

375.47

p-95

А.А.РЫЛОВ

БИБЛИОТЕКА
Н.М.С.
Инв. №

А. А. РЫЛОВ

379.47:75с2

P-95

75с(092)

P95

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

КАРТИН

АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

РЫЛОВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ

Выставка работ Аркадия Александровича Рылова, представляет с возможной полнотой творческий путь художника более чем за сорокалетний период — с 1891 г. по настоящее время. Эта выставка — показ работ мастера, который через многие годы упорного труда пронес традиции нашей русской пейзажной живописи и в этой области сказал свое ясное и значительное слово, свободное от стилизаторской графичности мирискусников и от академизма поздних передвижников.

„Я посвятил свое искусство родному пейзажу, потому что люблю свою страну, люблю ее природу“ — эти простые слова, взятые из краткой автобиографии А. А. Рылова, исчерпывающе рисуют нам облик художника.

Живописное сознание художника воспиталось прежде всего в постоянном общении с природой. До 18-летнего возраста Рылов жил в провинции. Путешествия на лодке по реке Вятке, сиденье у костра, ночевки на берегу, пробуждения под крик чаек и свист куликов, утренние рассветы — все эти впечатления от нашей северной природы отлагались у будущего художника постоянными зарисовками в альбом и создали ту основу, на которой выросло дарование художника.

Вступая в художественную жизнь в девяностых годах, — первое выступление на выставке общества русских акварелистов относится к 1893 г., — А. А. застал расцвет и Левитана и Куинджи. После академика Крыжицкого, которому молодой художник приносил на отзыв свои летние работы, будучи еще учеником училища Штиглица, — Левитан был тем мастером, который в своих работах особенно сильно впечатлил художника неприкрашенной природой. В Академии, куда А. А. поступил в 1893 г., он стал учеником А. И. Куинджи. С ним и с группой его учеников он совершил, по окончании Академии, заграничную поездку (Германия, Париж, Вена). Имена Левитана и Куинджи должны быть вписаны в творческую биографию художника. Левитан открыл для него прелесть нового видения природы и был созвучен своим глубоким лиризмом. Куинджи — следующий этап становления художника — дал почувствовать значительность картины и композиционного замысла в ней. В своей дальнейшей работе Рылов своеобразно сочетал простоту левитановского пейзажа с „картинностью“ Куинджи, удачно избежав погони за внешними эффектами, свойственной произведениям Куинджи, и увлечения пейзажем настроения и этюдностью, к которым пришла в дальнейшем школа Левитана.

Работам А. А. Рылова всегда свойственна композиционная слаженность. Равновесие масс строго выверено, цветовое пятно дано в отношениях, угол зрения найден. Случайности, этюдности вы не найдете даже в этюдах. В каждом из них как бы предчувствие картины.

Крепость палитры Рылова в большой мере от Куинджи, но эта палитра просветлена теми веяниями импрессионизма, которые не могли не затронуть художника

в годы, когда импрессионизм начал широко проникать в наши художественные круги. И все же это — своя палитра. Глубокие синие, звучные зеленые тона, производные от любимых Рыловым изумрудной и ультрамарина, создают особую гамму его произведений.

Пожалуй, ближе всего перекликаются работы А. А. Рылова с картинами финских и шведских художников. В девятисотых годах Рылов несомненно увлекается Эрнефельтом, Галленом, Лилиефорсом.

Любовь Галлена к лесам и горным водопадам, Лилиефорса к летящим стаям уток и гусей над набегаящими морскими волнами была близка Рылову, с его привязанностью к нашему Северу, к животным и птицам — друзьям и спутникам его жизни. Но смотреть на природу „чужими глазами“ он не стал. Крепкое сохранение своей индивидуальности проявилось уже в раннюю пору творчества художника. Будучи близким Рериху, А. А. одно время увлекся его архаизирующими тенденциями и, кончая Академию, писал на конкурс „Набег печенегов на славянскую деревню“.¹ Художник скоро осознал чуждость для себя такого рода темы и в дальнейшем целиком отдался пейзажу, сделав лес, небо и водные пространства основными темами своих картин.

В своей работе художник всегда исходит от темы. В этом крепкий закал куинджевской школы. Тема, твердое задание, поставленное себе, приучило его к лаконизму языка. Этот лаконизм привлекал уже в ранних работах мастера, в создавшей ему имя картине „Зеленый шум“ (1904 г.), и сейчас еще такой свежей,

¹ Находится в Вятском художественном музее

бодрой и оригинальной по замыслу, привлекает и в последней по времени работе „Ленин в Разливе — июль 1917 г.“,¹ где фигура вождя и пейзаж трактованы с лаконизмом, отвечающим замыслу картины, поднятой художником до большого пафоса.

Лиризм Рылова, связывающий его творчество, как это указывалось выше, с творчеством Левитана, не имеет, однако, ничего общего с левитановской размягченностью. Искусство Рылова — бодрое, жизнеутверждающее. Крепостью, мужественностью, большим внутренним здоровьем веет от его полотен.

Художник знает жизнь неба в самых разнообразных ее проявлениях, знает качество почвы, веселую природу лета и крепкие морозные зимы.

Он редко вводит фигуры людей в свои картины. Его леса и реки чаще всего оживлены или одинокой фигурой рыбака, или любимыми им белочками и птицами. Чайки Рылова — прекрасные, навсегда запоминающиеся.

В основе каждой работы художника лежит строго проработанный рисунок. На выставке представлен ряд рисунков, которые сам автор рассматривает как „служебные“ для живописи. Отобранные из большого числа имеющихся у него рисунков, эти зарисовки свидетельствуют об упорном и внимательном штудировании природы. Ряд листов дает этюды дерева. Механизм дерева изучается в каждом изгибе ствола, в каждом наклоне ветки, определяющем основные силовые направления этого сложного организма. В отдельных этюдах изучаются корни старых елей, кора березы, листья осины, травы.

¹ Заказ Ленсовета.

Чтобы владеть формой и видоизменять ее в картине, художник изучает все ее элементы. В этом процессе изучения он стремится в каждом объекте живой природы выявить своеобразное и индивидуальное: Деревья для него—то же, что для портретиста образ человека, в котором он открывает своеобразные черты.

Рисунок 1891 г.

В рисунках это — взгляд в упор, в живописи — широкое смотрение и подчинение отдельной формы целому.

Искусство Рылова обращено к жизни, это искусство реалистическое. Самобытность художника—в особой, ему одному свойственной системе видеть и передавать природу, всегда сохраняя необычайную свежесть восприятия. Художник правдив, но эта правдивость—живописная прежде всего. Художник не пассивно отражает

раскрывающийся перед ним мир форм и красок, а видоизменяет его согласно своему своеобразному способу видеть. В его работах нет фотографичности, их точность—от верного и внимательного глаза. Изучив форму, художник свободно владеет ею, опуская те или иные части или детали во имя построения целого. Цвет его картин не следует пассивно за природой, а гармонично строится в холсте наложением одного цветового силуэта на другой и подчинением отдельных пятен задачам целого.

Особенности его языка—лаконизм, строгое построение формы, ясность композиционного замысла, звучность цвета на излюбленных вариациях изумрудного и ультрамарина и, наконец, своеобразное восприятие природы всегда в движении, сообщающее картинам особый характер бодрой жизнерадостности.

В двух последних по времени работах — „Ленин в Разливе—июль 1917 г.“ и „Трактор на лесных работах“¹—художник подходит к актуальнейшим темам нашей современности. И та и другая работа служат подтверждением цельности натуры мастера. Для знаменательной исторической темы в картине „Ленин в Разливе“ художник сумел найти выражение, исходя из своих специфических средств и возможностей. Пейзаж, написанный на основе этюдов с натуры, подсказал решение темы. Бурный, ветренный день, взятый Рыловым, как фон для фигуры Ленина, сообщает замыслу значительность большого события и сохраняет в картине основу реалистического восприятия даже при наличии известного символизма в трактовке.

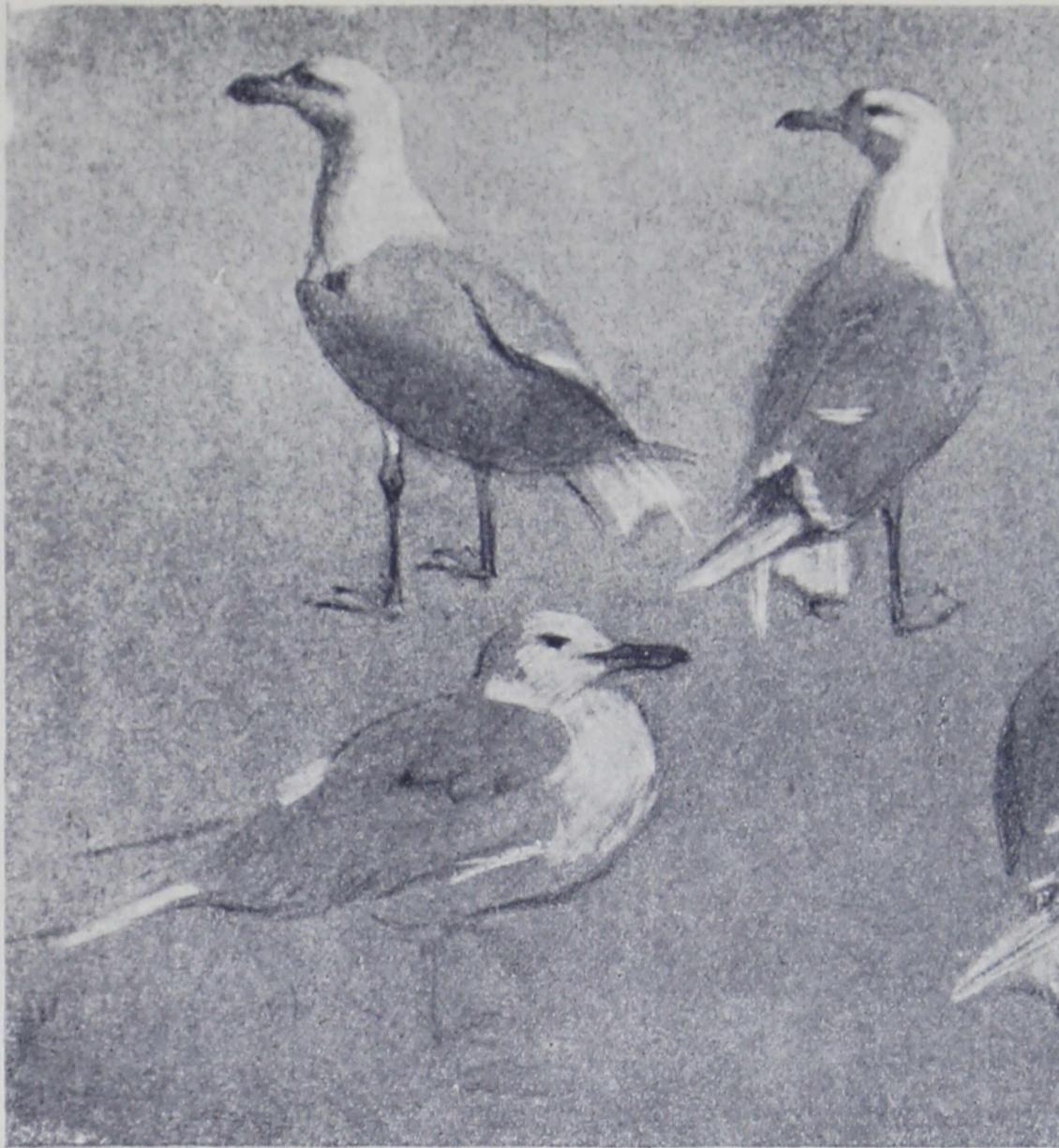
¹ Заказ Государственного Этнографического музея.

Второй большой картине—„Трактор на лесных работах“, свойственен некоторый декоративизм, видимо, входивший в задание художника, исполнявшего ее для Этнографического музея. В умелом оперировании большими массами—тот же хороший лаконизм языка художника. Звонко, цветом, врезаются тракторы в залитую солнцем белую целину снега. Бодростью, ликующим чувством жизни заражает зрителя эта картина.

Действие ее—действие средствами живописи. Этой крепкой, хорошо организованной живописью, бодростью мироощущения, обращенностью своего искусства к жизни и ценно нам творчество большого мастера А. А. Рылова.

В. Аникиева.

Ноябрь 1934 г.

Отв. редактор *Б. В. Легрант*
Техн. редактор *А. Николаев*
Слано в набор 29/IX-34 г. Под-
писано к печати 10/XII-34 г.
№ 1. Тираж 3.000 экз. Стат.-
формат 77 x 109. Печ. л. 3.
Бум. л. $\frac{3}{4}$ Ленгорлит № 34944
Заказ № 2188

Типогр. знак. в 1 б. л. 96.000

Типография им. „Коминтерн“
Красная ул., д. 1

50

~~1 р. 50 к.~~