

«Без работы я погибну»

(о творчестве художника А. Шилова)

Даже далеким от искусства людям знакомо имя художника Александра Шилова. Его картины, и особенно портреты современников, с интересом рассматривают и домохозяйки, и ученые мужи, и дети.

Великая Россия испокон веков рождала таланты, которыми по праву гордится все человечество. Они вошли в историю мировой культуры. Их имена - бессмертны. Среди наших современников, творящих сегодня русскую культуру, безусловно выделяется Александр Шилев. Он - один из выдающихся художников уходящего столетия, живая легенда, гордость и слава России.

Родился в 1943 году в Москве, в Лиховом переулке. Жили, как и все в

А.Шилев с сестрой

военные и послевоенные годы, тяжело: трое детей, мать, воспитательница в детском саду, и бабушки, которые, чтобы помочь семье, устраивались то подсобными рабочими, то на ночные дежурства. С 15 лет Александр начал работать, был и лаборантом, и грузчиком, и одно время единственным его желанием было вдоволь выспаться. Вспоминаются ему бетонный коридор на винном заводе и бесконечные ящики с бутылками. Уставал так,

что пальцы не чувствовали карандаша. О том, чтобы стать художником, тогда и не думал, мучила другая мысль: неужели так всю жизнь придется грузчиком работать? Александр Максович хорошо помнит, как впервые вместе с мамой пришел в Третьяковскую галерею, увидел портреты Левицкого, Перова, Брюллова и пришел в восторг: показалось ему тогда, что в раму заключено живое существо. (А через годы один из посетителей выставки А. Шилова скажет, что «шилевских красавиц хочется выхватить из рамы и поцеловать».) С тех пор О. Кипренский, Д. Левицкий, К. Брюллов, А. Иванов, В. Перов, И. Левитан — его любимые художники и учителя в самом высоком смысле слова. Теперь, как только выдавалась возможность Шилев пропадавал в картинной галерее, часами простаивал перед любимыми картинами.

Трудовая юность

С 1957 по 1962 год он занимается в изостудии районного Дворца пионеров. Но в Московский государственный художественный институт имени В. Сурикова поступает только в 1968-м. Еще будучи студентом, Александр Шилев в 1971 году принимает участие в выставках молодых художников Москвы, с 1972-го — во всесоюзных выставках. Карьера молодого живописца складывается весьма успешно, а восхождение к вершинам мастерства и общественного признания можно считать просто стремительным. В 1976 году он принят в члены Союза художников СССР, в 1977-м ему присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола, в 1980-м — звание заслуженного художника РСФСР, в 1981-м — народного художника РСФСР, а в 1985 году —

народного художника СССР.

Выставки в СССР и за рубежом, творческие командировки делают

Э. Рязанов

Александра Шилова не просто известным, а узнаваемым и любимым художником. Пожалуй, и сам Шиллов умело формирует свой имидж и выстраивает стратегию успеха. Его многочисленные автопортреты и фотографии являют нам облик импозантного богемного обитателя: правильные, мужественные черты лица, волнистые волосы, небрежно отброшенные со лба, чуть отрешенный взгляд, бархатные пиджаки-халаты на портретах или узорчатые жилетки с броскими галстуками на фотографиях, где рядом с ним знаменитые современники — политики, артисты, певцы, музыканты и композиторы, ученые, перечисление имен и званий которых заняло бы не одну страницу. А вот критики-искусствоведы к художнику относятся, мягко говоря, с прохладцей, именуя «салонным портретистом»,

«придворным живописцем», «умелым продюсером, начавшим карьеру с написания портрета Брежнева с лампасами», «художником конфетных коробок». Но вопреки всем мнениям и оценкам «народ на Шилова идет» уже несколько десятилетий. В 70—80-е годы прошлого века в Москве стояли многочасовые очереди на его вернисажи, настоящий триумф выпал на долю художника в Великобритании, Японии, Канаде, Франции, Испании, многих других странах, где проходили выставки и где часто удивлялись, как в эпоху процветания авангарда удалось выжить академической школе живописи. Александр Шиллов ныне — живой классик советского и российского реализма, и отрицать наличие особого «шиловского стиля» не осмелится никто.

Художник выбрал самое сложное в искусстве направление - реализм и на всю жизнь остался верен избранному пути. Впитывая все высочайшие достижения мирового художественного искусства, продолжая традиции русской

Старая банька

реалистической живописи XVIII-XIX веков, он целеустремленно, вдохновенно шел своей дорогой, обогащая, совершенствуя собственный художественный язык. Он избежал влияния разрушительных тенденций в художественной культуре XX столетия, не утратил чудесных свойств своего таланта и самого дорогого инструмента художника — сердца.

Поэтому странно иногда читать походя брошенные бездоказательные фразы о том, что «художник рисует неправильно», «примитивно», выдавая за высокое искусство то ли кич, то ли комикс. Серьезных обзоров его творчества очень мало. Один из критиков вообще договорился до того, что **«Шилов плохой художник, потому что он, претендуя на присутствие в цехе живописцев, плохо владеет этим ремеслом технически, но главное, не привносит ничего нового. И в этом смысле он – беспомощный художник»**. Да, действительно, современное искусство Александр Максович не признает, начиная примерно с импрессионистов. Перформанс и инсталляцию считает шарлатанством, а все, где потеряна форма изображения, — попыткой обмануть зрителя. **«Настоящее искусство — вне времени, это классика»**, - говорит художник. И подчеркивает, что это его точка зрения. Добавляет, что каждый должен хоть немного рисовать, тогда человек легко разберется, где настоящее искусство, а где подделка. В другом стиле писать никогда не пробовал, так как убежден, что на **«этот стиль (взмах руки в стороны своих картин) нельзя перейти, неожиданно проснувшись; отказаться от мастерства исполнения — одна секунда, а вот приобрести его — вся жизнь, и то мало будет»**. В связи с вышесказанным вызывает уважение позиция Александра Шилова, который никому ничего не доказывает и твердо знает, что место художника — у мольберта. В отсутствии мастерства и поразительной работоспособности художника не упрекнешь. **«Я работаю каждый божий день. Иначе я не вижу своего бытия»**, — признался в одном из интервью художник.

Среди большого количества его работ - пейзажи, натюрморты, жанровые картины, графика. Но основной жанр творчества А.М. Шилова - портрет. Именно человек, его индивидуальность, уникальность являются сосредоточением творчества живописца. Герои его произведений - люди самого разного социального положения, возраста, внешности, интеллекта, характера. Это политики и служители церкви, выдающиеся деятели науки и культуры, врачи и герои войны, рабочие и сельские труженики, старики и молодые. С его полотен на нас смотрят люди, на которых должно ровняться все общество. В наше время, когда массовой культурой человеку навязываются ложные идеалы, происходит подмена ценностей и рушатся вековые основы народной нравственности, творчество Александра Шилова остаётся островком истинного, душевспасительного и исцеляющего искусства. Мастер даёт ориентиры

молодому поколению, показывает на кого нужно равняться и с кого брать пример. А взрослому зрителю напоминает о вечных ценностях, не даёт душе лениться.

Портреты, выполненные Шиловым, демонстрируют высочайшее художественное мастерство, глубокий мистический подтекст и неизменно привлекают внимание зрителя. По существу, каждый портрет заставляет взглянуть на личность изображённого человека с новой точки зрения. Как художник-портретист Александр Шилов- своеобразный посредник между человеком и временем. Он чутко улавливает психологическую жизнь образа и создает не просто живописное полотно, а, проникая в тайники души, раскрывает судьбу человека, запечатлевает мгновение, в котором живет наш реальный современник. Человек интересует А. Шилова во всех проявлениях индивидуального бытия: его герои пребывают в радости и грусти, в спокойном раздумье и в тревоге ожидания. На его полотнах много детских и женских образов: чистых, обаятельных, проникновенных, прекрасных. Уважением и симпатией проникнуты портреты пожилых людей, проживших долгую трудную жизнь, но сохранивших доброту и любовь к окружающим: "Моя бабушка" (1977), "Хозяин земли" (1979), "Зацвел багульник" (1980), "В день рождения Ариши" (1981), "Вдвоем" (1981), "Холодает" (1983), "Дед Гаврила" (1984).

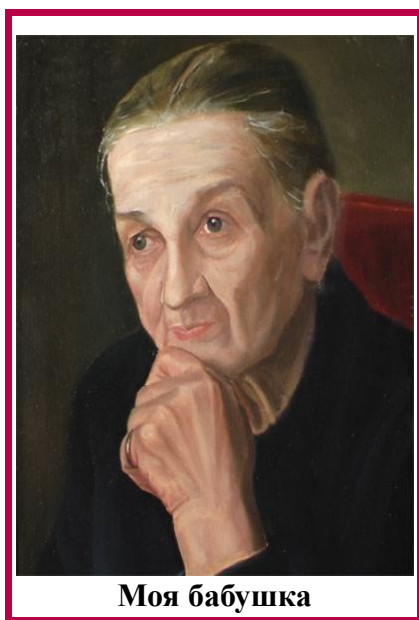
С.Шакуров

Особая мягкость, задушевность образов делает работы А. Шилова глубоко национальными. Все в его картинах несет в себе глубокий смысл. В них нет ничего случайного, ради внешнего эффекта. Выражение лица человека, его поза, жест, одежда, предметы интерьера в картине, ее колорит служат созданию образа, характеристике героя, передаче его внутреннего состояния.

Никакие высокие слова не способны передать того великого мастерства, которого достиг Александр Шилов. Художник просто творит чудеса. Своей волшебной кистью он заставляет глаза говорить, превращает краски в шелк, бархат, мех, дерево, золото, жемчуг... Его портреты живут.

Шилов рисует только с натуры. Очень требователен к себе и тем, с кем работает. Для создания портрета требуется примерно 15 сеансов, по 3—4 часа каждый. Это тяжелое испытание для портретируемого — сидеть в костюме, макияже, не смея шевельнуться, потому как глаз Шилова — это глаз орла, и никакие вольности не допускаются. «Модель» видит только готовую картину, и первый показ становится настоящей церемонией.

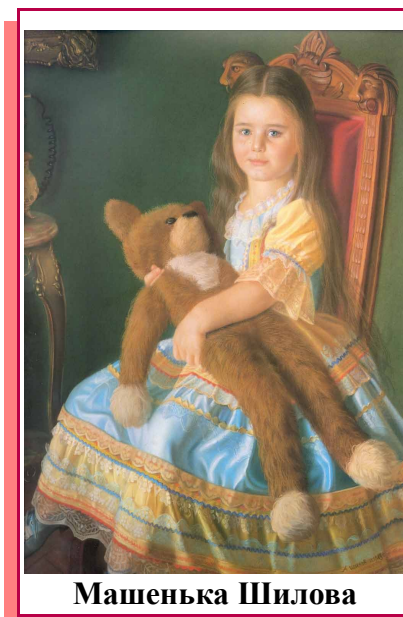
Никакие высокие слова не способны передать того великого мастерства, которого достиг Александр Шилов. Художник просто творит чудеса. Своей волшебной кистью он заставляет глаза говорить, превращает краски в шелк, бархат, мех, дерево, золото, жемчуг... Его портреты живут.

Моя бабушка

Помимо работ маслом в коллекции художника представлена живопись, выполненная им в технике пастели. Это старинная техника, в которой художник пишет специальными цветными мелками, растирая их пальцами. При этом пальцы стираются в кровь, так как работать приходится по наждачной бумаге-нулевке. В совершенстве овладев этой сложнейшей техникой, Александр Шилов стал непревзойденным мастером пастели. Никто со времен Ж.Э. Лиотара не достигал такого виртуозного мастерства.

Покоряет, чарует, никого не может оставить равнодушным портрет Машеньки Шиловой (1983), выполненный в этой технике. Какая же Машенька красивая! Какие у Машеньки длинные волосы! Какое у Машеньки нарядное, роскошное платье! Малышка уже сознает свою привлекательность. Гордость, радость и счастье озаряют ее умное, милое, нежное личико. Осанка Машеньки, положение головки, рук - все полно естественной грации и благородства. По-детски пухленькие ручки ласково, заботливо обнимают любимого мишку. Девочка одушевляет его, не расстается с ним ни на секунду - жалостливая, добрая, чистая душа у этого ребенка.

Машенька Шилова

Детское счастье Машеньки совпало со счастьем самого художника. Нельзя не почувствовать, что картина создавалась в едином порыве любви и счастливого вдохновения. Все в ней изображено так любовно, выписано с таким великим и поразительным искусством: милое личико (блеск глаз, нежная бархатная кожа, шелковистость волос), шикарное платье (переливы атласа, роскошь кружев и лент), мохнатый мишка. По тщательности и правдоподобию только талант и любовь А. Шилова могли это сделать.

Портрет матери

Изображение на полотнах художника "дышит" такой подлинностью, что зрители перед картинами плачут и смеются, грустят и радуются, восхищаются и ужасаются. Такие портреты - плод не одного мастерства, но сердца, ума, души художника. Так может писать лишь человек с ранимой, впечатлительной, нервной душой, собственным сердцем чувствующий боль, страдание, радость каждого героя; человек мудрый, глубоко познавший жизнь, знающий цену всему: и любви, и счастью, и горю. Так может писать лишь патриот, всей душой любящий свой народ, свой город, свою страну.

Россия для Александра Шилова прекрасна и любима. Пейзажная живопись мастера - трепетное признание Родине в любви. Его вдохновляет образ скромной,

печальной, задумчивой среднерусской природы: "Оттепель" (1986), "Февраль. Переделкино" (1987), "Октябрь. Николаина гора" (1996).

В самом обыденном он умеет увидеть красоту. Художнику интересны различные состояния природы, рождающие в душе разнообразные эмоции. Средствами пейзажа он выражает тончайшую гамму чувств: радость, тревогу, грусть, одиночество, безысходность, смятение, просветленность, надежду. В натюрмортах художник изображает предметы, неотделимые от нашей жизни, украшающие ее: книги, комнатные и полевые цветы, изящную посуду. Среди наиболее известных такие работы, как "Дары Востока" (1980), "Фиалки" (1974), "Анютины глазки" (1982) и другие. И все же именно портрет занимает центральное место в творчестве художника.

Оттепель

Зимний пейзаж

В 1996 году Александр Максович Шилов передал в дар Отечеству коллекцию из 355 живописных и графических произведений. Этот благородный поступок был по достоинству оценен общественностью, руководством страны и ее столицы. Постановлениями Государственной думы РФ от 13 марта 1996 года

и Правительства Москвы от 14 января 1997 года была учреждена Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР А. Шилова.

Для размещения коллекции был выделен особняк в историческом центре Москвы рядом с Кремлем, построенный в начале XIX века по проекту известного русского архитектора Е.Д. Тюриня. Торжественное открытие галереи состоялось 31 мая 1997 года. Созданная в соответствии с высочайшими духовными потребностями зрителя, с уважением и любовью к нему, она с первых дней жизни стала необыкновенно популярной и чрезвычайно посещаемой. С момента открытия, ее посетило свыше миллиона человек.

Картинная галерея А.Шилова в Москве

В галерее А.Шилова ведется большая культурно-просветительская работа, проводятся обзорные и тематические экскурсии, а также читаются выездные лекции. Значительная часть мероприятий осуществляется на льготной и благотворительной основе. В одном из красивейших залов галереи по субботам традиционно проходят концерты классической камерной музыки и романса.

За прошедшие годы со страниц газет, журналов в адрес Александра

Анютины глазки

Шилова было сказано много добрых, теплых слов восхищения и признательности за его творчество, за душевность и духовность его работ, прекрасных, величественных и очень близких, запоминающихся на долгие годы. Он получил всемирную известность и признание. Испытание славой не каждый может выдержать. *«Знаете, слава ведь – это проверка, проверка на слабость и на силу. Каждый художник, независимо от известности, должен сам для себя знать, как ему жить дальше. Решишь, что уже достиг всего, и – погибнешь. Главное – быть постоянно недовольным собой»*, - сказал в одном из интервью Александр Шилов. Он постоянно находится в творческом поиске...

На вопрос, является ли вдохновение его рабочим состоянием, он привел слова Репина: *«Вдохновение — это награда за каторжный труд»*. Кроме того, надо быть готовым к его появлению, чтобы не дрогнула рука, чтобы хватило дыхания. Александр Шилов убежден: художник должен писать только то, что чувствует, и все время совершенствоваться, его формула творчества выглядит примерно так: мастерство + сердце + талант. Он действительно трудоголик, у него нет хобби, много сил и времени занимает работа в мастерской и в галерее. А вот на вопрос о том, как быстро он может написать картину, художник отвечать отказался: *«Я не циркач, я работаю»*.

Александр Максович как-то сказал, что он всегда верил в свою звезду. В 1992 году Международный астрономический союз в Нью-Йорке присвоил безымянной планете название «Шилов».

Творчеству А.М. Шилова посвящены кинофильмы "Достучаться до сердец людей" (1984), "Искусство А. Шилова" (1990), "Александр Шилов - народный художник" (1999), а также альбомы его живописи и графики.

Фиалки