

РЫЦАРЬ СВЕТЛОГО ОБРАЗА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■ Предыдущую большую экспозицию Василия Поленова проводили в Третьяковке 25 лет назад. Теперь, к 175-летию со дня рождения мастера, организаторы решили показать все стороны его таланта: не только как художника, но и архитектора, музыканта, композитора и режиссера.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

Видные искусствоведы всегда считали Поленова «сложным и противоречивым». Возможно, от того, что у художника было множество талантов. В этот раз авторы экспозиции в Третьяковке решили показать Поленова глубже, чем четверть века назад. Во всем его многообразии. Не только как превосходного живописца, но и как чудесного декоратора, архитектора (по его проекту построена Абрамцевская церковь в усадьбе Мамонтова), актера и режиссера, педагога, певца и композитора, сочинявшего все, от романсов до опер. Рассказывается здесь и о том, как Поленов добровольцем ходил на Русско-турецкую войну 1877 - 1878 годов, а в 1890-е основал в своей усадьбе в Борке первый в деревне музей.

Особое место занимает точная копия театра-диорамы «Путешествие вокруг света» (оригинал хранится в Музее-заповеднике Поленова). Туда пускают по сеансам. Проект представляет собой световой театр. Поленов придумал его для своих детей и крестьян в 1890 году. Это были двусторонние прозрачные картины, подсвеченные керосиновой лампой. Меняя ее положение, можно было показать разные сценки. А в «антрактах» Поленов играл на ручном органе «Целестина».

Но все же главное на выставке - картины мастера. Больше ста живописных работ и полсотни графических. Есть театральные эскизы, архитектурные проекты, документы и фотографии.

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК И НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

Свежая травка, церквушка с золотыми куполами, дощатый забор барского дома, голубое небо... В хмурые осенние дни посетителей Третьяковки первым делом тянет взглянуть на «Московский дворик». Глядя на безмятежный пейзаж, мгновенно переносишься в улыбочное лето. Места и знакомые, и одновременно незнакомые. Вот храм Спаса Преображения на Песках, который по сей день стоит на Старом Арбате. Да только где теперь в центре Москвы сыщешь такую тихую сельскую идиллию?

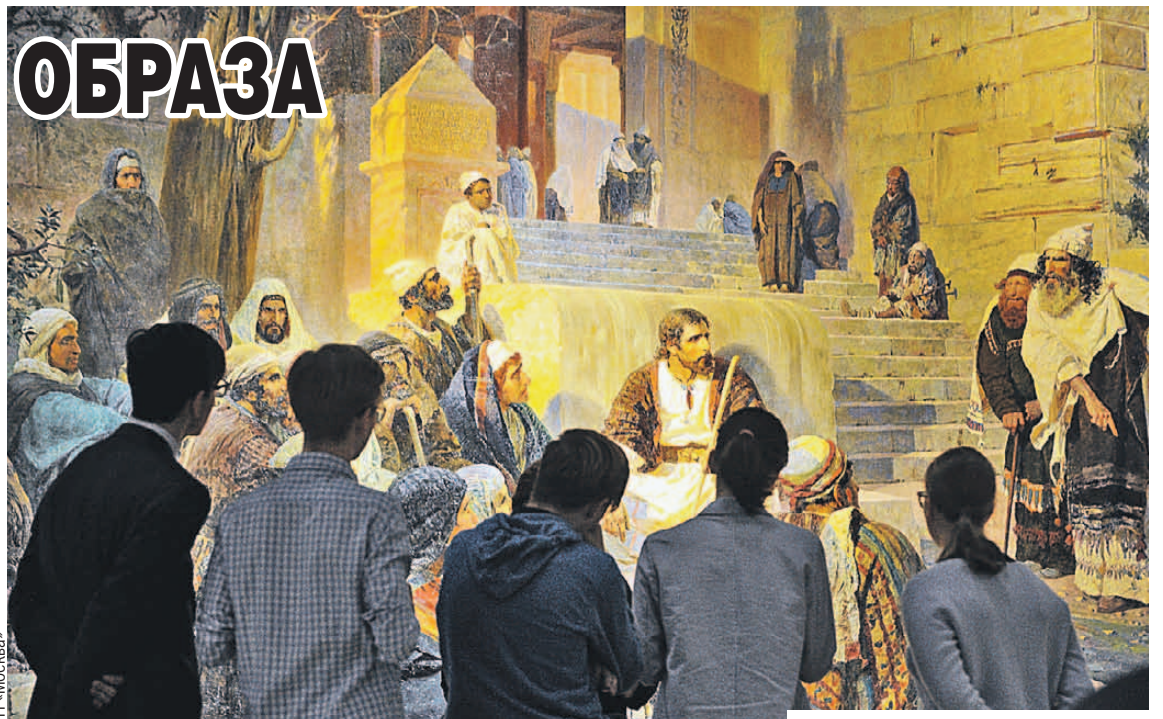
Поленов написал эту работу в 34 года, когда переехал из Петербурга в Москву.

«Я ходил искать квартиру, - писал художник. - Увидел на двери записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его».

Сначала был пейзаж. Позднее Поленов решил оживить полотно и добавил играющих детей, женщину с ведром, домашних животных.

Картина произвела фурор на выставке Товарищества художников-передвижников и стала гордостью коллекции покровителя искусств Павла Третьякова.

И, конечно, посыпались заказы. Многие хотели такой же пейзаж. Поленов далеко ходить не стал. С другой стороны барской усадьбы обнаружил старый парк и изобразил его на полотне «Бабушкин сад».

Чтобы увидеть шедевры, люди выстраиваются в очередь. Одна из центральных работ - «Христос и грешница».

Молодежь, глядя на поленовский «Московский дворик», сразу и не поймет, что перед глазами Старый Арбат.

СЕСТРА-БЛИЗНЕЦ

Самая печальная работа Поленова на выставке - «Большая» (другое ее название - «Элегия»). От нее исходит прямо-таки мистический свет. Невольно подходишь ближе в поисках тайной лампы, подсвечивающей хитрым образом полотно. Но - нет. Секрет - в знаменитом поленовском умении играть светом и цветом. Картину художник писал целых тринадцать лет.

Давалась она непросто.

- Потерять сестру тяжело, а сестру-близнеца - вдвойне, - говорит заместитель гендиректора по научной работе Третьяковской галереи Татьяна Карпова. - И Поленов, после того как она уходит из жизни, заболевает и сам. Врачи ставят ему диагноз «меланхолия с ипохондрией» и рекомендуют жизнь на лоне природы и путешествия.

«Странные эти законы

природы», - писал тогда Поленов. - Сделают они что-то такое живое, прелестное, радостное и так беспощадно сами же его уничтожат. К чему все это?»

Эффект свечения создается за счет сильного контраста освещенных и затемненных фрагментов картины.

- Вообще передача иллюзий света через цвет и его контрасты - одна из задач живописи того времени, - продолжает Татьяна Карпова. - Свет наполняется эмоциями. У Поленова зеленая лампа - может быть, последняя теплящаяся надежда, угасающая во мраке, который обступил комнату больной.

Вместе с тем в других работах Поленова мало печального. Он считал, что искусство не должно потрясать ужасами современности.

Не случайно Савва Мамонтов называл Поленова рыцарем красоты.

Выставка проработает недолго - лишь до 16 февраля. Так что спешите!

Руководители Третьяковки неспроста устроили две крупные выставки одну за другой: сначала показали Репина, а теперь Поленова. Эти два великих русских художника были закадычными друзьями.

- Они родились в 1844 году, - рассказывает «СВ» директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Вместе учились в Академии художеств, окончили ее в один год. Вместе писали большую картину «Христос воскрешает дочь Иаира» и получили за нее золотую медаль Академии художеств. Одновременно находились в миссионерских поездках в Италию и Франции.

Очевидно, Репин, имевший усадьбу в белорусском Здравнево, привил другу и любовь к Синеокой. Одним из учеников Поленова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества был белорусский художник Витольд Бялыницкий-Бируля. Под влия-

БЕЛОРУССКИЕ ПЛЕНЭРЫ

нием учителя он увлекся пейзажем.

В усадьбе Поленова продолжают поддерживать связи с Беларусью. Регулярно проводят пленэры. Так, в 2010 году там побывали художники из одиннадцати стран, в том числе из Беларуси.

- Показывать Поленова вслед за Репиным - серьезный вызов самим себе, - уверена Зельфира Трегулова. - И все мы, кураторы выставки, ставили перед собой вопросы. Что значит для нас искусство этого художника? Что дает людям соприкосновение с его творчеством? Ответы очевидны.

Поленов был невероятно оптимистичным человеком. Он стал первым художником, который внес в картину и цвет, и свет, придав им самостоятельную ценность. И тем самым осуществил настоящий прорыв в искусстве. Его пейзажи отличаются удивительной гар-

моничностью. Взгляните на «Заросший пруд», «Реку Оять», виды Оки и Клязьмы. Он считал, что искусство должно приносить людям счастье и радость. Иначе оно не имеет никакого смысла. И понял это до того, как его младший современник Валентин Серов произнес знаменитую фразу об этом.

Пейзажи Поленова действительно создают ощущение душевной гармонии.

Те же чувства возникают, когда смотришь на работы, посвященные евангельской тематике. И в первую очередь - на монументальную картину «Христос и грешница» (другое название - «Кто из вас без греха?»), которую впервые за 130 лет привезли в Москву из петербургского Русского музея.

«Несказанно люблю евангельское повествование, - писал Поленов. - Люблю этот наивный правдивый рас-

КСТАТИ

сказ, люблю эту чистоту и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто все учение Христа».

Написать серию картин, этюдов и эскизов «из жизни Христа» было его давнишним желанием. Правда, трагических сюжетов Поленов старался избегать. Безусловно, он не мог обойти стороной исторический характер евангельских событий, нравственную силу и торжество гуманистических идей, которые нес людям Христос. Все это считывается в работах. Но при этом на первый план выходит человеческая ипостась Христа. Поленов представил его простым странником и учителем.

- Казни и распятия, если они и есть, не играют в этой серии главную роль, - рассказывает Татьяна Карпова. - Поленов сторонится кровавых сюжетов. У него нет желания вложить персты в рану и передать драму последних часов Христа.