

Архитектурные мотивы в живописи и графике В.Д. Поленова 1870–1900-х гг.

Научный руководитель – Юденкова Татьяна Витальевна

Манучарова Дарья Александровна

Студент (магистр)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет гуманитарных наук, Москва, Россия

E-mail: darman95@rambler.ru

В.Д. Поленов вошел в историю русского искусства, в первую очередь, как выдающийся пейзажист, хотя не менее внимательно художник подходил к созданию полотен с историческими и жанровыми сюжетами. Сквозь весь творческий путь Поленова проходит архитектурная тематика, которая не была для него кратковременным увлечением, она охватила все основные аспекты живописного и графического творчества художника, будь то пейзаж, евангельская тема или театрально-декорационное искусство.

Целью исследования является изучение станковых произведений Поленова с архитектурными мотивами из собраний различных музеев России и ближнего зарубежья в контексте живописного, театрально-декорационного и архитектурного творчества художника.

В работе использованы методы сравнительно-исторического и формально-стилистического анализа, примененные в исследовании станковых произведений Поленова 1860-1927 гг. с архитектурными мотивами.

В большинстве трудов, посвященных творчеству Поленова, поставлен акцент на пейзажном творчестве, а об архитектурных мотивах в его живописи и графике на данный момент не существует специального исследования. В первой научной монографии, посвященной творчеству Поленова, книге О.А. Лясковской [4], отмечен интерес художника к изображению архитектурных памятников, особенно в театрально-декорационном творчестве, в котором предвосхищено мирискусническое понимание архитектуры прошлого.

В следующей монографии, Т.В. Юровой [11], архитектурные мотивы рассматриваются в контексте эволюции пейзажного творчества художника в целом, отмечается его живописное восприятие архитектуры: «... Поленов <...> в первую очередь выявляет декоративное начало <...> архитектуры <...>... художник тонко чувствует красоту колористического решения архитектурного образа» [11, с. 40].

Ценным источником для понимания творческого метода Поленова являются издания писем, дневников и воспоминаний художника, подготовленных Е.В. Сахаровой [9,10]. В письмах можно почерпнуть сведения о впечатлениях Поленова от архитектуры во время путешествий, о процессе создания полотен, выборе сюжета, восприятии произведений Поленова публикой и критиками.

Важным шагом на пути к пониманию значимости архитектурного мотива в станковом творчестве Поленова являются работы Э.В. Пастон, в которых впервые заявлено о доминирующем значении изображения архитектуры во многих произведениях художника [7,8].

Вслед за Э.В. Пастон, М.Ф. Киселев в своей книге «Василий Поленов, 1844-1927» [2] обзорно рассматривает основные архитектурные проекты Поленова в контексте их близости к русскому модерну и предвосхищения этого стиля в некоторых живописных работах художника с архитектурными мотивами.

В последнее время интерес к архитектурному творчеству Поленова возрастает, о чем свидетельствует появление статей и монографий Е.И. Кириченко [1], В.И. Локтева [3] и Л.Г. Михайловой [5,6] по этой теме.

Но чтобы комплексно изучить архитектурное творчество художника, нужно обратиться к факторам, повлиявшим на формирование Поленова как живописца и архитектора. Во многом развитие талантов Поленова в разных сферах творческой деятельности - это заслуга семьи художника. Поленов вспоминал, что «унаследовал страстную любовь к живописи» [9, с.7] от матери, бравшей уроки у ученика К.П. Брюллова К.А. Молдавского. А его бабушка по материнской линии В.Н. Воейкова, дочь архитектора Н.А. Львова, устраивала внукам, приезжавшим каждое лето в ее имение Ольшанка, конкурсные состязания по живописи наподобие тех, что проводились в Академии художеств. Позже Поленов в своем творчестве не раз возвращался к теме дворянской усадьбы, благодаря которой его имя прочно вошло в историю русского искусства.

При этом изображение архитектуры в станковом творчестве Поленова далеко не исчерпывается усадебной тематикой, в нем можно выделить следующие мотивы:

1. Древнерусская архитектура (в архитектурных зарисовках из путешествия с отцом по старинным русским городам 1860 г., в живописных этюдах Московского Кремля 1877 г. и театральных эскизах),
2. Европейская средневековая архитектура (в живописи и графике периода пенсионерской поездки по странам Европы 1872-1876 гг., в картинах на исторические темы и театральных эскизах);
3. Античная архитектура (в живописи и графике периода путешествий в Грецию в 1881-1882 гг. и в 1911 г., в театральных эскизах);
4. Архитектура Ближнего Востока (в работах на библейские темы, в архитектурных пейзажах периода первого (1881-1882) и второго (1899) путешествий на Ближний Восток и театральных эскизах);
5. Русская усадебная архитектура (в живописи и графике разных лет с изображением усадьбы Поленовых «Имоченцы» в Олонецкой губернии, усадебного дома Н.Л. Баумгартена в Москве, имении «Ольшанка» в Тамбовской губернии и собственной усадьбы Поленова «Борок»).

В ходе исследования архитектурных мотивов в живописи, графике и театрально-декорационном творчестве Поленова удалось выяснить, что именно в произведениях с архитектурной тематикой прослеживается наибольшая склонность художника к обновлению творческой манеры и эволюция стиля от передвижнической повествовательной подробности к декоративности в духе модерна в театральных эскизах.

Немаловажно, что живописные и графические работы Поленова с изображением архитектуры разных стран и эпох во многом повлияли на формирование облика собственных архитектурных проектов художника, в которых он также проявил себя разносторонним мастером: с одной стороны, Поленов стал одним из основоположников неорусского стиля, а с другой - привнес в русское зодчество скандинавские влияния.

Источники и литература

- 1) Кириченко Е.И. Архитектура в творческом наследии Поленова и русский модерн // Василий Дмитриевич Поленов и русская художественная культура второй половины XIX - первой четверти XX века: сб. материалов. М., СПб., 2001. С. 63-73.
- 2) Киселев М.Ф. Василий Поленов, 1844-1927. М., 2012.
- 3) Локтев В.И. В.Д. Поленов-архитектор // Московский журнал. История государства Российского. 2007. № 5. С. 33-44.
- 4) Лясковская О.А. В.Д. Поленов. 1844-1927. М., 1946.
- 5) Михайлова Л.Г. Архитектурное творчество В.Д. Поленова: традиции и новаторство // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2012. №4. С.59-66.

- 6) Михайлова Л.Г. Архитектурное творчество русских художников. Екатеринбург, 2013.
- 7) Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов. Л., 1991.
- 8) Пастон Э.В. Василий Поленов. М., 2000.
- 9) Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964.
- 10) Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. М., 1950.
- 11) Юрова Т.В. Василий Дмитриевич Поленов. М., 1961.

Иллюстрации

Рис. 1. В.Д. Поленов. Успенский собор во Владимире. 1860. Бумага, картон. 28×18. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 2. В.Д. Поленов. Успенский собор. Южные врата. 1877. Холст, масло. 40,7×28. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 3. В.Д. Поленов. Аббатство в Редоне. 1873-1876. Холст, масло. 23×34. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис. 4. В.Д. Поленов. Эрехтейон. Портик кариатид. 1882. Холст, масло. 40×27. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 5. В.Д. Поленов. Статуя Афродиты перед портиком храма. 1900-е. Рабочий эскиз декорации для оперы В.Д. Поленова «Призраки Эллады». Альбом В.Д. Поленова 1894, 1906 и 1900-х годов. Бумага, разграфленная на квадраты, акварель, тушь. 17,2×25,7. Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова

Рис. 6. В.Д. Поленов. Блудный сын. 1875. 148×250. Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова

Рис. 7. В.Д. Поленов. Восточный дворец и сад. 1889. Эскиз декорации для постановки комедии С.И. Мамонтова «Чёрный тюрбан». Бумага, акварель. 17,5×24,5. Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова

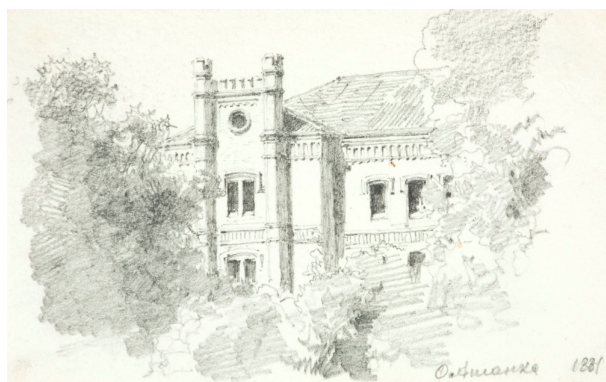

Рис. 8. В.Д. Поленов. Ольшанка. 1881. Бумага, карандаш. 7,7×12,2. Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова

Рис. 9. В.Д. Поленов. Аббатство. Холст на картоне, масло. 28×49. Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова