

«Влюбленный в божий мир»

**К 150 - летию со дня рождения Аркадия Александровича Рылова
(17 [29] января 1870, с. Истобенск, Вятской губернии — 22 июня 1939,
Ленинград)**

к. и. н., ведущий научный сотрудник Плесского музея-заповедника

О. В. Чурюканова

29 января (по новому стилю) исполняется 150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова — русского и советского живописца-пейзажиста, графика и педагога, автора известных картин «Зеленый шум» и «В голубом просторе». А. А. Рылов — член объединений «Мир искусства», «Союз русских художников», «Ассоциация художников революционной России», член-учредитель Ленинградского Союза художников, профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР (1935).

Аркадий Александрович Рылов родился в 1870 году в селе Истобенское Орловского уезда Вятской губернии. Окончил Центральное училище технического рисования барона А. Штиглица, затем Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств (преподаватель — А. И. Куинджи). Участвовал в создании объединений «Мир искусства» и Союз русских художников. С 1915 года — академик живописи. А. А. Рылов успешно работал как художник-иллюстратор и писал эссе о природе. Был председателем Общества художников имени А. И. Куинджи. С 1902 года вел «Класс рисования животных» в Рисовальной школе при Обществе поощрения художеств, сотрудничал с журналом «Чиж». С 1917 года преподавал в Академии художеств (профессор с 1918 года).

После революции 1917 года художник продолжал активно заниматься творческой и педагогической работой. Когда в 1932 году был образован «Ленинградский областной союз советских художников», А. А. Рылов участвовал во всех его крупнейших выставках, начиная с первой 1935 года. Его работы во многом определяли многогранный облик ленинградской пейзажной живописи 1920—1930-х годов. В качестве профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина А. А. Рылов внес большой вклад в подготовку новых поколений художников, оказав прямо или опосредованно влияние на состояние и развитие советской пейзажной живописи в последующие десятилетия. Достаточно сказать, что среди его учеников были такие известные мастера этого жанра, как А. М. Грицай, Б. В. Щербаков, Н. Е. Тимков. Своим «учителем» и «любимым художником»

называет А. А. Рылова известный ленинградский художник Н. Н. Галахов, чья учеба в Академии и последующее творчество в жанре пейзажа пришлись уже на послевоенные десятилетия.

Небольшая работа Аркадия Александровича Рылова «Крым. Камни» (1895, х., м., 20x29, ж-727), представленная в постоянной экспозиции Музея пейзажа, написана художником во время учебы в Петербургской Академии художеств в мастерской его кумира А. И. Куинджи. Лирический образ, созданный живописцем, близок к изображению природы в крымских этюдах И. И. Левитана. Сочетание сияющих красок голубого неба, желтого песка, зеленых кустов, сиреневой полосы моря вдали, солнечных бликов на камнях придает особую праздничность обычному мотиву.

А. А. Рылов был одним из наиболее талантливых учеников Архипа Куинджи. Он умел сочетать в своих работах законченность композиционного решения с лиризмом и непосредственностью восприятия природы. Ощущение энергии и бодрости, переданное в пейзаже «Крым. Камни», подчеркивается насыщенной гаммой зеленых и синих тонов. Этюд мажорен и отличается мастерством и тонкостью выполнения. В своих произведениях А. А. Рылов добивался устойчивости композиции, поэтому даже небольшие его этюды монументальны. Это впечатление усиливает своеобразный колорит: А. А. Рылов использует чистые, яркие цвета. Особенно он любит сочетание свежей зелени и звонкой синевы неба. В этом радостном сиянии красок мастер нашел выражение присущему ему оптимизму, светлой вере в жизнь.

В 1895 году А. И. Куинджи и его ученики, среди которых был и А. Рылов, совершили крымский поход. Это было запоминающееся время, когда из Севастополя через Бахчисарай и Байдарские ворота художники прошли пешком до Симеиза, где Архип Иванович владел двумя небольшими участками земли. В течение двух месяцев молодые живописцы занимались рисованием, тогда и была написана эта работа.

Сравнивая этюд «Крым. Камни» с более поздними пейзажами художника, все больше убеждаешься, что А. А. Рылов на всю жизнь сохранил склонность к романтически приподнятому, целостному изображению природы, эффектам освещения, декоративному пониманию цвета. И при этом всегда оставался верен завету А. И. Куинджи: как можно больше писать на натуре. Колорит этюда «Крым. Камни», как и большинства работ А. Рылова, построен на сочетании насыщенных цветовых отношений, которое усиливает динамичное пространственное решение.

А. А. Рылов. Крым. Камни. 1895, х., м., 20x29

Плесский музей-заповедник

Художник большого творческого темперамента, А. А. Рылов постоянно искал новые и оригинальные пейзажные мотивы, передающие бесконечное многообразие родной природы, стремился к острым и смелым композиционным задачам. Многие его работы посвящены морю и водной глади. Ясные морские дали, тонущие в голубовато - розовой дымке, бурные, горячие на солнце скалы, омытые изумрудно - синей водой, ленивая рябь набегающей на берег волны, чайки на песчаных отмелях — все одухотворено в картинах живописца живым поэтическим чувством.

Необходимо заметить, что изначально художник обращался не только к пейзажам, он писал и исторические картины, и жанровые произведения. Но каждый раз неизменно придавал природе значение не просто фона, но полноправного драматического компонента. С другой стороны, в его природных мотивах обычно проступала историческая символика. Плотные по цвету, далекие от зыбкой этюдности картины А. А. Рылова эпичны по настроению. Пейзажная стихия художника обладает композиционной четкостью, созерцательностью, живописной легкостью. Для творчества А. А. Рылова характерны свобода художественного выражения, динамика пространственных построений, чистота и яркость цветовых созвучий.

Создавая пейзажные картины, живописец всегда стремился дать обобщенный, национально-романтический по настроению образ родной страны. Творчество А. А. Рылова высоко ценится и сейчас, не случайно

международный пленэр, ежегодно проводимый в Плесе, носит название одной из самых известных его картин – «Зеленый шум».

Известный художник и педагог Михаил Нестеров, вопреки свойственной ему сдержанности, после посещения одной из выставок, дал следующую оценку работам А. А. Рылова: «Дорогой Аркадий Александрович, я и мои друзья, побывавшие на Вашей выставке, в полном восхищении. О ней хочется говорить, радоваться за искусство, за Вас, сохранившего всю свежесть чувства, всю самую нежную влюбленность в божий мир и во всякую тварь, его населяющую. Глядя на Ваши картины, этюды, рисунки, чувствуешь, что Вы родились юным и сохранили этот чудесный дар до сих пор» (М. В. Нестеров. Письма. «Искусство», 1988, ч. 4, 558).