

## «Певец русского леса»

### 1 слайд

Край Коми издревле славился своими лесами. Недаром зырян в прошлом называли «лесными людьми». Да, лесами мы богаты. Но ведь не бесконечно богаты. Уничтожаются леса в огромных масштабах, а восстанавливаются ничтожно мало. Небольшие наши северные речки высыхают, рыба уходит. Когда в речные бассейны втекает нефть, она покрывает поверхность воды ядовитой пленкой, и водоплавающие птицы-лебеди, утки-подняться с неё уже не могут... Культура промышленной заготовки очень низка. И таких лесов, как на картинах Шишкина, остаётся все меньше и меньше на земле.

**2 слайд**- *«Я люблю по-настоящему лес и только его и пишу» (И. И. Шишкин)*

**3 слайд** - В истории каждой страны, каждого города есть замечательные имена, имеющие мировое значение. Судьбы многих выдающихся людей России связаны с Елабугой. Здесь же родился великий русский художник Иван Иванович Шишкин. В январе 2017 года Елабуга, в частности, Мемориальный дом-музей Шишкина, отметили 185-летие со дня рождения знаменитого художника. И мы в свою очередь отдаем дань уважения великому художнику и посвящаем ему это мероприятие.

**4 слайд** - С именем Ивана Шишкина неразрывно связано представление о русском пейзаже, о лесах, о бескрайних полях. Он принадлежит к числу тех выдающихся мастеров кисти, чьи гениальные творения составляют гордость отечественной живописи. Живописные окрестности Елабуги нашли свое отражение на полотнах известного художника-пейзажиста И.И. Шишкина.

Суровая величественная природа, вековые леса, раскинувшиеся по берегам Камы, с детства были для нашего героя источником постоянного интереса и вдохновения. Девять своих лучших полотен посвятил Иван Иванович Шишкин своей малой родине. Среди них - «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали», «Святой ключ близ Елабуги», «Утро в сосновом бору».

Он был призван напомнить людям об исключительной роли лесов как уникального пространства и важности их сохранения. Певцом русского леса называют художника Ивана Шишкина, одного из крупнейших русских пейзажистов. Всю жизнь он создавал образы своей родины, передавая особый дух её природы.

**5 слайд** - На высоком берегу реки Камы стоит старинный город Елабуга. Тут в семье купца в 1832 г. родился Иван Шишкин. Мальчику повезло с отцом: тот интересовался историей, археологией и смог привить сыну любовь к родной стране и её природе.

**6 слайд** - «Мел и уголь не исчезали из его рук. Все двери и стены комнат были исписаны самыми замысловатыми фигурами... Бывало и так, что в жаркие дни у ворот собирались няни, хвастались скромностью и кротостью

детей купеческих. В разговорах никто не замечал, что пятилетний непоседа нарисовал на воротах соседнего дома целую галерею: то человеческий глаз, то руку, то дерево. В таких случаях хозяева дома шли обычно жаловаться родителям Вани. Няня и соседи прозвали его «мазилкой».

**7 слайд** - Из воспоминаний двоюродной сестры художника Е.В. Шишкиной: Иван еще ребенком увлекался резьбой по дереву и камню, помогаю отцу в различных поделках. На токарном станке он выточил из камня-песчаника модель Александровской колонны с памятником Петру I, для чего долго собирал изображения монумента на всевозможных ярлычках и спичечных коробках.

Отец, замечая тягу сына к рисованию, принялся выписывать книги по искусству и биографии знаменитых художников. В 1851 году в городе появились московские художники, приглашенные для расписывания иконостаса соборной церкви. С одним из них - Осокиным, Иван вскоре познакомился. Москвичу по душе пришлась тяга молодого человека к живописи и в меру своих сил он принялся помогать Ивану. Своими рассказами о белокаменной Москве, о знакомых художниках Осокин способствовал утверждению молодого человека в мысли о возможности поездки в Москву и поступлении в Училище живописи и ваяния.

В августе 1852 года Иван Шишкин поступил в Училище живописи и ваяния. Ваня учился в Казанской гимназии, но бросил учёбу: он считал, что уклад учебного заведения убивает в нём индивидуальность и свободу художественного мышления. Уговорить семью было непросто, а вот отец поддержал сына. В этом учебном заведении Ваня Шишкин получил первые уроки рисования карандашом, тушью, красками.

За внешний вид и молчаливость новые друзья прозвали его Монахом. Своих сотоварищей он поразил редкой работоспособностью. «Образование, труд, любовь к знаниям» - таков был девиз Шишкина в ту пору.

Работал он без устали, многие диву давались. За день наработывал столько, сколько иные за неделю едва могли осилить. Рисовал и дома до глубокой ночи, по памяти.

Успехи Шишкина к концу учебы в Москве были неоспоримы, и в 1855 году он отправился в Санкт-Петербург в Академию Художеств.

Итак, Иван Иванович в Петербурге. Первое время его не покидало чувство одиночества. Работа, и еще раз работа, до полного изнеможения. Преподаватели обратили внимание на прилежание и талант Шишкина, ему было предложено рисовать с натуры. Годы учения в Академии (1856-1860) сыграли важную роль в формировании мировоззрения художника. «Это было удивительное время, - время, когда всякий захотел думать, читать и учиться,

и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко...»

Шишкин принадлежал к кругу передовой академической молодежи. В 1860 он окончил курс обучения в Академии с высшей наградой - большой золотой медалью и правом на заграничную командировку.

В то время талантливых выпускников отправляли на стажировку за границу лет на пять. Но Иван Шишкин не спешил в чужие края. Его манили родные места, где он отсутствовал несколько лет. Поэтому сначала он направился на родину, где два года с упоением рисовал родные леса и просторы. И лишь в 1862 году уехал в Европу, где также много и плодотворно работал. Бывал на выставках и в мастерских художников, знакомился с их взглядами на современное искусство. Шишкин посетил Швейцарию, Чехословакию, Германию. В 1865 году он выставил в Дюссельдорфе три своих рисунка. Успех был полным. Иван Иванович получил приглашение показать свои работы в Бонне, Аахене, Кельне.

За границей Шишкин остро почувствовал свою связь с Россией. Среди чужих ландшафтов художник томился, не находя привычного размаха и раздолья. Всем сердцем он рвался домой.

**8 слайд** - К 1865 году, когда Иван Шишкин вернулся в Россию, о нем уже гремела слава как о талантливом рисовальщике. Его рисунки пером, виртуозно исполненные мельчайшими штрихами с филигранной отделкой деталей, поражали зрителей как в России, так и за ее пределами. Две его работы были приобретены Дюссельдорфским музеем. А полотно «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» принесла художнику звание академика.

**9 слайд** - В 1870 году Шишкин уже занял ведущее положение среди художников-пейзажистов. На первой же передвижной выставке появилась его известная картина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии».

Она ознаменовала наступление творческой зрелости мастера. Шишкин четко определил свою основную тему в искусстве, выразил свое эстетическое кредо. Перед зрителем предстал образ могучего, величавого русского леса. Впечатление глубокого покоя не нарушает ни медведи у дерева с ульем, ни летящая птица.

**10 слайд** - По возвращении на родину Шишкин сблизился с И.Н. Крамским, не только выдающимся художником, но и человеком беспримерной честности. Дружба с Крамским стала важным этапом в развитии Шишкина как художника и гражданина. Портрет работы Крамского считается одним из лучших изображений Ивана Шишкина.

**11 слайд** – Однако, сейчас пейзажи Ивана Шишкина не утратили своей ценности. В них очевидно особое отношение художника к природе: в каждой травинке или веточке он видел шедевр растительного мира. Шишкин был внимателен к фрагменту: он рассматривал стволы, стебли, листочки, мох, траву. Такой подход отразился и в технике художника: он так прописывал детали, что картины, написанные красками, напоминали работы пером и тушью.

**12 слайд** - *«Мухоморы», «Сныть-травя».*

**13 слайд** - *«Папоротники в лесу»*

При всей достоверности витает в этих пейзажах и некий романтический дух. Однако очевидно, что автор работ относится к природе не как человек, увлечённый красотами природы, но как исследователь, внимательно природу изучающий. Чувствуется спокойно-вдумчивое отношение к ней. Отсюда картины, где главными персонажами являются семейство таких мало поэтичных грибов, как мухоморы, или простые камни. Обычная лесная трава или юные рябинки около берёзы – всё это для художника является той самой природой, «лучше которой ничего быть не может».

**14 слайд** - В своём дневнике Шишкин писал: «Пейзажист – истинный художник, он чувствует глубже, чище. Природа всегда нова... и всегда готова дарить неисчислимым запасом своих даров то, что мы называем жизнь. Что может быть лучше природы?...».

Если уже даже ранние пейзажи молодого художника вызвали большой интерес, то работы, сделанные на Валааме, только подтвердили высокий (и всё растущий) уровень мастерства Шишкина. Многие пейзажисты стремились работать на Валааме. Природу этих суровых мест отличала особая специфика: могучие скалы, вековые деревья, особая красота озера, величие панорам, некая суровость и даже дикость пейзажа.

**15 слайд** - *«Вид на острове Валаам. Местность Кукко».*

Вы видите сейчас один из двух пейзажей, за которые Иван получил золотую медаль и право на заграничную поездку. Академия художеств в Петербурге могла гордиться таким студентом. Она таким образом фиксировала факт — художник теперь должен совершенствовать мастерство у самых лучших мировых мастеров.

Иван Шишкин посетил Берлин, Дрезден, Прагу, Дюссельдорф...

Три года длилась поездка за границу, которая показала, что русский художник там не только учился, но и сам в чём-то был учителем. Выяснилось, что его работы поражали и восхищали иностранцев. В Швейцарии, где Шишкин писал лесные пейзажи, его узнавали местные жители.

Художник вспоминал: «Куда ни пойдёшь, везде показывают — пошёл вот этот русский, даже в магазинах спрашивают, не вы ли тот русский Шишкин, который так великолепно рисует?».

Вскоре Иван становится академиком. Возрастает количество наград, которые он получает за свои работы. Художник возвращается домой. Он истосковался по родным пейзажам и с упоением пишет родные просторы.

**16 слайд - «Полдень. В окрестностях Москвы».**

Бескрайнее золотое поле, убегающая вдаль за горизонт дорога, высокое чистое небо, по которому томно плывут летние облака. Картина кажется типичной для русской природы, даже хрестоматийной: среднерусская равнина. Но откуда тогда ощущение благодати, радости и оптимизма? По бескрайней дороге идут люди – похоже, возвращаются домой с полевых работ. Картина поэтично отображает видение Шишкиным будущего России — золотого, чистого, радостного.

Тема леса для Ивана Шишкина не просто была любимейшей. Леса являлись для художника неиссякаемым источником для творчества. И хоть в то время существовало целое созвездие выдающихся мастеров русского пейзажа, каждый работал в собственном направлении. Куинджи, Поленов, Саврасов, Левитан — они были разными, но все блистательны и оригинальны. Если сравнить, например, Шишкина и Куинджи, то нельзя не признать, что если первый более совершенен в передаче света, то второй — более силён как рисовальщик.

Лес на картинах Ивана Шишкина незабываем. Вот что писал о своих впечатлениях от одной из картин Шишкина Иван Крамской: «Шишкин нас просто изумляет своими познаниями... И когда он перед натурой, то точно в своей стихии, тут он и смел, и не задумывается, как, что и почему..., тут он всё знает. Я думаю, что это единственный у нас человек, который знает природу учёным образом... Шишкин — это человек - «школа».

**17 слайд - «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии»,**

**18 слайд - «Лесные дали».**

Глядя именно на эту картину, писал Иван Крамской. Но слова эти можно отнести практически ко всем работам Шишкина. Вот «Лесные дали», своего рода картина-символ безграничных богатств Родины. В эту картину стоит взглянуть внимательней. Перед нами панорама вятских лесов, утопающих в голубоватой дымке. Справа – слегка наклонившаяся сосна, возле которой лежат две каменные глыбы. В глубине виден дикий девственный лес во всем богатстве своего растительного мира. Плывут по небу лёгкие облака, отражаясь в зеркальной глади реки. И словно песня звучит над всем этим раздольем и великолепием. Ощущение праздника передаёт всё: игра света и цвета, блики, тени, общий тон картины. Она словно переполнена интересными деталями и ассоциациями.

**19 слайд - «Среди долины ровныя».**

Задушевно, лирично это полотно, названием которого стала строка такой же задушевной песни. Русское раздолье. Широко раскинувшаяся степь, чередующиеся освещенные и затемнённые пространства, засохшие стебли на тропе. И это всё выступает фоном для величественного дерева. Шишкин любил изображать именно это дерево. Дуб в народной традиции является богатырём, символом стойкости, силы, благородства.

**20 слайд - «Дубы»**

**21 слайд - «Дубки»,**

**22 слайд - «Дождь в дубовом лесу»,**

**23 слайд - «Дубовая роща».**

Другое любимейшее художником дерево – сосна. На полотнах Шишкина сосны встречаются очень часто. Связано это не только с тем, что в русском пейзаже это дерево встречается очень часто. Сосна – дерево, исполненное особого очарования. У неё бывает очень оригинальный силуэт. Сосновые стволы из-за характерной разноцветности создают даже в мрачную погоду иллюзию игры солнечного света.

**24 слайд - «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии»,**

**25 слайд - «Рожь»,**

**26 слайд - «Утро в сосновом лесу»,**

**27 слайд - «Корабельная роща»,**

Звание профессора Шишкин получил за картину «Лесная глушь». Как и настоящий лес, этот пейзаж раскрывается постепенно. Зрителю невозможно увидеть всё сразу – настолько здесь много деталей. Если всматриваться долго и внимательно, то глаз зрителя заметит лисицу и улетающую от неё уточку. Критик Василий Михеев удивительно точно написал про картину «Лесная глушь».

**28 слайд - «Лесная глушь».**

«Быть может, сам этот северный «дремучий лес» менее настраивает душу на лирический порыв, чем море; быть может, бесконечно богатый и разнообразный в своих подробностях, он под тенью своих ветвей так манит к здоровому, спокойному созерцанию его тайн, что личность его созерцателя постепенно исчезает, и только природа леса охватывает всецело художника».

**29 слайд — «Первый снег»,**

**30 слайд - «На севере диком...»,**

**31 слайд - «Зима».**

Зимний пейзаж является значительно более редким. Но мастерство Шишкина позволило ему создать не одну такую картину. Картина «Зима» оставляет ощущение скованностью морозом, а погружённость в тень основного лесного массива сочетается с освещенной солнечным лучом небольшой полянкой. Она очерчена розоватым цветом. От этих проблесков снег на земле и ветвях сосен кажется сверкающе голубым. Птичка на ветке огромного дерева делает картину живой. Талант Шишкина в том и проявился, что особое атмосферное состояние зимнего леса ему удалось создать при ограниченном использовании цвета, обыгрывая полутона. Только большим художникам доступно такое.

**32 слайд -** Но сколь бы ни был велик творец, его жизнь не складывается только из творчества. Жизнь имеет свою житейскую канву. И у Шишкина создание прекрасных полотен происходило на фоне житейских событий. К сожалению, не только счастливых.

**33 слайд -** Ивану Ивановичу Шишкину было 42 года, когда умерла его жена Евгения Васильева, сестра художника Фёдора Васильева. Чуть позже

умер их сын. Второй женой Шишкина стала талантливая художница Ольга Лагода. Ольга умерла через год после свадьбы. И эта утрата стала причиной тяжелой душевной драмы. Когда страдание становилось невыносимым, Шишкин с друзьями из училища живописи и ваяния уезжал в деревню. Художник пил, стараясь избавиться от душевной боли. Но побеждала сильная натура, он брал себя в руки и снова рисовал. Поразительно, как в таких драматических обстоятельствах создавались шедевры!

Иван Иванович Шишкин и умер за мольбертом, работая над картиной «Лесное царство». Виктор Васнецов писал когда-то Шишкину: «Корни наши так высоко и накрепко вросли в почву родного искусства, что их никем и никогда оттуда не выкорчевать». Время показало правоту этих слов. И сегодня полотна Шишкина способны вызывать у зрителей сильные эмоции. Целостное ощущение мира природы, любовь и преклонение перед ним нельзя смешивать с копированием. У Шишкина ценнейшим качеством живописи является глубочайшее проникновение в душу пейзажа. В его полотнах зритель находит ошеломляющую открытость и обезоруживающую откровенность, с которой переданы и неброская прелесть русской природы, и любовь автора к Родине.

**34 слайд – «Соотнесите».**

**Ответ:** «рожь» - № 4

«В полдень в окрестностях Москвы» - № 3

«Корабельная роща» - № 1

«Среди долины ровныя...» - № 5

«На севере диком» - № 6

«Зима» - № 2

**35 слайд – «Синквейн»**

**1 вариант:**

Шишкин

Талантливый, великий

Рисует, пишет, олицетворяет

Певец русского леса

Художник

**2 вариант:**

Поле

Русское, бескрайнее

Колышется, раскинулось, возвышается

Величие русской земли

Шишкин