Урок-экскурсия: «В гостях у Ивана Ивановича Шишкина»

Кузнецова В.А.,

преподаватель МБУ ДО

«Пролетарская ДШИ»

п. Пролетарский,

Ракитянский район

Ход урока

I. Организация учащихся

II. Сообщение темы

Ребята, сегодня на уроке мы познакомимся поближе с творчеством знаменитого русского, художника крупнейшего пейзажиста XIX века. Он умел разговаривать с деревьями и облаками, слышал, как растет трава, умел показать, что красота есть везде, даже в обычной луже, в которой отражается солнце.

На его картинах шумят сосновые рощи, волнуется золотистая рожь, шелестят листвой могучие дубы. Этот художник очень любил природу, свою Родину.

Именно глубокая любовь к Родине стала направляющей силой его творчества – всю жизнь мастер воспевал величество и красоту отечественной природы. Талант открыл новую эпоху русского пейзажа, его полотна по праву в одном ряду с шедеврами мирового искусства.

У. – Вы наверное догадались, о ком я говорю?

– *(Ответы детей)* – О Шишкине.

У. – А может быть кто-то из вас уже знаком с его картинами?

– *(Ответ детей)*– Да.

У. – А кто из вас знает, где хранятся картины?

– *(Ответ детей)* – В музее, картинной галерее.

У. Я предлагаю вам сегодня побыть в роли экскурсоводов и рассказать подробнее об этом замечательном мастере.

Итак, мы приглашаем всех в нашу виртуальную галерею… *(Рисунок1)*

Знакомство с биографией художника

Елабуга **-** провинциальный городок. Он будто спрятался в дремучих северных лесах. Синий сосновый бор, сплошной стеной стоящий по берегам Камы расступается, образуя плавный полукруг. Природа, как по заказу, создала для небольшого городка прекрасный пейзаж. Здесь, 13 (25) января 1832 года в купеческой семье родился великий русский художник Иван Иванович Шишкин.

Впечатлительный, любознательный, одаренный мальчик нашел незаменимого друга в своем отце. Небогатый купец, Иван Васильевич Шишкин был человеком разносторонних знаний. Интерес к старине, природе, к чтению книг он прививал и сыну, поощряя в мальчике любовь к рисованию, пробудившуюся очень рано.

Вокруг, сколько хватало глаз, стояли леса, и мальчик Ваня любил бродить по запутанным тропам и чащобам. Рисовать он начал с малых лет – то мелом, то углем на стенах, дверях и заборах. За это соседи прозвали его «мазилкой». Учился Иван в уездном (районном) училище, а затем в 1-й Казанской гимназии. С каждым годом росла в нём страсть к рисованию и живописи, и, наконец, мечта юноши сбылась: он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а через четыре года – в петербургскую Академию художеств.

За время учения Шишкин получил все награды, какие присуждались здесь за успехи. А по окончании академии был удостоен золотой медали. Это давало право на заграничную командировку. Но художник не торопится с выездом: лесная Елабуга ему милее всех чужедальних стран. Только через два года Иван Шишкин едет в Германию и Швейцарию. Он тоскует здесь по родной стороне, по русским дубравам и рощам.

С радостью вернулся он в Россию и принялся за любимую работу. Иван Иванович получил уже звание академика. Талант художника развернулся в полную силу. Одна за другой появляются картины. О чём они – видно из названий: «Дубовая роща», «Лесной ручей», «Лесная глушь», «Сосновый бор», «Корабельная роща». Лес, лес и еще раз лес… Друзья в шутку прозвали Шишкина «лесовиком», а в журналах и газетах писали о нём – «царь леса».

В Вятской губернии, где прошло детство художника, леса занимали две трети площади. Мальчиком Шишкин целые дни бродил один по лесному царству. Может быть, создавая картину «Дети в лесу», художник вспоминал своё детство? Став взрослым, он возводил на холстах громады соснового бора, утверждал могущество дубов – и страдал, когда кто-нибудь нечаянно наступал при нём на цветок ромашки. Виктор Михайлович Васнецов писал Шишкину: «Корни ваши так глубоко и накрепко вросли в почву родного искусства, что их никогда и ничем оттуда не выкорчевать!»

В 1868 году в Петербургской Академии Иван Шишкин выставляет произведения «Сосновый бор» и «Чем на мост нам идти, поищем лучше броду», за которые Совет Академии присуждает ему звание академика. А в 1873 году Иван Шишкин становится профессором пейзажной живописи.

Ребята, перед нами репродукция одной из первых известных картин «Рубка леса». Эта картина была написана в 1867 году.

На переднем плане – пень и ствол только что поваленного дровосеками могучего дерева. Целый ряд тщательно выписанных растений дает представление обо всем, что можно встретить в наших лесах в летнюю пору. Каждая былинка и цветок, мягкость мхов – все узнаваемо, почти осязаемо. Полотно «Рубка леса» – не просто повествование о красоте русской природы. Перед глазами зрителя рассказ из жизни лесорубов. Вечереет. Работа заканчивается, готовится незатейливый ужин. Но свежесрубленные и поваленные стволы деревьев никого не оставляют равнодушными. Лес замер в беспокойном ожидании следующего дня. Многочисленные детали, которых много в картине, удерживают внимание, заставляют разглядывать ее, погружаться в тревожную атмосферу леса.

Резкий контраст между гармоничной жизнью мудрого старого леса и грубым, разрушительным вмешательством в нее человека наводит на грустное размышление о беззащитности окружающей нас природы.

Иван Шишкин первым в пейзажной живописи в художественной форме остро поставил вопрос о сохранении природы в России.

После произведения «Рубка леса», будет написано еще не одно гениальное полотно, но именно эта картина стала своеобразной визитной карточкой художника. Это произведение всем известно – «Утро в сосновом лесу». Давайте рассмотрим её.

Ранним утром в чаще леса резвятся три медвежонка. Рядом – мама-медведица. (Шишкин никогда не рисовал животных, и поэтому изобразить мишек помог, художник Константин Савицкий – его друг). Тихо вокруг, природа только-только пробуждается ото сна и оживает под первыми лучами солнца. Первые лучи тронули золотом шероховатость коры, зелень хвои. Утренний туман медленно тает.

Далеко глухие места от человеческого жилья. Наверное, никто не заходит сюда, не тревожит лесное царство. Привольно здесь и зверю, и птице! Жизнь идёт по своим лесным законам. Только от бурь да от времени гибнут старые деревья. А на их месте вырастает молодая поросль. Вот об этой нетронутой красоте леса рассказал нам художник кистью и красками.

Ребята может вы знаете стихотворения о лесе. Кто прочитает нам…

Лес только что проснулся утром рано…
Еще лежит в низинах сизый пар,
Но солнце встало: утренний пожар
Заполыхал в вершинах рдяно.

Студеный воздух тих и дышит пряно
Смолой, грибами. Бор дремучий стар:
Завален буреломом ветхий яр,
Зарос малинником откос поляны.

Какая тишь! Лишь робкий дятла стук
В ветвях сосны высокой медвежонка
Насторожиться заставляет вдруг.

Но зря он слух свой напрягает тонкий,
Встав на дыбы, его спокойна мать;
И братьям любо на стволе играть.

Следующая работа мастера «Сосновый бор», поражает точной передачей природы и яркостью красок. Художник шёл в ногу со временем. Когда процесс фотографирования и изготовления снимков стал более доступен для широкой публики, он приобрёл фотоаппарат и стал активно использовать фотографию в работе. Фотография помогала художнику работать зимой, когда не было возможности писать пейзажи с натуры.

Вот он, лес исконно русский, –
Величавый, вековой,
С полосой тропинки узкой
И опушкой моховой.

Доросли до небосвода
Сосны мачтовой длины,
И морей глубоких воды
Им вдали с высот видны.

Ну, а мелкая запруда,
Тонкий спичечный забор
Не заметны им оттуда –
Так велик сосновый бор!

Картина «Дубы»

Картина «Дубы» — один из самых знаменитых пейзажей И. И. Шишкина. Полотно было написано в 1887 году парке Дубки недалеко от Петербурга. Этот холст – превосходный образец пленэрной живописи, которой живописец в те годы был очень увлечен. Именно в процессе прямого общения с природой он постигал ее тайны и учился мастерству.

Дубы и сосны – эти деревья более других любил рисовать Шишкин. Художник признавался, что сосны нравились ему своим изяществом, а дубы – мощью, заключенной в них.

Это полотно, как и многие другие произведения И. И. Шишкина, показывает, какими содержательными и волнующими могут быть окружающие нас пейзажи. Художник учит всех нас не просто любить родную природу, но и глубоко ее чувствовать.

«Корабельная роща»

«Корабельная роща» — последняя законченная картина Шишкина, своеобразное творческое завещание. Поэтому она менее детализирована, наполнена символизмом и многозначностью. Создана «Корабельная роща» в 1898 году, в год смерти своего создателя. Работа над ней длилась около 3-х лет – первые наброски сделаны в 1895-м году. Эту картину Шишкин писал в родной художнику Вятской губернии, она воплощает его детские впечатления. В основу ее легли отдельные этюды родных для Шишкина Камских лесов. Установлено, что «Корабельная роща» изображает сосновый бор, раскинувшийся на северо-западе от Елабуги.

В центре первого плана композиции «Корабельная роща» ставит овраг, вдоль которого протянуто хрупкое ограждение из веток – ветхий, едва заметный признак цивилизации, наступающей на эти леса. Верхушки самых больших сосен уходят далеко в небо – картина их не вмещает. Молодая поросль скромно приникла с старым стволам, как бы пытаясь вытянуться вслед за ними.

На переднем плане ослепительно светит солнце, но позади – непроглядная мгла, над которой собираются синие тучи. «Корабельная роща» была представлена впервые на 26-й выставке передвижников, проходившей в феврале-марте 1898 году и имела огромный успех как у знатоков, так и у массовой аудитории.

Плескалось солнце в ручейке, тонуло в иле,
Шагали сосны вглубь холста и уходили,
Металось эхо между сосен, хохотало -
Верхушкам места на картине не хватало!

Струился свет по обгоревшим грубым веткам -
И ёлкам колким, молодым, досталось света.
А ломкий мостик побежал вперед и замер:
Среди реки лежал и думу думал камень.

Горячий воздух огибал стволы деревьев…

И долго длилось, сотни лет, одно мгновенье:
В нем корабельной рощи день наполнен снами –
Как уходили сосны вдаль под парусами

«На севере диком»

В безграничной северной тьме среди снега и льда на скованном морозом утёсе возвышается заснеженная сосна. Она производит впечатление мощного дерева, мудро пережидающего суровый холод и уверенного в будущем тепле и ласке от природы. Пышные ветви дерева укутаны снегом и покорно опущены вниз. Но эта податливость не умаляет величия исполина – ствол его упрям, корни цепки, отчего дерево кажется вечным.

А вокруг сине-голубое безмолвие и ледяная бездна. Чернота бесконечности и неизвестности вдали в нижней части картины, та же необъятность в загадочных небесах, заснеженный утёс с пугающим обрывом в ущелье.

Холод, равнодушие, вселенское одиночество – вот настроения полотна, созерцание которого наряду с восторгом от безмолвной и завораживающей красоты вызывает грусть и острое желание тепла и участливого общения. Представляется, что всё живое погибло, оно не в силах существовать в подобных условиях. Так бывает и в жизни людей, когда кажется, что нет выхода, и всё потеряно. Но сосна недаром символ жизненной силы и мужества. Она, живая и могучая, вселяет уверенность, что всё пройдёт, надо только потерпеть. Не отступать и не сдаваться – вот настоящий, убедительный и волевой посыл сосны, главной героини картины.

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растёт.

«Рожь»

Эта картинастала одним из самых известных произведений И.Шишкина – картина, которая принесла ему славу подлинного народного художника. Она была выставлена на шестой выставке передвижников и сразу привлекла к себе внимание. Здесь Шишкин нашел то, что искал долгие годы.

Художник показывает бескрайние просторы русской земли. Дорога, уходящая вдаль, подчёркивает безграничность поля, величие труда человека, вырастившего это огромное море хлеба. На переднем плане – спелые, сочные колосья, гнущиеся под тяжестью созревших зёрен. Вдалеке – мощные сосны, зелень которых удивительно сочетается с золотисто-жёлтым цветом ржи. Вся даль погружена в марево жаркого летнего дня. Художник как бы говорит нам: «Вот она, наша Россия, широкая, раздольная. Как не любить её?»

Картина И.И. Шишкина «Рожь» стала своего рода символом, воплощением русского национального пейзажа. Это одно из лучших и наиболее зрелых произведений художника, которого И.Н. Крамской называл «верстовым столбом в развитии русской пейзажа, человеком-школой», а его современник, художественный критик В.В. Стасов считал, что русская природа у Шишкина – это природа, предназначенная для богатырского народа. Сам Шишкин несколькими словами описал свою картину: «Раздолье. Простор. Угодье, рожь. Божия благодать. Русское богатство».

Море ржи золотистых колосьев,
Уходящие в даль небеса...
Скоро, скоро объявится Осень —
Пожелтеют деревья, леса.

А пока — как на море волненье:
Тёплый ветер охотно шалит,
И на Праздник Святого Успенья
Нам погоду святую дарит.

Кто ещё из художников русских
Смог чудесное в том увидать,
Как средь поля на просеке узкой
Исполины несут свою стать?!

Разве в жизни такое бывает,
Что во ржи — сосны молча стоят?!
И душа так светло замирает,
От дерев, что построены в ряд.

Шишкин — Мастер, художник отменный,
Захотел символ русский создать,
Чтоб Россию ты смог непременно
Чутким глазом с улыбкой узнать...

В шутливой анкете, предложенной друзьями И.И. Шишкину, на вопрос «Мой девиз?» художник написал: «Да здравствует Россия!» Россия была для него любимой родиной, неповторимой, могучей и прекрасной. Он не уставал писать её леса, поля и небо. Ей он преданно служил до последнего своего часа. 8 (20) марта 1898 года он скончался в своей мастерской за мольбертом, на котором стояла новая, только что начатая картина «Лесное царство».

Итак, подводя итог нашего урока хочется отметить, что творчество художника – это прежде всего работа, настойчивая и каждодневная.

Не только деревья, речки, небеса, цветы, травы видим мы на картинах художника. В каждой из этих картин перед нами открывается душа художника, его внутренний мир, потому что, постоянно наблюдая и изучая природу, истинный художник старается уловить в ее жизни мгновение наиболее близкое и дорогое его сердцу, наиболее полно выражающее его чувства. И когда мы всматриваемся в полотно, написанное рукой большого мастера, то нам невольно передается то светлая радость, то затаенная грусть, то тревога, которые вложил в свою работу художник. И в этом заключается радость, которую приносит нам встреча с живописью. Вы согласны со мной?

– Что из сегодняшнего урока вам особенно запомнилось?

– Кто бы хотел поделиться своими впечатлениями?

– Кому из вас захотелось посетить музей?

- Какие произведения художника вам запомнились?

Урок окочен...