

Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах

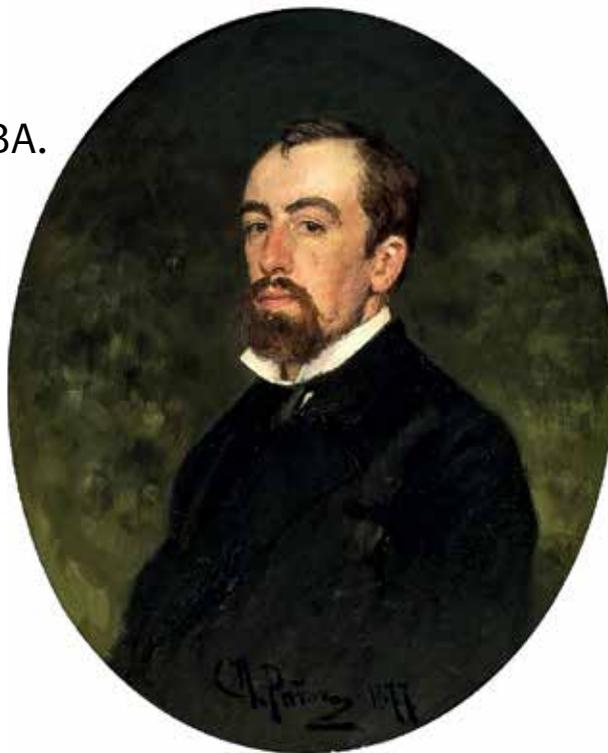
ЖИВОПИСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА.
К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА

Ирина Языкова

Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) внес огромный вклад в развитие религиозной темы в русской живописи XIX — начала XX века. По достоинству этот вклад был оценен не его современниками, а потомками. Именно с исторической дистанции стало очевидно, насколько глубоко художник вошел в евангельскую тему как вдумчивый исследователь и выразил ее как талантливый живописец.

Василий Поленов прожил долгую и плодотворную жизнь. Уже при жизни он стяжал славу не только как выдающийся художник, но и как замечательный архитектор, декоратор, педагог. Он поражал своими разносторонними дарованиями: сочинял музыку, пробовал себя на литературном поприще. Современники его отмечали в нем большое обаяние, утонченное благородство и высокое человеческое достоинство. Л. О. Пастернак пишет о Поленове: «Он был в полном и лучшем смысле слова благороднейшим джентльменом. Этим он выделялся среди всех наших старых и молодых художников»¹. Таким он предстает и из переписки, изданной его дочерью Е. В. Сахаровой, и из воспоминаний друзей и учеников.

Если говорить о живописном наследии Поленова, то современники ценили его прежде всего как пейзажиста, хотя сам он видел себя живописцем историческим. Однако далеко не все понимали его интерес к истории, а особен-

но к евангельской теме. Так Александр Бенуа сожалел, что художник с талантом пейзажиста затратил столько времени на «легковесные иллюстрации Евангелия»².

Примечательно, что к евангельской теме, начиная с Александра Иванова, обращались многие художники XIX века: И. Н. Крамской, В. Г. Перов, Н. Н. Ге, Г. И. Семирадский, В. В. Верещагин, И. Е. Репин, В. М. Васнецов, М. А. Врубель и др. Религиозные сюжеты составляли значительную часть их творчества, но никто не посвятил этой теме столько произведений, сколько Поленов.

В то время многие известные художники привлекались для росписи храмов — не только Васнецов и Нестеров, но и Крамской, Верещагин, Врубель работали для Церкви. Но Поленов от церковных заказов воздерживался. Известно, что он отклонил приглашение А. В. Прахова принять участие в росписи Владимирского собора в Киеве. Он считал себя сугубо светским художником. Дважды, правда, он нарушил свое

*Христос
и Мария
Магдалина*

*Мария пошла
в Нагорную страну.
1890 г.
Омский
областной музей
изобразительных
искусств*

правило, приняв участие в проектировании и оформлении двух церквей: Спаса Нерукотворного в Абрамцеве и Троицкой церкви в селе Бехово недалеко от усадьбы «Борок», принадлежавшей его семье.

При этом Поленов высоко ценил церковное искусство, особенно литургическую поэзию и пение. По воспоминаниям его дочери О. В. Поленовой, Василий Дмитриевич организовал церковный хор, по субботам на его московской квартире устраивались репетиции. Обладая

композиторским даром, Поленов создал несколько музыкальных духовных произведений, в частности Всенощную и Литургию.

«Воскрешение дочери Иаира»

Первую картину на евангельскую тему Поленов написал еще в 1871 году в Академии художеств. Это была его дипломная работа «Воскрешение дочери Иаира». Выбор сюжета тогда определялся не личным желанием художника, а академией. Тем не менее Поленов подошел очень серьезно к теме и получил за свою работу самую большую золотую медаль.

Требование академии к выпускным работам были чисто формальные. Выпускник должен был показать, чему он научился за годы учебы, как он владеет рисунком, композицией, как работает с цветом и светом. Всем этим требованиям Поленов вполне удовлетворял. Но ему хотелось большего — передать нюансы отношений персонажей, движения чувств, увидеть в них живых людей. И художник буквально погрузился в Евангелие и стал внимательно всматриваться в каждый образ.

В картине изображен тот момент, когда Иисус Христос только что совершил чудо: девочка воскресла, и изумленные взоры родственников прикованы к ней. В реакции людей художнику удалось передать смешение чувств — радости и страха, удивления и тревоги. В музее-заповеднике В. Д. Поленова хранятся два графических эскиза, которые показывают, как художник работал, как искал образы: Христа, девочки, матери, как пытался нащупать эмоционально-психологические характеристики персонажей.

Интересно, что в том же 1871 году И. Репин тоже в качестве выпускной работы в академии пишет картину на тот же сюжет. Видно, что у Репина эта сцена представлена монументально и величественно, а у Поленова преобладает эмоциональность, теплота, человечность. К тому же последний гораздо больше внимания уделяет историческим и этнографическим деталям. С каким знанием и мастерством прописаны одежда героев, восточные ткани, предметы быта! Безусловно, в картине Поленова больше ощущаются дух и характер Востока. Можно сказать, что уже в это время в художнике пробуждается будущий исследователь-ориенталист.

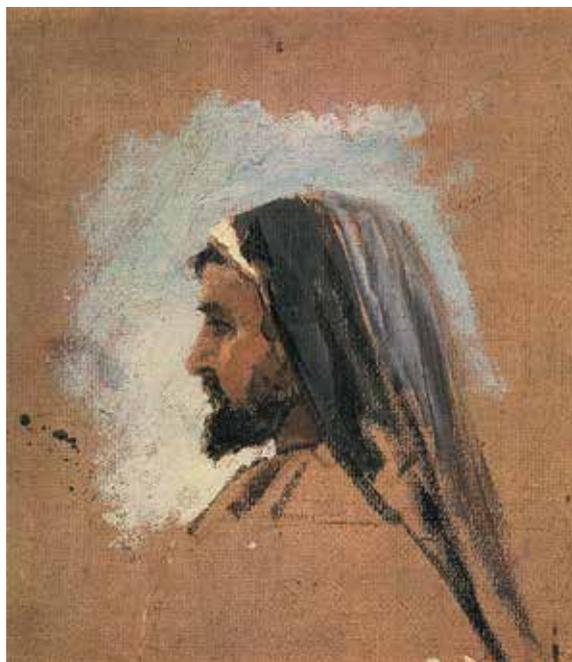

*Воскрешение
дочери Иаира
(вверху). 1871 г.
Русский музей*

*Голова Христа.
Эскиз*

«Христос и грешница»

Самой известной работой В. Д. Поленова на евангельский сюжет стала картина «Христос и грешница». На ее создание художник затратил почти 20 лет своей жизни. В 1868 году, еще учась в академии, он делает первый графический набросок к картине, но возвращается к этому сюжету только в 1870-х годах. За период с 1873 по 1876 год Поленов создает несколько живописных и графических эскизов и снова приостанавливает работу. И только совершив в 1881–1882 годах путешествие на Ближний Восток, художник вновь приступает к работе над картиной. Сохранилось два варианта, выполненные на одинаковых по размеру холстах, но в разной технике: графический (1885 г., музей-усадьба «Поленово») и живописный (1887 г., Государственный Русский музей).

*На Тивериадском
(Генисаретском)
озере. 1888 г.
Государственная
Третьяковская
галерея*

*Мечты (на горе)
(внизу). 1890–1900 гг.
Государственный
Русский музей*

Замысел большой картины на евангельский сюжет возник у Polenova под влиянием живописи А. А. Иванова. Известно его высказывание

о том, что он мечтает продолжить дело Иванова, но «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и совершающего Свой путь среди народа»³.

Картина с таким же названием была написана Г. И. Семирадским в 1873 году по заказу великого князя Владимира, который предложил Семирадскому взять за основу стихотворение А. К. Толстого «Грешница». К этому сюжету обращался и И. Е. Репин, сокурсник Polenova. Но Василия Дмитриевича явно не удовлетворяло живописное и концептуальное решение этого евангельского эпизода, и он создает свое полотно — большое по формату (325 × 611) и значительное по силе воздействия на зрителя.

Что привлекало в этом эпизоде Polenova? Момент, когда неожиданно рассыпаются обвинения фарисеев, выдвинутые против женщины, взятой в прелюбодеянии, и чаша весов человеческого суда перевешивается мудростью и милосердием Христа.

Художник использует принцип диагонального построения композиции: диагональ из правого нижнего угла картины уходит в верхний левый, ее основанием является толпа, приведшая грешницу ко Христу. Взгляд зрителя направляется энергией возбужденной и шумной толпы, но не ухо-

*Среди учителей.
1906 г.
Государственная
Третьяковская
галерея*

дит в противоположный угол, а останавливается на группе учеников со Христом, сидящих на земле перед Храмом. Спокойный образ Христа, контрастирующий с возбужденными фигурами обвинителей, разворачивает взгляд зрителя к толпе, вернее, к лидеру толпы — фарисею-обвинителю. Фигура Христа несколько смещена влево, но не произвольно, а в соответствии с правилом золотого сечения: расстояние от левого края картины до Христа составляет треть общего расстояния. Тем самым создается композиционный узел, объединяющий трех главных героев картины: Христа, оправдывающего грешницу, фарисея-обвинителя и саму женщину, в страхе ждущую своей участи. Композиционный центр картины — точка в пространстве, в которой встречаются взгляды этих трех персонажей. Апостолы со стороны Христа и толпа позади фарисея — словно кулисы для разыгрывающейся на наших глазах драмы. Вся сцена происходит на фоне Иерусалимского Храма. Его белые стены и уходящие вверх ступени создают ощущение, что здесь вершится не человеческий суд, а Суд Божий.

Полотно было представлено на XV выставке передвижников, которая открылась в Петербурге 25 февраля 1887 года. Прямо на выставке картину приобрел император Александр III. Не-

которое время она находилась в Зимнем дворце, а в 1897 году, когда был образован Русский музей, ее передали в музейную коллекцию.

Евангельский цикл «Из жизни Христа»

Погружение в Евангелие захватило Поленова полностью. Он уже не мог удовлетвориться одной, пусть и значительной картиной. После полотна «Христос и грешница» Поленов написал еще ряд картин на евангельскую тему: «На Генисаретском озере» (1888), «Думы» (1894), «Среди учителей» (1896). И постепенно в нем рождается замысел создать живописный аналог Евангелия. Одновременно с работой над серией картин Василий Дмитриевич писал книгу «Иисус из Галилеи».

Создание цикла картин «Из жизни Христа» Поленов считал главным делом своей жизни. Этот грандиозный замысел так увлек художника, что вытеснил его занятия пейзажной живописью и жанром и даже успешную педагогическую карьеру в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Задуманный Поленовым цикл картин «Из жизни Христа» включал 72 картины, выстроенные по хронологическому принципу. Такой же

*Возвестила
радость плачущим.
1890–1900 гг.
Самарский
художественный
музей*

принцип соответствует и структуре текста его книги «Иисус из Галилеи». Это был поистине уникальный проект, прежде не осуществлявшийся ни одним художником.

К сожалению, уже к концу жизни художника серия перестала существовать как единое целое. Часть работ Поленов подарил друзьям, продал коллекционерам и в музеи. Несколько полотен в 1910-м, а затем в 1920 году попали в частные собрания в Чехословакии. По свидетельству Е. В. Сахаровой, дочери художника, в 1924 году в США на выставке, организованной Наркомпросом, было продано 10 картин. Остальные после революции разошлись по художественным музеям страны через Государственный музейный фонд. Так что после 1914 года серия в полном составе ни разу не выставлялась. Местонахождение многих работ до сих пор неизвестно.

Серия была издана самим Поленовым в виде альбома черно-белых репродукций, через три года в Праге был издан альбом с цветными репродукциями. Но оба альбома стали библиографической редкостью сразу после публикации.

В поисках материалов для работы над евангельским циклом Поленов предпринял две поездки на Ближний Восток. Первую — зимой

1881–1882 годов, в период работы над картиной «Христос и грешница». Вторую — через семь лет, в связи с замыслом серии «Из жизни Христа». Ему хотелось, чтобы у его картин была прочная историческая база, и он сам страстно желал видеть места, связанные с жизнью Иисуса Христа. Как художник-реалист Поленов стремился к тому, чтобы в его картинах была соблюдена достоверность: одежда, элементы быта, природа — все должно было быть таким, каким было при земной жизни Христа. Известно, что, работая над картиной «Явление Мессии», А. Иванов использовал пейзажи Италии: они тоже относятся к Средиземноморскому региону и потому во многом похожи на природу Израиля. Но такой подход никак не удовлетворял Поленова. Он хотел, чтобы пейзажи на его картинах были именно те, которые видел Христос, на фоне которых разворачивалась история Евангелия. Он писал, что природа, «если и изменилась, то очень мало <...> небо, горы, озеро, скалы, тропинки, камни, деревья, цветы, все это осталось приблизительно тем же»⁴.

Первая поездка на Восток была организована по инициативе профессора археологии Адриана Прахова и при содействии князя Семена Абаме-

*Христос
и грешница. 1888 г.
Государственный
Русский музей*

лек-Лазарева, который был не только предпринимателем, но и археологом-любителем. В составе этой научной экспедиции Поленов побывал в Египте, Сирии и Палестине. Там «на натуре» вызревал замысел его картины «Христос и грешница». Задуманный им цикл живописного Евангелия потребовал новой поездки, и вновь художник посетил Египет, Палестину и Сирию. Целью его было пройти путем Христа, как это описано в Евангелии. Большое количество пейзажей, привезенных из этого путешествия, Поленов так и называл — «Путь Христа в пейзажах».

В 1909 году Поленов завершил работу над циклом картин «Из жизни Христа». Сначала 58 картин серии были показаны в Петербурге, а затем 64 картины — в Москве и Твери. Выставки пользовались огромным успехом. На открытии московской выставки художник сказал: «Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах, я всегда мечтал об этом, и вот результат труда моей жизни»⁵.

Правда, далеко не все современники принимали «живописное Евангелие» Поленова. Многим казалось, что художник слишком «заземлил» Священную историю. Но для самого Василия Дмитриевича было важно увидеть и понять

именно земную жизнь Христа, которую Спаситель прожил как Человек, почувствовать людей, с которыми Он общался, которых любил, за которых страдал. Герои Поленова, включая Христа, — простые люди. Они изображаются, как правило, в будничном течении жизни, погруженные в земные дела и заботы.

На первой картине цикла «Мария пошла в Нагорную страну» (1909 год, Омский областной музей изобразительных искусств) мы видим Деву Марию — обыкновенную восточную Женщину с нежными чертами юного лица, в одежде, характерной для этих мест.левой рукой Она прижимает к телу сверток, по-видимому, с одеяниями для младенца ее родственницы Елизаветы, на встречу с которой она идет. Зрителю передаются те чувства, с которыми писал этот образ Поленов. Неспешная легкая походка Девы Марии гармонирует с состоянием покоя, разлитым в природе, на фоне которой она изображена. Все — и Мария, и природа — представлены просто, неброско, без пафоса. Но ни скромная красота молодой Женщины, ни несколько задумчивое выражение лица не заслоняют ощущение, что Всевышний уготовил Ей неземную роль — стать Матерью Спасителя мира.

*Прискорбна
душа Моя.
1889–1909 гг.*

Создание цикла картин «Из жизни Христа» Поленов считал главным делом своей жизни. Этот грандиозный замысел так увлек художника, что вытеснил его занятия пейзажной живописью.

Безусловно, образ Богородицы, созданный Поленовым, значительно отличается от величественных иконописных образов православной традиции. Однако в нем есть историческая правда, к которой стремился не только сам художник, но и наступающее столетие. Не случайно именно XX век станет эпохой расцвета библеистики, интересных научных открытий, которые помогут многим глубже понять Евангелие. В XX веке будет изобретен кинематограф, и Евангелие предстанет на экране. Поленов словно предвидел это: его серия очень напоминает раскадровку для будущего фильма. Именно так — кадр за кадром, эпизод за эпизодом — создается кинокартина.

Создавая свое «живописное Евангелие», Поленов прослеживает путь Христа. Вот Он юный

беседует с учителями Израиля в Иерусалимском Храме. А вот Он уже взрослый, сидит на берегу Генисаретского озера или идет вдоль его прозрачных вод, обдумывая предстоящую Свою миссию. А на другой картине Он приближается к дому сестер Лазаря, и Марфа выгладывает Его с крыльца. Далее идет картина, где Он уже сидит в доме Марфы и Марии, мирно беседуя с ними. Несколько раз Христос представлен в окружении учеников. Образ Христа у Поленова — это прежде всего образ Учителя Израиля, Равви, каким Он и был для учеников. Можно сказать, что это тип философа-созерцателя, мудреца, спокойной, гармоничной личности.

И все на картинах Поленова происходит без внешних эффектов, почти в будничной обстановке. Но ведь именно так и протекала земная жизнь Христа. Да, евангелисты сообщают нам о чудесах и исцелениях, претворении воды в вино и усмирении бури, Преображении и других эпизодах, в которых проявляется Божественная природа Спасителя. Но этих сцен мы не увидим у Поленова. Почему? Ведь именно на них всегда обращали внимание художники, начиная с раннехристианских времен и до последнего времени. Но, если вдуматься, мало кому была

интересна будничная жизнь Христа, которую Он проживал изо дня в день как Человек, так же, как и мы, уставая, испытывая голод и жажду, сомнения и разочарования, боль и страдания. Поленов же внимательно всматривается в личность Спасителя и тех, кто Его окружал. Даже страстные сцены — Гефсимания, Суд Синедриона, Распятие — показаны буднично, беспяфосно, обыденно. И это человеческое измерение Евангелия, о котором мы часто забываем.

Заканчивается цикл небольшой картиной «Возвестила радость плачущим» (1909 г., Самарский художественный музей), где Мария Магдалина благовествует о Воскресении Христа. И снова взгляд от человека — о победе Христа над смертью мы узнаем из человеческой реакции одной из учениц Христа, которая буквально врывается в горницу, где сидят плачущие от горя женщины, и провозглашает, что чудо произошло: гроб пуст, Христос воскрес!

* * *

За 40 лет, с 1868 по 1909 год, хотя работа над циклом продолжалась вплоть до Первой миро-

вой войны, Поленов написал около 100 художественных произведений на евангельскую тему, огромное количество этюдов и эскизов. И это не считая его литературных трудов и духовных музыкальных произведений! Он прочитал и проанализировал множество научных трудов. Поленов работал как ученый, тщательно изучая и сопоставляя канонические и апокрифические Евангелия, исследования по раннехристианскому искусству, новейшие источники исторического и этнографического характера. Можно сказать, что Поленов посвятил свою жизнь этой теме. Своими работами художник спокойно, без назидательного пафоса утверждает, что личность Иисуса Христа — это нравственный идеал и что жизненный путь Спасителя — это путеводитель для жизни каждого человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Пастернак Л. О. Записи разных лет. М., 1975. С. 47.

² Бенуа А. Н. История живописи в XIX веке. СПб., 1902. С. 210.

³ Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов, Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художника. М., 1964. С. 618–620.

⁴ Там же. С. 619.

⁵ Голос Москвы. 1914. 20 мая. № 114.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

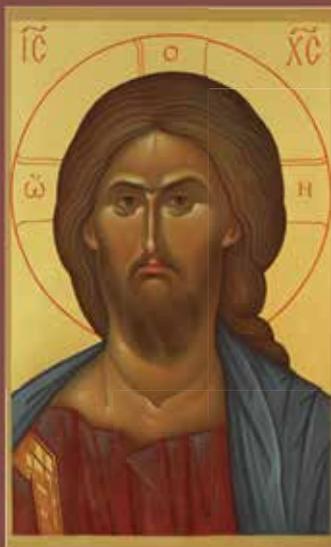

Оформление интерьеров и фасадов храмов, проектирование и изготовление иконостасов, росписей, мозаик, храмовых икон.

Факультет
Церковных
художеств

(499)148-45-13
fch@pstgu.ru

- иконопись
- монументальное искусство
- реставрация
- художественное шитье
- история и теория христианского искусства

127051, г.Москва
Лихов переулок, 6, стр.1

masterskie@pstbi.ru
сайт: art.pstgu.ru

+ 7 (909) 631-87-48
+ 7 (929) 585-65-93