

Музейон

Т.И. Чечина

Музей-заповедник В.Д. Поленова

В 1887 году два известных русских художника, проплывая на колесном пароходе по Оке, восхищались живописными окрестностями уездного городка Тарусы – обилием цветов и разнотравьем щедро наполнены с весны до поздней осени эти приокские берега. Путешественниками были Василий Дмитриевич Поленов и его ученик и близкий друг Константин Алексеевич Коровин. Два десятилетия спустя Поленов написал Коровину: «Как бы мне хотелось показать тебе нашу Оку с ее окунями, налимами, судаками и даже стерлядями <...> Ведь мы с тобой первые открыли ее красоту и выбрали место для жительства <...> В этот промежуток, т. е. двадцать один год, я много кое-чего понаделал:

Большой дом (слева) и Аббатство (мастерская художника)

построил усадьбу и назвал ее по местному названию Борок. Еще построил две школы, одну церковь, мастерскую и много лодок, а я самолично устроил дамбу, вышло сто восьмое чудо света»¹.

На рубеже XIX и XX веков история дворянских усадеб уже приближается к завершению, а в Заокском районе Тульской области Поленов создает, как картину творит, свою усадьбу. В ней проявились его разнообразные дарования, воплотились широкие художественные и гуманистические замыслы. Усадьба стала родным и любимым до-

мом для его семьи, благодатным местом отдыха и творчества для друзей из художественного круга и музеем – источником просвещения для современников и потомков.

Создавать свою усадьбу Василий Дмитриевич начал «с чистого холста». Одно за другим поднимались здесь строения, задуманные художником как элементы единой композиции, воплощая и архитектурный его талант. Будучи личностью масштабной, обладая способностью предвиденья, свойственной лишь истинному творцу, Поленов

обустроивал усадьбу, прекрасно представляя, как она будет выглядеть в будущем. Всего на территории было построено семнадцать зданий. Все они, по замыслу художника-архитектора, были обрамлены парком, к которому у Поленова-пейзажиста было особое отношение.

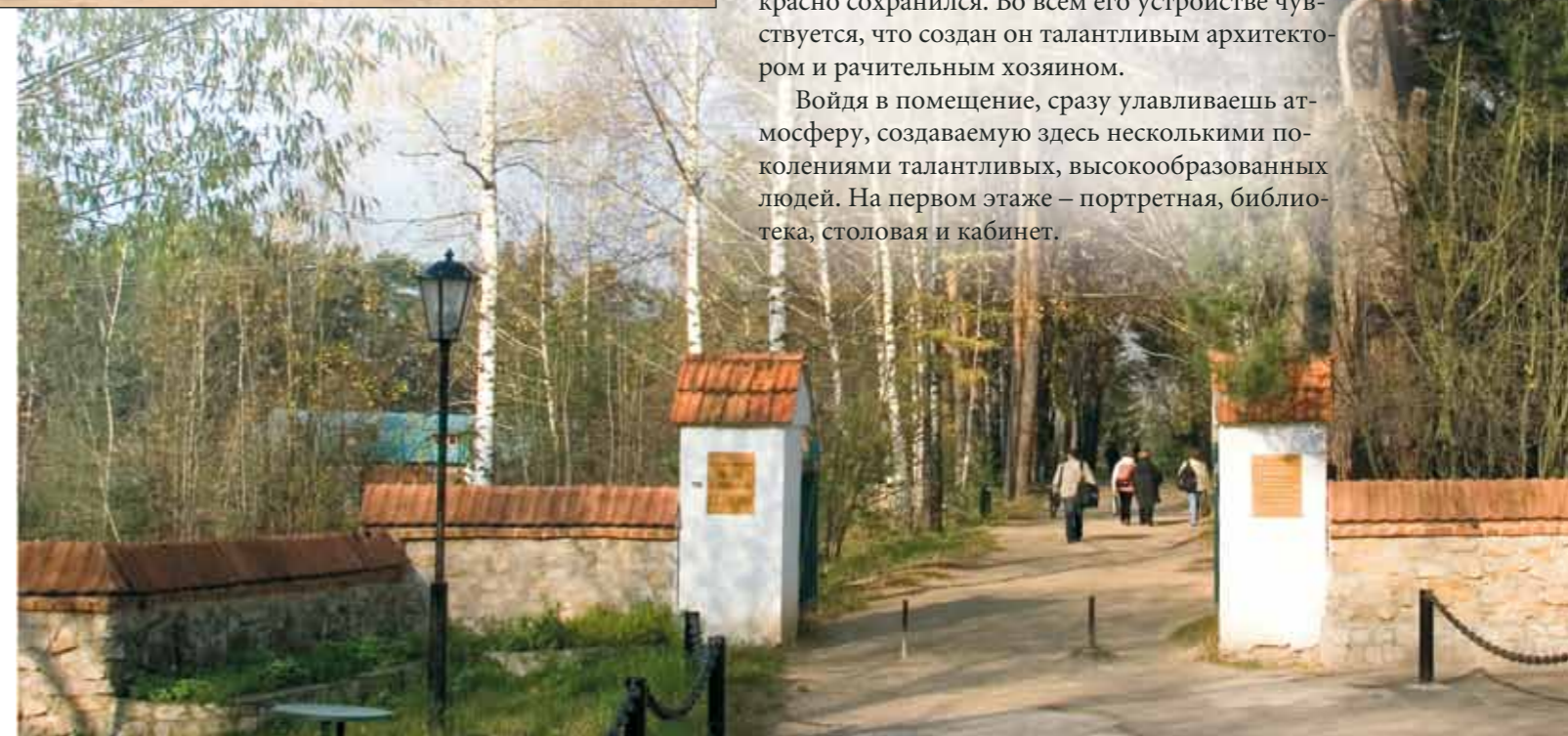
От двух каменных столбов-ворот главного въезда в усадьбу к дому ведет сосновая аллея – одна из первых посадок, сделанных Поленовым на заброшенной пашне крестьянской Бёховской общины, бывшем ржаном поле. Дворянским паркам обычно были характерны липы и березы, но Поленов предпочитает сосну: она напоминает ему родной Север. На открытом месте с песчаным грунтом сосны быстро поднимались и разрастались. Там, где были только травы, да цветы, да редкий кустарник, раскинулся посаженный и выращенный руками Поленова парк, ныне – настоящий лесной массив! Все семейство Поленовых относилось к парку как к живому существу, неотъемлемой части усадебного мироощущения.

Большой дом

«Замковым камнем» поленовского усадебного ансамбля – Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника – является *Большой дом*, мудро спланированный для уютного проживания большой семьи, приема гостей и друзей. Именно здесь Поленов задумал и успешно организовал художественный музей. Трехэтажный, деревянный (из еловых соковых бревен на каменном фундаменте), с белыми стенами возвышается Дом на вершине холма над Окой. Уникальный по замыслу и исполнению, он до сих пор, спустя 120 лет, на удивление прекрасно сохранился. Во всем его устройстве чувствуется, что создан он талантливым архитектором и рачительным хозяином.

Войдя в помещение, сразу улавливаешь атмосферу, создаваемую здесь несколькими поколениями талантливых, высокообразованных людей. На первом этаже – портретная, библиотека, столовая и кабинет.

¹ Цит. по: Сахарова Е.В. Хроника семьи художников. Василий Дмитриевич Поленов и Елена Дмитриевна Поленова. М.: Искусство, 1964. С. 679.

Н.Д. Кузнецов. Портрет Натальи Васильевны Поленовой, жены художника В.Д. Поленова. 1885

Портретная комната посвящена памяти матери художника Марии Алексеевны Поленовой (урожденной Воейковой). Внучка выдающегося русского архитектора Н.А. Львова, М.А. Поленова была талантливой художницей, рисовальщицей брюлловской школы, детской писательницей. В экспозиции портретной представлены ее живописные и графические работы. Василий Дмитриевич утверждал, что рисовальный талант он унаследовал от матери.

Отец художника, Дмитрий Васильевич Поленов был дипломатом, но страстно увлекался археологией, историей. На стене – портреты матери и отца, выполненные сыном.

Оба деда Поленова участвовали в Отечественной войне 1812 года. Дмитрий Васильевич на портрете, выполненном внуком, – бравадный военный в мундире офицера, герой войны, участник Бородинского сражения.

В.Д. Поленов родился 20 мая (2 июня по старому стилю) 1844 года в Петербурге. Родители содействовали всестороннему развитию своих пятерых детей, стремились воспитать в них трудолюбие, всячески поощряли их увлечение науками и искусством. Первые уроки

◀ Портретная. Бюро А.Я. Поленова, прадеда художника. XVIII в.

Портретная ▶

рисунка и живописи дети получили от матери. Для дальнейших занятий был приглашен студент Академии художеств П.П. Чистяков – впоследствии выдающийся преподаватель, школу которого прошли Репин, Серов, Суриков, Нестеров и многие другие русские живописцы.

Двое из пятерых детей – Василий Дмитриевич и его младшая сестра Елена – оставили яркий след в изобразительном искусстве. Елена Дмитриевна Поленова была тонким мастером камерной живописи, наиболее значительно она проявила себя в декоративном дизайне, став одной из основоположниц стиля модерн в русском искусстве.

Портреты в больших позолоченных рамках, старинная мебель, археологические коллекции – все в этой небольшой комнате воссоздает типичный интерьер XIX века.

Небольшой шкаф, старинная семейная реликвия, носит название «державинский». Бабушка, Вера Николаевна Воейкова, дочь выдающегося русского архитектора Н.А. Львова, рано осиротев, воспитывалась в семье тетушки – Дарьи Державиной (Г.Р. Державин и Н.А. Львов были женаты на сестрах Дарье и Марии Дьяковых). В шкафу уникальная вещь, принадлежавшая Гавриилу Романовичу, – солонка синего стекла в серебряной оправе.

Мария Алексеевна Поленова, мать художника. Портрет работы В.Д. Поленова

Египетские и греческие древности

В витринах представлены коллекции египетских и греческих древностей, собранные отцом и самим Василием Дмитриевичем. У окна – красивый декоративный стол из разноцветных кусочков античного мрамора, изготовленный в Петербурге. От отца Поленов унаследовал страсть к путешествиям и любовь к античности, которая нашла отражение в его художественных работах. Из каждой поездки по европейским или восточным странам он привозил что-нибудь примечательное и экзотическое.

В одной из витрин – значки В.Д. Поленова об окончании Академии художеств и Санкт-Петербургского университета.

Библиотека

бургского университета. Определив своей будущей профессией живопись, Василий Дмитриевич не стал перечить настоянию отца получить, по его выражению, «положительную» профессию и поступил на физико-математический факультет. Окончил же университет с дипломом юриста, защитив в 1871 году диссертацию на тему «О значении искусства в его применении к ремес-

◀ Портретная. Предметы коллекции египетских и греческих древностей

лам» и получив степень кандидата прав. Тогда же он получил и Большую золотую медаль в Академии художеств, представив на конкурс картину «Воскрешение дочери Иаира». В коллекции есть и довольно неожиданная для художника награда. В 1876 году, после пансионерских путешествий по Европе, Василий Дмитриевич отправился добровольцем на войну – сербско-черногорско-турецкую, участвовал в военных действиях, получил крест и медаль за храбрость. Позднее, на

русско-турецкой войне, Поленов состоял художником-корреспондентом при главной квартире наследника-цесаревича, будущего императора Александра III, который живо интересовался его творчеством (это впоследствии сыграло для художника важную – спасительную – роль).

Центральной комнатой Дома была библиотека, здесь и располагалась изначально задуманная Поленовым как основа его музея картинная галерея. На стенах – работы друзей Василия Дмитриевича.

И.Е. Репин. Голова индийской красавицы. Этюд

вича по Академии художеств и Товариществу передвижных выставок. Все – подлинники. В среде близких Поленову художников родилась традиция обмениваться картинами, точнее, этюдами и эскизами. Ныне эти работы больших мастеров – И.Е. Репина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Н.Д. Ярошенко, К.А. Савицкого, В.Е. Маковского, А.Е. Архипова, С.А. Коровина, А.М. Васнецова – представляют собой уникальные произведения искусства. Здесь же и представитель более старшего поколения – И.И. Шишкин, его картины «Сосновый лес», «Бор в Сестрорецке».

Начало собирательству галереи положил репинский этюд «Голова индийской красавицы» к картине «Садко». Репин и Поленов были сокурсниками по Академии художеств, оба получили золотые медали на выпуске, близко сдружились в парижский период, вместе вошли в Сообщество передвижников. Слева от входной массивной дубовой двери с крупной монограммой художника большая картина, темная, в тревожных ночных тонах, – «Ворон» В.М. Васнецова, еще одного близкого друга Поленова. Картина была написана на сюжет стихотворения Лермонтова «Желание» и пронизана ностальгическими настроениями:

*Зачем я не птица, не ворон
степной,
Пролетевший сейчас надо
мною?
Зачем не могу в небесах я
парить
И одну лишь свободу любить?..*

Ниже небольшая картина, хорошо знакомая каждому посетителю музея, – «Богатыри». Этот первый эскиз был написан в Париже. А широко известное впоследствии одноименное полотно Васнецова было завершено в Абрамцево в кругу друзей. Василий Дмитриевич позировал для фигуры Ильи Муромца, Апполинарий, брат Васнецова, – для Добрыни Никитича, с сына Саввы Мамонтова Андрея был написан образ Алеши Поповича.

Справа от двери – камин из местного приокского камня, известняка. На выступе каминного портала расставлены предметы, которые были дороги хозяину, в их числе декоративная майолика «Голо-

М.А. Врубель. Голова египтянки

ва египтянки» работы Врубеля. Камин действует до сих пор. Его топят в холодную зиму или в прохладные майские дни, когда в Доме собираются старшеклассники окрестных школ отметить свой последний школьный звонок.

В библиотеке при жизни Поленова проходили литературные и музыкальные вечера, ставились домашние спектакли. В шкафах сотни книг, которые хорошо сохранились и используются в работе музея. Поленов знал шесть языков и в подлинниках читал произведения классиков. На стенах библиотеки также представлена коллекция западноевропейской живописи – «Мадонна с младенцем» сиенской школы, этюд Паоло Веронезе «Борьба Иакова с Богом» и др. Василий Дмитриевич хорошо знал европейское искусство и в оформлении своего дома тяготел к использованию элементов культуры разных стран. В оформлении

библиотеки преобладают элементы готики: деревянный потолок, резная мебель; для украшения окон художник использует витражи, присущие французской культуре. Современные витражи – замена подлинных. Во время Великой Отечественной войны окна сильно пострадали, стекла были выбиты. Линия фронта прошла по Оке, немцы стояли в Тарусе, но Поленово ими занято не было. С противоположного берега летели снаряды, однако Дом не только не был разрушен, он даже существенно не пострадал.

Из каждой комнаты открывается свой живописный вид, и природа как бы становится продолжением интерьера Большого дома. Из окон кабинета, в котором мало что изменилось со времен жизни Поленова, предстает восхитительный вид на Оку и заокские дали. В прошлом в этой комнате также устраивались домашние концерты, му-

Камин ▶

В.Д. Поленов. Река Оять

зыкальные вечера. Хорошо сохранилась фисгармония, на которой Поленов аккомпанировал себе, когда пел своим детям немецкие песни. У окна стоит старинное немецкое пианино фирмы Блютнер. Василий Дмитриевич с увлечением занимался музыкальным творчеством. Не имея специального образования, он сочинил ряд романсов на стихи любимых поэтов, и прежде всего Лермонтова, написал даже оперу и ораторию, которые были поставлены в Москве.

Яков Минченков вспоминал, как однажды, придя к Поленову, он заслушался у двери кабинета, не решаясь войти, чтобы не помешать музицированию. «В широких аккордах проводил он какой-то хорал в мажоре. Иногда не удавал-

ся бас. Поленов начинал все сначала, улаживал контрапункт, и торжественные, светлые звуки высились и спокойно замирали». В музыке, как и в изобразительном искусстве, Поленов старался выразить свою мечту о Прекрасном, возвышающем душу. Когда его друзья высказывали восхищение, он говорил: «Вот если бы научиться так, как Бах писал, так абстрактно и так возвышенно, отвлеченно, без этих житейских мелочей. Так эта проза надоела, а у нас ее еще в искусстве превозносят»².

На стенах кабинета – картины Поленова разных периодов, в том числе самое раннее произведение, написанное им в 14 лет, когда его учителем был П.П. Чистяков. «Они колорист, –

говорил Павел Петрович на старинный манер о своем талантливом ученике, – так составляют тона, что и мне не составить»³.

Здесь же коллекция оружия. Несмотря на то что Василий Дмитриевич, как уже было сказано, принимал участие в военных событиях, оружие он купил во Франции в 1875 году для картины «Арест гугенотки», посвященной теме религиозной войны. Оно положило начало коллекции бу-

³ Сахарова Е.В. Хроника семьи художников. Василий Дмитриевич Поленов и Елена Дмитриевна Поленова. С. 10.

² Пастон Элеонора. Монография о творчестве Василия Поленова. <http://vasily-polenov.ru/paston.php>. С. 12.

тафорского оружия для домашнего театра. Привлекают внимание археологическая и палеонтологическая коллекции, включающие в себя останки мамонта, найденные в окрестностях усадьбы сыном художника Дмитрием Васильевичем, который был ученым-биологом.

Следующая комната представляла собой мини-музей народного творчества и прикладного искусства. Василий Дмитриевич задумал его и сам оформил, хотя в ту пору комната использовалась и как столовая. Сейчас здесь, как и в прежние времена, представлены коллекции русского декоративного

искусства, собранные В.Д. Поленовым, его женой Натальей Дмитриевной и младшей сестрой Еленой. Здесь все просто, но даже в деталях чувствуется высокий художественный вкус хозяев дома.

В экспозиции собраны также изделия кустарных промыслов дореволюционной России: бытовая утварь, резная игрушка, предметы домашнего обихода – удобные, уютные, отличающиеся декоративностью и мастерством исполнения. Разнообразна коллекция посуды: резные деревянные блюда, баварские кружки начала XIX века и серия изящных тарелочек «Времена года», выпол-

ненная Еленой Поленовой, которая керамическому искусству училась во Франции. Здесь хранятся произведения, созданные на Абрамцевском гончарном заводе С.И. Мамонтовым, М.А. Врубелем и самим В.Д. Поленовым, тарелки, выполненные К.А. Коровиным («Оранжевая с женской фигурой»), роспись изразцов И.И. Левитана – мастер лирического пейзажа остался верен себе даже в керамике. В небольшом шкафу – западноевропейская майолика.

В «русской витрине» хранится настоящая реликвия русской культуры – одна из первых мат-

Матрешки по эскизу
С.В. Малютина. 1890

решек, созданных в Абрамцеве. Широко популярная русская игрушка-сувенир возникла отнюдь не в древности. Она появилась в 90-х годах XIX века в Московской абрамцевской игрушечной мастерской «Детское воспитание», основанной А.И. Мамонтовым, братом С.И. Мамонтова. Пробразом для этой куклы послужила деревянная фигурка буддийского мудреца Фукурумы – обаятельного лысого старичка с вытянутой головой и добродушным лицом. Мамонтовы привезли ее в конце века с японского острова Хонсю. По преданию, такие фигурки впервые начал вырезать русский монах, живший на этом острове. В начале 1890-х годов токарь-игрушечник Василий Звёздочкин выточил первую русскую матрешку. Из стен мастерской «Детское воспитание» вышла расписанная гуашью румяная девица-красавица с петухом в руках, ставшая первой российской матрешкой. Эскиз для ее росписи создал друг Поленова – художник Сергей Малютин, он же самолично и расписал ее. Первая матрешка была восьмиместной: внутри большой девочки помещался мальчик поменьше и так далее; мальчики и девочки чередовались, а самой маленькой, «неделимой», была матрешка «спеленатый младенец».

В столовой хранятся и такие уникальные предметы, как медный римский умывальник

◀ Столовая. Коллекция декоративно-прикладного искусства

В.Д. Поленов. Блюдо «Бабочки»

XIV века, медное флорентийское ведро 1641 года, медный русский ковш.

В витрине – восточные экспонаты, приобретенные Поленовым на Нижегородской выставке в 1896 году.

На второй этаж Дома ведет массивная дубовая лестница, которая является и своеобразной художественной галереей. Среди репродукций мировых шедевров фотографии с картины Александра Иванова «Явление Христа народу». Поленов, как и Иванов, долгие годы искал в своем творчестве образ Христа. Он стремился показать не канонически отстраненную, а реальную личность, близкую к народу; старался заострить внимание не на исторической, а на нравственной проблематике. В 1890 году Поленов написал в Лувре копию известной картины Рембрандта «Явление Христа ученикам по дороге в Эммаус» (копия хранится в одной из комнат Большого дома).

Задумав грандиозный цикл работ на евангельские сюжеты, Поленов писал: «Трудная задача передо мной – непосильная, но я не в состоянии от нее отказаться, слишком я охвачен величию этого человека и красотой повествования о нем... В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек, или сын человеческий, как он постоянно сам себя называл, а по величию духа Сын Божий, как его называли другие, поэтому дело в том, чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности»⁴. В стремлении добиться исторической достоверности

⁴ *Пастон Элеонора*. Монография о творчестве Василия Поленова. <http://vasily-polenov.ru/paston.php>. С. 13.

В.Д. Поленов. Христос и грешница. Холст, уголь. 1885

в написании своих картин, Поленов дважды совершил специальные поездки на Восток. Он привез много этнографического материала из Греции, Сирии, Египта, Палестины. В результате путешествия была создана огромная серия «Из жизни Христа» – свыше шестидесяти картин! – и несколько раз была представлена зрителям. Эти выставки вызвали широкий резонанс и стали крупнейшим художественным событием предреволюционных лет.

В большой светлой комнате второго этажа, которая до постройки специального здания была мастерской Василия Дмитриевича, перед посетителями предстает полотно «Христос и грешница». Это первый графический вариант его знаменитой картины, написанный углем на холсте. Специально для этой работы по заказу художника

из Италии был доставлен огромный холст 3х6 м². Картина занимает всю стену; эскиз такого размера – редкий случай! Он датируется 1885 годом, а уже в 1887 году на Передвижной выставке появилось живописное полотно. Художник задумывал эскиз как основу для картины, но в процессе работы слишком зачернил углем полотно, так что масляными красками писать было уже невозможно. Поэтому он принял решение написать точно такую же картину маслом. Она хранится сейчас в Русском музее.

В 1887 году Поленов выставил работу на Передвижной выставке в Петербурге и вызвал шквал негодований со стороны религиозной прессы и самого Святейшего Синода. Сюжет картины – евангельская притча, но Поленов отступил от общепринятого канона, изобразив Хри-

ста в образе простого человека. Натруженные руки, посох в руке, простая одежда: белый хитон, халат, на голове – маленькая шапочка. Никакого нимба и других признаков святости. Это было совершенно недопустимо при изображении Спасителя! Картину хотели снять с выставки. Но император Александр III не только разрешает обнародовать ее, но и приобретает за 30 тысяч серебром для своей личной коллекции в Императорском дворце (ныне Русский музей).

Слева от полотна в витрине представлены два красивых платья. Одно – подлинно палестинское, другое – сшитое женой художника для натурщицы. Большую часть костюмов для написания «Христа и грешницы» Наталья Васильевна сшила сама. В одном из них она позировала в образе евангельской вдовицы, стоящей на ступенях храма. Другие

стены мастерской занимают многочисленные материалы на евангельскую тематику, множество этюдов и эскизов.

Поленов испробовал все жанры живописи, им написано множество исторических и жанровых картин, портретов; много работал он на пленэре. Но пейзажно-бытовой жанр оказался ему ближе всего и прославил его. В 1878 году картина Поленова «Московский дворик» была показана на VI Передвижной выставке. Она принесла художнику широкую известность и стала своеобразной визитной карточкой, явив собой рождение нового жанра в русской живописи – «интимного» лирического пейзажа, органически вобравшего в себя элементы жан-

Платье для натурщицы работы Н.В. Поленовой, жены художника

В.Д. Поленов. Золотая осень. 1893

ровой картины. В угловой комнате второго этажа в настоящее время экспонируются работы разных периодов творчества Поленова, начиная от ранних этюдов до крупных полотен, созданных в 1880–1890 годы. Комната называется *пейзажной*. Здесь собраны этюды, написанные в Нормандии, в местечке Вель, а также картины, являющиеся шедеврами русского пейзажа. Художник придавал образам родной природы эпическое звучание, монументальность и своеобразную декоративность. Поселившись в приокских местах,

он полюбил осень. Золото берез, краснота осин и кленов, вечная зелень сосен и елей – богатая осенняя палитра служила вдохновением для Поленова-пейзажиста. Глядя на картину «Золотая осень» (1893), мы невольно вспоминаем четверостишие Ф.И. Тютчева:

*Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит, как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.*

Оку Поленов писал в любое время года и в любую погоду; признавался, что она для него – неисчерпаемый источник творчества.

Картина «Осень в Абрамцево» связана с дорогими сердцу художника временами. Это место, куда его привела дружба с Саввой Мамонтовым, где крепили духовные связи с художниками-единомышленниками. Здесь он подолгу жил, ходил на этюды, здесь встретил свою большую любовь. Для него осень – не «унылая пора», а «очей очарованье».

Природа поленовских полотен узнаваема, трогательна и одухотворенна. В каждой картине – конкретный ландшафт и вместе с тем поэтическое обобщение. Он первым принес в русскую живопись чистые краски, цветовые тени, свободный мазок. Его картины проникнуты правдой, тонким музыкальным лиризмом, выполнены в изящной технике.

Единым, гармоничным мироощущением Василий Дмитриевич наполнил бытие Большого дома. Все его обитатели много и дружно трудились на ниве искусства, у каждого было любимое дело; Дом всегда был гостеприимно открыт для друзей. Часто приезжали ученики. Теплыми вечерами пили чай на балконе, где стояла уютная плетеная мебель, смотрели на Оку, мечтали...

Путешествуя по усадьбе

Знакомство с Большим домом усадьбы Поленово, главной частью музея-заповедника, не завершает всей целостной картины творения хозяина-архитектора. Из 17 построек, существовавших на территории комплекса и служивших разнообразным целям, в настоящее время утрачены только две. Недалеко от входа в усадьбу,

чуть в стороне от березовой аллеи, внимание привлекает небольшой деревянный домик в русском стиле с гладкой, словно полированной, соломенной крышей. Это *банька*, или *Домик Прокофьева*. Столь контрастирующие названия объясняются просто. Первоначально постройка служила баней для строителей музея. Потом стала постоянным пристанищем для художников, композиторов, артистов, деятелей науки и культуры, приезжавших в Поленово. В середине 30-х годов в домике жил и работал Сергей Прокофьев; с тех пор в память о великом композиторе его называют Домиком Прокофьева.

Рядом находится здание, которое получило название *Адмиралтейство*. Это просторный лодочный сарай для зимовки поленовской флотилии, которой он тщательно занимался и постоянно пополнял ее. В настоящее время здесь устроен выставочный зал, где также демонстрируется уникальная поленовская диорама. В 20-х годах Василий Дмитриевич сделал свою последнюю творческую работу – увлекательное «Кругосветное путешествие». Это серия акварельных картинок;

В.Д. Поленов. Мечеть в Дженне. 1903

Адмиралтейство

удивительный эффект возникает от попеременного их освещения. Волшебные световые картинки имели важное просветительское значение и стали настоящим праздником для крестьянских ребятишек.

Фахверковский сарай, строение весьма необычное для русской усадьбы, предназначался для ведения столярных работ, хранения садового инвентаря, зерна и для прочих усадебных нужд. Сейчас здесь располагается уникальная экспозиция из фондов музея-заповедника «Художественные традиции рода Поленовых», и прежде всего рисунки М.А. Поленовой, матери художника, в которых запечатлены образы ее детей, родных и крестьян. Это единственный в русском искусстве случай, когда владелица усадьбы писала портреты своих крепостных с большой любовью, пониманием и уважением.

Когда дети подросли и начали серьезные самостоятельные художественные занятия, Поленов отдал им свою рабочую комнату на втором этаже Большого дома. В 1904 году он построил отдельное светлое здание, которое стало персональной мастерской художника. В шутку он называл

ее *Аббатство* (средневековый монастырь) – за архитектурный стиль, а может быть, подчеркивая возможность духовного уединения для плодотворного творческого процесса.

Как и все в усадьбе, мастерскую Василий Дмитриевич построил по своему проекту. Белое кирпичное строение под красной черепичной кровлей, с явными чертами романского стиля, несколько эклектичное, но восхитительно оригинальное! Оно удачно вписалось в архитектурный ансамбль усадьбы. Во внутреннем помещении просторно; высокие окна, выходящие на север, мягко рассеивают свет. Мольберт, за которым словно только что стоял художник, на столе разного размера кисти, палитра – именно здесь до сих пор наиболее ощущается незримое присутствие мастера. Работая над большим холстом, художник мог расстелить его во всю ширину комнаты, а чтобы увидеть нарисованное издали, поднимался на чердак и смотрел вниз через специально вырезанный в потолке люк.

Мастерская служила и театральным пристростиям Поленова. При необходимости она легко превращалась в зрительный зал, а небольшое про-

странство при входе, условно отделенное стилизованными каменными колоннами, становилось сценой. Чердачное помещение использовалось для хранения театрального реквизита, декораций, костюмов, сшитых женой художника и его младшей сестрой, а также декоративного оружия и одежды сербских воинов, привезенных Поленовым из зарубежных поездок.

В этом уютном и вдохновенном месте любили бывать друзья-живописцы и ученики Поленова. Двенадцать лет жизни отдал Василий Дмитриевич воспитанию молодых художников. В 1882 году он возглавил пейзажный и натюрмортный классы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Учащиеся души в нем не чаяли. «Его картины, – вспоминал А.Я. Головин, – восхищали нас своей красочностью, обилием в них солнца и воздуха. Это было настоящее откровение». Поленов был замечательным педагогом, он воспитал целое поколение высококлассных русских художников, среди которых И. Левитан, К. Коровин, М. Нестеров, И. Остроухов, А. Архипов, С. Иванов, С. Малютин и др.

М.А. Поленова. Крестьянка в одежде Олонецкой губернии

Коровник

В 1880–90-х годах были необыкновенно популярны поленовские акварельные и рисовальные вечера, организуемые самим художником, его женой и Е.Д. Поленовой в их московском доме. Эти вечера с удовольствием посещала вся тогдашняя художественная элита.

«Когда вы задумали писать, то, уже стоя перед мольбертом и глядя на чистый холст, непременно думайте, что это будет ваша лучшая работа, – только тогда, крепко веруя в свое начинание, приступайте к делу», – наставлял Василий Дмитриевич своих учеников. Он был для них не только учителем, но старшим другом, уважал талант каждого, поощрял к развитию индивидуальности.

«Если моим художественным детям Коровину и Головину удастся сделать что-либо равноценное их таланту, то я получу великую награду за мои труды, больше я ничего не желаю»⁵, – признавался Поленов. Константин Коровин был одним из его любимых учеников. Яркий талант, индивидуальность (которая впоследствии сделает его одним из основоположников русского импрессионизма) не поощрялись преподавателями-передвижниками – Коровин был выпущен из Московского училища живописи с дипломом «некласного художника». Но Поленов верил в его дарование и оказывал ему большую душевную поддержку. Благодарный ученик писал учителю и другу: «Милый мой, никто бы никогда не поощрил меня, и поэтому никто не поднял мой дух, если не встретил Вас... Знай-

В.Д. Поленов в Аббатстве. 1911

Фрагмент интерьера Аббатства. 2008

те, Василий Дмитриевич, что Ваш образ, искренность и честность всегда живы во мне»⁶.

Педагогические таланты Поленова нашли применение и в воспитании собственных детей. Детство их было насыщено атмосферой художественно-

⁵ Сахарова Е.В. Хроника семьи художников. Василий Дмитриевич Поленов и Елена Дмитриевна Поленова. С. 650.

⁶ Там же. С. 679.

го творчества и щедрой красотой окружающей природы. Напротив Большого дома, под разросшимися березами, Поленовым был выстроен маленький уютный домик – *избушка*, предназначенная для детских игр. Василий Дмитриевич заботился о воспитании не только своих детей, но и детворы из ближайшей округи.

Страстную любовь к живописи, музыке, архитектуре, театру, увлечение историей, археологией, античной классической и новейшей литературой Поленов сочетал с непрерывным просветительством, энергично занимаясь про-

блемами народного образования. Однако после революции этот культурный и широко образованный человек, как и большинство людей его круга, оказался в небезопасном положении. Ведь в разные годы он подолгу жил и работал за границей; писал картины на религиозные темы; архитектуру многих своих построек называл «скандинавской»; декоративная изгородь, которой обнесена территория усадьбы, была выполнена хоть и из местного тарусского известняка, но по типу французскому; названия «Аббатство», «Фахверковский» и многие другие явно свидетельство-

вали об увлечении западной культурой. Все это вполне могло явиться поводом обвинить хозяина усадьбы Поленово в «буржуазных» пристрастиях.

Однако Василий Дмитриевич развернул в округе широкую культурную просветительскую работу, благодаря чему не только вписался в государственную установку сделать искусство, до сих пор служившее только высшему классу, достоянием широких народных масс, но и опередил призыв советской власти. Это было высоко отмечено А.В. Луначарским в 1924 году, в дни восьмидесятилетия художника: «Имя Василия Дмитриевича Поленова, – дорого новой России не только как имя одного из крупнейших представителей русской художественной культуры, но и как имя человека, весьма рано поставившего перед собой задачи распространения этой культуры в массах и разрешившего их с блеском»⁷. В 1926 году Поленову, одному из первых в России, присвоили почетное звание Народного художника России.

Все же это не защитило Василия Дмитриевича и его семью от трудностей послереволюционного времени. Усадьба Борок⁸ была национализирована,

В.Д. Поленов с дочерьми возле западной террасы Большого дома. 1909

Детская избушка

и Поленовы жили тем, что удавалось выращивать на выделенном им небольшом участке. Но, несмотря на лишения в годы голода и разрухи, музей удерживал духовную атмосферу округа, был средоточием культурной жизни.

Далеко за пределами территории усадьбы есть достопримечательное строение, неотделимое от истории музея-заповедника и поленовского архитектурного ансамбля. Это церковь Святой

⁷ Сахарова Е.В. Хроника семьи художников. Василий Дмитриевич Поленов и Елена Дмитриевна Поленова. С. 698.

⁸ Усадьба Борок переименована в Поленово в 1931 году.

Церковь Святой Троицы в селе Бёхово

Троицы в селе Бёхово. Здесь с давних времен находилось сельское кладбище и при нем деревянная церковь, которая к началу XX века обветшала. По проекту В.Д. Поленова на высоком холме над крутым обрывом Оки была выстроена новая – кирпичная – церковь, соединившая в себе черты романской и древнерусской архитектуры. Это необычное и очень живописное строение удачно вписалось в окрестный пейзаж. К оформлению церкви и ее интерьеров Поленов привлек И.Е. Репина, Е.Д. Поленову, А.Я. Головина, М.В. Якунчикову и др.

Создатель этого небольшого прекрасного храма, Василий Дмитриевич Поленов, похоронен недалеко от церкви, на старом и простом деревенском кладбище⁹. На могиле, как он завещал, поставлен деревянный крест, сделанный по эскизу самого художника.

⁹ В.Д. Поленов скончался 18 июля 1927 года.

Музей: связь поколений

Датой основания музея-усадьбы Поленово принято считать 15 октября (новый стиль) 1892 года. В этот день Большой дом впервые гостеприимно распахнул двери для всех желающих посетить его. Это был первый провинциальный общедоступный музей. Первую большую экскурсию для учащихся Серпуховского ремесленного училища провел сам Василий Дмитриевич.

В 1918 году музей и мастерская художника были взяты под охрану государства. Музей начал планомерную работу как культурно-просветительское учреждение. В настоящее время здесь бережно хранят коллекции, собранные несколькими поколениями семьи Поленовых – художников, ученых, просветителей, дипломатов, а также развивают культурные традиции, заложенные Ва-

В Аббатстве проходили спектакли домашнего театра

силием Дмитриевичем. На родовом гербе Поленовых изображен ствол погибшего дуба, от корня которого начинается жизнь молодое деревце. Еще в XVIII веке основатель рода А.Я. Поленов (1738–1816), один из первых русских просветителей, законодатель, выбрал этот мудрый и лаконичный символ – в нем запечатлена мысль о сохранении через традиции связи поколений.

Одной из самых ярких традиций поленовского дома является театр. Заложил эту традицию сам основатель музея В.Д. Поленов. Увлечение его театром началось в Абрамцево, в доме Мамонтова, где он принимал участие в спектаклях как художник и актер. Репетиции и выступления сблизили в ту пору Василия Дмитриевича с юной талантливой Натальей Якунчиковой. Страстно полюбив уже известного художника, она писала в дневнике, что не сможет жить без этого человека, а через некоторое время стала его женой, верной спутницей и помощницей во всех его делах.

Увлечение Поленова самодеятельным театром переросло в серьезную работу по оформлению больших спектаклей на профессиональных театральных сценах. В 1979 году в музыкальной постановке по пьесе А.И. Майкова «Два мира» Поленов выступил в трех ипостасях – актером, композитором и художником-декоратором. Работал по принципу единой картины, стараясь подчинить живопись сценическим законам, стремил-

ся сочетать высокое художественное сценическое оформление с режиссерским, музыкальным и драматическим замыслами. В 1885 году в Большом театре была поставлена опера Серова «Ариэль Окоста» в оформлении Поленова, а следом за ней опера «Виндзорские проказницы» Верди. Через два года в частном театре была показана опера Глюка «Орфей и Эвридика». Эта очередная поленовская работа открыла совершенно новую страницу в русском театрально-декорационном искусстве. В 1906 году в Московской консерватории состоялась премьера оперы «Призраки Эллады», к постановке которой Поленов имел отношение не только как декоратор, но и как композитор.

Стремление нести свет искусства и приобщать людей к прекрасному руководило Поленовым всю его жизнь. В 1910 году он ставит домашний спектакль «Замок Трифильтц». Позднее Василий Дмитриевич и члены его семьи возглавили работу нескольких театральных самодеятельных коллективов в ближайшей округе. «Король Лир», «Отелло», «Псковитянка», «Вильгельм Тель» – вот далеко не полный перечень постановок, шедших в то время на сценах села Страхово и города Тарусы.

Все пятеро детей в семье Поленовых – старший сын Дмитрий и дочери Екатерина, Мария, Ольга и Наталья – получили прекрасное воспитание и обладали тонким художественным вкусом, глубоко

понимали и чувствовали поэзию, живопись, музыку. После революции Екатерина, Ольга, Наталья по просьбе крестьян соседнего села Страхово начали вместе с ними работать над постановками. Очень часто репертуар выбирали сами крестьяне. Спектакли ставили прямо в классе, освободив пространство от учебной мебели. Играли Пушкина – «Бориса Годунова», «Маленькие трагедии», а также Мольера, Шиллера. Было создано множество эскизов костюмов и театральных декораций, начала работу вышивальная мастерская.

С уходом из жизни Василия Дмитриевича, его жены и младшей сестры художника заложённые ими славные традиции Дома продолжили следующие поколения Поленовых. Дмитрий Васильевич Поленов, следуя завету отца, принял руководство музеем и стал его первым официальным директором на долгие сорок лет. Дочери Поленова всю жизнь хранили любовь к родному дому, берегли и развивали музей. Они продолжили театральное дело, начатое отцом, считавшим театр «одной из самых просветительских школ для народа». Самая младшая, Наталья, унаследовав талант отца, стала художницей, Ольга получила профессию режиссера, в спектаклях поленовского театра она принимала участие как актриса и постановщик.

Н.В. Поленова (дочь художника). Эскиз костюма Аптекаря к спектаклю «Пурсоньяк» по пьесе Ж.-Б. Мольера. 1924

Сцена из спектакля «Замок Трифильтц»

Репетиция спектакля. Постановщик танца – Асаф Мессерер (второй слева). 1936

С 1947 года под руководством Натальи Васильевны и Ольги Васильевны при музее начинается новый этап театральной деятельности – кукольный театр, в том числе с участием тростниковых кукол, выполненных по рисункам Е.Д. Поленовой. Инсценировались русские народные сказки и произведения русских писателей – сказки А.С. Пушкина «О попе и о работнике его Балде», П.П. Бажова «Огневушка-поскакушка» и др. Куклы, представленные в настоящее время в витрине Аббатства, созданы в духе народных традиций. Они передают неповторимое обаяние и характер народных сказочных образов. Следующий период (60-е годы) – балаган «Курица и Петух», который возглавили Ольга Васильевна и внучка Поленова Екатерина Анатольевна. Участниками спектаклей становились гости и друзья поленовского дома, среди которых были и профессиональные деятели. Почти всегда в роли старшего Шарманщика выступал известный советский композитор А.Н. Александров; спектакли оформлял театральный художник Д.В. Горлов; танцы ставил танцовщик и балетмейстер Большого театра Асаф Мессерер.

Внук Василия Дмитриевича Федор Дмитриевич Поленов (1929–2000) был директором музея с 1960 года и, как и его отец, оставался на этом поприще в течение сорока лет. Он написал немало замечательных рассказов об истории России, о музее, о природе. После него руководство музеем перешло к его жене Наталье Николаевне Грамолиной. 30 лет назад Наталья Николаевна возобновила славную традицию, начало которой положил сам Василий Дмитриевич Поленов – «Новый год в Доме над Окой». Ежегодно в новогодние дни в библиотеке Дома наряжается большая елка, и приглашаются дети из окрестных сел и деревень. Театр Новогодней Елки под управлением Натальи Николаевны представляет заранее подготовленный спектакль, в котором могут участвовать все дети стра-

ховской школы, независимо от возраста и особых актерских способностей. Весь коллектив музея увлеченно принимает участие в подготовке праздничных представлений; за годы существования этой традиции сложились настоящие семейные театральные династии.

Сегодня усадьба Поленово – один из красивейших подмосковных музеев-заповедников. Каждый год музей посещают более ста тысяч человек. В уникальном мемориальном парке по почину основателя ежегодно производятся санитарные и ландшафтные рубки, ведутся лесопосадки. Следуя современной традиции, в День военно-морского флота здесь начинают с вывешивания Андреевского флага – в знак памяти отважных и доблестных предков В.Д. Поленова, а также потомков, имеющих отношение к морскому делу. Сотрудники музея продолжают просветительские традиции в школе села Страхово, проводя заня-

тия по изобразительному искусству; жива традиция литературно-музыкальных вечеров, домашних спектаклей.

«Каждый из Поленовых внес свою лепту в дело развития музея, – говорит Наталья Николаевна Грамолина. – Но самое главное (и самое трудное) состоит в том, что удалось сохранить и бережно пронести через годы и десятилетия самую ценную, самую привлекательную черту поленовского дома – его полную мемориальность».

Памятью высокого достоинства рода Поленовых звучат слова одного из потомков Василия Дмитриевича, Л.Л. Поленова (1930–1999), капитана 1-го ранга, написанные им в его книге «Портретная»: «Знать и помнить о своих отцах, дедах и прадедах, и, если это не пустое тщеславие, соизмерять свои поступки с их делами чтобы не опрочить свой род, в конечном итоге, Отчизну – вот одна из нерушимых заповедей»¹⁰.

¹⁰ Поленов Л.Л. Портретная Большая дома Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова. СПб., 1998. С. 42.

Большой дом. 2008 ▶

