Туманное утро» (1885), «Заросший пруд у опушки леса» (1883), «Сосны, освещенные солнцем» (1886).

Последнее произведение — яркое доказательство большого живописного мастерства Шишкина. Великолепно передает он освещенные солнцем медно-красные — стволы сосен, покрытые снизу зеленоватым мхом, густые фиолетовые тени, отбрасываемые ими на траву, скользящие по поляне прозрачные полутени, уходящие в глубину пространства. Все пронизано светом, окутано воздухом, словно пахнущим смолистой хвоей. Эта небольшая, этюдного характера вещь — подлинный шедевр великого пейзажиста.

Одно из лучших произведений Шишкина — картина «Лесные дали» (1884). Написанная с горы, она воссоздает в широком панорамном охвате суровые северные леса, постепенно уходящие в туманную даль. Виднеющееся у горизонта светлое пятно излучины реки или озера еще более содействует ощущению безграничного пространства. Сгущающаяся в глубине картины голубоватая дымка не только создает воздушную перспективу, но и способствует единству колорита.

Мотив туманного утра художник разрабатывает и в картине «Утро в сосновом лесу» (1889), написанной при участии К.А. Савицкого. Но здесь зритель как бы введен в лесную чащу, где под присмотром медведицы резвятся медвежата. Голубоватый туман еще окутывает стволы сосен, и только вершины их освещены лучами восходящего солнца.

Нарастающий интерес к передаче световоздушной среды чрезвычайно характерен в этот период как для Шишкина, так и вообще для русских живописцев. При этом Шишкин остается верен своему творческому методу, продолжая изучать природу, подобно ученому. Показательно, что именно в 80–90-х годах он пишет такие этюды, как «Кора на сухом стволе» и «Гнилое дерево».

Ручей в лесу. 1880

покрытое мхом», основанные на скрупулезном изображении мельчайших деталей. А главное, он по-прежнему продуманно решает задачу большого композиционного пейзажа-картины, синтезируя в своих полотнах весь опыт многолетнего изучения русской природы. Его живописные приемы становятся богаче и разнообразней; колорит приобретает большую цельность и красоту.

Рубка леса. 1867

К 1891 году относится написанная, по-видимому, совместно с Савицким картина «Дождь в дубовом лесу». В ней зрителя привлекает мастерское изображение мокрой листвы, влажных стволов, затуманенного дальнего плана, усиливающих ощущение мелкого непрекращающегося дождя.

Но излюбленным для Шишкина продолжает оставаться прославление могучих сил русской природы, плодородия и эпической красоты родной земли. Этой теме посвящена и его последняя большая картина «Афонасовская корабельная роща близ Елабуги» (1898). Живописец создает монументальное полотно с гигантами-соснами, точно подпирающими ветвистыми кронами небо. Перед нами своеобразный итог многолетней творческой жизни великого мастера.

«...Он очень ясно выражается и производит впечатление неотразимое» — замечал Крамской.

Важный раздел творчества Шишкина — графические работы. Он был замечательным мастером рисунка, еще в годы пенсионерства вызывал восхищение западноевропейских художников, любил саму природу этого искусства с его линейным началом. Произведения его такого рода отличаются точностью и выразительностью контура, большим разнообразием в использовании штриха, пластической ясностью формы («Сломанная береза», 1872; «Сосны на отвесных скалах», «Сосны над морем», оба — 1879; «Ручей в Гурзуфе», 1879, «Лесная речка», 1870-е годы; «Сосна», 1889).

Особенно выразительны и смелы рисунки пером («Лесная глушь», 1870; «Пасека», 1884).

Художник много работал и в технике офорта. («Папоротники», 1876; «Три дуба», 1887). В этой технике им были выполнены целые альбомы.

Шишкин обладал и незаурядным педагогическим даром.

Еще в 1878 году Крамской писал П.М. Третьякову: «...я утверждаю, что Шишкин чудесный учитель. Он способен забрать пять, шесть штук молодежи,

Утро в сосновом лесу. 1889

уехать с ними в деревню и ходить на этюды, то есть работать с ними вместе». Но к педагогической деятельности Шишкин смог приступить лишь с 1894 года, когда после реформы Академии художеств стал профессором — руководителем пейзажной мастерской Высшего художественного училища.

Передавая ученикам основы своего мастерства в рисунке и живописи, он настаивал на всестороннем изучении избранных мотивов, подчеркивал, что «пейзаж должен быть не только национальным, но и местным». Интересно, что Шишкин советовал молодым художникам работать не только с натуры, но и с фотографии. Для него это было лишь средством изучения своего предмета, но свидетельствует, однако, о значительном рационализме восприятия им природы.

При всей оригинальности дарования Шишкина эволюция его творчества показательна для общего развития русского пейзажа. Вначале художник испытывает некоторое воздействие романтизма, которое сказывается в самых ранних вещах. Затем переходит к тщательному изучению природы, следствием чего была подробная детализация. На следующем этапе, сохраняя точность в воспроизведении деталей, художник стремится к созданию собирательных эпических образов природы. Его увлекает передача широкого пространства и яркого солнечного света. Соответственно усложняется и обогащается колорит произведений, строящийся на сочетании звучных и чистых красок, часто с применением дополнительных тонов. Позже, исследуя соотношения цвета и света, он строит колорит ряда картин на тонких нюансах близких тонов, одновременно используя выразительность фактуры. Живопись его достигает большой свободы и мастерства.

В области эпического пейзажа русское искусство не знало художника, равного Шишкину. Действительно, никто из пейзажистов не мог с таким размахом воплотить в живописи мощь и красоту русского леса.

По выражению Крамского, Шишкин — это «человек-школа», открывший необозримые пути для развития русской пейзажной живописи.