

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

НОВАТОРСКАЯ РАБОТА В ТВОРЧЕСТВЕ В.Д. ПОЛЕНОВА

Аннотация: В.Д. Поленов прожил долгую жизнь, став свидетелем художественных событий, неизменно изменивших «ландшафт» русского изобразительного искусства. Этот прогресс был бы немислим без его собственной новаторской работы.

Ключевые слова: В.Д. Поленов, творчество, новаторская работа, долгая жизнь, «ландшафт» русского изобразительного искусства, прогресс, картины, живопись, масло.

Василий Дмитриевич Поленов родился 20 мая (1 июня по новому стилю) 1844 года в Петербурге. Его отец, Дмитрий Васильевич, был историком, археологом, библиографом, активно участвовал в подготовке реформы, освободившей крестьян. Мать будущего художника, Мария Алексеевна, урожденная Войекова, внучка архитектора Н. Львова, занималась в молодости портретом под руководством академика живописи К. Молдавского (ученика К. Брюллова), писала книги для детей. Атмосфера в родительском доме способствовала увлечению науками и искусством. Сестра Поленова, Елена, впоследствии тоже стала известным художником, она активно участвовала в утверждении нового искусства на рубеже XX века. С 1859 года Поленов учился азам мастерства у П. Чистякова, тогда еще студента Академии художеств. Чистяков был легендарной фигурой в русском искусстве второй половины XIX века - позже он стал профессором Академии, и через его руки «прошли» едва ли не все крупнейшие русские художники того времени, вспоминающие о нем с

неизменной благодарностью. Уже тогда Чистяков прочил своему ученику большое будущее: «Они колорист, - говорил он, - так составляют тона, что и мне не составить». Десятилетним мальчиком родители привезли сына в имение Имоchenцы в Олонецкой губернии - здесь произошла его первая встреча с природой, на всю жизнь, сделавшая Поленова преданным ее служителем и обожателем. Отсюда в 1861 году юноша уехал учиться в Петрозаводск, а по окончании в 1863 году Петрозаводской гимназии - в Петербург. Его отец, вполне благожелательно относившийся к художественным интересам сына, тем не менее, считал, что тому следует получить какую-нибудь «положительную» профессию. В результате Поленов поступил на физико-математический факультет Петербургского университета и одновременно стал посещать занятия в Академии художеств. Это был переломный год - именно тогда Академию в знак протеста против насаждаемого академизма покинул И. Крамской со своими учениками. Этот демарш можно считать датой рождения русской реалистической живописи. Позже, Поленов вспоминал: «Перебирая в памяти минувшие годы, с каким-то чувством удивления я останавливаюсь на светлых, полных упоительных надежд 1860-х годах...». В натурный класс Академии Поленов перешел уже в качестве штатного студента. Что касается университета, то его Поленов тоже закончил, но уже по юридическому факультету, защитив в 1871 году диссертацию «О значении искусства в его применении к ремеслам» и получив степень кандидата прав. Тогда же он получил и Большую золотую медаль в Академии художеств, представив на конкурс картину «Воскрешение дочери Иара», - такой же медалью в том году наградили и выпускника Академии И. Репина. Медаль давала им обоим право на заграничную стажировку. Четыре года (1872-1876) молодой художник провел за границей - в Германии, Италии, Франции. Это было время самоопределения. Он познакомился с искусством импрессионистов, увлекся творчеством барбизонцев, в Венеции наконец-то увидел работы своего любимого Паоло Веронезе. Особенно плодотворным оказалось пребывание в

Нормандии, в Вёле, где Поленов написал картины, в которых уже можно рассмотреть его будущие «интимные» пейзажи. Там, в Париже и Вёле, он близко сошелся с И.Е. Репиным. В Риме Поленов познакомился с меценатом С. Мамонтовым. Художественная жизнь была вокруг Мамонтова фонтаном, этот вихрь увлек Поленова. «Я попал в такую круговоротную струю, - сообщал он из Рима Репину, - что о своем собственном аскетическом подвиге и забыл...». Забегая вперед, скажем, что с Мамонтовым художник был связан многие годы, став активнейшим участником абрамцевского кружка. В Абрамцеве им написаны многие картины, там он оформлял любительские спектакли, а в мамонтовской Частной опере - уже профессиональные, сам писал оперы, впервые выступил, как архитектор, предложив свой проект церкви Спаса Нерукотворного. В Абрамцеве он встретил и свою судьбу - в 1882 году Поленов женился на Н.В. Якунчиковой, двоюродной сестре Е.Г. Мамонтовой. Наталья Васильевна сама увлекалась живописью (в частности, она посещала занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества) и преданно разделяла художественные интересы своего мужа - ее изданная переписка с сестрой художника, Еленой Дмитриевной, предоставила в руки исследователей бесценный материал, касающийся истории многих картин Поленова. Но вернемся в 1870-е годы. По возвращении в Россию в 1876 году художник отправился на войну - сначала на сербско-черногорско-турецкую, потом - на русско-турецкую. На последней он состоял художником-корреспондентом при главной квартире наследника-цесаревича (в будущем - императора Александра III). К слову сказать, наследник живо интересовался творчеством Поленова, опубликованный каталог принадлежавших ему картин содержит немало работ художника - к сожалению, после 1930-х годов следы многих из них затерялись. В 1877 году Поленов перебрался на жительство в Москву. 1878 год - рубежный для него. В этом году он (вместе с Репиным) стал членом Товарищества передвижных выставок. В этом году он написал картину: «Московский дворик», которая была показана на VI передвижной выставке, принесшая

художнику славу, явив рождение в русской живописи нового жанра «интимного» пейзажа, органически вобравшего в себя элементы жанровой картины. Сам Поленов, кажется, не придавал особого значения этой работе, даже, как бы извинялся в объяснительном письме И. Крамскому, стесняясь недостаточной «идеологической» выдержанности своего произведения. Между тем картина имела оглушительный успех - зрители почувствовали в этом городском пейзаже, дополненном элементами жанровой сцены, теплоту и прелесть будничной жизни, вещь небывалую для тогдашней живописи, привыкшей размахивать критической дубинкой. В 1881-1882 годах Поленов, готовясь к созданию знаковой для себя картины «Христос и грешница», совершил свое первое путешествие на Восток, привезя из поездки массу эскизов, набросков, картин, поразивших ценителей свободной манерой исполнения и искрящимися красками. Картины своего цикла «Из жизни Христа» Поленов называл цитатами из Евангелия. Это большое полотно, открывшее цикл, - не исключение. Его авторское название - «Кто без греха?». Цензор, курировавший XV передвижную выставку, на которой экспонировалось полотно, заменил его на другое - «Христос и блудная жена». Более того, цензура вообще сомневалась по поводу оставления картины на выставке. Дело решило вмешательство царя Александра III - осматривая экспозицию до ее официального открытия, он купил эту картину Поленова, опередив присматривавшегося к ней П. Третьякова и предотвратив возможные жесткие действия цензуры. А ее сомнения родились не на пустом месте. Эта работа художника «взламывала» существовавшую традицию изображения Христа. В 1882 году Поленов возглавил пейзажный и натюрмортный классы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Учащиеся души в нем не чаяли. Двенадцать лет жизни отдал Поленов воспитанию молодых художников. Среди его ставших впоследствии знаменитыми учеников отметим К. Коровина (к нему Поленов относился наиболее нежно), И. Левитана, М. Нестерова, А. Головина, И. Остроухова, А. Архипова, С. Малютина. В 1880-1890-е годы были

необыкновенно популярны поленовские акварельные и рисовальные вечера, организованные самим художником, его женой и Е.Д. Поленовой. Эти вечера с удовольствием посещала вся тогдашняя художественная элита. В 1899 году Поленов совершил второе путешествие на Восток - ему требовался материал для создания грандиозной серии «Из жизни Христа». В 1909 году цикл был завершен и представлен зрителем. Эта выставка вызвала широкий резонанс и стала крупнейшим художественным событием предреволюционных лет. Последний период жизни и творчества (без малого сорок лет) Поленова связан с разбитой им на берегу Оки усадьбой «Борок». В 1892 году он переехал в возведенный здесь по его проекту дом. В усадьбе художник устроил мастерскую, мечтая превратить саму усадьбу в «гнездо художников» и первый провинциальный общедоступный музей. В соседнем Бехове он построил для крестьян церковь, основал народный театр. В первые десятилетия XX века Поленов очень интенсивно занимался театром, с 1913 года работая в качестве председателя секции народных театров при московском Обществе народных университетов. Знаком оценки новой властью заслуг художника стало присвоение ему - в числе первых - звания народного художника РСФСР. Это случилось в 1926 году, а в следующем году, 18 июля, Поленов скончался в собственной усадьбе. Похоронили его на деревенском кладбище. Таким образом, в начале своего пути Поленов довольно интенсивно экспериментировал; в зрелых своих произведениях явился создателем нового жанра, но, главная его заслуга заключается в том, что он научил художников по-новому обращаться с красками. Поленов поздно нашел себя. Несмотря на получение по окончании Академии художеств Большой золотой медали, за границу он поехал, раздираемый разнообразными - и часто противоречивыми - художественными устремлениями. Было ему в ту пору уже 27 лет. Этим он отличался от своего товарища И. Репина, сформировавшего собственную художественную концепцию очень рано.

Список литературы:

1. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова (1844-1927) // Молодой вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.
2. Филиппова О.Н. Творчество Е.Д. Поленовой – художника универсала, типичного для эпохи модерна // Искусство-Первое сентября. – 2018. – №5-6. – С. 45-55.
3. Филиппова О.Н. Творчество Е.Д. Поленовой - художника-универсала // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (2 мая 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 118-121.
4. Филиппова О.Н. Природа в творчестве Е.Д. Поленовой // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (2 мая 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 122-125.
5. Филиппова О.Н. Иллюстрации русских сказок в творчестве Е.Д. Поленовой // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (2 мая 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 126-129.
6. Филиппова О.Н. «Костромской» цикл сказок в творчестве Е.Д. Поленовой // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (2 мая 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 130-133.
7. Филиппова О.Н. Шедевры жанровой живописи в творчестве Е.Д. Поленовой // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (2 мая 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 134-137.
8. Филиппова О.Н. Годы творческого расцвета Е.Д. Поленовой - художницы // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (2 мая 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 138-141.