

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. ТВОРЧЕСТВО АРКАДИЯ ПЛАСТОВА*

Р. Ф. Шамсутдинов, учитель изобразительного искусства МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа № 73, 75»

Яркий самобытный талант А. А. Пластова развивался среди русской природы. И неудивительно, что в творчестве художника звучат мотивы любви к прекрасному и поиска знаний о жизни.

■ А. Пластов. Фашист пролетел. 1942

Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Аркадий Александрович Пластов родился 31 января 1893 года в селе Прислониха бывшей Симбирской губернии. Название село получило, видимо, от того, что издали кажется, будто дома прислонились и к лесу, и к холму. Здесь, в Прислонихе, жили прадеды и деды художника, здесь прошли его детство, юность, да и весь жизненный путь. Его отец и дед были иконописцами, занимались также церковной архитектурой и хотели, чтобы Аркадий пошёл по их стопам.

Мальчиком Аркадия Пластова отдали в Симбирское духовное училище, затем он перешёл в семинарию. Впоследствии художник вспоминал об этом периоде, как о тоскливом ужасе.

Страсть к живописи у Аркадия обнаружилась ещё в детстве и с годами только разгоралась. И он отдался ей всецело. Пластову повезло: в семинарии в тот период ввели новый предмет — рисование. Его педагогом оказался молодой художник Д. И. Архангельский.

И должен ни единой долькой
Не отступиться от лица,

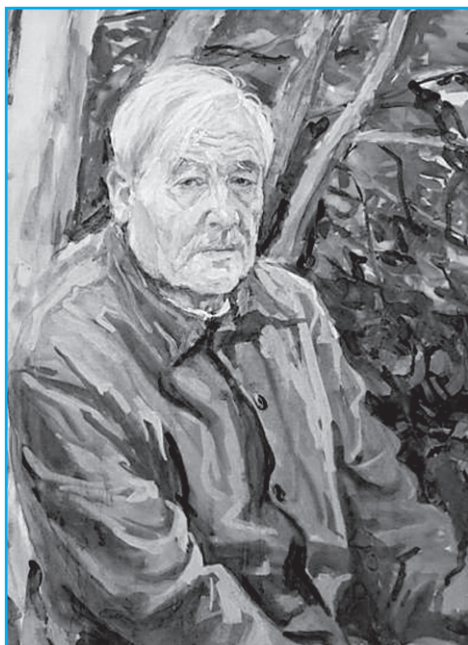
* Презентация к этой статье размещена на нашем сайте www.e-osnova.ru в архиве журнала «Искусство. Всё для учителя!» № 9 (69) за 2017 год под названием «Презентация. Гармония природы и человека».

Эти строки из стихотворения Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво...» как нельзя лучше подходят к портрету Д. И. Архангельского, написанному его любимым учеником А. Пластовым.

Архангельский сумел направить развитие недюжинных способностей Аркадия в правильное русло, научив начинающего живописца видеть и понимать истинное искусство, познакомив с творчеством передвижников, искусством таких выдающихся мастеров, как В. Суриков, М. Нестеров, В. Васнецов, И. Репин, приобщив к миру прекрасного.

Летом 1912 года Аркадий отправляется в Москву и, конечно же, попадает в Третьяковскую галерею. Встреча с подлинниками произведений великих мастеров произвела на него ошеломляющее впечатление, потрясла тонкую впечатлительную натуру.

Юноша предпринимает попытку поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), но безуспешно (из-за недостаточной подготовки не смог выдержать вступительных экзаменов). Но Аркадий не сложил рук и стал посещать как вольнослушатель занятия в Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище по классу скульптуры и прикладного искусства. Спустя три года он всё-таки поступил в МУЖВЗ, но на скульптурное отделение, где занимался у С. М. Волнухина.

■ А. Пластов. Художник Дмитрий Иванович Архангельский. 1964

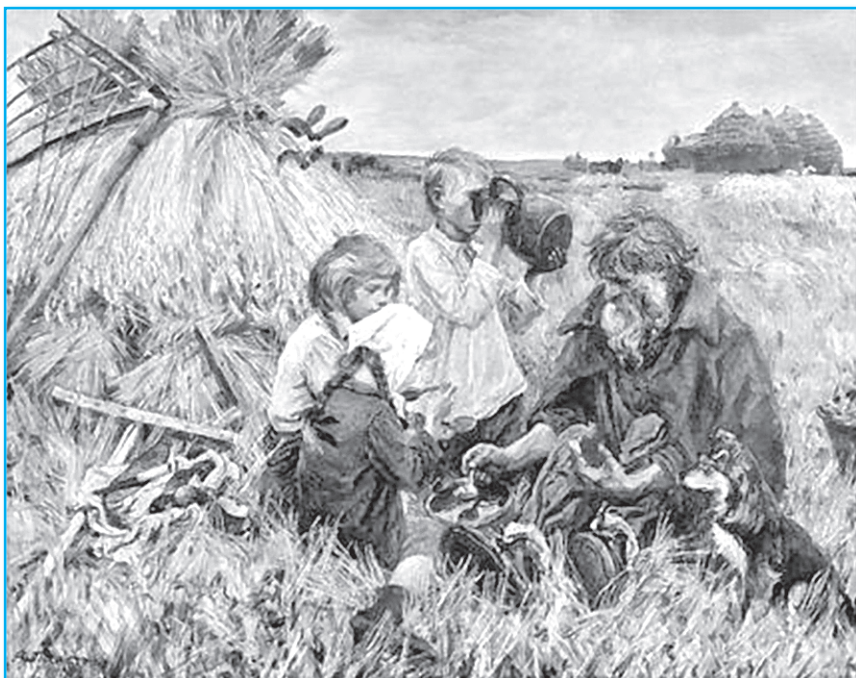
Октябрьская революция застала Пластова на третьем курсе. Развернувшиеся события отвлекли его от учёбы. В 1917 году Аркадий вернулся в родное село и (как самый грамотный из односельчан) сразу же был избран в сельсовет. Работая в комитете бедноты, он участвовал в организации помощи голодающим.

Пластов получил земельный надел и до 1925 года занимался крестьянским трудом, не забывая и об искусстве: писал этюды, эскизы, мечтая о цикле картин на темы деревенской жизни. К сожалению, эти заготовки погибли в 1931 году во время пожара.

Великая Отечественная война внесла новые мотивы в творчество художника. Вместе со всем народом он глубоко переживал потрясения этой страшной войны, горе и страдания людей.

Событие, запечатлённое на картине «Фашист пролетел» (1942), происходит вдали от войны, в глубоком тылу, где жизнь протекала мирно и тихо. Фашистский стервятник случайно залетел в этот край и по-варварски обстрелял из пулемёта пасущееся стадо и беззащитного маленького пастушонка. Свершилась ужасная трагедия, ненужная жестокость.

Картина активно воздействует на чувства и мысли зрителей. Художник изобразил тёплый осенний день. Увядающая природа полна лирики и грусти. Голубое безоблачное небо, далеко раскинувшиеся поля и мирно пасущееся стадо... Всё говорит о том, что военных действий поблизости

■ А. Пластов. Жатва. 1945

нет. И только на переднем плане — уткнувшийся лицом в землю погибший мальчик, а рядом — воющая собака. Вдали на небосклоне — улетающий фашистский самолёт. Так неожиданно и страшно предстаёт перед нами образ войны и фашизма.

Картина «Жатва» (1945) рассказывает нам о мирной жизни, о повседневных заботах крестьян. Но это событие у Пластова — повествование о трудностях, выпавших на долю детей и стариков в годы военного лихолетья. На войне сражались их старшие братья, отцы, а дети и пожилые люди обеспечивали фронт хлебом. Так ненавязчиво художник показал роль детей войны в общей победе нашего народа над фашизмом.

Полотно «Сенокос» (1945) изображает первое мирное лето. Тёплое летнее утро. Юноша-подросток, женщина и двое стариков заняты сенокосом.

■ А. Пластов. Сенокос. 1945

■ А. Пластов. Первый снег. 1946

Почему художник изобразил именно подростка, женщину и стариков? Ответ очевиден — война только закончилась, и ещё не вернулись домой их отцы, сыновья, мужья. Вот почему вышли с косами в поле именно они.

Картина буквально искрится ярким колоритом: многоцветьем полевых трав, белизной стволов берёз, синевой дальнего леса.

О чём хочет нам рассказать всем этим художник? Конечно же, о наступлении мира, о радости возвращения к мирной созидательной жизни после долгих четырёх лет военных испытаний. Вот как охарактеризовал замысел картины сам художник: «Я когда писал эту картину, всё думал: „Ну теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся — смерть кончилась, началась жизнь“».

Удивительно тонко и проникновенно Пластов передал чувство радости, детского восторга в картине «Первый снег» (1946).

Ещё вчера, — как снимок дилетанта, —
Осенний день расплывчат был и слеп,
А нынче скрупулёзно и детально
Его дорисовал внезапный снег...

Л. Филатов «Первый снег»

Картины Пластова излучают радость жизни и труда на родной земле, счастливого единения с окружающей природой.

Труд пастушонка Вити, изображённого на картине «Витя-подпасок» (1951), полон поэзии. Это

■ А. Пластов. Витя-подпасок. 1951

полотно созвучно стихотворным строкам певца российской деревни Сергея Есенина:

Пастушонку Пете	Если бы корова
Трудно жить на свете:	Понимала слово,
Тонкой хворостиной	То жилось бы Пете
Управлять скотиной.	Лучше нет на свете.

С. Есенин «Сказка о пастушонке Пете»

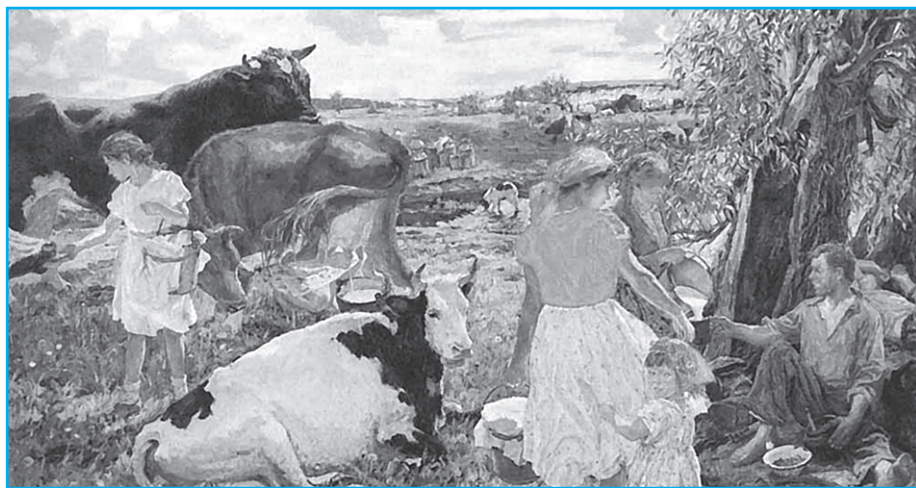
Картина «Юность. Утро» (1954) — ещё одна яркая иллюстрация радости мирной жизни, беззаботного детства. Настроение этой работы точно передаёт стихотворение Сергея Городецкого «Лето»:

Я лежу на лугу.	А в траве, на земле,
В небесах ни гугу.	На цветке, на стебле —
Вдаль плывут облака,	Всюду пенье и свист,
Как немая река.	И живёт всякий лист...

Аркадий Пластов жил и любовался красотой родной земли, воспевая её в своих пейзажах. Как и многие русские художники-реалисты, он был убеждён: главное для живописца — увидеть эту красоту и быть предельно искренним. Не надо писать красиво: надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий. Каждый оттенок, каждую чёрточку в своих картинах художник многократно проверял в работе с натуры.

■ А. Пластов. Юность. Утро. 1954

■ **А. Пластов. Лето. 1959—1960**

Вдохновенным гимном труду сельской женщины можно назвать картину «Лето» (1959—1960). Загорелые лица и нагруженные руки доярок отнюдь не умаляют прелести сельских мадонн.

Пластов осознавал себя продолжателем национальной художественной традиции. Эти краски живут в его картинах: в золоте хлебных полей, в зелени травы, в красном, розовом и голубом цветах крестьянских одежд.

Для художника крестьяне, труд односельчан — дороже всего: это его воплощённая гармония природы и человека.

Память о выдающемся мастере, поистине народном художнике, воспевшем красоту своей земли, увековечена в Прислонихе. Тут создан Музей А. А. Пластова. В Ульяновске один из бульваров в центре города и Музей современного изобразительного искусства названы его именем.

31 января 2003 года на бульваре Пластова в сердце Ульяновска был торжественно открыт памятник

■ **Памятник А. А. Пластову в Ульяновске**

А. А. Пластову, выполненный скульптором А. А. Бучуковым в соответствии с традициями реализма (максимально точно отражающий черты именитого живописца). И как всякого художника, Аркадия Пластова невозможно представить без мольберта и кисти.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Дедюхин, В. А.* Краски Прислонихи. Очерк о художнике Аркадии Александровиче Пластове / В. А. Дедюхин. — Саратов, 1970.
2. *Жукова, А. С.* Пластов из Прислонихи: документально-художественная повесть / А. С. Жукова. — М., 1982.
3. *Костин, В. М.* Аркадий Александрович Пластов / В. М. Костин. — М., 1956.
4. *Кузнецова, С. Н.* Аркадий Пластов / С. Н. Кузнецова. — Л., 1974.
5. *Можуховская, Е. В.* Земля и люди / Е. В. Можуховская. — Л.: Художник РСФСР, 1982.

Интернет-ресурсы

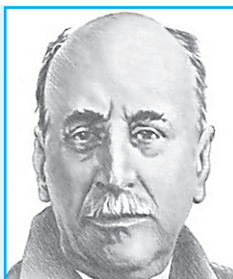
- [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Arkady_Aleksandrovich_Plastov_\(1\).jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Arkady_Aleksandrovich_Plastov_(1).jpg)
- <http://ulmus-art.ru/img/prislon4s.jpg>
- <http://mkrf.ru/upload/iblock/e87/e8791e3bd2f4172e8911bff3b9332216.jpg>
- http://go4.imgsml.ru/imgprevie/w?key=fa9ee63f58ed608&mb=imgdb_preview_671
- <http://poznayemvme.ru/images/sampled/151.jpg>
- <http://images.vfl.ru/ii/1410282132/481b998b/6280538.jpg>
- <http://opisanie-kartin.com/uploads17/image075.jpg>
- <http://foretime.ru/wp-content/uploads/2011/07/plastov-ulyanovsk01.jpg>
- <http://gorodv3d.ru/pamatniki/plastov.html>

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2017 ГОДА

11 сентября исполняется 135 лет со дня рождения русского и советского детского писателя, педагога, путешественника и исследователя — **Бориса Степановича Житкова (30.08(11.09).1882—19.10.1938).**

Б. Житков — автор популярных приключенческих рассказов и повестей,

произведений о животных и романа о революции 1905 года. Перу писателя принадлежат морские повести (сборники «Злое море» (1924), «Морские истории» (1925—1937)), пьесы, сказочные повести, научно-художественные книги, детская повесть-энциклопедия, роман для взрослых «Виктор Вавич» (1929—1934) и др.