

«Святым огнем любви согреты»

Тема семейных отношений в творчестве Народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова

На картинах Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова, как и в жизни, судьбы многих людей неразрывно связаны семейными узами. В творчестве мастера существует серия работ, раскрывающая нам образы самых близких ему людей: мамы, бабушки, дочери. Эти полотна, несомненно, обращают на себя внимание зрителя: с такой любовью и трепетом, преданностью и уважением они написаны. Особой атмосферой душевной теплоты и крепкой семейной любви наполнена картина «Святым огнем любви согреты» (2019 г.). Образ этой пожилой пары, запечатленный художником, воплощает истинную мудрость, гармонию и благородство. Необыкновенно трогательно и нежно звучит тема материнства в произведении Александра Шилова «Счастье» (2019 г.). Эта картина относится к серии работ, выполненных в сложнейшей старинной технике пастели. Она проникнута поэзией тихой, повседневной жизни, настроением спокойствия и уюта. Благодаря таланту и мастерству художника, мы можем разделить с героями картины сакральный момент, наполнив душу любовью счастливого мгновения – чуда новой жизни. Произведения Александра Шилова также знакомят зрителей с семейными историями творческих союзов: знаменитого оперного певца С.Я. Лемешева и его жены В.Н. Кудрявцевой-Лемешевой; народного артиста России, пианиста Д.М. Лернера и его супруги Галины Павловны.

Моя мама. 1974 г. Бумага, пастель.

«Моя мама» – так трогательно и нежно называет свою работу Александр Шилов. Людмила Сергеевна Шилова в тяжелые послевоенные годы одна растила троих детей, стараясь вложить в них духовное начало. Именно мама привила сыну любовь к искусству. Она привела тогда ещё совсем юного мальчика в Третьяковскую галерею. Это был первый музей, который посетил Александр Шилов. Увидев работы великих мастеров Брюллова, Левицкого, Репина, он был поражён и понял, что хочет связать свою жизнь с искусством.

Неисчерпаемое чувство благодарности и любви художника к матери передались на картине: особенно нежно написано выражение лица Людмилы Сергеевны, чьи глаза согревают своей добротой. На ней любимое пальто, подаренное юным Александром Шиловым на первую зарплату. Будучи вчерашним студентом, художник уже мастерски владеет техникой пастели: мы можем ощутить густой мех воротника, теплоту шерстяного платка, который словно обнимает маму. Портрет Людмилы Сергеевны сочетает в себе атмосферу морозной зимы и мягкой теплоты.

Моя бабушка. 1977 г. Холст, масло.

С портрета «Моя бабушка» началась серия работ Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилов, посвящённая старшему поколению. В семье художника детей воспитывали мама и бабушки, посвящая этому всю свою жизнь и силы. И именно из его детства, воспитания и примера родных женщин и идёт то характерное для художника чувство уважения и любви к старшим, которое отразилось в его картинах.

Молодой живописец долго уговаривал любимую бабушку позировать для портрета, но, будучи женщиной крайне скромной, та отказывалась. Однако Александр Шилов знал, что хочет изобразить гораздо больше, чем просто внешность: он жаждал показать душу – бесконечно добрую, родную, сотканную из труда и самопожертвования. Молодой художник всё же уговорил бабушку надеть своё самое нарядное платье и сесть в кресло – скромное черное платье оказалось лучшим в гардеробе пожилой женщины.

Удивительно тонкий, чуткий образ кроткой и мудрой пожилой женщины, отдавшей всю свою жизнь семье, рассказывает нам не только о семье самого художника, он говорит нам о целом поколении. Самые тёплые воспоминания возникают у каждого при взгляде на полотно. В ней что-то родное, образ бабушки Александра Шилова так похож на нашу бабушку. Не внешне, а именно неповторимым и непередаваемо добрым взглядом, бесчисленными морщинками, ласковыми руками, поразительной чуткостью. Это посвящение

тем бабушкам, матерям и сестрам, что способны на безусловную, жертвенную любовь – настоящим женщинам.

Машенька Шилова. 1983 г. Бумага, пастель.

Особенным чувством отцовской гордости и родительской любви отмечен портрет Машеньки Шиловой.

Перед нами образ ребенка: мы видим доверчивое лицо, голубые глаза, лёгкий румянец, мягкие волосы, нежные переливы складок платья. С безграничной любовью держит она в руках мишку. Художник так искусно и реалистично передаёт мягкость игрушки, что мы практически чувствуем её, кажется, можем прикоснуться.

Техника пастели позволяет художнику передать светлый, по-детски доверчивый образ девочки и мир, который её окружает, перенося нас в волшебную сказку детства. Александр Шилов показывает нам само олицетворение детства, озаряющее нас своей безграничной любовью и чистотой. Нас завораживает цветовое решение, которое использует художник: оттенки небесно-голубого, светло-жёлтого, персикового. Нежное лицо,

свободно спадающие мягкие русые волосы, безмятежность и открытость голубых глаз создают образ дитя, окружённого любовью и заботой.

Автопортрет с дочерью Машей. 1985 г. Холст, масло.

Продолжает тему диалога родных душ в творчестве Александра Шилова «Автопортрет с дочерью Машей», который стал эмблемой, символом нашей Галереи.

На картине перед нами два образа, два родных человека: художник вместе с дочерью Машенькой, которой на портрете 5 лет. Зрители замечают детское, нежное лицо девочки, её заинтересованный взгляд, устремлённый на альбом в руках художника. Мы видим беспредельную любовь к своему отцу и к делу его жизни. Присутствие маленькой девочки наполняет автопортрет теплотой и лиризмом, раскрывая новые грани личности художника: не только непревзойденного мастера, но и внимательного, заботливого отца.

Лицо мастера неизменно серьезно. Его взгляд целеустремлённый, строгий, требовательный к самому себе. Через его образ мы видим его упорство в достижении поставленных целей, сосредоточенность, серьёзность. Перед нами состоявшийся, признанный художник, ведь именно в 1985 году Александр Шилов удостоивается почётного звания Народный художник СССР.

Народный артист СССР С.Я. Лемешев. 1976 г. Холст, масло.

Сергей Яковлевич родился в деревне в Тверской области в бедной крестьянской семье. Он пел с самого детства, и судьба улыбнулась ему: его заметили, и он получил направление на учёбу в московскую консерваторию. Молодому певцу посчастливилось работать в оперной студии под руководством К.С. Станиславского. Дебют Лемешева состоялся в 1926 году, в Свердловском театре оперы и балета, год спустя он успешно исполнял сольные партии в русской опере при Китайско-восточной железной дороге в Харбине, а еще через два года судьба забросила молодого певца в Тбилиси.

С 1931 года вся его карьера сосредоточилась в Большом театре, солистом которого он был до 1965 года. Известность и зрительскую любовь Сергею Лемешеву принесла партия Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин». В 1972 году, в день своего 70-летия он вышел на сцену родного театра, чтобы вновь исполнить партию Ленского. «Ленский – не только моя самая любимая партия», – говорил Сергей Яковлевич, – но и моя путеводная звезда... Я пел ее всю жизнь». Наряду с партией Ленского, особенно ярко Лемешев был в ролях Берендея, Владимира Дубровского, Левко, Индийского гостя, Фауста, Герцога, Вертера. Он пел также в «Травиате», «Лакме», «Севильском цирюльнике», занимался оперной режиссурой. Искусство С.Я. Лемешева –

светлое, солнечное, жизнеутверждающее – пользовалось неизменным успехом. В нем была радость жизни и неунывающий оптимизм. Образ Сергея Яковлевича мастерски передан на портрете, созданным Народным художником СССР, академиком РАХ А.М. Шиловым.

**«И душа с душою говорит» (Певица В.Н. Кудрявцева-Лемешева). 2004 г.
Холст, масло.**

В 2004 году Александр Шилов написал портрет вдовы великого русского тенора Сергея Яковлевича Лемешева – Веры Николаевны Кудрявцевой-Лемешевой, которая также была талантливой оперной певицей, профессором консерватории. Зрителя завораживает одухотворенное, прекрасное лицо пожилой женщины, погруженной в воспоминания. Рядом на стене портрет мужа в роли Владимира Ленского, а на столике книга, написанная Верой Николаевной, «Рядом с Лемешевым». Благодаря опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин» они познакомились в 1946 году в Ленинграде. Молодая певица Вера Кудрявцева в постановке ленинградского оперного театра пела партию Татьяны, а Сергей Лемешев приезжал из Москвы исполнять партию Ленского. Рядом с портретом певицы в экспозиции Галереи представлен портрет народного артиста СССР С.Я. Лемешева, написанный мастером в 1976

году. Его подарила нашему музею Вера Николаевна, сказав: «Мы везде должны быть вместе».

«Тут не одно воспоминанье...» Народный артист России, пианист Д.М. Лернер с супругой Галиной Павловной. 2007 г. Холст, масло.

Продолжает тему портретной галереи деятелей культуры и искусства, созданной Александром Шиловым портрет всемирно известного пианиста Д.М. Лернера и его супруги Галины Павловны.

Вглядываясь в это полотно, в первую очередь обращаешь внимание на то спокойствие, уют, которые царят в картине. На первом плане мы видим самого пианиста. Кажется, он только что исполнял очередную сонату и остановился в задумчивости. Его ладонь еще застыла на клавишах рояля. Мы будто бы застали привычную картину жизни. Великий человек, умудренный сединой и грузом пережитых лет. Однако в этих глазах отсутствует разочарование и усталость, а есть лишь отпечаток долгой жизни, воплощенной в музыке. А было в этой жизни много того, что не забывается: годы неуголимого труда – 80 лет на сцене. Давиду Михайловичу 101 год, а он до сих пор дает более 20 концертов в год.

Д.М. Лернер был не только создателем ансамбля «Били, бьем и будем бить», который выступал для солдат, но и служил мичманом Тихоокеанского флота. После окончания войн Давид Михайлович работал со всеми солистами Большого театра, в числе которых М. Максакова и С. Лемешев – выдающиеся оперные певцы XX века.

«Святым огнём любви согреты...». 2019 г. Холст, масло.

Произведение Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова проникнуто особым теплым чувством к супружеской паре. Мы становимся свидетелями того, как встретились два сердца, две души в безмолвном диалоге о пережитом. Явно ощущается, что героев картины мастера связывает нечто большее, чем годы совместной жизни – что-то великое и большое. Кажется, в печальном, тихом взгляде пожилой женщины скользят воспоминания о счастливых мгновениях молодости. Она бережно касается своего мужа, доверяя ему самое дорогое и сокровенное. Образ этой пары как воплощение мудрости, гармонии и благородства. Полный внутреннего достоинства мужчина размышляет о жизни и творческом пути. На столе лежит музыкальный инструмент – скрипка.

Реалистичное воплощение образа и искусная передача тончайших внутренних переживаний героев делают эту картину подлинным шедевром

реалистического искусства. Камерность композиции помогает нам ощутить глубину образа. Художник дарит нам ощущение живого присутствия, кажется, словно мы сейчас услышим их голоса. Настолько реалистично, убедительно и точно мастер воссоздал атмосферу уюта в их доме, передал движение души героев. Невозможно остаться равнодушным глядя на это полотно. Сердце переполняют чувства. Неизвестно, сколько еще таких счастливых мгновений им суждено прожить вместе, но мы явно ощущаем, что пока сердца их будут биться, мелодия любви будет звучать, согревая их души святым огнем любви.

Счастье. 2019 г. Бумага, пастель.

Картина «Счастье» запечатлевает молодую маму с младенцем. Сюжет произведения 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.

«Это они защитили Родину!». 2013 г. Холст, масло.

Героев, изображённых на картине, художник встретил в небольшой деревне в Саратовской области. Любовь Ивановну Ключеву и Ивана Зиновьевича Куликова объединяет то, что они прожили долгую непростую жизнь, полную тяжелого непосильного труда и самоотверженных поступков.

Жизнь героини – это настоящий подвиг человеческой смелости и выдержки. В годы войны она была прожектористкой: каждую минуту рискуя своей жизнью, освещала вражеские самолеты, чтобы зенитчики их сбивали. А Иван Зиновьевич – бывший артиллерист, после войны работал колхозным механизатором, всю жизнь трудился в своей деревне.

На полотне художник раскрывает перед нами их обычный быт: деревенская изба, русская печка. Нельзя не заметить, сколько сочувствия, понимания и теплоты вкладывает художник при написании этих образов. В их взгляде не только вереница прожитых лет, но та доброта, тот свет, который они смогли пронести через всю свою жизнь, а в глазах читается самая достоверная история войны.