В собрании Ульяновского областного художественного музея хранится более ста произведений народного художника СССР, лауреата Ленинской премии Аркадия Александровича Пластова. Это первая по количеству и третья по значимости коллекция после Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. В Ульяновский музей произведения поступили из Министерства культуры, облисполкома, от самого автора, его сына Н.А. Пластова и Д.И. Архангельского. Лучшие из них представлены в постоянной экспозиции филиала Ульяновского областного художественного музея - Музея современного изобразительного искусства имени А.А. Пластова. В самом большом зале музея находятся известные живописные работы: "Праздник", "Мартовское солнце", "Деревенский март", "Костер в поле" и другие...

«Живи, как пишешь,

Тематические картины. Большие тематические картины, находящиеся в нашем музее, относятся к 50-70-м годам XX века. Завораживает внимание посетителей экспозиции картина «Деревенский март» (1965). Эта эмоционально емкая работа входит в серию «Люди колхозной деревни», удостоенную в 1966 году Ленинской премии.

Многое сумел сказать художник в этой картине: это и восторженная песнь весне, юности, миру и в то же время бесхитростно точный рассказ о приметах начала деревенской страды в мартовском поле. Для картины характерно богатство ассоциаций и образная глубина. Нерасторжимую связь человека и природы автор показывает через образ мальчика-подростка. Подобных обращений к детским образам у Пластова было немало.

Одно из них– картина «Мартовское солнце» (1969). Мотив произведения камерный, лирический. В нем все: и девочка, несущая воду на коромысле, и греющиеся на солнышке петухи и куры, и подтаявший снег, голубеющее небо – объединены в короткий, но эмоционально приподнятый рассказ.

В современной деревне для Пластова нет ничего, что не было бы достойно его внимания: в мире его полотен находится место и для незамутненной радости общения с природой, и для шумного народного сборища. Тема праздника была им любима. Он не раз обращался к ней. Над картиной «Праздник» (1953-1967) художник работал 14 лет. Это была зрелая пора его творчества. Опираясь на традиции русской жанровой живописи второй половины XIX века и начала XX-го, он создал многофигурную композицию, запечатлев колхозный праздник урожая в селе Тагай, на который обычно устраивались конные скачки. В картине все дышит жарким духом состязания, веселым задором, лихой удалью.

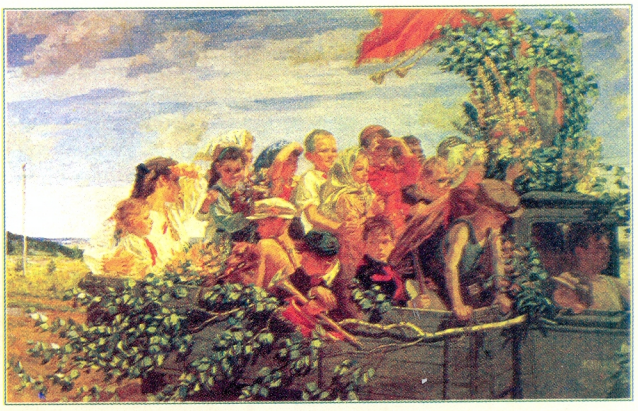
В музее находятся этюды к этой картине. Они подтверждают, как важны были для художника все детали. И огромную роль здесь, как и во многих других работах, играет пейзаж. Уходящий дождь и брызнувшее яркими лучами солнце созвучны радостному напряжению, в котором находятся герои картины.

Аркадий Александрович очень любил писать детей. Он часто делал их героями своих картин. «Ребятишек я люблю, - говорил он, - как описать их прелесть? В детском лице на открытом воздухе – ясность, свежесть цвета, приближающаяся по красоте к звукам. Писать ребятишек – одно наслаждение…» Наслаждение испытывал художник, работая над одной из значительных своих картин «Дети на прогулке» (1950).

Незамысловат ее сюжет. Дети отправляются на отдых в летний лагерь. Все они объединены одним желанием – скорее окунуться в необычную, интересную и увлекательную самостоятельную жизнь в лагере. При подготовке к картине художником было написано много этюдов маслом и акварелью. Большая часть из них (одиннадцать работ) находится в собрании Ульяновского музея. В них переданы различные характеры детей. Все это затем сохранилось в картине. Образы привлекательны своей непосредственностью, искренностью. В этом и заключается секрет притягательности этой картины. Пластов не случайно так часто вводит детей в свои полотна. Дети в его картинах не просто герои, как все прочие, в ряду других. Они своего рода «катализаторы» чувств, живущих в картинах. Высокое откровение – откровение красоты и поэзии в повседневности – усиливается, проходя через их живое восприятие жизни. Именно так решает Пластов картину «Костер в поле» (1969).

В лесу. 1971

Дети на прогулке. 1950

Обычная уборка картофеля благодаря искренности и цельности детских образов превращается в рассказ о радости труда, естественной и нерасторжимой связи человека и природы.

Портреты. Значительное место в коллекции музея занимают портреты А.А. Пластова. В основном это работы 1950-1970-х годов: портреты Н. Лобановой, Бурнаева, А. Малькова, В. Гусенковой, В. Волковой, Н. Лобанова, А. Кондратьева, В. Тоньшина и др. Ранних работ очень мало: портреты М.Я. Янова, И. Тоньшина, Е.Ф. Гнесиной, П. Гундорова, Д.И. Архангельского, Н. Гуляева. Портрет в творчестве художника – явление уникальное в истории искусства: вряд ли еще найдется художник, который смог создать целую галерею образов своих современников, ведь четыре поколения прислонцев переписал Аркадий Александрович. Всякий изображенный узнаваем. В то же время каждый из них несет в себе то новое, что вносит жизнь в характер поколения. Большинство портретов выполнено быстро, в один сеанс. Пластову не надо было изучать натуру. Всех прислонцев он хорошо знал: с одними был связан еще со времени детства, другие рождались и росли на его глазах. Поэтому все работы отмечены глубиной раскрытия характера и душевного состояния человека. Портреты жизненно правдивы, убедительны, достоверны. Они стали широко известны зрителям только в 1950-х годах, когда впервые были показаны на выставках.

Осень. Прислониха. 1955-1956

Праздник. 1953-1967

и пиши, как живешь»

Пластова привлекали сильные человеческие характеры, самостоятельный склад их ума, живая энергия чувства. Неповторимо лицо Никиты Гуляева («Никита Гуляев», 1940), наполненное житейской мудростью. Словно слышишь самобытную речь этого старика, умеющего сказать о жизни весомо и обстоятельно. Пластов пишет его посреди родного поля. Он похож на крепкий, кряжистый дуб, вросший в землю прочно, всеми корнями. Его лицо простое, обветренное, загорелое, светится сдержанной силой, спокойным достоинством. Не случайно вся фигура Гуляева дана на фоне уходящего до горизонта желтеющего поля. Весь он – плоть от плоти земли, этот мудрый крестьянин-хлебороб.

Пластов никогда искусственно не прихорашивал натуру. Для него всегда были значимы доподлинно живые штрихи личности, сформированные самой жизнью. Отсюда многие портреты художника имеют жанровую окраску, где он указывает на профессиональные занятия портретируемого или где подразумевается какое-либо действие.

Таков портрет «Подпасок Николай Лобанов» (1957). Здесь характер обозначен очень определенно. Выражение загорелого лица серьезно и напряженно. Ему поручено важное дело, и он ответственно относится к нему. Хозяйственность, основательность, серьезность – эти качества сделают его настоящим тружеником, полностью отдающимся работе.

Пластов писал портреты не только своих односельчан, но и представителей интеллигенции. Это «Портрет Е.Ф. Гнесиной» (1939), «Портрет Д.И. Архангельского» (1964). Особенно значителен по художественным достоинствам и по выбору портретируемого – последний. Дмитрий Иванович Архангельский – краевед, один из старейших симбирских художников, был первым учителем Аркадия Александровича. Художник запечатлел его в пожилом возрасте, когда был у него в гостях в поселке Родники в Подмосковье, куда Дмитрий Иванович уехал в 1930-е годы. Фигура Архангельского заполняет почти все живописное поле вертикального холста. Несмотря на то, что изображаемый человек преклонного возраста, в нем чувствуется полнота энергии, волевая собранность, большая интеллектуальная сила. При всем том, перед нами натура чуткая, отзывчивая.

Пейзаж. Тема родной русской природы, по существу, одна из самых главных в творчестве художника. Хотя Пластов не считал себя пейзажистом, под его кистью возникло немало полотен, где он выступал проникновенным мастером, глубоко чувствовавшим скрытую жизнь родной природы.

Художник часто подчеркивал взаимосвязь природы и человека. Во всех его картинах пейзаж способствует раскрытию сюжета, наполняет образы большим, глубоким звучанием. Природа у Пластова традиционно присутствует во многих тематических картинах: «В лесу», «Костер в поле» и других, наполняет множество его этюдов («Летний пейзаж», «Облака», «Зеленый май»).

В своей любимой картине «Осень. Прислониха» художник запечатлел родную деревню, погружающуюся в осенние сумерки. С высочайшим живописным

мастерством Пластов подчиняет цвет в пейзаже передаче состояния природы, охвативших художника чувств, его лирической настроенности.

Пейзаж «У мельницы» (1968) художник написал в тонких оттенках серебристо-серого колорита, скупыми, но выразительными линиями. Около мельницы – запряженные лошадьми повозки, одинокая фигурка девочки на телеге, ворона на снегу – все кажется неразрывно связанным каким-то общим законом жизни, проникнуто одним чувством, одним настроением.

Среди пейзажей Пластова есть

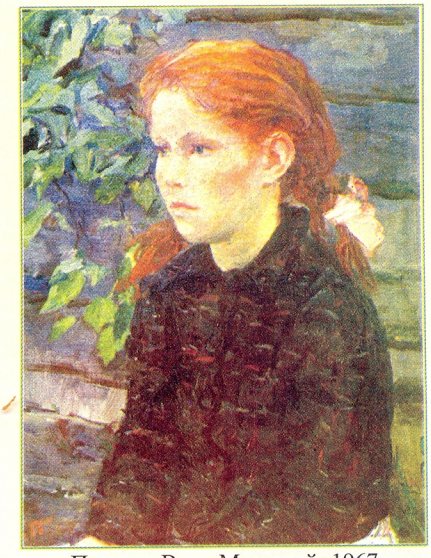

Портрет Никиты Гуляева. 1940

одно исключение – картина «Рим. Аппиева дорога» (1957). Этот пейзаж рассказывает не о родной деревне. Он отражает впечатления художника о поездке по Италии, в которой художника восхищали памятники древней культуры. Но при этом он постоянно грустил и вспоминал свою Прислониху.

Этюды. Одна из особенностей нашего собрания – большое количество этюдного материала. Это этюды к картинам «Праздник», «Дети на прогулке», «Молодые», «Урок ботаники», «Колхозный почтальон», а также многочисленные пейзажи, написанные в окрестностях Прислонихи. Они дают нам возможность заглянуть в «кухню» художника, увидеть, как кропотливо собирался материал, который потом проходил через строгий суд художника.

Обзор произведений Пластова – это лишь только небольшой рассказ о том богатом, разнообразном собрании, которое хранится в музее и экспонируется на многих выставках. Произведения Пластова из собрания Ульяновского областного художественного музея принимали участие на крупнейших всесоюзных, республиканских выставках, а в Ульяновске - на юбилейных - 1973, 1983, 1993 годов. И сейчас произведения художника востребованы на многих больших концептуальных выставках. Это выставки: «Художники в Италии», «Защитники Отечества. Русскому воинству посвящается», «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», «Образы детства», «Миф и реальность», «Наши верные друзья», «Живые вещи. Натюрморт», «Путешествие с этюдником и фотокамерой», «Четыре времени года – четыре судьбы».

Портрет Вали Мишовой. 1967

Подпасок Николай Лобанов. 1957

Среди всех названных выставок последняя не случайно вызвала особый интерес зрителей. Впервые были показаны произведения (из фондов музея) А.А. Пластова, его учителя Д.И. Архангельского и учеников художника – В.В. Киселева, Н.А. Пластова. На выставке прослеживалась связь в творчестве мастеров трех поколений, которых объединяли общие темы, сюжеты, ис-

Натюрморт «Грибы». 1969

креннее, правдивое отображение жизни. При этом каждый из них имел свое неповторимое творческое лицо.

«Живи, как пишешь, и пиши, как живешь, - писал А.А. Пластов. - Ведь никогда не придет в голову в какой-то момент взять да и бросить дышать, например. Впереди времени, мол, много, еще надышусь. Так и эта работа. Она должна быть ритмична и неустанна, как биение нашего сердца. Иногда послабже, иногда поинтенсивнее, но безостановочно, неусыпно – и тогда какая будет радость пожинать плоды умных и прекрасных трудов своих».

Познакомиться и восхититься прекрасными работами А. Пластова можно в нашем Музее современного изобразительного искусства на улице Льва Толстого – филиале Ульяновского областного художественного музея.

Ольга Королева

Картины Пластова в музейных собраниях

Москва. Государственная Третьяковская галерея:
Наиболее известные:
Фашист пролетел. 1942
Сенокос. 1945
Жатва. 1945
Весна. 1954
Ужин трактористов. 1961
Солнышко. 1965-1966

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей:
Наиболее известные:
Колхозный праздник (Праздник урожая) . 1937
Купание коней. 1938
Полдень. 1961

Астрахань. Областная картинная галерея имени Б.М. Кустодиева:
На гумне. 1946

Киров. Областной художественный музей:
Кони. Этюд. 1940

Свердловск. Картинная галерея:
Колхозное стадо (На пастбище). 1938

Новокузнецк. Кемеровский областной музей советского изобразительного искусства:
Зимка. 1952

Тверь. Областная картинная галерея:
Первый снег. 1946

Челябинск. Областная картинная галерея:
Стрижка овец в колхозе. 1935

Алма-Ата. Государственная художественная галерея имени Т.Г. Шевченко:
Молодые. 1955-1957

Бишкек. Государственный музей изобразительных искусств Киргизии:
Пейзаж. Поле. 1944

Душанбе. Объединенный историко-краеведческий музей и Музей изобразительных искусств Таджикистана:
К партизанам. 1943

Солнышко. 1965-1966. Государственная Третьяковская галерея

Летом. 1954. Гос. Русский музей

Ульяновск. Областной художественный музей:
Наиболее известные:
Деревенский март. 1965
Праздник. 1953-1967
Дети на прогулке. 1950
Мартовское солнце. 1969

Саратов. Государственный художественный музей имени А.Н. Радищева:
Март. 1944
Пастухи. 1945

Иркутск. Областной художественный музей:
Ужин трактористов. 1951
Девушка с велосипедом. 1956

Самара. Областной художественный музей:
В лесу. 1955-1956
Конюх лесничества Петр Тоньшин. 1958
За елкой. 1959

Барнаул. Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств:
Портрет В.В. Киселева. 1961

Ростов. Областной музей изобразительных искусств:
Венеция. 1959

Тула. Областной художественный музей:
Колхозный базар (Скотный ряд). 1936
Немцы идут (Подсолнухи). Июнь 1941 год. 1941

Курск. Областная картинная галерея:
Иллюстрации к рассказам А.П. Чехова «Мечты», «Счастье», «Свирель»

Пермь. Государственная художественная галерея:
Вести из Кореи. 1952
Иллюстрации к рассказам А.П. Чехова «Свирель», «Тоска»

Хабаровск. Дальневосточный художественный музей:
Партизаны. 1948
Школьница Лида Митрофанова. 1961

Одесса. Картинная галерея:
Весовщица. 1957

Львов. Государственная картинная галерея:
Колхозный почтальон. 1940

Государственный музей Л.Н. Толстого:
Л.Н. Толстой с яснополянскими школьниками. 1959

Минск. Государственный художественный музей Белоруссии:
Смерть дерева. 1962

Ереван. Государственная картинная галерея Армении:
Родник. 1952

Центральный музей Вооруженных сил России:
Сестра.1943

Баку. Азербайджанский государственный музей искусств:
Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1952

Киев. Государственный музей русского искусства:
Колхозный ток. 1949

Кишинев. Государственный художественный музей Молдавии:
Ярмарка. 1947