

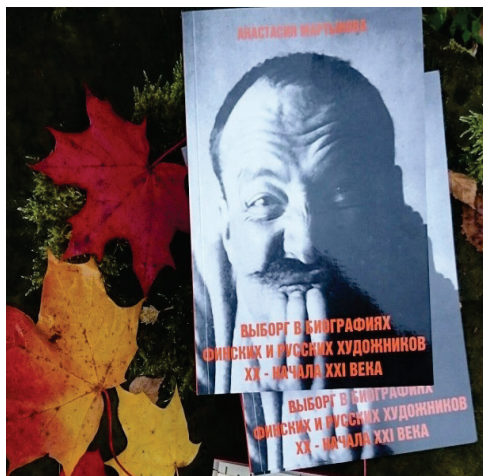
РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: 10.17223/22220836/29/25

РЕЦЕНЗИИ НА МОНОГРАФИЮ А.Г. МАРТЫНОВОЙ «ВЫБОРГ В БИОГРАФИЯХ ФИНСКИХ И РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА»

Мартынова А.Г. Выборг в биографиях финских и русских художников XX – начала XXI века. СПб.: СатисЪ, 2017. 250 с.: ил. ISBN 978-5-8000-0038-2.

Ю.И. Мошник

Монография Анастасии Геннадьевны Мартыновой «Выборг в биографиях финских и русских художников XX – начала XXI века» – первое исследование, посвященное творчеству и работам художников XX в. и нашего времени, запечатлевших на своих картинах и графических листах образы Выборга. Ни в российской, ни в финской историографии подобных комплексных исследований «по обе стороны границы» ранее никогда не проводилось. В своей книге А.Г. Мартынова прослеживает эволюцию образа Выборга в изобразительном искусстве на протяжении более чем 100-летнего периода, связывая воедино традицию, прерванную Второй мировой войной, и находя общие элементы в творчестве финских и российских художников. Это совершенно новый, ранее не апробированный подход к теме, и, как представляется, это направление работы следует считать весьма перспективным и востребованным.

Выборг – город, традиционно привлекающий художников – как профессионалов, так и любителей. Первые виды Выборга были созданы еще в XVII в., и с тех пор немало знаменитых мастеров запечатлевали образы Вы-

борга на своих полотнах. В XX в. Выборгский пейзаж и городская архитектура нашли отражение в картинах прославленных финских художников (П. Халонена, Ю. Рисанена, Т. Викстедта, Х. Симберга, И. Колиандера) и менее известных мастеров, жизнь которых была связана с Выборгом (В. Куннас, В. Раутио, Р. Линдквист). Особое место занимают работы В. Светихина – свыше 900 акварельных видов города, отличающихся не только высоким художественным уровнем, но и ставших незаменимым иконографическим источником по истории выборгской архитектуры начала XX в.

Если творчеству довоенных выборгских художников посвящен ряд работ на финском языке, то произведения выборгских русских (советских) живописцев и графиков, в творчестве которых выборгская тема занимает существенное место, обделены исследовательским вниманием. Уже в силу этого книга А.Г. Мартыновой заслуживает самого серьезного внимания и популяризации. Автор не упускает из вида и те работы, которые демонстрируются на выставках редко, и те, что впервые были представлены совсем недавно. Выявление «выборгских» работ, хранящихся в музейных запасниках, в частных коллекциях, у наследников художников, потребовало от исследовательницы многолетнего и весьма кропотливого труда. Результаты этой работы впечатляют. Так, например, А.Г. Мартынова впервые выполнила комплексный обзор работ Н.К. Рериха, написанных в Выборге, а также ввела в научный оборот выборгскую графику С.Н. Рериха.

Монография носит научно-справочный характер. Именно такой подход позволяет автору кратко и емко представить читателю основную информацию, касающуюся биографии художников и их выборгских работ. Краткость биографических справок не связана с недостаточной осведомленностью автора, а продиктована форматом издания-справочника, в котором информация подвергнута тщательному отбору. Надо отметить при этом, что сведения о жизни и творчестве очень многих художников, имена которых представлены в монографии, в доступных источниках крайне скудны. Анастасия Мартынова в своей работе использует материалы, малодоступные читателям: это документы, отложившиеся в Национальном архиве Финляндии (Хельсинки), Провинциальном архиве г. Миккели, Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге, материалы музейных собраний Атенеума (Хельсинки), Художественного музея г. Лахти, музеев г. Лаппеенранта, Выборгского объединенного музея-заповедника. Особенную ценность представляют материалы из частных собраний и из семейных архивов, которые автор также широко использует в своей работе.

Книга снабжена большим и грамотно оформленным научным аппаратом, который позволит читателям, заинтересовавшимся работами или биографией конкретного художника, получить дополнительную информацию. Научно-справочный аппарат монографии указывает и на уважительное отношение А.Г. Мартыновой к трудам тех исследователей, которые обращались к творчеству выборгских художников ранее.

Монография написана живым, доступным языком и в силу этого может быть адресована широкому кругу читателей. Вместе с тем в посвященных работам художников текстах есть место и специальному искусствоведческому анализу, и информации из области общей истории искусства Финляндии и России, и сведениям о специфике художественной жизни Выборга. Привле-

кательной книгу делают и многочисленные фотографии, а также автопортреты художников. Отметим, что автор во всех случаях приводит сведения о происхождении фотоиллюстраций.

Книга Анастасии Мартыновой «Выборг в биографиях финских и русских художников XX – начала XXI века» – оригинальное авторское исследование, которое безусловно будет интересно и полезно всем, кто интересуется историей Выборга и историей искусства выборгской земли.

А. Русунен

Наименование рецензируемой монографии выдержано в спокойно-классических тонах: «Выборг в биографиях финских и русских художников XX – начала XXI века». И сразу следует подчеркнуть, что перед нами солидное научное изыскание, базирующееся на внушительной источниковой базе и огромной, глубокой авторской аналитической работе. Представленная монография (научно-справочное издание) изложена на 250 страницах печатного текста и состоит из предисловия, двух глав, примечаний, списка литературы из 236 наименований и списка иллюстраций из 164 наименований.

Тема монографии, безусловно, актуальная для финской и российской науки. Обращение молодых ученых к малоизученным областям финского и российского искусства является очень важным условием мирного сосуществования и культурного сотрудничества на современном этапе. В данном научно-справочном издании впервые комплексно рассказывается о большинстве финских, шведских и русских художников XX–XXI вв., изображавших в своем творчестве Выборг.

Вводя в широкий научный оборот богатый фактический материал, автор не избегает и мировоззренческих аспектов. Ещё во введении подчеркивается: «А. Мартынова старалась сделать монографию доступной и понятной для каждого почитателя Выборга» (с. 6).

А.Г. Мартынова вполне аргументированно определила исходные посылки своего труда, а именно: «Настоящее научно-справочное издание имеет характер монографии, посвященной биографическим сведениям и воспоминаниям о финских и русских художниках, отобразивших в своем творчестве Выборг XX – начала XXI века, и продолжает ряд уникальных изданий, посвященных теме Выборга в живописи и графике. Впервые в современном искусствоведении разработана выборгская тема в биографиях художников и в хронологическом порядке систематизированы интересные и актуальные данные о творцах выборгской земли. Данная книга является закономерным итогом исследования автором собранного обширного и уникального материала в архивах, музеях, библиотеках, частных собраниях России и Финляндии» (с. 4).

Глава первая посвящена финским и шведским художникам. Автор на основе большого количества научного материала вводит в научный оборот целый комплекс биографических сведений. Большим достоинством работы является то, что автор проработала огромный пласт материала, освоила финский язык и сделала самостоятельные, корректные, грамотные переводы

финских источников. Заслуживает большого уважения, что искусствовед Анастасия Мартынова на протяжении нескольких лет собрала, изучила и систематизировала пласт неопубликованного материала не только в России, но и в Суоми (Лаппеенранта, Савитайпале, Миккели, Хельсинки, Лахти, Тампере). Удачными в книге, на наш взгляд, являются условные обозначения. Систематизируя биографические сведения о художниках, А. Мартынова отметила уроженцев Виипури буквой W (например, с. 16, 30, 33...), а латинской N (с. 29, 32 и т.д.) выделены мастера, создавшие ностальгические работы о городе. Ключевой момент исследований искусствоведа Анастасии Мартыновой – введение в научный оборот нового искусствоведческого термина «ностальгический пейзаж», который не является калькой с финского, а разработан автором самостоятельно. Не секрет, что потеря Выборга для финских жителей стала большой трагедией. В этом контексте автор монографии использует корректные слова. Выявляя особый поджанр лирического пейзажа – «ностальгический пейзаж», Анастасия Геннадьевна как ученый выражает дань уважения к финским художникам, уроженцам Выборга, вынужденно покинувшим город навсегда.

Термин является удачным, и для финских исследователей будет понятен, однако введение в его научный оборот – смелый шаг, поскольку у российских исследователей он может вызвать научную дискуссию.

В данной монографии впервые опубликован ценнейший документ, отснятый автором, – книга посещений семьи Раутио в Выборге, относящаяся к периоду 1929–1944 гг., где отметились своей рукой известные деятели (с. 40–43).

Во второй главе впервые в искусствоведении рассказывается о биографиях советских и российских художников, создавших работы о Выборге. Автор квалифицированно дает оценку личностям художников и проводит выборочно краткий искусствоведческий анализ живописных и графических работ, владение которым является одним из основных профессиональных характеристик искусствоведа и художественного критика. Говоря не только о практической значимости работы, но и о теоретической, следует отметить, что А.Г. Мартынова делает множественные уточнения относительно обстоятельств жизни и творчества художников (с. 38, 66–67, 101–104, 171).

Во все области, затронутые в монографии, автор внесла существенный вклад. Это следует из библиографического списка. Пожалуй, рассматриваемая книга совсем не проста для жанра «отзыв-рецензия». Изобилие фактического материала, оригинальные авторские идеи, интересные сюжетные повороты, уверенно аргументируемые выводы – всё это присутствует в книге А.Г. Мартыновой.

Эта книга расскажет людям очень многое об истории и культуре города Выборга и о тех многих художниках, которых нет в памяти современного читателя. Автором были очень удачно подобраны фотографии художников, которые иногда откроют личность человека даже лучше, чем краткая биография. А обложка книги гениальна!

Бесспорно, исследования Анастасии Мартыновой являются уникальными и монография представляет собой научный и практический интерес. Информация, изложенная в монографии, несомненно, должна быть доведена до ученых, искусствоведов, арт-критиков, художников, историков, философов,

реставраторов, культурологов, а также аспирантов и студентов исторических и искусствоведческих специальностей.

Подводя итоги, считаем необходимым отметить, что не подлежат сомнению востребованность, новизна и актуальность книги А.Г. Мартыновой. В свет выходит отличная, добротная книга. С уверенностью можно сказать об ожидании финской стороной данной монографии на английском, а в идеале на финском языке. Рекомендуем издать книгу большим тиражом (от 500 экземпляров).