

*Составила:
Рошупкина Маргарита Александровна*

«Времена года»

**Выставка пейзажей в творчестве Народного художника СССР, академика
РАХ А.М. Шилова**

08.05.2020–30.06.2020

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Московской Государственной картинной галерее Народного художника СССР А.М. Шилова.

Красота родной природы в разные периоды года с необычайной выразительностью раскрывается в произведениях народного художника СССР Александра Шилова, представленных на выставке «Времена года». Атмосфера настоящей русской зимы царит на пейзаже «Февраль. Переделкино». Полотно «Весна. Федоскино» мастерски передает ощущение прихода весны, таяния снегов и оживления природы. На картине «Конец августа. Уборы» Александр Шилов запечатлевает момент пышного расцвета красоты родной природы, а на полотне «Река Уча. Октябрь» художник создает лирическое настроение осенней поры.

Словно пронизанные особым светом нежности и любви, поэтические пейзажи гармонично вписываются в художественное повествование Мастера о Родине. В пейзажном жанре Александр Шилов продолжает традиции русской школы реалистической живописи.

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 черпает вдохновение. Виртуозное владение живописной техникой позволяет Александру Шилову передавать всю полноту ощущений, изобразить мельчайшие детали, вплоть до солнечного света, воплотить абсолютную реальность и создать иллюзию присутствия зрителя в пространстве.

«Февраль. Перedelкино». 1987 г. Холст, масло.

Прекрасным настроением проникнут пейзаж Александра Шилова «Февраль. Перedelкино». Волшебная красота сияющих под солнечными лучами церковных куполов, стройный стан берез, игра света и теней передают величественную красоту русской зимы. Вглядываясь в это полотно, мы словно ступаем по белоснежному снегу, чувствуем морозную свежесть воздуха, чуть осязаемое тепло зимнего солнца. Сколько волнующих душу чувств мы можем ощутить при взгляде на эту картину!

Небольшая уютная церковь, золотые купола которой блестят от касания солнечных лучей, наполняет произведение особой духовностью, единением внешней красоты природы и внутренней гармонии. Тишина и покой, царящие на полотне, рождает умиротворение природы. Мир вокруг застыл, ни дуновение ветра, ни колокольный перезвон не нарушат этого задумчивого, трепетного молчания. На этом полотне уголок тихой скромной русской природы обретает особую одухотворенность.

«Апрель. Переделкино». 1987 г. Холст, масло.

На следующей картине художник запечатлевает тот же тихий уголок с церковью в Переделкино, но уже согретый первым дыханием ранней весны. Снег ещё не до конца сошел, чувствуется морозный воздух, но все вокруг оживает, появляются первые проталинки, все пробуждается после зимнего сна.

Пейзаж яркий и насыщенный, освещенный зимне-весенним солнцем. Могучие вечно зеленые сосны – как символ вечного, постоянного и нерушимого, в противовес ежегодно сменяющимся временам года, зыбкости и быстротечности нашего времени. Виднеющиеся вдалеке купола церкви придают пейзажу особую живость и лирическое настроение, напоминают о существовании и присутствии человека в природе.

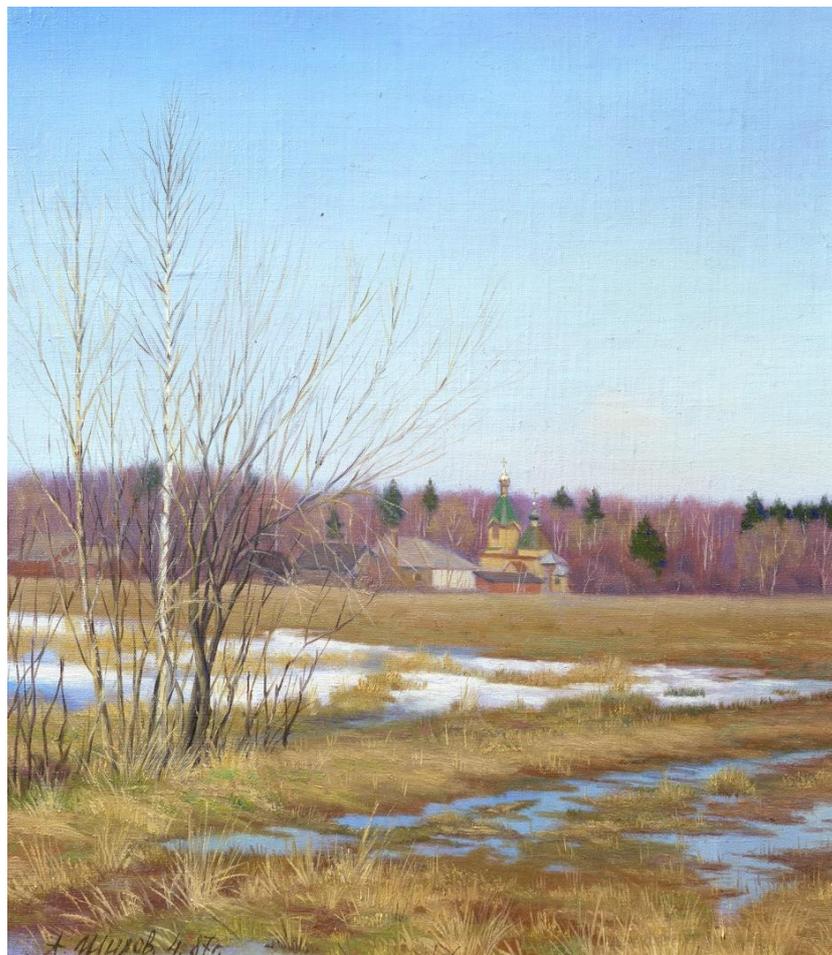
Александр Шилов говорит, что в пейзаже, как и в портрете, должно быть выражено состояние души. «Без этого, – отмечает мастер, – любое творчество бессмысленно и мертво».

«Весна. Федоскино». 2013 г. Бумага, пастель.

Картина Александра Шилова «Весна. Федоскино» входит в серию замечательных пейзажей, выполненных в редкой технике пастели.

Последние дни апреля: плавно течет река, освободившаяся ото льда, на берегах тает последний снег, весенний ветер гонит по небу белые облака. Завораживает тихое сияние белых и голубых оттенков. Хочется смотреть на картину подолгу, путешествовать по ней. В пастели изначально заложено стремление к покою и созерцанию. Работа Александра Шилова, выполненная на высочайшем уровне мастерства, дарит зрителю ощущение тепла, радости, покоя, света.

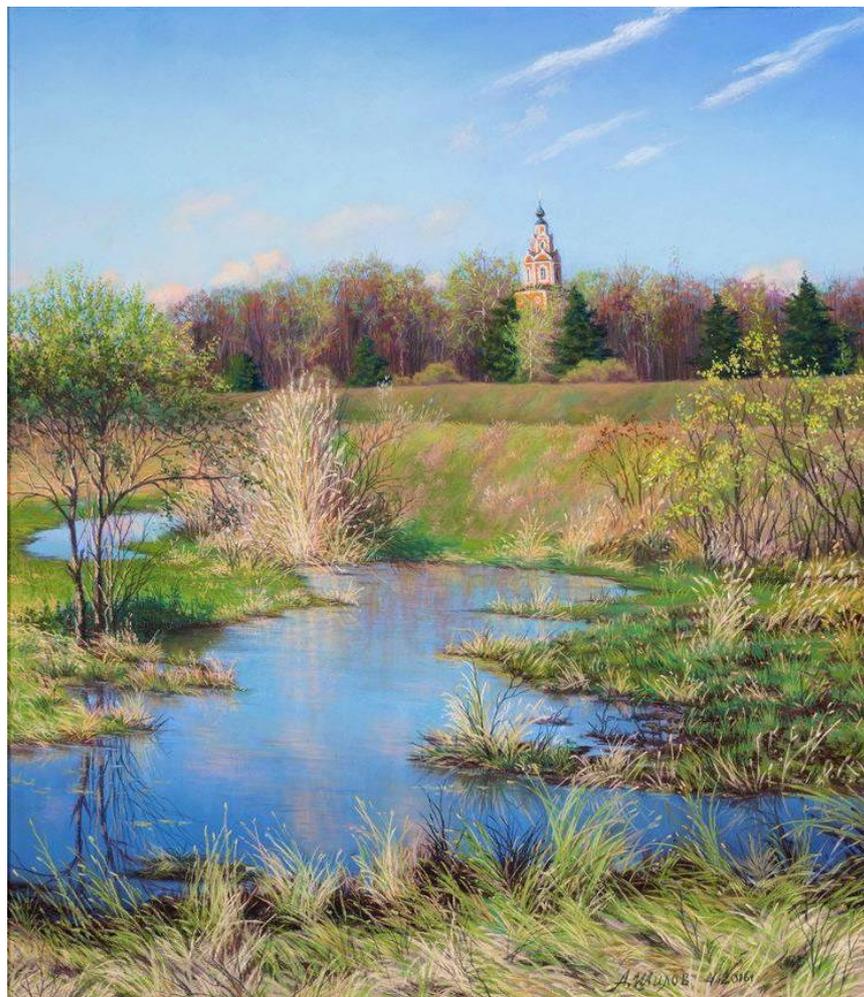

«Апрель. Федоскино». 1987 г. Холст, масло.

Полотна мастера шаг за шагом являют нам постепенную смену времен года, запечатлевая малейшие изменения в природе.

Мы снова видим весеннее село Федоскино. Однако снега стало заметно меньше, картина наполнена теплыми оттенками желтой и зеленой травы, леса. Мастерски используя цветовую палитру, Александр Шилов дает почувствовать зрителю, что весна уже прочно выступила в свои права.

Этот спокойный, проникнутый ощущением гармонии и тонко уловимым настроением природы пейзаж – целое признание в любви художника не только к родным местам, но и к самой Родине.

«На Пасху». 2016 г. Картон, пастель.

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 подмосковное село Уборы, бывшая вотчина графов Шереметьевых. Вдалеке, на другом берегу, видна церковь – это виднеется вершина Спасского храма, построенного в 1700 году крепостным зодчим Яковом Бухвостовым.

Самая чистая красота – это красота родной земли. Александр 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.

«Ранняя весна. Уборы». 2012 г. Холст, масло.

Взглянув на полотно «Ранняя весна. Уборы», мы словно ощущаем свежее дыхание весны и пение птиц. Чувствуется предвкушение новой и светлой жизни.

На картине изображены молодые деревья, одетые в яркую зелень, широкая тропа, ведущая в лес, и бескрайнее ясное небо. Художник талантливо передал один из тех теплых весенних деньков, когда выходишь утром на улицу и одновременно наслаждаешься теплом солнечных лучей, запахом свежей травы и красотой обновленной природы. Работа Александра Шилова вызывает у зрителя радостные и безмятежные чувства.

«Майский вечер. Село Уборы». 2014 г. Холст, масло.

Перед нами знакомый пейзаж подмосковного села Уборы, но уже на излете весны. Пышная зелень окружает берега реки, ярко желтеют полевые цветы, а чуть розоватые облака на нежно-голубом небе напоминают о скором наступлении вечера.

Александр Шилов воспеваает родную природу в самом расцвете её красоты. Преисполненный самых трепетных чувств восхищения по отношению к русской земле, художник тонко и проникновенно пишет лирические пейзажи, открывая в каждом произведении особое настроение и очарование родных сердцу мест.

«Старая телега». 2014 г. Картон, пастель.

Эта картина продолжает серию полотен Александра Шилова, посвященных скромной красоте родной земли. Мастер видит красоту в обыденном, повседневном и переносит её на холст. Картина «Старая телега» привлекает взгляды зрителей естественной очаровательностью. Освещенная солнцем поляна, старая телега и стог свежескошенной травы создают чудесную игру света и тени. Глядя на картину, появляется ощущение безмятежного покоя, который бывает вдали от суеты и житейских забот. Здесь нет непосредственного присутствия человека, и мы ощущаем полное единение с природой. Внимание художника к деталям, чуткая работа с композицией завораживает, превращая пейзаж в настоящий образец подлинного реалистического искусства.

«Подмосковные дали». 2011 г. Холст, масло.

Пейзажи Александра Шилова отображают поэзию русской природы. Особенно близки сердцу художника подмосковные дали, горячо любимые им с детства. И сама картина, словно нежное воспоминание, переносит в летний беззаботный день вдали от суеты города.

Неспешно плывут облака, тихое течение реки, легкий ветер чуть затрагивает верхушки деревьев – и вся природа нежится под теплым летним солнцем. Виртуозно владея перспективой и композицией, художник раскрывает нам красоту русской природы. Солнечный свет, высокий контраст и глубокие тени делают пространство более выразительным. Все природное великолепие лета нашло отражение в произведении Александра Шилова.

«Тишина». 1983 г. Бумага, пастель.

Природа России полна удивительной красоты. Она трогает и волнует души людей. В картине «Тишина» Александр Шилов запечатлел чудесные мгновения безветренного, жаркого июльского дня. Река как зеркало отражает ясное голубое небо с редкими белыми облаками, блики зеленой листвы деревьев. Художник словно наполнил картину дыханием лета, ароматами трав, жужжанием пчел, яркими красками полевых цветов. Природа – источник тишины. Наедине с ней человек слышит самого себя, обретает спокойствие и внутреннюю силу. И неслучайно поэты, художники, музыканты всегда черпали свои замыслы, наблюдая их в природном окружении. Тонко передавая различные состояния природы, Александр Шилов вкладывает в пейзажные произведения глубокое содержание, создает выразительный психологический образ.

«Рим. Памятник Гарибальди». 1981 г. Холст, масло.

Знойный летний день запечатлел Александр Шилов на полотне «Рим. Памятник Гарибальди».

На картине мы видим небольшой частный дом с хозяйственными постройками, на поляне размеренно гуляет лошадь. Справа, на противоположной стороне холма, изображен памятник народному герою Италии, военному вождю Рисорджименто – Джузеппе Гарибальди, который стал образцом борца за независимость.

Мастеру удалось передать спокойствие сельской жизни и колоритную красоту итальянской природы.

«Мальта». 1991 г. Холст, масло.

Любовь к природе художника находит отражение даже в городском пейзаже. На картине «Мальта» Александр Шилов на первый план ставит природу во всей её красе.

Перед нами дорога, ведущая к городу, который расположился на заднем плане. Но, чтобы добраться до этого города, следует пройти через благоухающую равнину с кустарниками и деревьями, вдохнуть глоток свежего воздуха и послушать пение птиц. Благодаря прорисовке деталей, мастеру удалось передать дух островного государства и еще раз подчеркнуть неразрывную связь человека с природой.

«На берегах Сены». 1981 г. Холст, масло.

Картина «На берегах Сены» была написана Александром Шиловым во время пребывания в Париже, где проходила его первая персональная зарубежная выставка. Тот или иной уголок природы другой страны вызывает в художнике особое волнение, затрагивает тонкие струны души. Он не только изображает природу, а стремится запечатлеть свои чувства, переживания, которые вызывает пейзаж.

Река Сена – символ всей Франции. Она всегда была душой и сердцем Парижа. С Сеной связано большое количество интересных исторических фактов и народных легенд. Сена была настолько любима национальным французским героем Наполеоном Бонапартом, что он мечтал быть похороненным на её берегах.

Александр Шилов трепетной кистью пишет берег реки, утопающий в растительности, зеркальную гладь воды, отражающую облачное серое небо, зеленые блики листы деревьев и прибрежной травы. Среди пышных деревьев выделяется стройный силуэт каменной готической церкви. Художник в своих картинах передаёт поэтическое настроение, наделяет пейзажи своими образами, одухотворенными человеческими чувствами и размышлениями.

«Конец августа. Уборы». 2015 г. Картон, пастель.

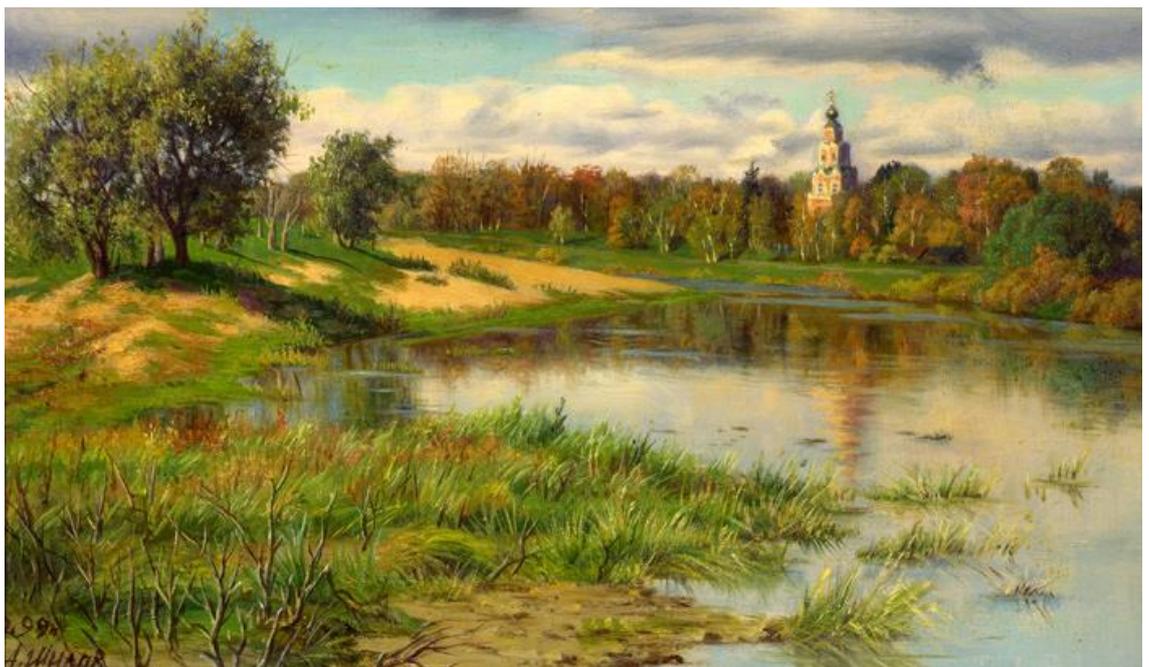
На картине «Конец августа. Уборы» мы снова видим подмосковное село, ставшее местом творческого паломничества Александра Шилова. Художник запечатлел последние дни августа, печальное прощание с летними тёплыми деньками. Прибрежные луга заметно пожелтели, но всё ещё радуют нас пёстрым ковром полевых цветов.

Кому в России не знаком скромный пейзаж, запечатленный на картине? Здесь и тропинка, и зеркальная гладь реки, и церковь вдали. Но зоркий взор художника способен запечатлеть неуловимые нашему взгляду моменты: лучи заходящего солнца уже коснулись кроны деревьев, ещё мгновение, и всё вокруг окрасится красным пламенеющим закатом. Такое переходное состояние света исчисляется секундами, а техника пастели, в которой выполнен пейзаж, требует работы часами. Здесь художнику помогает не только его внутреннее чутье, но и мастерство владения материалом.

«Земля наша». 2012 г. Картон, пастель.

Картина «Земля наша» – это размышление Александра Шилова о судьбе родной земли. Обратим внимание на образы, написанные художником. Вот женщина, ведущая корову, олицетворяющую тяжёлый труд, без которого невозможно существование русской земли. Вдали мы видим очертание храма, как символ связи человека с Богом и духовной составляющей нашей жизни. Покосившиеся кресты напоминают нам о бренности жизни и неизбежности её завершения. Но, пожалуй, самое главное в этом пейзаже – это сама земля, рельеф местности. Мы видим бескрайние просторы, израненные стихиями и людьми. Трудно представить, сколько всего пережито нашей землёй. Всё это отражает образ Родины, которая пережила многое, но сохранила главное – свою душу.

«Золотая осень. Уборы». 1999 г. Холст, масло.

На следующей картине «Золотая осень. Уборы» летние краски подмосковной природы сменяются на золотые оттенки осени.

Перед нами удивительно яркий, насыщенный пейзаж. Тихая заводь реки, в которой отражается лес, небо и облака. Зеленъ травы и яркие, освещенные солнцем пятна песка. Небо по-летнему яркое, но уже присутствуют темно-серые облака, которые предвещают приход осени. Особый колорит придает пейзажу храм, возвышающийся вдалеке и так гармонично стоящий среди густой рощи из зелено-желто-оранжевых деревьев. Картина завораживает своим колористическим богатством золотистых красок. Глядя на картину, становится совершенно ясно, почему художник назвал это полотно «Золотая осень».

Влюбленный в русскую природу Александр Шилов создает проникновенные лирические пейзажи, в каждом из которых художник тонко передает особое настроение и состояние природы. По признанию самого художника, больше всего он любит неброскую красоту природы средней полосы России. Красота подмосковных сел и деревень, сколько в ней души, лиризма и очарования! Восторг перед хрупкой, удивительной прелестью природы – вот что передаёт картина Александра Шилова «Золотая осень».

«Бабье лето». 2015 г. Холст, масло.

Осень – необычайная пора, отражающая и яркие краски огненной листвы, и тишину перед приближающимися холодами. Не случайно она так любима выдающимися художниками России, ведь осень сама словно творец, раскрашивающий природу в пестрые цвета. Это время года русские поэты

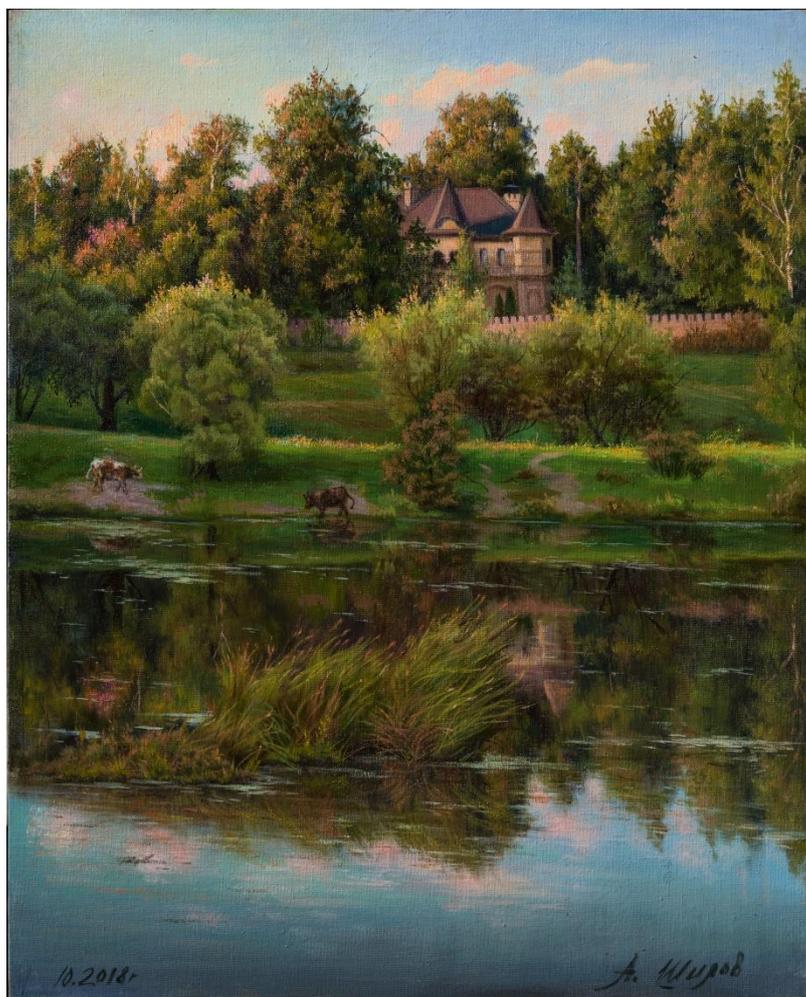
восхваляли, видели в ней особую поэзию души. Яркий пример – стихотворение Тютчева «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора...». Находит вдохновение в осеннем очаровании и Александр Шилов. Подобно классикам русского искусства, он создает пейзаж истинно русских красот, который неизменно находит отклик в сердце зрителя.

«Осенняя пора». 2016 г. Холст, масло.

На картине «Осенняя пора» Александр Шилов изобразил тот же уголок подмосковной природы, что и на предыдущем полотне, но как разительно они отличаются. Художник противопоставляет ясные, теплые дни ранней осени и серую, ненастную октябрьскую погоду.

Пейзаж «Осенняя пора» наполнен удивительным настроением: созерцательностью, поэзией, светлой печалью. Своей одухотворенной кистью Александр Шилов пишет кроны деревьев и тихую заводь реки с их мягким отражением, пасмурное нависшее небо, которое вот-вот прольется дождем. И чем дальше мы всматриваемся в это полотно, тем все более проникаемся ощущением неповторимого, тончайше переданного художником состояния природы.

«Начало октября. Шереметьевские пруды». 2018 г. Холст, масло.

Вглядываясь в картину «Начало октября. Шереметьевские пруды», мы словно погружаемся в мир сложных чувств и переживаний автора, открывающего для зрителя не только красоту родной природы, но и свое собственное сердце.

На картине мы видим водоем, в котором отражается размеренная жизнь Подмосквья. Солнце плавно уходит в закат, о чем говорят медленно плывущие по небу розовые облака. Неподвижная гладь воды и мирно стоящие деревья вызывают ощущение спокойствия. На заднем плане мастер изобразил большой дом, похожий на замок. Он окружен кирпичным забором и высокими деревьями, которые своей величественностью говорят нам о том, что природа по своей мощи идёт наравне с человеком и нисколько ему не уступает.

Осень едва коснулась окружающей природы. Прелесть неуловимого состояния пейзажа созвучна с едва заметным движением души, которое сложно выразить словами, но воплощенное в красках, оно мгновенно находит отклик в сердце зрителя.

«Октябрь. Деревня Подушкино». 1990 г. Холст, масло.

Совсем другой октябрьский пейзаж предстает на полотне Александра Шилова «Октябрь. Деревня Подушкино». Лес пестреет желтыми, зелеными красками, слева пылает ярко-оранжевый куст, по бледно-голубому небу плывут большие белые облака. Среди деревьев и высокой травы виднеются два деревянных дома, словно отгородившихся высокой стеной леса от остального мира. Картина дышит атмосферой уединения, тишины и глубокой задумчивости.

«Октябрь. Николина гора». 1996 г. Холст, масло.

Таинственна и прекрасна русская природа на пейзаже «Октябрь. Николина гора» кисти Александра Шилова. Грозное пасмурное небо,

отражающееся в неподвижных водах реки, яркий осенний лес – и все это в легкой, едва заметной дымке вечернего тумана.

Александр Шилов смог воплотить на этой картине поэтический образ осени, воспеть чарующую красоту природы в пору ее увядания. Пейзаж в исполнении художника откликается своим эмоциональным содержанием в сердце каждого из нас.

«Дохнул осенний хлад...». 2015 г. Холст, масло.

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листья с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей..

А. С. Пушкин

Перед зрителями на полотне открывается утонченная живопись, полная вдохновенного искреннего чувства, которая передает состояние осеннего дня. Удивительный уголок природы: поляна, старая телега, заросли леса на дальнем плане, серое небо с отблесками заходящего солнца. Но Александр Шилов как

будто раскрывает нам глаза – мы наблюдаем, как удивительно красиво то, что мы видели много раз.

Во всем чувствуется осень: опавшие листья, пожухший стог сена, опустевшая скамья. Воздух прозрачный и зыбкий. Кажется, что от холодного дыхания осени замерзло все живое. Тишина разлита кругом, она наполняет сердце светлой печалью. Прощание с теплом и летом звучит в картине как предчувствие чего-то невозвратимого, уходящего. Холодные оттенки цветовых сочетаний усиливают настроение одиночества.

Одухотворенная красота природы, так тонко прочувствованная художником, наполняет полотно особым обаянием. Пейзаж рождает множество отзвуков в душе, напоминая каждому сердцу о Родине, неповторимости любого мгновения жизни, о чем-то сокровенном и очень важном.

«Река Уча. Октябрь». 1996 г. Холст, масло.

Ещё один лирический осенний пейзаж изобразил мастер на полотне «Река Уча. Октябрь». Изгибается небольшая река, к берегам которой спускаются округлые, поросшие травой холмы, низкое небо затянуто сизыми облаками. Глядя на картину, мы словно ощущаем бескрайнее пространство пейзажа, наполненное холодным осенним воздухом.

Здесь Александр Шилов запечатлел позднюю осень: мы видим отдельные деревья, которые уже чернеют своими голыми стволами и ветвями. Унылая пора увядания природы, но талантливый живописец сумел вдохнуть жизнь и очарование в этот октябрьский пейзаж.

«Осень в Подушкино». 1989 г. Холст, масло.

Типичный деревенский пейзаж поздней осенью стал сюжетом для картины Александра Шилова «Осень в Подушкино». С первого взгляда наше внимание привлекает проселочная дорога, утопающая в грязи и лужах после недавнего дождя, в то время как хмурое небо предвещает новое ненастье. Слева от дороги стоит слегка покосившийся деревянный дом, а вдали темнеет лес.

Пейзаж утверждает безусловную любовь художника к родной природе, ведь он способен любоваться и такой красотой русских сел и деревень. В этом полотне есть то, что отличает большого художника – умение в знакомом всем образе показать что-то сиюминутное и особенное, что ускользнуло от других.

«Николина гора». 1987 г. Холст, масло.

Душа русской природы, ее лиричность передана Александром Шиловым в пейзаже «Николина Гора». Окраина села, деревенские избы, полуразрушенная церквушка – незатейливая, привычная на первый взгляд картина русской жизни. Мрачное серое небо практически сливается со снежным безмолвием. Всё вокруг проникнуто приближением ранних зимних сумерек. Чувства, пробуждаемые пейзажем, разные: тревога, тоска, безысходность, но в то же время ощущение вечности и незыблемости бытия. Калейдоскоп этих чувств рождает особо зримую, осязаемую связь человека с окружающей природой.