

Виртуальная тематическая экскурсия

«Пейзажи и натюрморты в творчестве Народного художника СССР, академика РАХ А. Шилова»

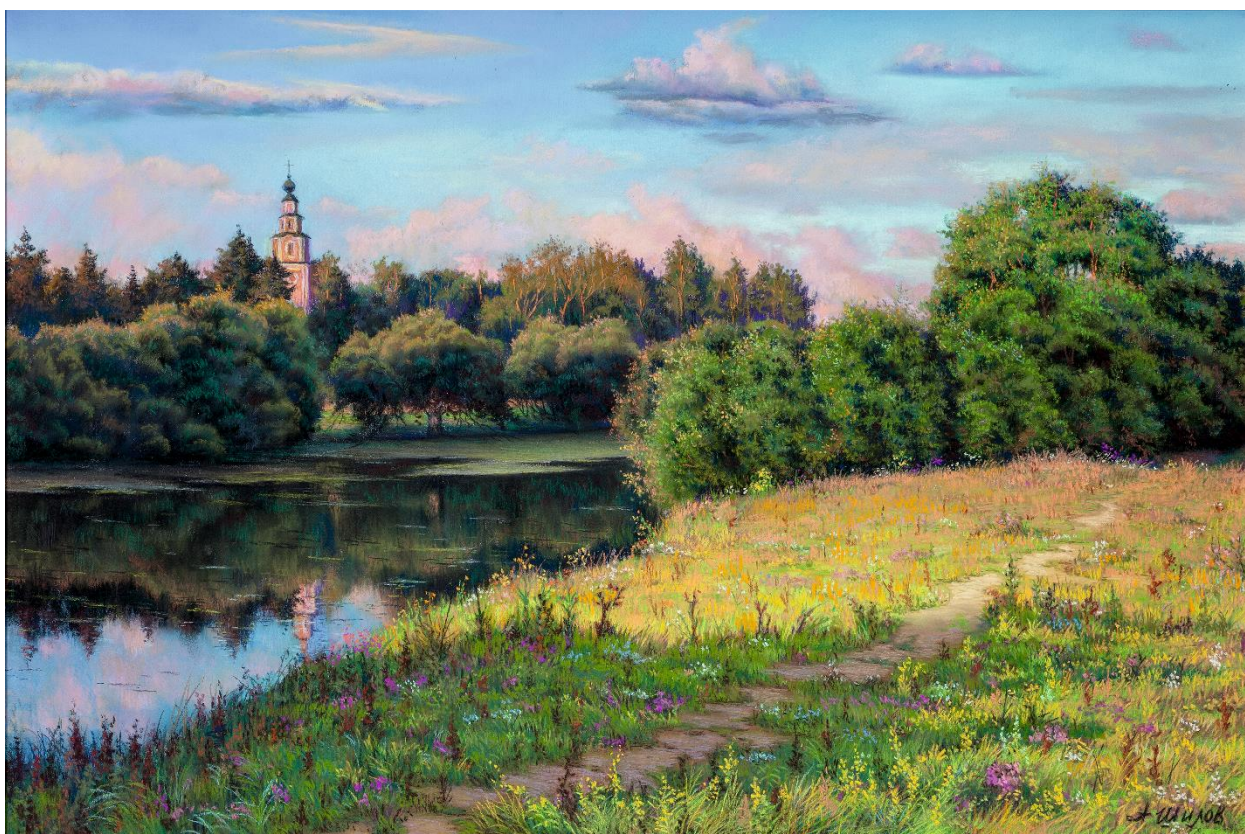
Гармонично вписываются в художественное повествование А. Шилова о Родине лирические пейзажи и натюрморты, словно пронизанные особым светом нежности и любви.

В жанре пейзажа А. Шилов продолжает традиции русской школы реалистической живописи.

Пейзаж отнюдь не такой простой и незамысловатый жанр, каким может показаться на первый взгляд. В рамках этого жанра художник бесконечно приближается к самой природе, к ее едва уловимым состояниям. Более того, пейзаж – это не слепое подражание и копирование, но вдумчивое осмысление, передача эмоционального состояния природы.

Пишет художник всегда на открытом воздухе, с натуры, в ней же и черпает вдохновение.

Виртуозное владение изобразительной грамотой и техникой рисования позволяет А. Шилову передавать всю полноту ощущений, когда забываешь, что перед тобой рукотворная картина, и лишь ловишь себя на мысли, как мог человек с помощью неодушевленной краски воплотить абсолютную реальность, передать природу предметов, создать иллюзию присутствия человека.

Конец августа. Уборы. Пастель 2015 г.

В произведении «Конец августа. Уборы» художник изображает прекрасный лирический пейзаж, выполненный в пастельной технике. Эта техника достаточно редко используется в настоящее время.

Работа мягкими палочками пастели, похожей на мел, требует шероховатого основания, для удержания красочного слоя. Начиная с 15 века, чтобы пастель не осыпалась, мастера использовали в качестве холста выделанную замшу. Но этот способ выработки материала был практически утерян и не дошел до наших дней. Поэтому, Александр Шилов для работы с пастелью выбрал такую основу как - наждачная бумага. В процессе работы мастер пальцами втирает порошок в шершавую основу. При работе в такой трудоемкой технике пальцы стираются в кровь за один сеанс. Но мы не видим так называемой «кухни» художника, а лишь наполненный теплым светом пейзаж.

Изображенный дивный уголок природы располагается в селе Уборы Московской области. На дальнем плане виднеется стройная церковь, отражающаяся в воде. Это вершина Спасского храма в стиле московского барокко.

В картине всё гармонично, природа тиха и безмятежна. Этого состояния мастер добивается с помощью изысканных градаций света. Благодаря мастерскому владению техникой пастели, автор передаёт нам ту гармонию, что испытывал при написании картины. Зритель может восхититься яркостью и насыщенностью цвета, реалистично написанной травой и цветами, отражением облаков в воде. Мы осязаем, с какой любовью было создано это произведение. Автор передал нам состояние конца лета, когда почти неуловимо в воздухе чувствуется приближение осени. Каждый пейзаж художника – это пейзаж-настроение, признание в любви к Родине.

Золотая осень. Уборы.1999

Неприметная природа подмосковных сел и деревень, но, сколько в ней души и истинной красоты!

Здесь мы видим удивительно яркий, насыщенный золотистыми красками осенний пейзаж. Глядя на него, становится совершенно ясно, почему художник назвал это полотно «Золотая осень»

Тихая заводь реки, в которой отражается лес, небо и облака. Зелень травы и яркие, освещенные солнцем пятна песка. Краски осени насыщены, красивы, гармоничны и сдержаны. Мы чувствуем немного грустное настроение, которое присуще природе в период увядания.

Особый колорит придает пейзажу храм, возвышающийся вдалеке и так гармонично стоящий среди густой рощи из красно-оранжевых деревьев. Простота в композиции, но завораживает своим колористическим богатством золотистых красок.

В этом полотне есть то, что отличает большого художника – умение в образе знакомом всем, показать что-то сиюминутное, что ускользнуло от других.

«Флоренция». 1979 г.

Камерный пейзаж «Флоренция», выполненный с натуры во время поездки художника в Италию, наполнен ясным ощущением гармонии и полноты бытия.

Флоренция, что в переводе означает «цветущая», занимает особое место в истории Италии, мировой культуре. Именно этот город считается местом, где началась эпоха Возрождения, и для многих выдающихся деятелей того периода, таких как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, она была родиной. Но не только поэтами и писателями славна Флоренция. Здесь работали великие живописцы и скульпторы Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи.

А. Шилов, как истинный живописец, продолжает классические традиции реалистического искусства, преклоняясь перед великим художественным наследием.

Флоренция, окутанная утренним туманом, предстаёт перед зрителями наполненной современным размеренным ритмом жизни и одновременно, словно овеяна романтикой ушедших эпох.

Прошлое и настоящее чудесным образом соединяет художник на одном полотне, а лирический пейзаж приобретает глубину философского осмысления устройства мира.

«Старая телега» 2014 г. Картон, пастель.

Небольшая пастельная работа продолжает серию полотен А. Шилова, посвященных скромной красоте родной земли. А. Шиллов видит красоту в обыденном, повседневном и переносит её на холст.

Картина «Старая телега» привлекает взгляды зрителей - незамысловатым по композиции сюжетом, простотой и безыскусностью. Освещенная солнцем поляна, старая телега и стог свежескошенной травы создают очаровательную игру света и тени.

Глядя на ясную поляну, появляется ощущение безмятежного покоя, который бывает вдали от суеты и постоянных забот. Здесь нет непосредственного присутствия человека, но мы ощущаем единение с природой.

Внимание художника к деталям, чуткая работа с композицией завораживает, превращая скромный пейзаж в настоящий образец подлинного реалистического искусства.

«Моя родня»2002, холст, масло.

Глубокий отклик, живое чувство сопричастности и сопереживания в творчестве А.М. Шилова вызывает такой жанр как натюрморт.

Как известно, с французского языка «натюрморт» переводится как «мертвая природа». К творчеству А. Шилова все же более подходит голландский перевод этого слова «тихая жизнь вещей».

Перед нами натюрморт, который особенно дорог сердцу художника. В нем сосредоточены образы самых близких автору людей- мамы и дочери.

А. Шилов пишет работу с особой нежностью, которая чувствуется буквально во всем – в выборе композиции, в мягком освещении, в старой потертой, но милой сердцу черно-белой фотографии. В женственном живописном образе Маши, портрет которой художник заключает в изящную овальную раму.

В центре композиции – беломраморная скульптура ангела, охраняющего покой милых и дорогих художнику героинь.

Скромные лиловые ирисы и сухой лепесток, упавший на стол, добавляют ноток щемящей тоски и печальных воспоминаний о былом.

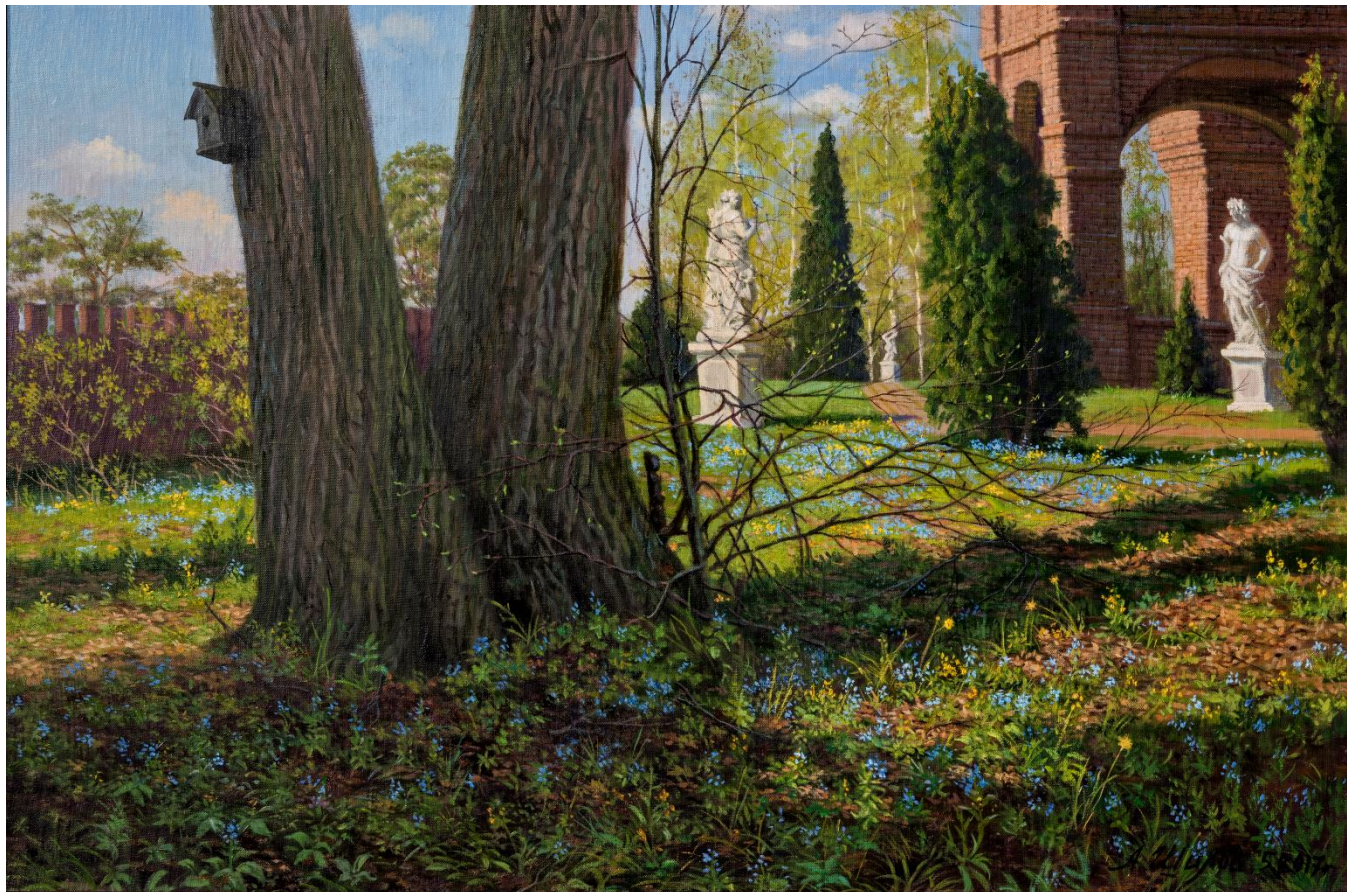

«Земля наша» 2012 г. Пастель, картон.

Как и в человеке, в природе А. Шилов видит душу. Природа России – удивительный дар. Один раз увидев, ее невозможно забыть. Трогая глубинные струны души мастера, она словно в зеркале, отражается в его произведениях.

Изображенные на картине «Земля наша» бархатные холмы, зарево заката, мокрые от росы полевые цветы, силуэт старушки, поднимающейся по холму, передают безмятежное настроение природы. Пейзаж словно пронизан тишиной. Но это не просто пейзаж, это образ всей нашей многострадальной родины

Главным героем в картине выступает сама земля. На переднем плане художник изображает ров- образ измученной стихиями, израненной войнами природы. Этим произведением художник рассказывает нам о нелегком прошлом российской земли. Картина «Земля наша» - это философское размышление художника над судьбой России, которая пережила многое, но сохранила главное-душу.

«Незабудки» 2017 г. Холст, масло.

«Незабудки» - так поэтично называет А. Шилов свое произведение. Эти цветы – одни из любимых цветов художника. «Люблю цветы скромные, тонкие, полевые. Те, в которых есть состояние души» – говорит А. Шилов.

Незабудки - символ вечной памяти и вечной любви, написаны художником очень хрупкими и нежными. Мощные стволы деревьев на переднем плане являют собой силу и мощь всего природного и незыблемого в мире.

Пейзаж дополняют классические скульптуры, которые словно погружают зрителя во вневременное пространство.

Глядя на этот пейзаж, зритель словно становится частью его и ощущает на себе теплоту летнего жаркого дня. На полотне художник соединил красоту, сотворенную человеком и красоту первозданной природы.

«На Пасху» 2016г. Холст, масло.

Расцвет русской пейзажной живописи связан с творчеством художников-передвижников начиная со вт. пол. 19 века. Именно тогда появилось понятие «пейзаж-настроение». В своем творчестве А. Шиллов часто обращается к этому жанру.

Светлый и полный радости пейзаж открывается перед нами на картине «На Пасху» Пасха – особый весенний праздник, исполненный прощения, веры и любви. Весна несет вместе с собой не только тепло, но и обновление всего живого

и человеческой души. Александр Шилов запечатлел на картине удивительное очарование этих дней.

Перед зрителем предстает уже знакомое по многим пейзажным работам художника Подмосковное село Уборы. Самая чистая красота - это красота родной земли.

А. Шилов глубоко и искренне любит природу родного края, чувствует и понимает её. В картинах мастера она подобно человеку бывает взволнованной, грустной, счастливой, но в самых разных своих проявлениях всегда прекрасна и неповторима.

За Веру. 2015 г. Холст, масло.

Тема духовности в творчестве А. Шилова, отражается не только в портретах, но и в лирико – философских натюрмортах. В основе каждого из них лежат извечные вопросы, которые человечество пронесит сквозь века.

На картине «За Веру» внимание зрителя сразу привлекает возвышенный образ Девы Марии. Руки ее скрещены в молитвенной позе, указывающей на просьбу о спасении души человеческой.

В этой работе А. Шилов создает сложную композицию, которая раскрывает тему, поднятую художником. Каждый из изображенных так или иначе пострадал за веру. Вдали, на фоне тревожного неба мы видим фигуру Распятого Христа, пожертвовавшего собой ради искупления грехов людей. Художник намеренно изображает фигуру Спасителя за пределами мастерской, олицетворяя этим страдание за все человечество.

Деревянное изображение головы святого Иоанна Предтечи, казненного за обличение грехов жестокого царя Ирода, и изображение апостола Петра, распятого на кресте, как и учитель, рассказывают нам о тех страданиях, которые они понесли за веру.

Самое светлое пространство в натюрморте занимает передний план, где изображено пасхальное яйцо и фигурка — ангела-это символ продолжения неугасимой веры, живущей уже несколько столетий в наших сердцах.

Бог искусств 2015 г. Холст, масло

Натюрморты Александра Шилова отличаются своим изяществом и сложностью композиции. На картине «Бог искусств» в центре полотна художник помещает бюст древнегреческого покровителя искусств – Аполлона, а вокруг него располагает символы искусства: живописи, музыки и скульптуры. Вся эстетика изящных искусств раскрывается в одном полотне.

А. Шилов включает в композицию и свой портрет, как человека, живущего искусством и отдающего этому всю свою жизнь. Яркие, насыщенные оттенки алого цвета говорят о любви, славе, таланте – обязательных спутниках творческой натуры. Художник мастерски передаёт различные фактуры и материалы – шелк, дерево, мрамор. Это произведение – гимн таланту и искусству во всех его проявлениях.

"Завтрак" 2017г., холст, масло.

Продолжая традицию художников 17-19 веков (нового времени), А. Шилов создает символические и насыщенные деталями и красками натюрморты.

Натюрморт с французского переводится как «nature» -природа «morte» —мёртвая)

Этот жанр возник в 17 веке в творчестве малых голландских и фламандских мастеров. Стремясь показать свое богатство голландские, бюргеры заказывали у художников натюрморты, на которых те отображали блага их жизни- это и богатство местной природы: овощи, фрукты, битая дичь, меха и великолепие роскошество домашней утвари, и наделяли каждый предмет символическим значением.

А. Шилов продолжает традиции старых мастеров и в натюрморте «Завтрак» 2017 г. обращается к теме быстротечности жизни. Первый предмет, который на это указывает- часы, как символ ускользающего времени, момента между прошлым и будущим. Следующий символ- рак, означающий мудрость и превратность судьбы, которая познается со временем.

В центре композиции художник располагает яркие, сочные фрукты. На первый взгляд, сочетание плодов кажется случайным. Но в углу картины художник располагает иную композицию. Среди сочных плодов мастер пишет уже увядающие фрукты, напоминая о бренности бытия.

Позади мы видим представителей фауны, которых художник располагает на празднике жизни. Впечатляет как живо художник прорисовывает оперение фазана и мех белки. Они осязаемы на полотне словно не красками написаны художником.

В своих натюрмортах А. Шилов обращается к важным и насущным вопросам. В целом в натюрморте «Завтрак», как и во многих натюрмортах- «завтраках» голландских мастеров, с помощью предметов обыгрывается тема суеты сует и бессмысленности земных наслаждений.

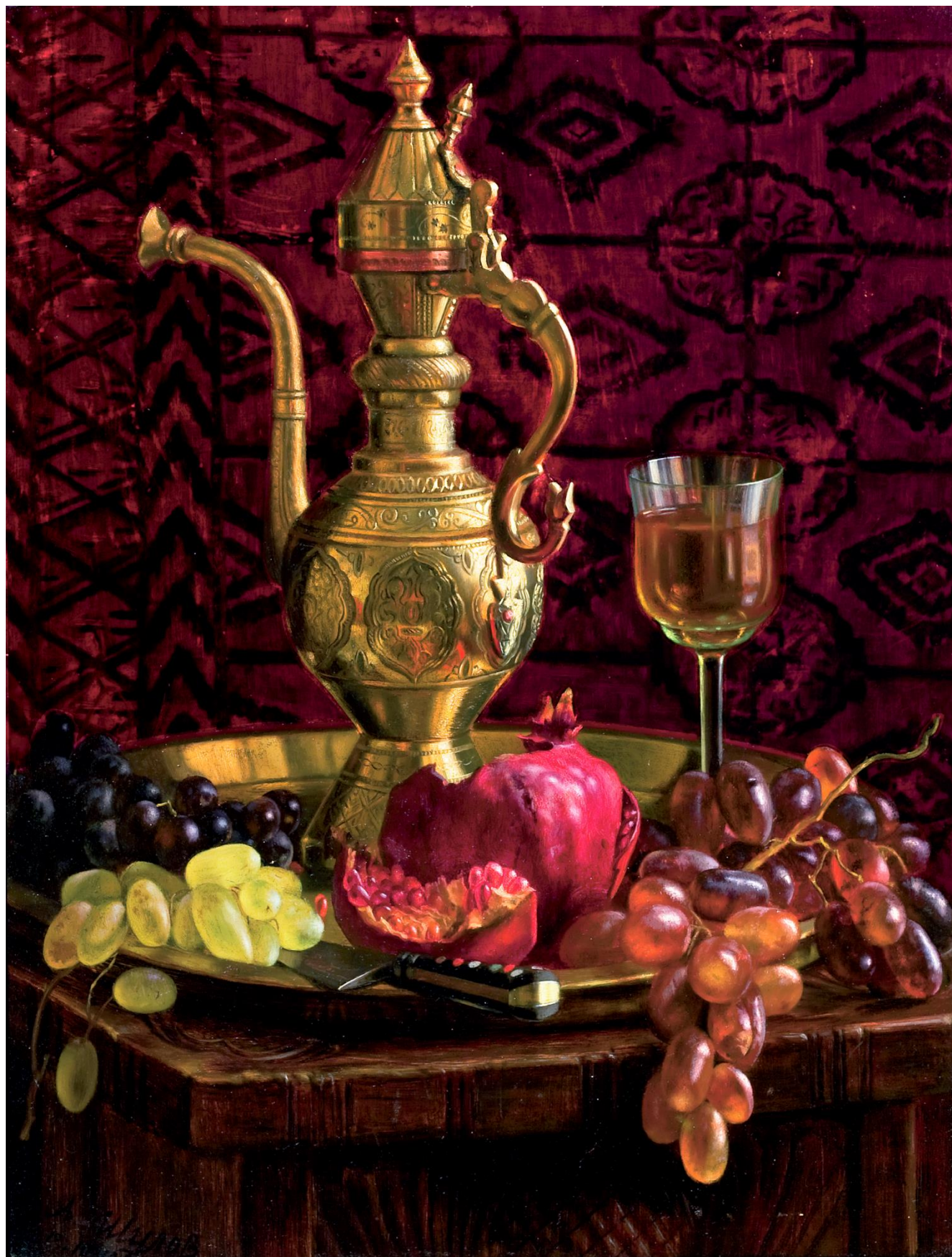

«Любовь и меч» 2012 г. Холст, масло

Натюрморты художника, продолжая традиции старых мастеров, приобретают особое лирико-философское звучание.

Полотно “Любовь и меч”, в котором мастер отражает свои размышления о сущности бытия, проникнуто единственным вечным чувством – любовью. В этой работе художник доносит идею о великой, не угасимой силе любви, которой не страшны ни войны, ни кровопролития. Только она способна остановить самый острый меч, словно ветвь орхидеи, опоясывая нежностью, грубую сталь.

Здесь звучат извечные вопросы добра и зла, разрушения и созидания, выбора и чувств человека.

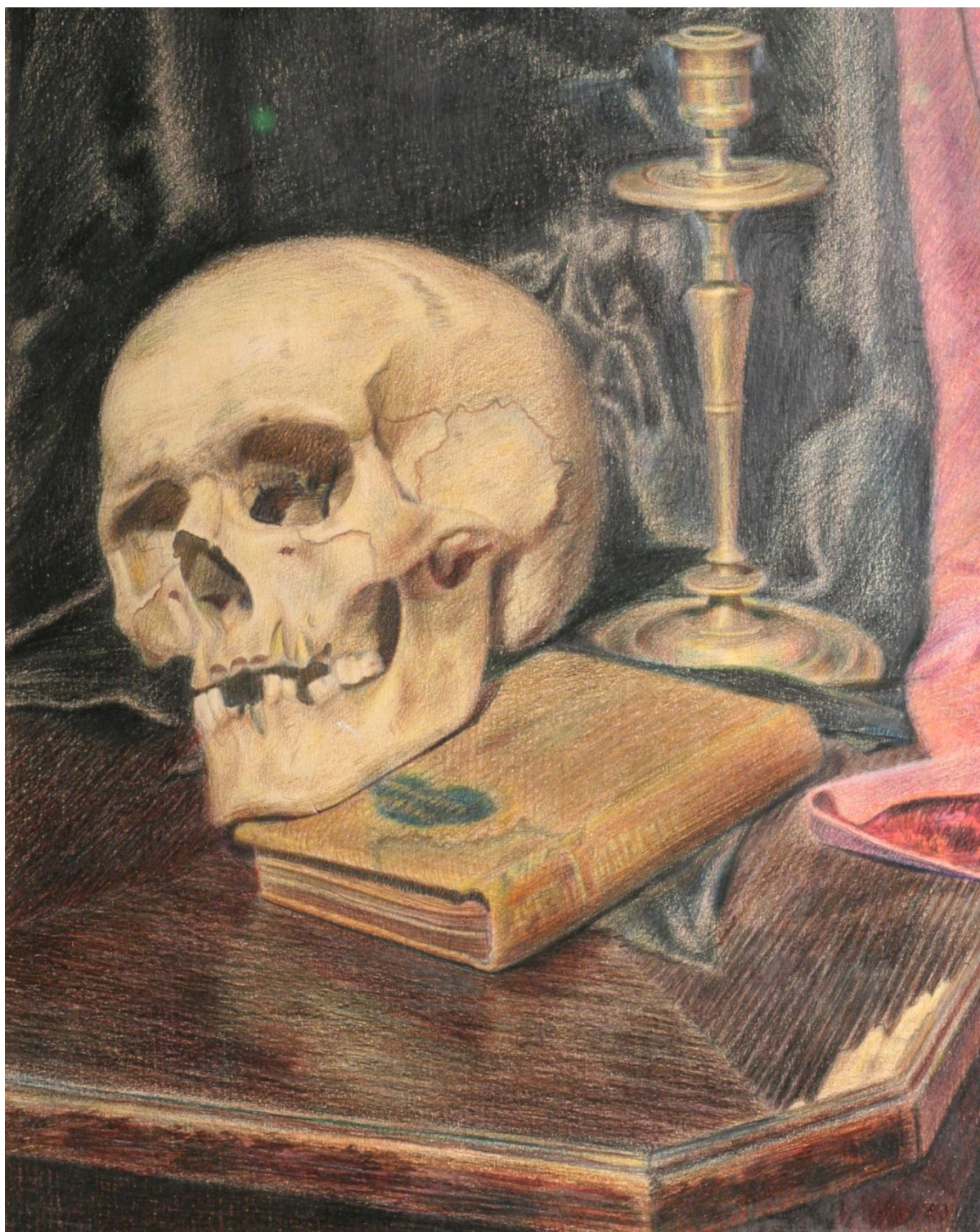

"Дары Востока", 1980 г. Холст, масло.

В 1980 году во время своей поездки в Узбекистан Александр Шилов был так вдохновлен эстетикой Востока, что решил создать натюрморт, воплощающий в себе колорит среднеазиатской глубинки.

В работе «Дары Востока» художник передает характерное убранство, присущее восточному интерьеру: геометрический ковровый орнамент, традиционная посуда, зрелые фрукты – всё выполнено необычайно детально и объёмно.

Несмотря на небольшой размер полотна, работа над ним велась долгое время – художник старался преподнести каждый элемент максимально реалистично; он по несколько часов мог прописывать одну виноградину, передавая красоту ягоды, наполненной солнцем Востока. В результате получилась совершенно уникальная работа, впитавшая в себя национальные мотивы жаркой страны.

Натюрморт 1963 г. Бумага, цветные карандаши.

Перед нами одна из ранних работ художника. «Натюрморт» 1963 года, молодой художник создал ее еще до поступления в институт.

Цветной карандаш, как графический материал, обладает скудной цветовой палитрой и цвета невозможно смешать между собой как, например, краску. Но, не смотря на всю сложность задачи, которую поставил перед собой художник, мы ощущаем фактуру материалов, чувствуем объем предметов. Это и матовость черепа, и блеск бронзового подсвечника, и особенно краешек стола. Этот натюрморт А. Шилов показал А. И. Лактионову, блестящему портретисту и знатоку графических техник. \» «Если, ты цветными карандашами сумел добиться такого результата\», - сказал Лактионов, - я дарю тебе пастель». И именно с этого подарка началась работа А. Шилова в технике пастели.