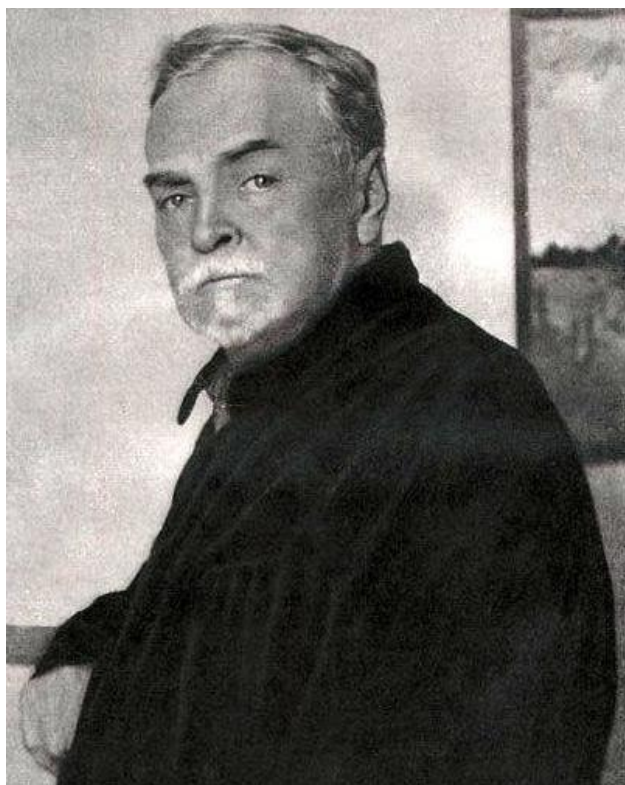

КАРТИНЫ ГОРНЕГО ЭФИРА

Вспомним забытые имена. К 150-летию русского художника Аркадия Александровича Рылова. (17 (29) января 1870 - 22 июня 1939 г-г.)

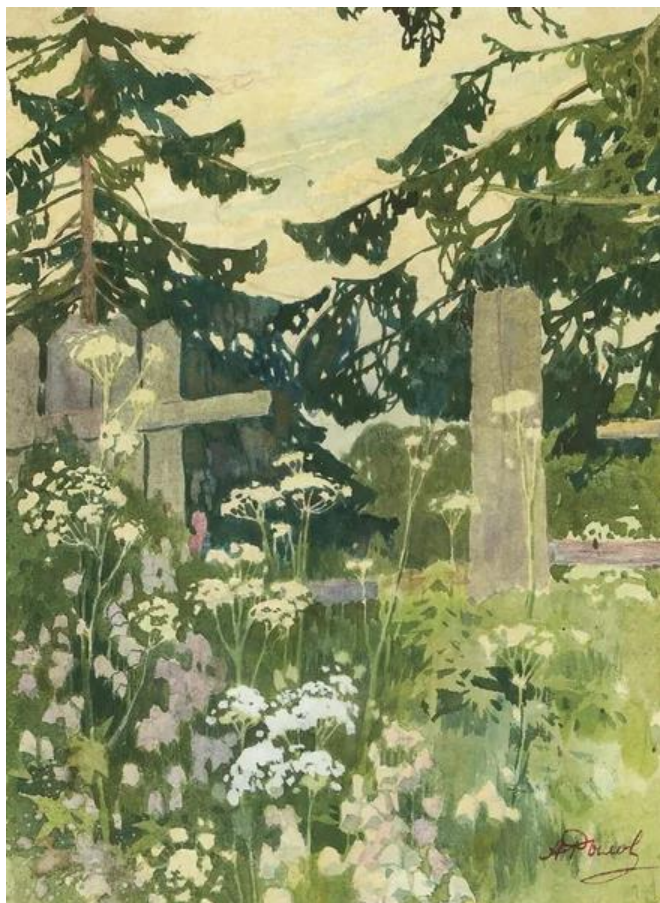
Автор: член союза журналистов России Наталья Морсова

В голубом просторе, 1918 г.

Лучезарность неба, лёгкость облаков, трепет заплутавшего в ветвях ветра, ароматная насыщенность воздуха, шум листвы, благодать солнечного света, насупленность пасмурного дня, неуловимое томление тишины, грохот речных перекатов - всё это неодоушевлённое в картинах очарованного природой русского художника Аркадия Александровича Рылова поёт, шумит, играет, осязается, олицетворяется в одушевлённые художественные образы. Картины его дышат эфиром - тонким, чистым, горным воздухом, которым дышат только святые и ангелы. Каждая работа художника – это ода жизни, гимн торжества добра и справедливости.

Жизнь и творческая биография Аркадия Александровича Рылова совпала с переломным периодом русской истории, раскололась на «до» и «после». Его дореволюционные работы сочились нежностью, умилением первозданной природой, восхищением волшебными красками неба, воды, света.

Полевая рябинка, 1901, акварель.

Красное отражение.

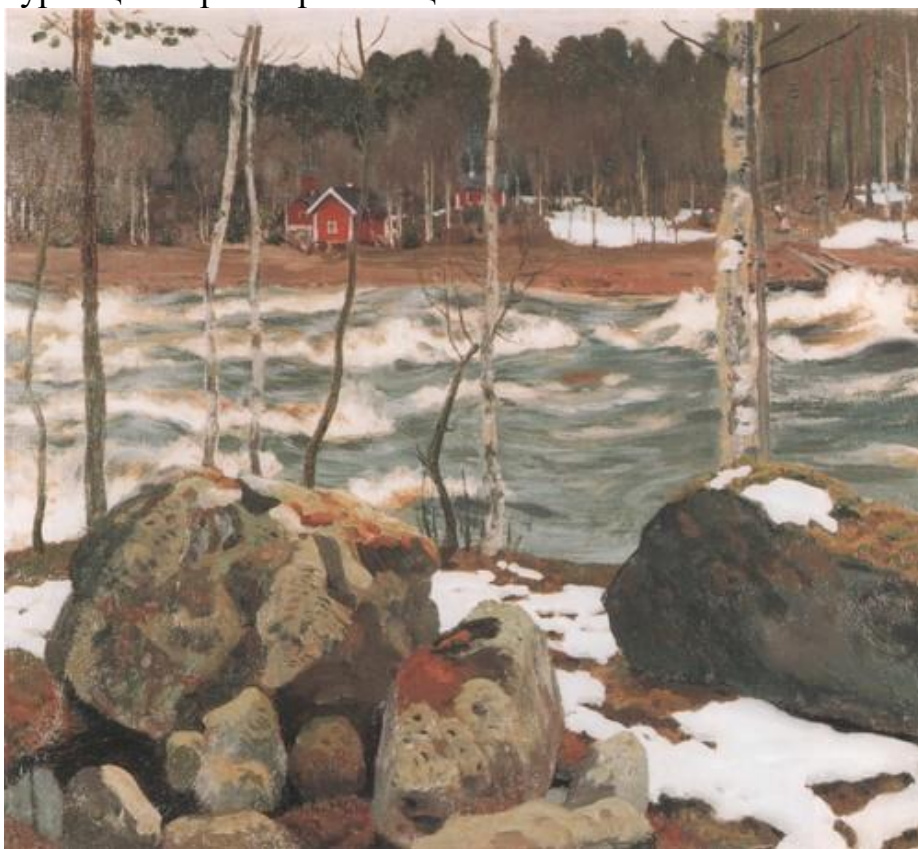

В лесу. 1905.

Умиляется природа белоствольным берёзкам в волшебном лесу, умиляется художник юной красавицей в белом наряде и белотелой лошастью с нежным взглядом, обращённым к родному жеребёнку, умиляемся и мы свежестью, чистотой и гармонией человека и природы, будто попадаем в русскую

народную сказку про Василису Прекрасную, ожидающую своего Ивана – царевича.

На стыке исторических эпох художник, как ни пытался, не сумел приспособиться к реалиям Первой мировой войны и русской революции, воспеть героев советского времени. Нетрудно догадаться, какая буря бушует в душе пейзажиста, на глазах которого развернулась человеческая трагедия вселенского масштаба. Но Рылову хватило таланта переплавить в себе сложный и противоречивый мир людей в мир природы. В годы войны и пролетарской революции от лёгкости и безмятежности пейзажа мало что осталось: на смену пришёл многозначительный символизм, драматизм, экспрессия, насыщенность цвета, эмоциональная напряжённость, как отражение сурового времени. Так появилась «Гремящая река» (1917 год), где в грохоте вспененных волн, ломающихся громады льдин, легко угадываются бурлящие страсти революции.

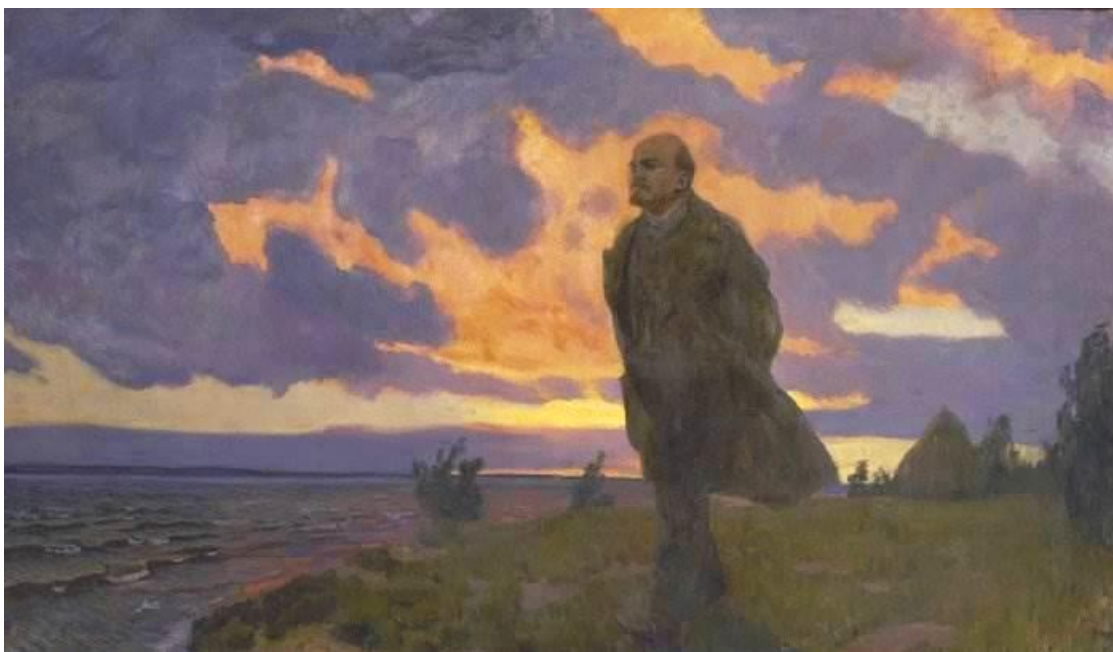
Гремящая река. 1917г.

Суровая картина «К ночи. Море у Соловецких островов», 1916 год, ассоциируется с человеческой трагедией. Гнетущее грозное небо, взволнованное море, тревога, тревога, тревога...

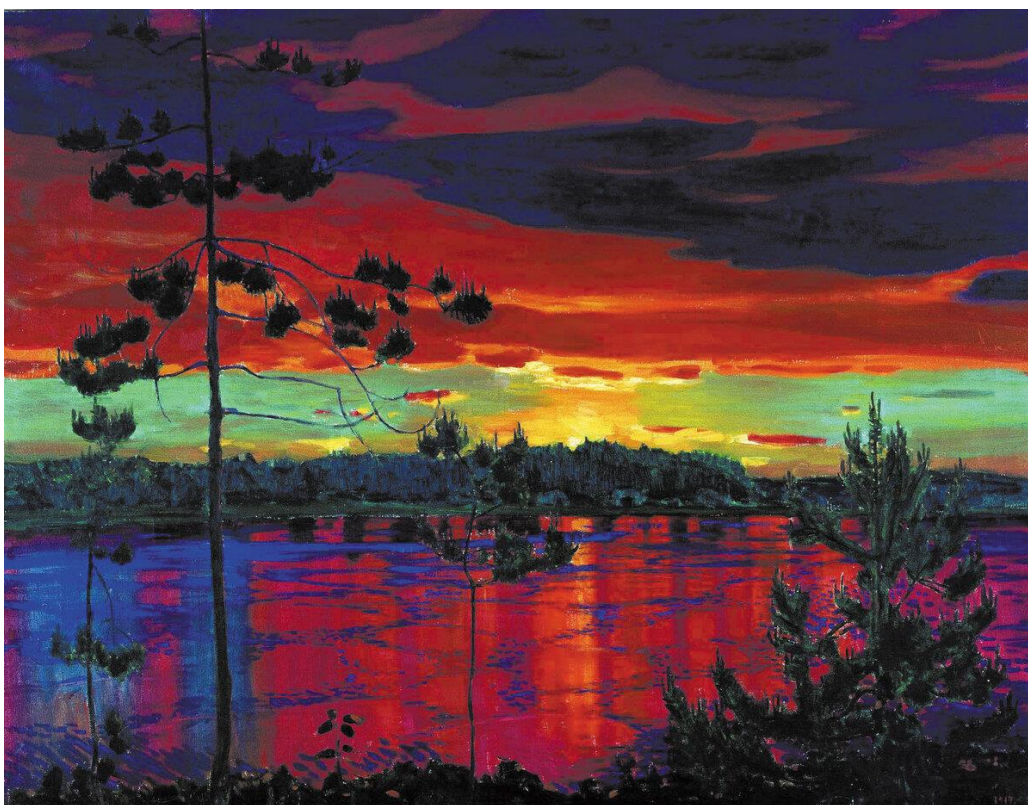
К ночи. Море у Соловецких островов. 1916.

В 1916 году Рылов получил заказ от Военного музея на батальную картину, посвященную Брусилловскому прорыву; художник отправился на юго-западный фронт, чтобы увидеть своими глазами театр военных действий; потрясение было так велико, что он ничего не смог написать, кругом война, война, война... При этом он успешно писал свои любимые пейзажи и охотно принимал плату от продажи. Так за картину «Ласки на пне» покупатель заплатил ему тридцать фунтов белой муки и двадцать фунтов сахарного песка. За картину «Чайки при закате» ему выделили сажень дров и гуся... Немцы приближались к Петрограду. Было тревожно, опасно, непонятно, голодно. Рылов уходил в Эрмитаж и часами прощался со святынями искусства. Святыни спасли, немцев остановили. Но баталии продолжались: трагедия войны и революции изменили характер творчества мастера лирического пейзажа. «В. И. Ленин в Разливе в 1917 году» - пожалуй, единственная известная картина, изображающая лицо новой эпохи; на первый взгляд, неумелая работа, где вождь, окружённый тревожной природой, не менее тревожно ожидает грандиозных перемен. В стране свирепствует холера, голод, поражения на фронтах. От голода лицо начало отекает, - вспоминал художник, - колени выступали, как у индуса. Спасал Дом искусств на Мойке, созданный в бывшем доме купца Елисеева, где можно было получить скромный, бесплатный обед. Здесь же устраивались персональные выставки, Рылов показал там 120 своих работ.

Ленин в Разливе. 1917.

Откуда столько трагического багрянца в солнечном отражении на воде? Как - будто кровью залитый закат семнадцатого года.

Закат. 1917.

Принято считать, что самая известная его картина «В голубом просторе» создана в 1918 году как радостный отклик художника на события пролетарской революции, как романтический образ борьбы и победы. Эту картину станут считать первым советским пейзажем. На самом деле над

мотивом лебедей художник работал ещё в 1911 году на Каме. Получился эпический сюжет, символическая композиция, где крупные, сильные птицы на фоне сочного неба со сказочными белоснежными облаками, как бы врезаясь в беспокойную речную гладь, парят широко, привольно, наслаждаясь свободой, борьбой с ветром, они летят наперекор стихии, навстречу новой жизни. И мы ощущаем себя частью стремительного потока вольных птиц, способных преодолеть любые преграды. Картина рождает прекрасные чувства: счастье, любовь, восторг, безмятежность, победу добра и справедливости.

В советское время искусство попало под жёсткий контроль со стороны чиновников, ликвидировано училище Штиглица, разрушен музей Академии художеств, закрылась школа Общества поощрения художеств, - где учился Аркадий Рылов, уничтожено всё то, что формировало лицо русской живописи начала XX века. Художники рекой потекли в эмиграцию, там создавали творческие объединения, выживали, как могли. Но Рылова среди них не было; он взялся за создание художественных союзов в советской России. Слава Аркадия Александровича была не так велика, и всё же он стал олицетворением новой эпохи. Несмотря на отсутствие революционно-патриотических работ, советская власть отнеслась к нему благосклонно: Рылов стал профессором Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств, получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

На страже. 1918.

Каковы истоки духовной культуры Аркадия Рылова? Где он черпал вдохновение? Откуда такая преданность русскому пейзажу? Родился будущий художник в селе Истобенск Вятской губернии; в русской глубинке

с провинциальным бытом прошло его детство. Отчим радовался художественным успехам мальчика и повёз его в Петербург в художественное училище барона Штиглица. На пароходе по живописным рекам – Вятка, Кама, по Волге до Нижнего Новгорода, а там Москва и Петербург, - так началось путешествие в большую жизнь будущего художника Аркадия Александровича Рылова. В промышленном училище Штиглица царила строгость и европейские правила художественного ремесла, но живописи было мало. И тогда юноша поступил в рисовальную школу Общества поощрения художеств. Он совмещал учёбу и всегда был занят творчеством. Товарищи по училищу видели в сокурнике застенчивого юношу с голубыми, лучистыми глазами, с доброй улыбкой, трудолюбивого и влюблённого в искусство. Поначалу усердие начинающего рисовальщика не было высоко отмечено. Юноша понял, что лёгкого хлеба не будет, а будет кропотливый, бесконечный труд.

На рубеже веков русская культура искала новые пути творческого мастерства, иные подходы искали и художники, среди них Аркадий Рылов. И вдруг призыв на воинскую службу в 1891 году, которая изменит жизнь ещё не окрепшего живописца. Но и на службе он не мог не рисовать; здесь впервые юноша примет участие в художественной выставке, где представит два вятских пейзажа. И вот чудо: в первый же день обе работы были проданы. Так началась его «известность» в батальоне; начальство командировало Аркадия в Академию художеств. На вступительных экзаменах Рылов увидел своих кумиров: И.Е.Репина, Владимира Маковского, знаменитого химика Дмитрия Менделеева и таинственного волшебника с оригинальной фамилией Куинджи, который завораживал лунным светом, разлитым на пейзаж. Рылов совмещал воинскую службу, учёбу в Академии и в мастерской обожаемого им А.И. Куинджи. Работы Рылова Архип Иванович выделял особо, поскольку молодой живописец не столько созерцал, сколько создавал портрет русской природы, он как будто понимал душу природы, вдыхая в неё свою очарованную душу. Куинджи относился к ученикам внимательно, оказывал им материальную поддержку. Связь была настолько глубокой, что ученики вместе с педагогом отправились в Крым на этюдные работы, пешком прошли крымские степи и черноморское побережье. Куинджи привил любовь к славянской истории, к русской народной музыке; не удивительно, что дипломная картина Рылова изображает набег печенегов на славянскую деревню; рисунки головных уборов, костюмов, оружия монгольских народов Рылов делает в Историческом музее. Наставник организовал в Академии выставку, после которой выпускники получили звание художника. Но вскоре педагога уволили за участие в студенческих волнениях. Несмотря на это, Архип Иванович за свой счет повёз выпускников в Европу, они побывали в Германии, Австрии, Франции, где получили колоссальный опыт. После Академии Рылов с чемоданами рисунков и этюдов вернулся в Вятку и понял, что писать хочет не исторические баталии и библейские сюжеты, так популярные в Европе, а родную природу; всё заграничное само собой исчезло из его творчества.

Аркадий Рылов

Однако жить на обочине «столбовой дороги искусства» набирающему мастерства художнику наскучило, и он вернулся в Петербург под крыло любимого педагога. Началась активная творческая жизнь: он участвует в зарубежных выставках, выставляется в Петербурге, любители живописи его заметили, оценили. Началось увлечение Севером, - Рылов с товарищами Рерихом и Борисовым побывал в Карелии, Финляндии, за Полярным кругом на Новой Земле. Художников привлекал суровый климат, громадьё могучих скал, порожистые реки, буйство морской волны и смелые, отважные рыбаки. Художники увидели иную красоту - неброскую, дикую, таинственную. Рождались картины со скандинавскими мотивами, в которых трепетала душа и звучала музыка ветра, хвойного леса и воды. Не зря Михаил Нестеров назвал Рылова «русским Григом», ассоциируя живопись с музыкой.

Лесная река

В лодке. Смелчаки.

И вот, наконец, «Зелёный шум», - картина, принесшая громкую славу её автору. Весёлый шелест крон сменяется свистящим хохотом неукротимого Сивера – ураганного северного ветра, заплутавшего в густой шевелюре ветвей. Порыв ветра неистовой силы уносит вдаль сорванные листья. Беззащитные, хрупкие белоствольные берёзки живы лишь потому, что прижались к могучему дубу – великану. Разбушевавшийся проказник ускорил бег раскиданных по небу облаков, взбуравил взволнованную реку и поднял трепетные волны. Всё это приобретает былинный характер. Кажется, будто в лодках с туго натянутыми парусами плывут отважные русские богатыри на битву с неприятелем.

Зелёный шум.

Когда Рылов показал картину Куинджи, тот рассыпался в похвалах. Сергей Дягилев обратил внимание на художника и пригласил принять участие в выставке Академии художеств, где живописец познакомился с московскими коллегами Левитаном, Архиповым, Васнецовым, Нестеровым. Преданность своему кумиру ограничила участие Рылова в тех выставках, которые не нравились Куинджи, - всё это вносило напряжённость в отношениях с другими художниками, Рылова стали забывать. Но Дягилев сохранил добрые отношения с ним и включил его «Зеленый шум» в выставку русского искусства в Париже в 1906 году, в результате Рылов был избран членом парижского «Осеннего салона».

Зарабатывал художник не только продажей картин, - он брал дополнительную работу делопроизводителем в художественном музее, давал частные уроки, преподавал в художественной школе, директором которой стал Рерих. После ухода из жизни Куинджи в 1910 году Рылов занялся систематизацией наследия любимого педагога. Теперь Рылов чаще бывал в Москве, ему нравилась атмосфера московских выставок – гостеприимная, без петербургской чопорности, с самоваром и закусками. Здесь он показал работы «Лебеди над Камой» и «Зелёный шум», которые наделали много шума.

Глушь . 1920

Лебеди над Камой.

Осень на реке Тосне . 1920

Лето, осень Рылов проводил вместе с семьей сестры в родной деревне в трех верстах от Вятки, среди полей и пихтовых лесов, бывал в живописных местах Воронежской губернии, и обязательно возле воды. В русской глубинке он чувствовал себя частью природы, сливаясь с миром нетронутых лесов, непуганых птиц и зверей.

Скромной, доброжелательный, деятельный Аркадий Александрович стал душой ленинградских живописцев и в 1925 году был избран председателем Общества имени Куинджи. Он возобновил рисовальные вечера, открывал выставки в Академии художеств, организовывал концертные «пятницы», где любили выступать маститые артисты и студенты консерватории. Художественная жизнь закипела с новой силой. Но «куинджисты» подверглись нападкам со стороны конкурентов. Чтобы сгладить противоречия живописцев, чиновники закрыли Общество Куинджи, а картины передали в Русский музей.

В конце 20-х – в 30-е годы Аркадий Александрович успокоился, да и в стране стало потише, революционный накал иссяк, остались позади кроваво - красные закаты, бурные стремнины и грозные речные перекаты. Певец русской природы вернулся к тихим пейзажам, залитым солнцем, насыщенным ароматным воздухом. Теперь в его работах торжествует величие, томление, смирение.

«Зеленое кружево», 1928.

Сочится свежестью листвы зелёное кружево полянки, спрятанной в густом лесу. Удивительной нежностью веет от хрупкого царства полевых цветов, купающихся в щедрых солнечных лучах!

К 65-летию юбилею А.А.Рылова Академия художеств устроила персональную выставку, где на суд зрителей представили всё сохранившееся, созданное в разные периоды жизни. В 1935 году в Ленинградском отделении Союза художников, созданном Рыловым, состоялось его чествование - «русский пир».

В последние годы мастер русского пейзажа ощущал полную гармонию с миром людей и природы, забыты тревоги и душевные метания; любовь к жизни, уверенность в вечности неба, солнца, леса, воды и его собственной души, растворившейся в природе, воплотились в трогательном пейзаже «Предвечерняя тишина», ставшим последним напутствием, завещанием потомкам. Сюда, в храм природы, в заповедную глушь, в райский уголок, в блаженную страну покоя и благодати приглашает нас художник за отдохновением от земной суеты.

Последняя работа «Предвечерняя тишина», 1938.

Автопортрет художника