

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ В.Д. ПОЛЕНОВА

Аннотация. Выдающийся русский художник Василий Дмитриевич Поленов - фигура в русском искусстве в некотором роде загадочная. В историю искусства он вошел своим тихим, но очень сильным и проникновенным словом «поэта в живописи», открывшего интимный мир старинной русской усадьбы, тайну притягательной красоты национального пейзажа и «красочного величия» Востока. Многогранность, сложность, иногда даже противоречивость творчества Поленова не раз ставили в тупик художественных критиков, а в последствии историков искусства, зрителей и друзей художника (Игоря Грабаря, Виктора Васнецова и др.). Основой этой художественной разносторонности был редкостный талант Поленова, обладавшего способностями, казалось, бы, несовместимыми в одном человеке, - пленэрным видением, настолько точным, что его называли «абсолютным зрением» по аналогии с «абсолютным слухом» у музыкантов, и врожденным декоративным даром. В пору, когда перед художниками наиболее остро встала проблема яркой и выразительной формы самой живописи, способной передавать и самые великие замыслы, и все то, чем была полна душа художника, его впечатления, настроение, он заговорил на живописном языке, завораживающем своей чистотой и богатством, умело, сочетая в одном живописном произведении пленэрное видение с декоративными задачами.

Ключевые слова. В.Д. Поленов, творчество, счастье, радость, выдающийся русский художник, фигура загадочная, поэт в живописи, интимный мир старинной русской усадьбы, тайна притягательной красоты

национального пейзажа, красочное величие Востока, художественные критики, историки искусства, зрители и друзья художника, Игорь Грабарь, Виктор Васнецов.

Василий Дмитриевич Поленов родился в Петербурге 20 мая (1 июня) 1844 года в старинной дворянской семье, сохранявшей традиции русского просвященного дворянства, восходящие еще ко второй половине XVIII века. Отец Поленова, Дмитрий Васильевич, был известным историком, археологом и библиографом. Мать художника, Мария Алексеевна, урожденная Воейкова, была детской писательницей и художницей - любительницей. С раннего детства мальчику прививалась глубокая любовь к природе. До середины 1850-х годов семья Поленовых выезжала на дачу в Царское Село, о котором художник всегда вспоминал «с особым чувством какой-то сказочной поэзии». К царско-сельскому периоду относятся первые попытки изобразить все увиденное и поразившее воображение. В 1855 году отец будущего художника получил по семейному разделу землю в Имоченцах Олонецкого края и построил на высоком берегу реки Оять помещицкий дом. Поленовы жили в Имоченцах среди первозданной северной природы. Воспоминания, связанные с летней жизнью в усадьбе, оказались для художника, по его словам, самыми дорогими. Здесь мальчик впервые познакомился с укладом крестьянской жизни и народным творчеством. С Имоченцами были связаны первые дошедшие до нас пейзажные работы художника и этюды, отразившие незамысловатый крестьянский быт: «Окулова гора», «Холмы. Имоченцы» (1861), «Закат. Имоченцы» (1869), «Переправа через реку Оять. С мельницы» (1869), «Северная изба» (1870), «Внутренность избы» (1871) и другие. В Петербургском доме Поленовых, где собирались художники, профессора университета, музыканты, ученые, царил интеллектуальная и художественная атмосфера, к которой рано приобщился мальчик. С детства у Поленова были хорошие учителя по живописи и рисунку. Решающую роль в определении его жизненного пути сыграла встреча с Павлом Чистяковым, обучавшим его

основам живописи и рисунка в 1859-1861 годы. Архитектурные зарисовки 1860 года, сделанные шестнадцатилетним художником во время путешествия с отцом по древним русским городам, свидетельствуют уже о твердом рисунке и хорошем знании перспективы. В 1860-е годы Поленов учился одновременно в Петербургском университете (без университетского образования семья Поленова не мыслила его дальнейшей жизни) и в Академии художеств, которую называл впоследствии своей «духовной родиной». Занятия в двух серьезных учебных заведениях не оставляли ему времени по-настоящему погрузиться в студенческую жизнь, но небывалый общественный подъем первого пореформенного десятилетия, нашедший отражение в академическом «Бунте четырнадцати» и в студенческих волнениях в университете, не мог не затронуть В.Д. Поленова. Он воспринял просветительские идеи демократов-шестидесятников и остался верен этим убеждениям на всю жизнь. Вслед за успешной защитой диссертации в университете весной 1871 года Поленов углубился в работу над конкурсной программой на большую золотую медаль. Заданную для конкурса тему «Воскрешение дочери Иара» он готовил вместе с Ильей Репиным. Оба художника с блеском справились с заданной программой. Некоторые черты жанровости в картине Поленова снижали значительность сцены, изображающей момент свершения чуда, но в целом работа не уступала репинскому произведению по колористическим достоинствам и мастерству организации композиции. Решая, каждый по-своему, поставленную перед ними задачу, оба художника стремились придать изображению возвышенный характер, создать произведение высокого стиля и оба получили большую золотую медаль за свои программы и право на заграничную пенсионерскую поездку. В 1872 году жизнь Поленова, классного художника первой степени по исторической живописи и кандидата прав складывалась очень удачно. Весной вышло постановление об отправке его на шесть лет за границу пенсионером Академии художеств «для дальнейшего усовершенствования в искусстве», с июня началась его командировка. Поленов посетил Москву, где осмотрел ряд частных коллекций живописи, затем Киев, Вену и Мюнхен. Художественная

жизнь этого города захватила его «круговоротом работы». Круг художников, творчество которых привлекло особенное внимание Поленова, довольно широк и разнообразен. Это представители академически-романтической исторической живописи, прежде всего Карл Пилоти, но также и Габриэль Макс, Арнольд Беклин, Ганс Макарт, предвосхитившие неоромантизм модерна. В Италии, куда Поленов приехал из Мюнхена, - опять масса новых впечатлений, посещения мастерских художников, осмотр памятников архитектуры. Он предпринял путешествие в Венецию, во Флоренцию, в Неаполь. Свое восприятие итальянской природы он выразил позже в картине «Итальянский пейзаж с крестьянином» (1874). В Риме Поленов снял мастерскую, куда стали заходить «натурщики разных фасонов», поскольку художник собирался сначала «написать несколько этюдов, а потом картины». Первыми были этюды для картины «Кто из Вас без греха». Большую роль в жизни Поленова сыграла зародившаяся в Италии дружба с С.И. Мамонтовым, крупным промышленником и страстным любителем искусства, и с будущими членами Абрамцевского (Мамонтовского) художественного кружка. Живой, остроумный, «хорошо чувствующий талантливых людей» и сам разносторонне одаренный, Мамонтов и его жена Елизавета Григорьевна, также, наделенная чуткой восприимчивой к искусству душой и редкостным добросердечием, составляли в Италии центр своеобразного артистического кружка. В него входили скульптор Марк Антокольский, историк искусства и художественный критик Адриан Прахов, композитор Михаил Иванов, Илья Репин и др. Беззаботное времяпрепровождение с постановками спектаклей и участием в римском карнавале чередовалось с поездками к древним руинам, изучение архитектурных памятников античности, беседами об искусстве, его роли в жизни общества, назначении художника. Бурные споры велись вокруг проблем «искусства для искусства», свободы творчества и выбора сюжетов. Поленов особенно здесь сблизился с Репиным. В 1873 году Поленов взял отпуск и возвратился в Россию. Два месяца он жил в Имоченцах у родителей и написал здесь «в виде отдыха» несколько пейзажных этюдов. Заезжал он ненадолго и в

Абрамцево. Написанный здесь этюд «Папоротники» (1873), отмечен внимательным взглядыванием художника в натуру. Сходно написан и относящийся к этому времени этюд «Лопухи». Осенью для продолжения пенсионерской командировки Поленов выехал в Париж. Французская столица восхитила его прежде всего разнообразием направлений, в которых работали художники - «что, кому по душе», их умение «осуществить свои силы и способности». Особенно нравились Поленову в это время барбизонцы, с творчеством, которых он мог познакомиться еще во время учебы в Академии. Отголоски интереса к живописи барбизонской школы можно найти в его картине «Ливень» (1874), решенной в единой серебристо-серой колористической гамме. В «барбизонском» по живописи пейзаже, созданном по мотивам написанного в 1867 году в Имоченцах этюда «Переправа через реку Оять. С мельницы», ощущается щемящая тоска по родине, теплое чувство, вызванное воспоминаниями о ней. Находясь за границей, молодые художники остро реагировали на события, происходившие на родине. Будущая художественная деятельность в России ассоциировалась для них и с народно-освободительными идеями. Не случаен их интерес к современному рабочему движению на Западе. Поленов посещал рабочие клубы и выполнил этюды для оставшейся неосуществленной картины «Лассаль читает лекцию в рабочем клубе» (1874). Пенсионерство Поленова в Париже совпало с первыми выступлениями импрессионистов, искусство которых вызывало в то время живейшие споры в художественных кругах. Живопись нового направления не произвела на Поленова глубокого впечатления, хотя наблюдения над исканиями импрессионистов, возможно, явились дополнительным импульсом к освоению им пленэрной живописи. Таким образом, В.Д. Поленов имел незаурядный дар архитектора, музыканта и композитора, пробовал себя на любительской сцене в качестве актера и режиссера, был талантливым педагогом, театральным и общественным деятелем. Одним из первых русских живописцев он обратился к областям искусства, заниматься которыми ранее считалось недостойным большого мастера живописи - книжной иллюстрации,

сценическому оформлению, прикладному искусству, преодолев, тем самым, стереотипы отношения к художественному творчеству. Художественная деятельность Поленова основывалась на стремлении приносить своим искусством пользу людям, активно участвовать в жизни общества. Это стремление сближало творчество мастера с общим процессом демократизации искусства последней трети XIX века, прежде всего с движением Товарищества передвижников, чьим активным участником он был с конца 1870-х годов. Но идея общественного служения, объединившая членов содружества, понималась им по-своему. Свой гражданский долг он видел в эстетическом просвещении народа, в несении искусством радости и красоты.

Список литературы:

1. Василий Поленов: [Жизнь и творчество: Кн. - альбом] / Текст Э. Пастон; Отв. ред. Н. Надольская. - Москва: Белый город, 2000. - 64 с.
2. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова (1844-1927) // Молодий вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.
3. Филиппова О.Н. Товарищество передвижных художественных выставок и Илья Репин // Флагман науки. - №4 (4). Май. - 2023. - С. 80-85.
4. Филиппова О.Н. Дом-музей В.М. Васнецова // Современные тенденции развития науки (г. Черновцы, 21-22 декабря 2018 г.). Херсон: Изд-во «Молодий вчений», 2018. Ч. 1. С. 59-62.
5. Филиппова О.Н. Творчество В.М. Васнецова - сложной и недостаточно изученной фигуры в истории русской культуры // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (14 апреля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 132-136.
6. Филиппова О.Н. Музей-усадьба «Абрамцево» // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. - С. 36-40.