

«Весна, весна, пора любви...»

Тема весны, любви, красоты и женственности в творчестве Народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова

Настоящие жемчужины коллекции Московской Государственной картинной галереи Народного художника СССР А. Шилова – это женские портреты кисти художника. Прекрасные и полные очарования образы молодых женщин представлены на выставке «Весна, весна, пора любви...».

В течение многих столетий 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 красоту, воспекает подлинную женственность, нежность и одухотворенность. Образы женщин кисти Александра Шилова несут в себе поэтический идеал гармонии внутреннего мира и внешнего облика.

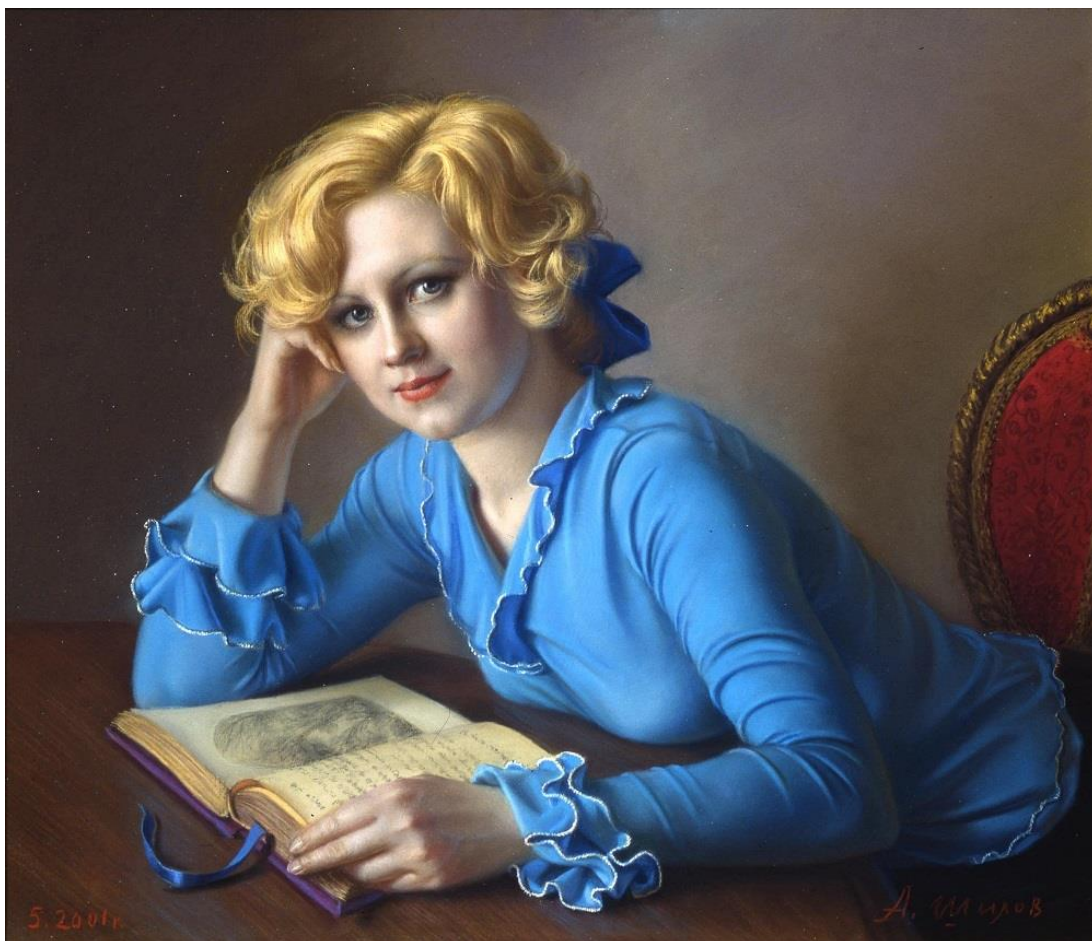
«Когда я пишу женщину, я одеваю ее иначе, и все заложенные в ней природные качества оживают. Меняется не просто внешний облик. Меняется внутреннее ощущение, и она преображается совершенно», – говорит Александр Шилов. В своих произведениях мастер переносит наших современниц из обыденной действительности в другую эпоху, в атмосферу пленяющей грации и гармонии. В неповторимых женских портретах художником раскрывается подлинный идеал женщины.

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

На картине «Перед венчанием» Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов запечатлел юную девушку, стоящую на пороге самого важного в её жизни события – венчания. Живописец раскрывает перед нами нежный, очаровательный образ юной героини. Мастерство Александра Шилова заключается в том, что ему удаётся передать едва уловимое внутреннее состояние героини: немного взволнованное, тревожное, трепетное.

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.

«Оля». 2001 г. Бумага, пастель.

Техника пастели создает особую камерную, доверительную интонацию беседы зрителя и героини портрета «Оля». Завораживает чудное очарование и непосредственность белокурой голубоглазой девушки. На мгновение отвлеклась она от чтения лежащей на столе книжки и внимательно смотрит на нас. Работая в технике пастели, мастер добивается многообразия красочных нюансов, нежнейших переходов тонов: виртуозно переданы мягкость золотистых волос портретируемой, свежесть девичьей кожи, яркость цвета ткани голубой блузки. В каждом произведении художник, подчёркивая неповторимые черты своих героинь, открывает тончайшие нюансы человеческой души.

«Портрет Наташи». 1998 г. Бумага, пастель.

Полный трепетного очарования предстает перед нами образ юной героини на картине «Портрет Наташи». Её естественная красота сочетается с молодостью и непосредственностью. Взгляд больших выразительных глаз завораживает зрителя – нежный, открытый миру взор девушки заставляет подолгу всматриваться в созданный мастером образ. Удивительно точно Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов через внешнюю красоту героини передает красоту её души.

Виртуозное владение сложнейшей техникой пастели позволило художнику создать произведение, которое словно светится изнутри. Нежность и воздушность пастели подчеркивает мягкие линии овала лица героини, бархатистость её кожи, и нашему взору предстает легкий и возвышенный образ очаровательной девушки.

«На Пасху». 2016 г. Картон, пастель.

Светлый и полный радости пейзаж открывается перед нами на картине Александра Шилова «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 Спасский храм, возведенный в 1690–1697 годах 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.

«Минувших дней очарованье, зачем опять воскресло ты...» (певица Алла Баянова). 2000 г. Холст, масло.

Картина «Минувших дней очарованье, зачем опять воскресло ты...» (певица Алла Баянова) не только раскрывает тему музыки и творчества, она также посвящена образу прекрасной, такой забытой в современном мире, подлинной женственности.

На картине героиня изображена в нарядном выходном платье. Алла Баянова сохранила свою артистичность и молодость души до преклонного возраста. Позади певицы стоит пианино – как напоминание о её творчестве; а в руке у женщины опрокинутый бокал шампанского, словно её творческий путь – она до самой капли отдала все свои силы зрителям. Художник смог очень точно

передать настроение героини – тоска по ушедшей молодости, грусть одиночества и песня длиною в жизнь.

«Нежность». 1999 г. Холст, масло.

Натюрморт Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова под названием «Нежность» полон лирического, романтического настроения. Скромные, хрупкие фиалки в простом глиняном горшке, стоящем на легкой ажурной салфетке и маленьком изящном деревянном столике, являются воплощением нежности, чистоты, скромности и истинной красоты. Александру Шилову удалось создать прекрасный выполненный в сдержанном теплом колорите и лишенный перегруженности деталями натюрморт, который впечатляет не только своим художественным решением, но и мастерством исполнения.

«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 подчеркивает изящную фигуру девушки. Художник приглашает нас совершить путешествие в другую эпоху. Прекрасный гобелен, роскошное вольтеровское кресло, резная мебель и наряд юной героини создают атмосферу романтической эпохи. Одухотворенность и глубина образа, созданного мастером, впечатляют и вдохновляют нас.

«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 Шилловым 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 воплощает в себе атмосферу мягкой теплоты.

«Наташа». 1986 г. Картон, пастель.

Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов пишет эталоны женской красоты вне времени, в каждой его работе звучит ностальгия по настоящей женщине. Он пишет саму женственность, грацию, совершенство – то, что остаётся неизменным на протяжении веков. Художник славит красоту и представляет зрителю в достойном облачении – в прекрасных нарядах, что облагораживает не только внешний облик героинь, они преображаются душой.

В героине портрета «Наташа» воплощена естественность природной красоты – правильные черты лица, спокойный, тёплый взгляд, совершенство тела, подчеркнутое полупрозрачной туникой. Девушка очаровательна и чиста, и благодаря этому сама работа как будто светится изнутри. Нейтральный фон произведения помогает мастеру показать красоту как таковую, без наигранности и фальши. Образ Наташи – это воплощение настоящей женственности, тонкой чувственности, душевности и кротости.

«В цветущем саду». 2020 г. Холст, масло.

На картине «В цветущем саду» Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов запечатлел атмосферу беззаботного и прекрасного летнего дня.

Героиня полотна – молодая женщина в нежном розовом платье, которая уютно сидит в плетённом кресле, задумчиво погружившись в книгу. Девушка читает в уединённом и тихом уголке пышного сада, в окружении ослепительной зелени деревьев, и только изящная скульптура нимфы с кувшином составляет ей компанию. Зрителя завораживает переданная вдохновенной кистью художника дивная красота старинного сада, полного благоуханных летних цветов и трав, загадочной игры солнечного света и тени. Неотразимая прелесть и очарование героини гармонично сочетаются с окружающей её природой. Произведение

Александра Шилова отмечено особой душевной тонкостью, глубоким психологизмом, высоким живописным мастерством.

«Полевые цветы». 2007 г. Холст, масло.

В живописном произведении «Полевые цветы» Александр Шилов изображает образ белокурой обаятельной девушки на фоне цветущей природы. Мягким светом выделяет художник лицо героини, в её глазах светится поэзия человеческой души. Букет полевых цветов подчеркивает внутреннюю теплоту и очарование, которые так присущи молодой женщине.

Зрителю легко удаётся уловить то, что хотел передать мастер: ощущение беззаботного и радостного летнего дня. Солнечный свет, которым наполнено полотно, согревает душу. Александр Шилов воплотил в своем произведении удивительную гармонию душевной женской красоты и окружающей природы.

Элегия (Катя Леднева). 2018 г. Холст, масло.

У картины «Элегия (Катя Леднева)» зрители как будто слышат чарующие звуки виолончели. Нас пленяет одухотворенное лицо молодой исполнительницы, тонко чувствующей глубину и лиризм исполняемой мелодии. Художник раскрывает такие черты характера портретируемой как высокая духовность, талант, трудолюбие, подлинная интеллигентность. Композиция картины проста и изыскана: на старинной мраморной столешнице резная статуя амура, который тоже, кажется, очарован музыкой и утонченной красотой героини портрета, рядом стоит пюпитр с нотами. Полотно завораживает высочайшей техникой живописного мастерства и артистизмом исполнения. Волшебной кистью художника виртуозно переданы шелковистость роскошных светлых волос девушки, тихое сияние её глаз, переливы атласной ткани бордовой юбки, воздушность кружева нарядной блузки.

В женских образах, созданных Александром Шиловым, пленяет классическая гармония внешней и духовной красоты. Непреходящие нравственные ценности, нежность, женственность, чистоту и романтическую одухотворенность воспевают художник в созданных им полотнах.

«Эпоха Романтизма». 2013 г. Холст, масло.

Сложнейшие образно-художественные и живописные задачи воплощает художник в натюрморте «Эпоха романтизма», отличающийся высшим мастерством исполнения. Александр Шилов как будто возвращает нас в прошлое, в эпоху, полную свободы, независимости и любви. Перед нами два нежных, влюбленных ангела, так трепетно прижавшихся к друг другу, и образ Амура.