

Выставка приурочена к 175-летию Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927) и представляет творчество одного из крупнейших русских живописцев.

17 октября 2019 — 16 февраля 2020; Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

Василий Поленов

© eva-and-co.ru

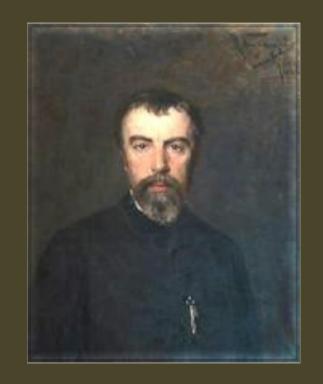
Творческая лаборатория «Слово и Образ»

- © Оформление альбома Елена Корешева
- © Редактор Ирина Александрова

Москва – 2019 год

Василий Дмитриевич Поленов происходил образованной дворянской среды. По отцовской, поленовской, линии прадед – правовед XVIII столетия, автор труда о крепостном праве, дед – контрадмирал и исследователь архивов, отец – дипломат и археолог-любитель, дядя — сенатор и один из авторов правовой реформы при Александре II. По материнской: дед, Алексей Воейков – генерал, участник войны 1812 года, заодно поэт и переводчик, прадед – академик архитектуры и переводчик трудов Палладио, Николай Львов. Мать, Мария Поленова, урожденная Воейкова — художниклюбитель (и вполне профессионального уровня – ее работы сохранились в семье и ныне находятся в музее «Поленово»).

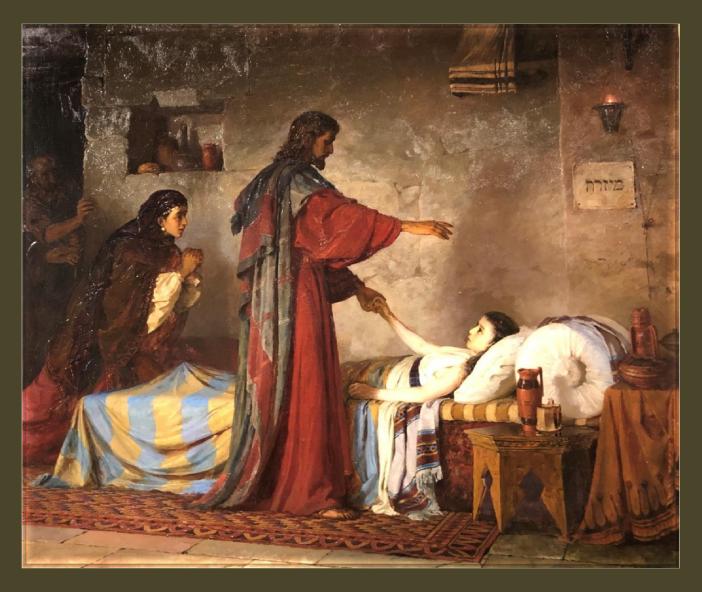
В результате, с одной стороны, к детям обязательно приглашали в семье и учителей рисования, и учителей музыки.

Н.Д. Кузнецов. «Портрет В.Д. Поленова», 1888 год Музей-заповедник В.Д. Поленова

С другой — о занятии живописью как профессией серьезного разговора и быть не могло, так что Василий, как и позже его младшие братья, поступает в университет. Сначала на физикоматематический факультет, затем переходит на юридический. Но детское увлечение живописью по-прежнему живо — и параллельно он посещает вольнослушателем Академию художеств. Подобное образование завершилось, с одной стороны, кандидатской диссертацией в области права, а с другой — большой золотой медалью за конкурсную живописную работу «Воскрешение дочери Иаира».

https://echo.msk.ru/blog/museum_echo/2521969-echo/

«Воскрешение дочери Иаира» (деталь), 1871 год Государственный Русский музей

Василий Поленов обладал универсальным дарованием, был новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, театральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем. Экспозиция знакомит зрителей с различными гранями творчества мастера. В ее состав включены более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. Экспозиция представляет пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театраль-ных декораций и архитектурные проекты. Впервые московская публика увидит монументальное полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем. - https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/vasiliy-polenov/

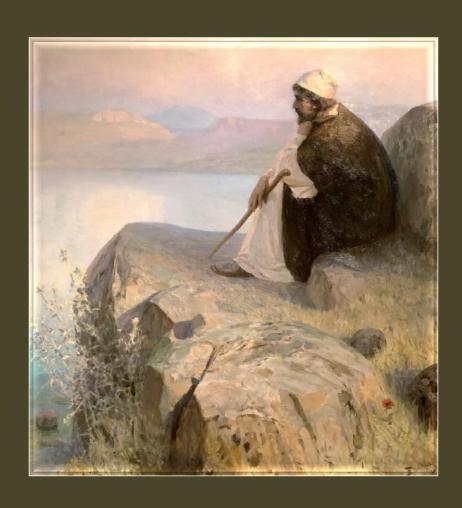

«На Тивериадском (Генисаретском) озере», 1888 год Государственная Третьяковская Галерея

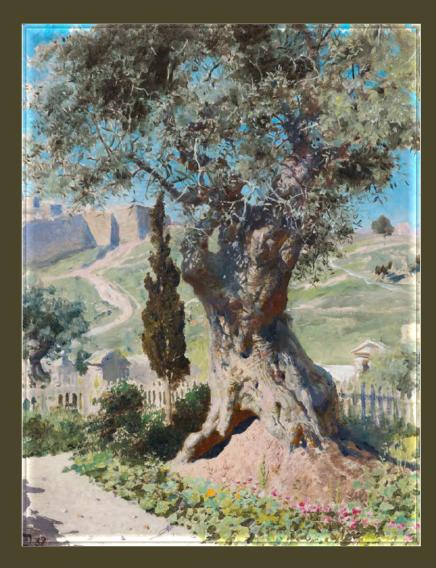
Тивериадскому или Генисаретскому озеру Василий Поленов посвятил не одну картину. Это место привлекало внимание мастера в силу своей принадлежности к библейской истории — здесь совершались многие деяния Христа, которому живописец посвятил, так называемый, Евангельский цикл.

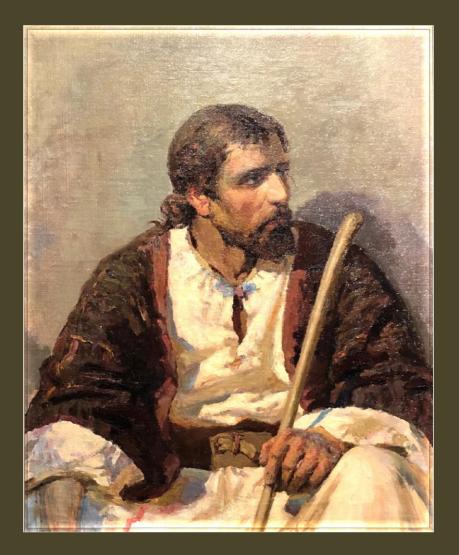
Деталь картины

«Мечты» («На горе»), 1890-1900-е годы Дар И.М. Воронова в 1974 году Государственный Русский музей

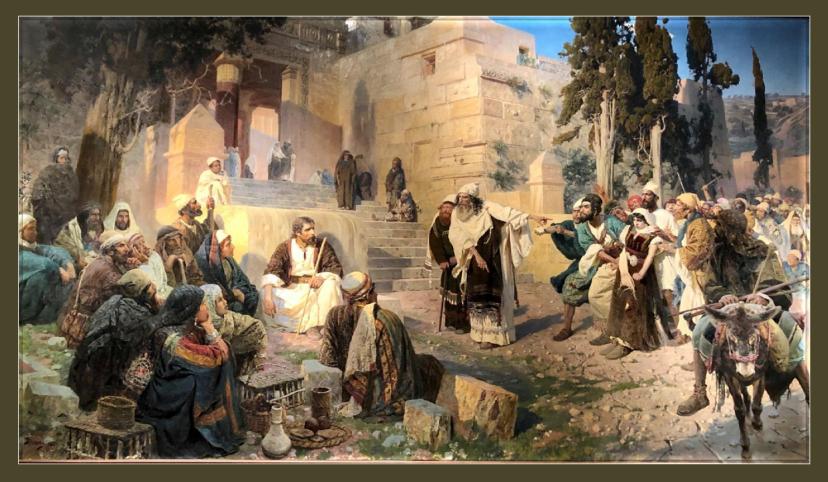
«Олива в Гефсиманском саду», 1882 год Государственная Третьяковская Галерея

«Христос», 1886 год Этюд Дар семьи Поленовых Музей-заповедник В.Д. Поленова

«Мария пошла в нагорную страну»
1900-е годы
Омский обл. музей изобразительных
искусств им. М.А.Врубеля

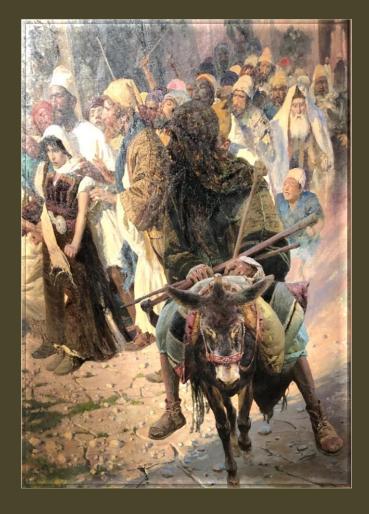

«Христос и грешница» («Кто без греха?»), 1888 год; Государственный Русский музей

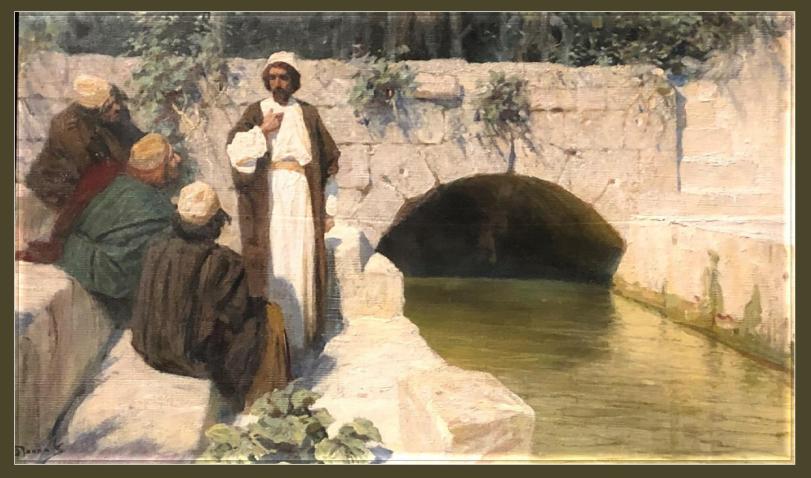
Сюжет картины связан с историей о Христе и грешнице, описанной в Евангелии от Иоанна. Во время работы над картиной Поленов путешествовал по Ближнему Востоку и Италии (в 1881—1884 годах). Полотно (размером 325 × 611 см) было представлено на 15-й выставке художников «передвижников», которая открылась в Петербурге 25 февраля 1887 года. На выставке картина была приобретена императором Александром III. После этого картина находилась в Зимнем дворце, а затем, при образовании Русского музея, в 1897 году была передана в его коллекцию. Картина хранится в Русском музее, а в Москве она последний раз выставлялась еще при жизни автора - 130 лет назад. Эскиз картины (размер 26х48 см) хранится в Третьяковской Галерее.

Возле грандиозного полотна

«А этот человек на осле, который повернулся и наблюдает происходящее событие— это ведь про нас, людейобывателей, про то, как мы только наблюдаем, но не участвуем в важных событиях жизни»— Ольга Гурьянова

«За кого меня почитают люди?», 1900 год; Вологодская областная картинная галерея

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» - Свт. Иоанн Златоуст, Ст. 13-18

Посетители выставки в зале пейзажей

«Московский дворик» Государственная Третьяковская Галерея

Василий Поленов, нарисовал этот дворик, глядя из окна своей квартиры в Арбатском переулке в 1871 г. Как определял сам художник, картина относится к жанру «интимный пейзаж»

Старой Москвы уголок -Притчи назойливый ролик: Пеклом не тронутый дворик, Каменный особнячок...

Солнце ласкает фасад, Тени вокруг вытесняя. В гости к себе приглашая, Веет прохладою сад.

Воздухом дышит пейзаж... Баба бредёт с коромыслом. Но деревенский коллаж Нас привлекает не смыслом -

Русских младенцев судьбой! Те ж, как цветы, безответны: Радости, скорби и бой Рвутся в сердечках соцветий.

Тёмны пристройки двора - Ветхой провинции вехи. Куры кудахчут с утра, Лошадь готовится к бегу.

Церкви в зелёной листве Былью тех лет просияют. А облака в синеве -Кистью о прошлом вещают.

Елена Грислис

«Заросший пруд» Государственная Третьяковская Галерея

Заросший пруд. Тенистая аллея. А на скамейке в глубине Девичий силуэт белеет. Иль это показалось мне?

Заросший пруд. Осока и кувшинки, Бревенчатый мосток, а от него Бежит весёлой лентою тропинка В дом с мезонином и за поворот. Такая тишина! И птиц не слышно. Короткая полуденная тень. Здесь всё таким покоем дышит, И будто дремлет утомлённый день.

Заросший пруд. Тенистая аллея. Гармония, покой и тишина. Но чей там силуэт белеет? Возможно ждёт Его Она?

Марина Беседина

«Бабушкин сад», 1878 год Государственная Третьяковская Галерея

Возможно, эта картина — воспоминание художника о посещениях в детстве его бабушки, Веры Николаевны Воейковой, в ее имении Ольшанка Тамбовской губернии. Внуки часто приезжали в ее имение. Здесь их ждали состязания в искусстве рисовать, сочинять. За лучшие работы бабушка дарила самодельные медальки.

«Бабушкин сад»

Цветение. Весна. И старый сад обнял фигурки женские в молчанье, в аллее рядом - молодость и старость, и заглянул луч солнышка случайно

в идиллию старинной тишины, покоя дня и умиротворенья, и улыбнулось солнце с вышины, в усадьбе - запах яблочных варений.

Неярок аромат цветущих роз - все стихло и попряталось, умолкло, казалось, не бывает в мире гроз, и стеклышки очков от чувства волглы.

От чувства умиленья и добра и трогательной внучкиной работы, прекрасна внучка, бабушка стара, их пишут кисти солнца нежно, кротко.

Улекса фон Лу

Деталь картины

«Старая мельница», 1880 год Серпуховский историкохудожественный музей Мельница забытая в стороне глухой. К ней обоз не тянется, и дорога к мельнице Заросла травой.

> ... И теперь у мельника – лес да тишина, Да под вечер трубочка, да хмельная чарочка, Да в окне луна.

> > Владислав Ходасевич

«Река Оять», 1886 год Музей-заповедник В.Д. Поленова

Вновь укромный уголок природы. Милая, родная сторона! На холсте река Оять видна, Что несёт задумчивые воды. Мы с тобой любуемся пейзажем, Зритель мой, и ясно нам одно, Что о многом это полотно Намекнёт нам или прямо скажет! Иван Есаулков Большую роль в жизни Поленова сыграла зародившаяся в Италии дружба с Саввой Ивановичем Мамонтовым, крупным промышленником и страстным любителем искусства, и с будущими членами Абрамцевского (Мамонтовского) художественного кружка.

Поленов особенно сблизился здесь с Репиным, который писал Крамскому о своем друге: «Малый он чудесный, в Италии я с ним гораздо более сошелся... Мы мечтаем о будущей деятельности народной почве».

Эти мечты были горячо поддержаны Мамонтовым, задумавшим организовать свой художественный центр. Подмосковное имение Мамонтовых, Абрамцево, купленное незадолго до того времени, стало мыслиться местом обитания будущей художественной колонии.

Здесь же, в Италии, у Поленова возникло первое серьезное чувство к юной Марусе Оболенской, участнице многих художественных затей в доме Мамонтова. Маруся скоропостижно скончалась, заразившись от детей Мамонтова корью. Ее внезапная смерть потрясла всех участников мамонтовского кружка.

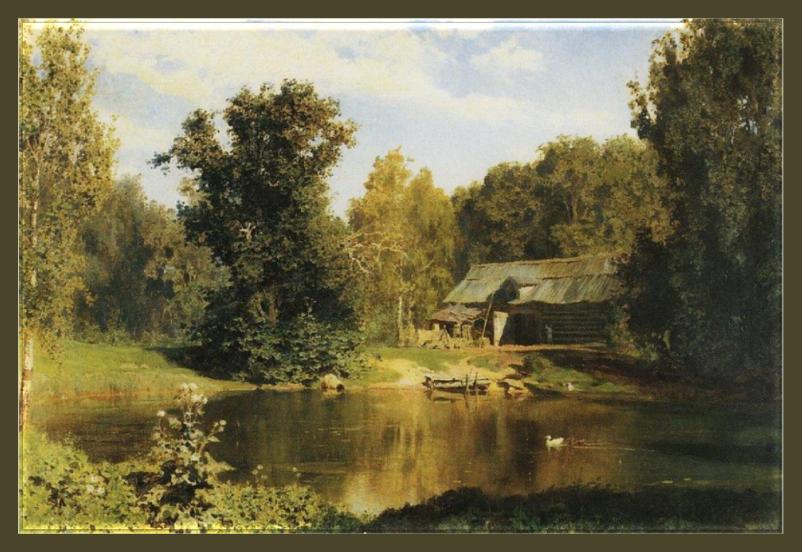

«Больная», 1886 год Государственная Третьяковская Галерея

Замысел картины возник под впечатлением смерти Маруси Оболенской (1873 год). В 1880-1881 гг. к работе над картиной «Больная» художника заставила вернуться новая утрата - смерть сестры Веры

Посетители выставки возле картины «Больная»

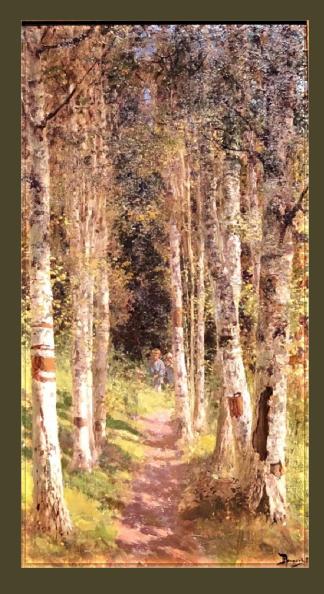

«Пруд в Абрамцеве», 1883 год Дар Л.В. Морозовой по завещанию Г.П. Белякова (1995 год) Государственная Третьяковская Галерея

Пруда зеленая поверхность. По берегам его камыш. Здесь было так, наверно, вечно. Здесь благодать земная, тишь.

«Осень в Абрамцеве», 1890 год Музей-заповедник В.Д. Поленова

«Березовая аллея», 1880 год Этюд Музей-заповедник «Абрамцево»

Сквозь тишину берёзовой аллеи
Послушаю дыханье ветерков.
От золотого света обомлею...
Как будто десять тысяч светляков
Золотокрылых, сели на листочки,
И шепчут им о вечности времён,
Что будет день, нальются силой почки,
Им вещий, золотой приснится сон...

Сергей Берестов

«Лопухи», 1880 год Этюд, написанный в Абрамцево

Здесь нам хочется на минутку отойти в сторону от выставки и переместиться в «Поленово» - усадьбу В.Д. Поленова возле деревни Бёхово. Здесь мы гуляли совсем недавно и любовались на красавицу Оку, на сосны, и старинные постройки, впрочем идеально отреставрированные. Вот, например, 3-х этажный белый дом стоит здесь уже более 100 лет. Он был возведён в 1892 году по проекту Василия Дмитриевича Поленова. Поленов всегда мечтал о домике на берегу Оки , о том «как мы его устроим; как мы там заживем; сделаем большую комнату, где будет музей, картинная галерея, библиотека... Чудесные мечты, может быть и сбудутся». И да, все эти мечты были воплощены в жизнь, и уютная усадьба с 3-х этажным главным домом над Окой дожила до наших времён.

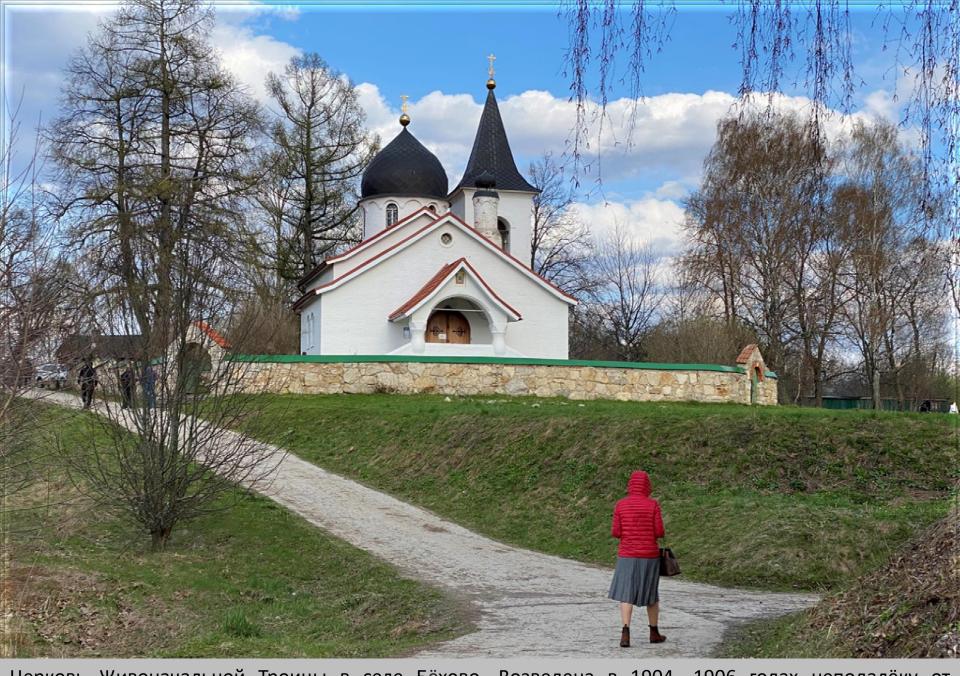
Ряд картин, представленных на выставке — привезены именно из главного дома усадьбы «Поленово».

Здесь золотая осень, ранний снег...
Все на брегах Оки расположилось Так на полотнах гения вместилось,
Что время вдруг замедлило свой бег.

Елена Грислис

Церковь Живоначальной Троицы в селе Бёхово. Возведена в 1904—1906 годах неподалёку от сельского кладбища по проекту и на средства Василия Поленова. Церковь освящена в 1907 г.

Вид на Оку с холма, где построена церковь; август 2023 г. Вдали виден город Таруса.

«Ока. Летний день», 1890-е годы Музей-заповедник В.Д. Поленова

После приобретения усадьбы в Бёхове в творчестве Поленова появляются изображения окских далей. Поленов изображает живописный изгиб реки в разные времена года на многочисленных полотнах и этюдах 1890 -1920-х годов. Данная картина — пример панорамного лирико-эпического пейзажа.

«Золотая осень», 1893 год Дар семьи Поленовых Музей-заповедник В.Д. Поленова В глубь реки упала синь небес, И в поре прощальной увяданья Золотой осенний русский лес Взору и душе — очарованье.

А за лесом дали синева Омутом тоски необъяснимой, И сильнее краски, чем слова, О любви к земле своей родимой.

Маргарита Питерская

«Зимний пейзаж» Дар семьи Поленовых Музей-заповедник В.Д. Поленова И снег потихоньку плывёт, Собой замедляя движенье, И наших теней отраженье Изгиба Оки не прервёт.

> Такой впечатляющий вид, Такие простые детали, И сердце так сладко болит, Как только бывает в начале.

> > Петро Керанчук

РЕПЕЙНИК (чертополох) - национальный символ Шотландии. «Никто не тронет меня безнаказанно» - девиз, написанный на Королевском гербе этой страны.

Репейник (фото)

«Репейник» Собрание А.Г. Егорова

«Закат», 1892 год Дар семьи Поленовых в 1939 году Музей-заповедник В.Д. Поленова Взволнованно слежу, как медленный закат Беззвучно клонится, огромен, чист и ярок, О, неужели Бог когда-нибудь назад Свой удивительный потребует подарок?

Карл Гершельман

«Вид на Тарусу вечером», 1910-е года Частное собрание, Москва

Очарованно волнуясь, Я стою на берегу И никак не налюбуюсь На красавицу Оку. Всё пригорки, горки, спуски, Пляж — как сахарный песок.

На Таруске очень узкой -Очень русский городок. На закате солнце тонет В окских водах голубых, Голубые скачут кони На наличниках резных.

Людмила Иванова

Напоследок хочется упомянуть и еще об одном увлечении Василия Дмитриевича Поленова — о его таланте композитора. В.Д. Поленов являлся единственным большим русским художником конца 19 — начала 20 веков, который был не только тонким ценителем музыки, но и постоянно музыку сочинял.

Самое известное музыкальное произведение композитора В.Д. Поленова, исполнявшееся публично — это его опера «Призраки Эллады». Опера была поставлена в Большом зале Московской консерватории 12 марта 1906 года.

Удивительно, что в этом произведении устремления Поленова совпадают с античными мотивами большой русской музыки того времени - с "Орестеей" Танеева, с "Сервилией" Римского-Корсакова или его кантатой "Из Гомера".

Эскиз-вариант обложки клавира к постановке оперы В.Д. Поленова «Призраки Эллады»

Музей-заповедник В.Д. Поленова

«Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит»

В.Д. Поленов

«Речи Поленова, взгляды на искусство и как будто все его манеры связываются с его произведениями, и, глядя на Поленова, я переносился на его картины с самого раннего периода его творчества. И везде я вижу <...> его любование красотой мира, радость от красоты форм и еще более — красок»

Я.Д. Минченков (из книги «Воспоминание о передвижниках», Л., 1959)

Комментарии с сайта eva-and-co.ru

Ноет сердце и щемит, когда читаешь о Василии Поленове, талантливейшем Мастере, оставившем свой след на века. Когда смотришь на его картины, то перехватывает дыхание. Как это возможно, люди, воплотить в себе столько прекрасных качеств, и под влиянием оных выплеснуть свое видение на холсты? Как?! Пейзаж ли, жанровая сценка, развалины Парфенона, «Черногорка», Евангельский цикл - все хватает за душу, все заставляет волноваться, а такое подвластно кисти только гению от живописи. Многое успел, многое отдал миру, многое сделал, даже воевал. Выстроил поместье, назвав «Аббатством», родил детей, написал поразительные полотна, защитил диссертацию, много путешествовал, создал Поленовский дом с С.И. Мамонтовым, в помощь фабричным и деревенским театрам... Человек- универсум, человек ВНЕ времени, живший полно, ярко и многотрудно. Сложно рассуждать о таких корифеях, ибо мы не равным им, но восхищаться-то можем? Можем побывать в Поленовской усадьбе, можем сходить в музей и полюбоваться работами Великого, можем помнить, можем учить своих детей впитывать то, что оставил нам Василий Поленов и подобные ему русские художники... Я благодарю вас, Елена, что терпеливо напоминаете нам, посетителям своего сайта о тех, кого забывать не должны, ни в коем случае. Просветительская миссия - это всегда почетно.

Спасибо вам, Ирина Галактикацвета

© eva-and-co.ru

Творческая лаборатория «Слово и Образ»