

УДК 75.046

В. А. Селезнев

Евангельские мотивы в художественном творчестве В. Д. Поленова

Автором статьи предпринята попытка анализа евангельских мотивов в ряде работ В.Д. Поленова, сопоставления с православным пониманием и толкованием Евангельских текстов, определения фактической ценности неканонических евангельских изображений для более полноценного понимания смысла библейских новозаветных событий.

Ключевые слова: В. Д. Поленов, Евангелие, евангельский сюжет, художник, отечественное искусство.

В современном искусствоведении творчество В.Д. Поленова исследовалось достаточно широким кругом авторов, однако целостной картины обращения художника к Евангельским мотивам в рамках этих работ не создано. Поэтому, кроме трудов Сахаровой Е.В., Пастон Э.В., Левитана И.И., Юровой Т. В., Копшицер М.И., Короленко М.Г., мы обращаемся к текстам толкователей Священного Писания: свт. Иоанна Златоуста, Аверкия Таушева, А.П. Лопухина, У. Баркли, И. Ивлиева, А.С.Десницкого, а также к тестам работ современных авторов, которые исследовали отечественное искусство рубежа XIX-XX в. в целом и работы В.Д. Поленова, в частности.

История жизни Василия Дмитриевича Поленова началась 1 июня 1844 года в Петербурге в интеллигентной дворянской семье. Его родители отличались преданностью своему делу и разносторонностью: главным делом отца, Дмитрия Васильевича Поленова (1806-1878), была дипломатия, также его увлечениями были археология и библиография, мать, Мария Алексеевна Поленова (1816-1895), внучка архитектора Н. А. Львова, была человеком творческим: писала рассказы для детей и создавала картины. Современники считали её талантливой художницей.

Поскольку родители не были чужды научному делу и искусству, своих детей они также старались приобщить к традициям русской живописи и науки. Их усилия не остались бесплодными: двое из пятерых детей пошли по стопам матери, стали художниками. Она

руководила первыми уроками живописи своих детей. Продолжил её труды талантливый специалист в области изобразительного искусства, в будущем педагог, студент Академии художеств П. П. Чистяков. В период 60-х гг. XIX в. Василий Дмитриевич обучался сразу в двух учебных заведениях столицы Российской Империи – Университете и Академии художеств. Закончил Университет он весной 1871 года.

Осенью 1871 года по окончании Академии художеств В. Д. Поленов был удостоен почетной награды – большой золотой медали за работу «Воскрешение дочери Иаира». Также Академия профинансировала шестилетнее путешествие молодого художника по Европе. Путешествие дало многое: он попробовал себя в различных жанрах живописи, много писал на открытом воздухе. Большое количество разнообразных этюдов отличалось оригинальностью избранных сюжетов, решением сложнейших пленэрных задач.

«Одним из неожиданно больших праздников было появление на выставках первых интимных пейзажей Поленова в середине 70-х годов «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Серый день» и ряд других тургеневских мотивов явились неожиданно ново, свежо, проникнуто правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящной техникой», – отзывался об этой серии работ Остроухов [2, с. 69]. Фактически Поленов стал основателем нового направления в русской живописи, положил начало лирическому пейзажу.

Особое место в творчестве художника занимает большой цикл картин, посвящённый Евангельским сюжетам, в котором он поставил цель «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и совершающего свой путь среди народа» [2, с. 23]. На эту тематику было написано шестьдесят четыре картины. Василий Дмитриевич путешествует по странам Востока в поисках реалистичных сюжетов для своих произведений. Поленов путешествует по Египту, Палестине и Сирии, откуда он привозит большое количество натурального материала, костюмы и путевые заметки.

Педагогическая и художественная деятельность В. Д. Поленова достигает своих высот в 80-е годы. Благодаря его педагогической деятельности в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в котором он работал двенадцать лет, стали известны имена первоклассных русских живописцев: И. И. Левитана, К. А. Коровина, И. С. Остроухова, А. Е. Архипова, С. В. Иванова.

Многогранность талантливой творческой природы выражалась не только в изобразительном искусстве, но и в музыке. Отсутствие специального музыкального образования не мешало Поленову организовывать домашние музыкальные вечера и создавать оперы и романсы. Также одним из объектов его творческой деятельности было строительство усадьбы на живописном берегу реки Оки, что также раскрыло ещё одну сторону его талантливой личности. На Оке Поленов много работал: писал картины, сочинял музыку, сажал деревья в парке, строил дамбу, помогал строить лодки.

Внимания В.Д. Поленова не обошли стороной проблемы народного образования. Василий Дмитриевич построил две школы в ближайших деревнях. На закате своего творческого пути, в 20-е г. XX в., Поленов особое место посвятил работам для детей. Он создал лентообразную изогнутую полукругом живописную картину с передним предметным планом, называемую диорамой. Предметный план этого произведения – кругосветное путешествие в картинках. Необычные световые картины пользовались необыкновенной популярностью и любовью среди простых деревенских детей.

Земной путь Василия Дмитриевича Поленова завершился на 83-м году жизни 18 июля 1927 года. Перед уходом из жизни в 1926 году одним из первых он был удостоен почетного звания Народного художника России. Согласно его завещанию, похоронен Василий Дмитриевич на простом деревенском кладбище в деревне Бехово на побережье реки Оки. На его могиле возвышается деревянный крест, автором эскиза которого был сам Василий Дмитриевич. Задолго до ухода из жизни, в 1906 году, в своём художественном завещании Поленов размышлял о смерти: «Смерть человека, которому удалось исполнить кое-что из своих замыслов, есть событие естественное и не только не печальное, а скорее радостное, закономерное, это есть желанный отдых, покой, причём покой небытия, а бытие остаётся и переходит в то, что он сотворил» [3, с. 4].

После его смерти произведения Евангельского цикла имели интересную историю: с приходом к власти в России богоборчески настроенных политических сил его произведения попали в ранг запрещённых. Значительным рискам подверглись многие великие произведения русской культуры. К сожалению, о судьбе большого количества его работ не имеется сведений. Внук В. Д. Поленова, Федор Дмитриевич Поленов свидетельствовал: «...даже за упоминание о цикле «Жизнь Христа» в ходе экскурсии в музее на меня

незамедлительно писался донос и затем следовал вызов в соответствующие органы» [1, с. 10]. Угроза уничтожения Евангельского цикла была устранена эмиграцией. Существуют сведения, что некоторые его произведения должны были перевозиться на трагически известном Титанике, но, к счастью, этого не произошло.

История создания Поленовым картин на евангельские сюжеты занимает не один десяток лет. Когда он приглашал Софью Андреевну Толстую посетить мастерскую в Москве, художник писал ей в 1908 году: «Я с большой радостью покажу Вам мои картины из жизни Христа, мой «Евангельский круг», как я их называю. Я работаю над ними около сорока лет... попрошу Вас... взглянуть на работу, которой я посвятил почти всю жизнь» [4, с. 661].

Ещё в юношеские годы под впечатлением от грандиозного полотна Александра Иванова «Явление Христа народу» [4, с. 50], у Поленова зародилась мечта стать продолжателем великого художника и «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и совершающего свой путь среди народа» [2, с. 33]. Эта идея начала воплощаться у Поленова, воспитанника Академии художеств, в 1868 году в замысле картины «Христос и грешница». Первые этюды и эскизы к ней были созданы в 1872 и 1876 годах во время командировки в Италию и Францию. В 1881 году Поленов начал непосредственную работу над картиной, которая заняла его на период в последующие шесть лет. Наибольшее влияние на художника в его трактовке евангельского сюжета оказала книга Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Вслед за Ренаном, воспринимая идею показать Христа как реальную историческую личность, Поленов хотел «доискаться исторической правды» [4, с. 619], считая, что необходимо «и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности» [4, с. 619].

Для натурального воспроизведения и достоверной передачи обстановки, в которой происходили события, связанные с жизнью и деяниями Христа, он предпринял в 1881-1882 годах путешествие в Египет, Сирию и Палестину с заездом по пути в Грецию. Художник изучал характер местности, тип населения, архитектурные сооружения, а также их связь с окружающей природой. Написал в поездке много этюдов и старался передать в них своё ощущение оттенков той своеобразной природной и бытовой среды на Востоке, которая отныне будет присутствовать в его картинах и которая будет отмечена едва ли не всеми писавшими о ней критиками. Привезённые

этюды были показаны Поленовым единой коллекцией на 13-й Передвижной выставке в 1885 году.

Илья Остроухов вспоминал: «Это было нечто полное искреннего увлечения красочною красотою и в тоже время разрешавшее красочные задачи совершенно новым для русского художника и необычным для него путём. Поленов в этих этюдах открывал русскому художнику тайну новой красочной силы и пробуждал в нём смелость такого обращения с краской, о которой он раньше и не помышлял» [2, с. 69]. Вся коллекция прямо с выставки была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым.

Между тем работа над циклом картин активно осуществлялась: зимой 1883-84 года художник жил в Риме. Здесь он сделал бесчисленное количество эскизов для будущей серии «Из жизни Христа». Затем в 1885 году в усадьбе под Подольском, где он проводил лето, закончил угольный рисунок на холсте в размере будущего полотна картины «Христос и грешница». Непосредственно саму картину художник писал на протяжении двух лет, в 1886-1887 годах в Москве, в кабинете Саввы Ивановича Мамонтова в его доме на Садовой-Спасской улице. Таким образом, между первыми этюдами и окончанием полотна прошло пятнадцать лет. В итоге результатом проделанной работы автора можно назвать две композиции практически одинакового размера, выполненные на холсте: графический 1885г. в Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В. Д. Поленова и живописный 1887г. в Государственном Русском Музее.

«Я несказанно люблю евангельское повествование, – писал Поленов в 1897 году, в преддверии непосредственной работы над картинами, – люблю этот наивный, правдивый рассказ, люблю эту чистую и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто все учение, наконец, этот трагический, ужасный, но в то же время и грандиозный конец...» [3, с. 14].

Грандиозное полотно Поленова «Христос и грешница» получило многочисленные отзывы в прессе. «К великой моей радости, – писал художник, – многие поняли то, что я хотел сказать, и отозвались с сочувствием. Это мне даёт смелость говорить ещё, насколько хватит сил...» [4, с. 939].

В 1899 году Поленовым была организована повторная поездка на Восток для сбора материала. Он вновь привёз из путешествия в основном пейзажные этюды, которые были показаны в 1903 году на

31-й Передвижной выставке. Своей «свежестью» и «силой в красках» они произвели на зрителей не менее сильное впечатление, чем произведения, созданные им в начале 1880-х годов. Теперь особая роль этюдов в евангельском цикле картин становится более заметной по сравнению с работой над полотном «Христос и грешница». Более того художник порой как бы сознательно стирает различия между этюдом и картиной. Недаром он называл свой этюдный материал «Путь Христа в пейзажах» [4, с. 83].

Поленов относился к созданию цикла картин «Из жизни Христа» настолько по-христиански благоговейно, что в 1906 году, ещё до завершения работы, написал «художественное завещание». В нём, в частности, говорилось: «Приближаясь к концу главного труда моей жизни – изображения евангельской истории в последовательном ряде картин, но, не будучи уверен, что мне удастся исполнить дальнейшие, связанные с ним мои намерения, я обращаюсь к близким моим с просьбой завершить мой труд выполнением следующего» [3, с. 24]. Далее следуют распоряжения по поводу выставок, издания рукописи Поленова с «текстом, относящимся к евангельской истории» [4, с. 667] и т.д. В пункте 12 читаем: «Мое художественное завещание было бы неполно, если бы я не упомянул о моих музыкальных набросках. Работая над евангельским кругом в образе и слове, я пытался передать моё настроение и звуками. Рядом с этим у меня создалось несколько произведений, которые я намеревался сделать тоже общим достоянием» [3, с. 24]. Таким образом, в евангельской серии картин в полной мере воплотился универсализм Поленова. Священный трепет перед личностью Христа – не мог не отразиться в чуткой творческой душе художника, настолько погрузившегося в атмосферу Евангельских событий.

В 1908 году работа Поленова над картинами цикла «Из жизни Христа» была в основном закончена. В том же году 58 картин экспонировалось в Петербурге, а через год в Москве и других городах были показаны все 64 произведения. Выставкам сопутствовал большой успех. Художник Л. О. Пастернак писал Поленову в мае 1909 года «Публика (и огромная!) жадно смотрела и переживала высокие минуты – я давно не видал такого серьёзного внимания и интереса» [4, с. 666].

На сегодняшний день мы не имеем достоверных сведений о судьбе всех композиций Евангельского цикла.

Литература

1. Владимирова, Г. В. Не утонули на «Титанике», но на родину не вернулись. О судьбе цикла картин Василия Поленова «Жизнь Христа» // Культура (еженедельная газета интеллигенции). – 2000. – № 8 (7216).
2. Копшицер, М. И. Поленов. – М., Молодая гвардия, 2010. – 310 с.
3. Поленов, В.Д. Мое художественное завещание // Василий Дмитриевич Поленов: к 150-летию со дня рождения: каталог выставки. – М., 1994. – 134 с.
4. Сахарова, Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова: Хроника семьи художников. – М., 1964. -940 с.

V. Seleznev

Evangelical Motifs in the Works of V. D. Polenov

The author of the article attempts to analyze the Gospel motives in a number of works by V. D. Polenov, their comparison with the Orthodox understanding and interpretation of the Gospel texts, to determine the actual value of non-canonical Gospel images for a more thorough understanding of the meaning of the New Testament events.

Key words: V. D. Polenov, Gospel, Gospel story, artist, national arts.

References

1. Vladimirova,, G. V. Ne utonuli na «Titanike», no na rodinu ne vernulis. O sudbe tsikla kartin Vasiliia Polenova «Zhizn Khrista» [Drowned on the Titanic, but did not return home. On the fate of the cycle of paintings «The Life of Christ» by Vasily Polenov] / / Kultura (ezhenedelnaia gazeta intelligentsii) [Culture (weekly newspaper of the intelligentsia)]. 2000. No. 8 (7216).
2. Kopshitser, M. I. Polenov. M., Molodaya Gvardiya [Young Guard], 2010. 310 p.
3. Polenov, V. D. Moe khudozhestvennoe zaveshchanie [My artistic Testament] / V. D. Polenov: k 150-letiiu so dnia rozhdeniia: katalog vystavki [To the 150th anniversary of his birth: exhibition Catalogue].M., 1994. 134 p.
4. Sakharov, E. V. Vasily Dmitrievich Polenov. Elena Dmitrievna Polenova: Khronika semi khudozchnikov [Chronicle of the family of artists] / E. D. Sakharov. M., 1964. 940 p.