

Пиши как живешь,

*и живи как
пишешь*

*Жизнь и творчество
художника*

А. А. Плещинский



Пластов – явление в русской культуре, неподвластное никаким социальным потрясениям.

Никакие супермодные течения в искусстве не затмят вечный источник его чарующего творческого наследия.

И.В. Лежнин.





Симбирская земля – это земля Гончарова, Языкова, Пластова. И жители нашего края должны знать как можно больше о своих талантливых земляках.

А.А.Пластов – национальный герой. Без него нельзя представить русскую культуру 20 века. Поэтому всё, что связано с этим человеком, должно бережно храниться. А его жизнь и творчество должны подвергнуться внимательному изучению искусствоведов, историков, этнографов. Дело в том, что художник был и скульптором, и плакатистом, и книжным иллюстратором, и театральным художником, и графиком. Но прежде всего Аркадий Александрович – живописец. Это самая важная часть в его жизни, его работы. В чём же тайна полотен Аркадия Пластова? Есть замечательные художники, высокие профессионалы.

И есть Пластов: неповторимый, недостижимый...



Перед нами – «Весна».
Полотно, впитавшее **ЖИЗНЬ,**
КОСМОС, ЛЮБОВЬ,
ВЕЧНОСТЬ. Всё, как в нашей
действительности, но –
больше, светлее, глубже.
Творения Аркадия
Пластова – во имя **Любви,** во
имя **Отца** и **Сына.** И
Святым Духом напитаны.

Близится вена, день памяти живописца. Зацветут луговые цветы, задухманится любимая Пластовым богородская трава, закипит, зашевелится жизнь, как у Пластова в «Сенокосе»: всё благоухает. Стрекошет, жужжит, любит, рождается.



Всё это было сто, двести лет назад, было в нашей жизни и будет всегда. Нужно только жить, творить, опираясь на вечное, истинное, настоящее.

Государственной премий, кавалера двух орденов Ленина Аркадия Александровича Пластова.





«В нём всё крупно,
всё весомо, начиная с
фамилии: пласт земли...»

В.Дедюхин

Высокий, крупный, широкоплечий человек с чёткими, немного резкими чертами лица задумчиво вглядывается вдаль, в будущее. Вспоминает что-то, о чём-то мечтает, что-то планирует.

«Певцом колхозной деревни», прекрасно знающим её и горячо любящим её людей и природу, называют этого самобытного и глубоко национального русского художника нашего времени – гордостью ульяновской земли.





«Едут на выборы»



«Колхозный праздник»

О неимоверной работоспособности, стойкости и целеустремлённости художника говорит такой факт. Летом 1931 года у Пластовых сгорел дом. Во время этого пожара у художника сгорело всё, что было наработано за 19 лет, с 1912 по 1931 годы.

Однако художник не опустил руки. Он задумывается уже о картинах. И ещё с большей энергией принимается за этюды и целиком посвящает себя живописи.

В 1935 году, когда художнику было уже за сорок, появились первые картины: «Колхозный праздник», «Стрижка овец», «Колхозная конюшня», «Сенокос»...



«Сенокос»



«Овцы пасутся»

«Чем больше я знакомился с историей искусства, мирового и нашего русского, тем больше укреплялся в своей любви к темам деревенским» (А.А.Пластов).



«Купание коней»



новке»

«Из прошлого»

«В лесу»

В годы Великой Отечественной Войны художник глубоко переживал потрясения войны, горе и страдания людей. В конце 1942 года побывал с художниками на Сталинградском фронте. Войну он изобразил по - своему. Самая выразительная 1942 года – «Фашист пролетел».



В глубоком тылу, вдали от войны, фашистский стервятник, залетевший случайно в этот мирный край, по-варварски обстрелял из пулемёта пасущееся стадо и беззащитного маленького пастушонка. Свершилась трагедия, ненужная жестокость.

Картина активно действует на чувства и мысли зрителей. Осенний тёплый день. Увядающая природа полна лирики и грусти. Голубое безоблачное небо, далеко раскинувшееся стадо... Всё говорит о том, что война далеко. И только на первом плане уткнувшийся лицом в землю погибший мальчик, рядом с ним – воющая собака. А вдали на небосклоне – улетающий фашистский убийца. Так неожиданно и странно предстаёт перед нами образ войны и фашизма.

Великое ликование жизни

«Юность»



«Когда на земле мир»





«Лето»



«Солнышко»

«Слепые»



«Осень»

«В деревне»

Но это художник нашего времени. Его мир – мир новых людей и отношений. Другое дело, что выработывавшиеся веками принципы трудовой морали, отношения к земле, женщине, ребёнку остались дороги Пластову.

На наших глазах те, кого называли «деревенщиками», оказались народными и остро современными писателями. Тоже произошло и с Пластовым, чьё искусство принадлежит 20 веку.

М
ГХ

Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь.

Картины А.А. Пластова находятся в крупнейших музеях нашей страны и за рубежом. Они глубоко национальны по духу. О них, как о сказках А.С. Пушкина, можно сказать: «В них русский дух, в них Русью пахнет».



«Деревенский март»

Аркадий Александрович очень любил писать детей и 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 своих значительных картин **«Дети на прогулке».**



Н.А.Некрасова

**Все серые, карие,
синие глазки –
Смешались, как в
поле цветы.**

**В них столько
покоя, свободы и ласки,
В них столько
святой доброты!**



«Сенокос»

Картина открывает мир добра, торжества жизни. Сюжет картины прост – это будничный труд крестьян.

Знойный летний день. Слепящее, яркое солнце. Среди солнечных зелёных трав пламенеют яркие цветы Иван – да – Марьи, колокольчиков, кашки. Свежестью, чистотой сверкают трепещущие берёзы. Ликование и радость разлиты во всём: в буйном цветении природы, в уверенных и слаженных движениях косцов. Четверо подростков, женщина и старики дружно в едином ритме ведут работу, как бы проявляют свою силу и непреклонную волю. Как в утренней капле росы, в этой картине собрана вся радость нашей земли.

«Сенокос» - симфоническая поэма, гимн родной земле, гимн народу. За картины «Сенокос» и **«Жатва»** А.Пластову была присуждена Государственная премия.

«Я, - говорил Пластов, - когда писал картину, всё думал: ну, теперь радуйся брат, каждому листочку, радуйся - смерть кончилась, началась жизнь...»



«Жатва»

Портрет в творчестве художника – явление уникальное в истории искусства: в ряд ли ещё найдётся художник, который смог создать целую галерею образов своих современников, ведь четыре поколения прислонцев переписал Аркадий Александрович. Всякий изображённый узнаваем. В это же время каждый из них несёт 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 ещё со времён 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.



«Ефим Модонов»



«Портрет Мани-трактористки»

Картины А.А.Пластова – гимн природе нашего края.



Одно из широко известных его работ **«Праздник»** - колхозный праздник урожая в селе Тагай. Конные скачки, толпы праздничных людей, сияющие лица – всё создаёт впечатление ликования, волнения людей на сельском празднике труда. Это чувство радости усиливается эмоционально написанным небом, словно чаша, опрокинутая на землю благодатным дождём и радугой.



«Зима»



«Январское солнце»

«Серый
день»

«Весна на Мирской горе»

Самый известный пластовский пейзаж – «Осень. Прислониха».



В этой картине художник запечатлел родную деревню, погружающуюся в сумерки. С высочайшим живописным мастерством Пластов подчиняет цвет в пейзаже передаче состояния природы, охвативших художника чувств, его лирической настроенности.

Вьётся змейкой река с деревьями и баням на берегу. На переднем плане мальчик сидит на лошади, пьющей воду из реки. В воде и на другом берегу стайка гусей. Ближе к горизонту, на высоком берегу реки, растянулась улочка и в самом отдалении видна опушка леса. Природа словно засыпает. Художник очень внимателен к деталям. Кроме гусей, мы видим, как около бани пасутся коза и корова. Ивы, стоящие у реки покрыты птичьими гнёздами, а из одной из труб вьются струйки дыма.

Богатырь земли русской.

Прикосновение к творчеству Пластова – это прикосновение к родникам народности, нетленной красоты и правды.

«Надо, чтобы человек непреходящую невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда поймёт он эту удивительность громоподобность бытия – на всё тогда его хватит: и на подвиг на работе, и на защиту Отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись...»(А.Пластов из письма к сыну).



«мельница»
«Мартовское утро»



Обращения к стихии огня не многочисленны в творчестве художника. Пламя – нечто агрессивное, разрастающееся до размеров пожара, сметающее всё на своём пути – не внушало художнику доверия. С другой же стороны, как начало создающее, дающее тепло и пищу, стихия огня проявляется в картине *«Костёр в поле»*.



Этот огонь словно угадывается в клубках дыма, и он не столько даёт возможность согреться, сколько вселяет радость. Отблески огня на лицах ребят, на клубнях картофеля, даже в удивительно пламенной луне – говорит о том, что стихии огня подчинено абсолютно всё полотно (парадоксально, ведь языков пламени на картине нет).

В произведениях Пластова не найдёшь морей и океанов, нет и разливов великой русской реки, разве что небольшое озерцо или ручей. И всё же третья стихия – водная – завораживала мастера не меньше огненной. Она «зашифровано» присутствует в его полотнах, оборачиваясь росой, талым снегом, родником, лужей или ведром ключевой воды. Она везде, и цвет её неопишем, потому что зависит от самой природы.



«Вечернее облако»

«Ветлы в вешней воде»



Огонь, земля, вода... Былинные богатыри... причём же здесь прислонихинский художник А.А.Пластов? Так это его называли одним из последних богатырей земли русской. А силу и удивительную ценность его таланта до сих пор хранят его полотна.

В 1955 году великий живописец Мартирос Сарьян написал письмо А.Пластову. трудно сказать лучше:

«Спасибо Вам за Ваше прекрасное русское сердце, стойко борющееся за настоящее искусство, делающее честь великому народу. Все те качества, которыми обладает русский народ, чувствуются в каждом Вашем мазке. Продолжайте смело в том же духе без всякой угодливости и желания понравиться кому-нибудь. Всё, что Вы делаете, - прекрасно, очень интересно и своеобразно, по-настоящему искусство, ибо идёт от сердца...»

В 1966 году Пластову присуждается Ленинская премия за серию картин **«Люди колхозной деревни»**.

Не раз организовываются выставки его картин в России и за рубежом (в Болгарии, Египте, Каире, Афинах и т.д.).

В 1972 году художник по заказу Ульяновского художественного музея начал писать авторское повторение картины «Фашист пролетел», но смерть оборвала его работу. Это полотно так и осталось на мольберте в его мастерской.



Умер Аркадий Александрович 12 мая 1972 года в Прислонихе. В последний путь его провожала вся Прислониха, сотни людей из окрестных сёл, художники из Москвы и Ульяновска, официальные лица. Похоронили его на сельском кладбище рядом с матерью. Отслужили по христианскому обычаю панихиду, на могиле был поставлен дубовый крест с короткой надписью: **«Художник Аркадий Александрович Пластов 1893-1972»**



«Удивительно цельный человек! Родился в деревне, жил в ней, пел о ней и умер в ней, навсегда оставшись с теми, о ком пел, среди бескрайних просторов России, которую любил бесконечно» (художники Ткачёвы).

Художник умер, а искусство его живёт. Память в сердцах его земляков. Память в сердцах людей.



Именем А.А. Пластова назван бульвар в Ульяновске, соединяющий лицу Гончарова со Средним Венцом.

Его именем так же названы галерея современного искусства в Ульяновске на улице Льва Толстого, Карсунская детская школа искусств.

Имя живописца А.А. Пластова помнят в его родном краю, как и во всей Святой Руси.

Творчество А.А. Пластова одно из наиболее ярких страниц искусства 20 столетия. Мастера живописи и начинающие художники приверженцы современных форм и традиций находят в его картинах то подлинное, ценное, что определяет настоящего **ХУДОЖНИКА.**