

Подготовила: Рощупкина
Маргарита Александровна

«Прелестной юности чистейший образец...»

Женские портреты кисти Народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова

Настоящие жемчужины коллекции Московской Государственной картинной галереи Народного художника СССР А.М. Шилова – женские портреты художника. Прекрасные и очаровательные образы молодых женщин представлены на выставке «Прелестной юности чистейший образец...».

Многие столетия таинственная притягательность мира женственности вдохновляет мастеров на создание бессмертных творений, вошедших в сокровищницу мирового искусства. В своих произведениях Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов увековечивает неповторимую женскую красоту, воспеваешь подлинную женственность, нежность и одухотворенность. Образы женщин кисти Александра Шилова несут в себе поэтический идеал гармонии внутреннего мира и внешнего облика. Красоту, нежность и духовную чистоту излучает невеста на картине «Перед венчанием». Атмосферой материнской любви и заботы дышит пастельное полотно «Счастье», на котором изображена прекрасная молодая женщина с ребенком.

«Когда я пишу женщину, я одеваю ее иначе, и все заложенные в ней природные качества оживают. Меняется не просто внешний облик. Меняется внутреннее ощущение, и она преобразуется совершенно», – говорит Александр Шилов. На портретах «Сонеты Петрарки (Анастасия Дутикова)», «Маша Петренко» мастер переносит наших современниц из обыденной действительности в другую эпоху, в атмосферу пленяющей грации и лирической гармонии. Полотна художника воплощают лучшие традиции классического реалистического искусства.

«Сонеты Петрарки (Анастасия Дутикова)». 2007 г. Холст, масло.

Мотивами эпохи итальянского Ренессанса звучит картина Александра Шилова «Сонеты Петрарки (Анастасия Дутикова)». Она направляет нас к творчеству величайшего поэта XIV века Франческо Петрарки, который в 366 сонетах воспел прекрасную Лауру – идеал красоты и женственности. На полотне Александра Шилова мы видим пленительный образ молодой женщины: светлая кожа, золотистые волосы, тонкие брови, серые глаза и изящная шея. Всё в ней преисполнено нежности, внутреннего достоинства и гармонии. Элементы картины подчеркивают предназначение женщины: старинный барельеф Мадонны с младенцем указывает на радость и сокровенность материнства, резной крест с распятием Христа – на жертвенность и всепрощение, фиалки символизируют душевную чистоту и непорочность. Художник создает образ вневременной красоты и истинной женственности.

«Маша Петренко». 2003 г. Холст, масло.

Глядя на картину Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова «Маша Петренко», мы снова погружаемся в атмосферу далекого прошлого. Образ молодой современницы пленяет удивительной поэтичностью, необыкновенной мягкостью черт лица, внутренней гармонией. Локоны героини собраны в классическую прическу, бордовое платье свободного покроя, перехваченное красным шелковым поясом, подчеркивает изящную фигуру девушки. Художник приглашает нас совершить путешествие в другую эпоху. Прекрасный гобелен ручной работы, роскошное вольтеровское кресло, резная мебель из красного дерева и наряд юной героини создают атмосферу романтической эпохи. Одухотворенность и глубина образа, созданного мастером, впечатляют и вдохновляют нас.

«За монастырской стеной». 1991 г. Холст, масло.

Художнику интересны различные образы, типажи и характеры – ведь через них он рассказывает зрителям о судьбах своих героев. На полотне «За монастырской стеной» Александр Шилов создает чистый, лучезарный образ юности, терзаемый душевными сомнениями. Героиня картины изображена стоящей у окна, из которого льётся свет. Словно фиалка на окне, монахиня тянется к жизни. С глубочайшим сопереживанием и невероятным мастерством художник выражает терзания девушки. В её глазах ещё так мало смирения. Черты лица героини светятся молодостью, энергией жизни, но тёмные монашеские одежды призывают усмирить плоть и дух. Позади в бледном свете лампы виднеется образ ангела-хранителя – её утешителя и заступника.

Мы видим, что частью своего сердца юная монахиня ещё где-то в своей прежней, мирской жизни. Какой путь изберёт она для себя? Ведь совершая

такой серьёзный поступок, как монашеский постриг, никто заранее не знает, насколько тяжела жизнь за монастырской стеной.

«Маша Шилова». 1997 г. Холст, масло.

Зритель не может не заметить, с какой безграничной любовью, как бережно написаны портреты Маши Шиловой, дочери художника.

Перед нами портрет Маши, созданный в 1997 году. Глядя на работу, нам кажется, что Маша только что пришла с бала, небрежно уронив сумочку на стул. Позади девушки мы видим прекрасные белые лилии – символ чистоты,

невинности. На дальнем плане замечаем образ самого художника, который оказался здесь неслучайно, ведь он рассказывает нам об их родстве, единении близких душ. Зритель неизменно ощущает на картине диалог между родными людьми, между детьми и родителями.

Поразительно тонко Александр Шилов прописывает все детали произведения, в мельчайших подробностях передаёт нам атлас розового платья, с невероятным мастерством изображает кружево, мельчайшие бусины.

Художнику в данной работе удалось не просто с невероятной достоверностью передать нам детали внешности дочери, но и её особый тонкий внутренний мир – мир юной девушки. Высочайшее мастерство исполнения, тонкое очарование юности, чистота, романтическая одухотворенность и красота, созданного художником образа, завораживают зрителя.

«Счастье». 2019 г. Картон, пастель.

В своих произведениях Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов затрагивает тему материнства – вечную в мировом художественном искусстве и близкую каждому человеку.

Полотно «Счастье», посвященное таинству материнства, относится к серии картин, выполненных в редкой старинной технике пастели. Сюжет картины проникнут поэзией тихой, повседневной жизни, настроением спокойствия и уюта. Молодая мать держит на руках маленького ребенка. Теплый, ясный свет озаряет ее тонкое, мягко очерченное лицо с полуопущенным взором и едва уловимой улыбкой. Здесь нежность детского прикосновения, любовь и обожание своего малыша. За ними трепетно, с огромной добротой наблюдает пожилая женщина. Бабушка – близкий, родной человек, поддерживающий связь с детьми и внуками. Красота старости проявляется не во внешних признаках, а в мудрости, душевном богатстве, во внутреннем тепле, которым она согревает окружающих.

Мастер добивается необычайного красочного многообразия, мягкости и нежности глубоких насыщенных тонов. Чуткими пальцами художника передается мягкость золотистых детских волос, нежность чудной матовой кожи молодой матери, воздушность розовой ткани её пеньюара. Картина художника пленяет зрителя завораживающей проникновенностью и виртуозной техникой исполнения. Бесконечное очарование картины в том, что она воплощает прелесть и поэзию материнства.

«Где царствуют звуки (Юлия Волченкова)». 1996 г. Холст, масло.

На следующей картине «Где царствуют звуки (Юлия Волченкова)» перед нашим взором предстает женственная, одухотворённая, нежная девушка. Она мягко склоняет голову в нашу сторону, будто приглашая окунуться вместе с ней в удивительный мир музыки. Высочайшим уровнем живописного мастерства отличается полотно мастера. Выразительный ритм переливающихся складок атласного светло-фиолетового платья, сама поза девушки, непринужденно откинувшейся на спинку резного кресла, легкое движение головы, обрамленной золотистыми волнами волос, создают нежный и изящный образ, ассоциирующийся с изысканным букетом цветов, стоящим в прозрачной вазе на круглом столике.

Как отмечает сам Александр Шилов: «В моих женских образах звучит ностальгия по настоящей женщине». Полотно «Где царствуют звуки» выражает эту ностальгию мастера и воплощает идеал красоты, таланта и пленительной женственности.

«Полина Серова». 1994 г. Бумага, пастель.

Коллекцию женских образов дополняет камерный портрет Полины Серовой, выполненный мастером в технике пастели, который передает трепетное обаяние и прелесть юности. Зрителя пленяет природная красота девушки: шелковистость светло-русых волос, нежность матовой кожи и сияние голубых глаз, которое подчеркивает платье небесного оттенка. Лаконичность фона позволяет сосредоточить всё наше внимание на героине портрета. Александр Шилов с необыкновенной глубиной отобразил тонкость и неподдельную открытость натуры юной девушки. Художник раскрывает такие черты характера героини, как непосредственность, доверчивость и искренность. Нас завораживает красота, светящаяся изнутри, которая озаряет мир добром, возвышает самого человека и укрепляет веру в будущее.

«Перед венчанием». 1997 г. Холст, масло.

Картина Народного художника СССР Александра Шилова «Перед венчанием» полна глубокого смысла в сочетании с высокой техникой живописного мастерства. Художник обладает даром – оставаясь верным внешнему сходству, он схватывает сиюминутное, ускользящее состояние человека, одновременно постигая глубину его характера. Образ невесты выдает минуты смятения и тревоги перед самым важным моментом ее жизни.

Мастер выстраивает композицию этого полотна по принципу противопоставления двух женских образов: молодой и красивой девушки, невесты и пожилой женщины, осеняющей себя крестом. Две земные женщины стоят у образа Богородицы с младенцем, они олицетворяют собой начало и конец земного пути. Художник размышляет о судьбе женщины и ее предназначении.

«Ревнивый ворон». 2019 г. Картон, пастель.

На протяжении всей истории человечества величайшие художники воспевали красоту обнаженного тела. Красота – созидательное начало, создающее гармонию, и вершиной этой красоты и гармонии всегда являлась обнаженная женщина.

Работа Александра Шилова «Ревнивый ворон» продолжает серию картин, выполненных в сложной старинной технике пастели. Перед нами юная прекрасная девушка, бесстрашно играющая с черной змеей. Сколько грации и свободы в позе героини! Великолепное владение техникой пастели позволило художнику удивительно живо и проникновенно передать прелесть и красоту обнаженной женской натуры. Изображение обнаженной натуры требует от художника особого умения, владения композицией, перспективой и знания пластической анатомии. Мастером виртуозно переданы мягкость золотистых волос и шелковистость белоснежной кожи девушки, тончайшие переливы синего бархата. На полотнах Александра Шилова обнаженная натура

приобретает особенную красоту. В этой картине звучит тема женственности, нежности, совершенства.

«Летним утром». 2019 г. Холст, масло.

В картине «Летним утром» Народный художник СССР Александр Шилов запечатлел неуловимый момент жизни – радостное начало ясного летнего дня. Вся природа оживает с первыми лучами солнца, на траве виднеются капли росы, переливаясь всеми лучами радости, беззаботно щебечут птицы. Зрителя завораживает переданная вдохновенной кистью художника дивная красота старинного сада, полного благоуханных летних цветов и трав, загадочной игры солнечного света и тени. Два каменных льва охраняют покой большого дома. На переднем плане скульптура трогательного амура, поддерживающего вазу с яркими цветами. Светловолосая девушка в воздушном нежно-розовом платье тянется полить водой прекрасные цветы. Юность – это удивительная, самобытная, неповторимая пора жизни. Неотразимая прелесть и очарование героини гармонично сочетаются с окружающей её природой. Каждое произведение Александра Шилова отмечено особой душевной тонкостью, глубоким психологизмом, высоким живописным мастерством.