УДК 7.071.1

А.Г. Мартынова
Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор И.-Ф.В. Фуртай-Проскурина

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ВЫБОРГА В СОВЕТСКИХ ЛИНОГРАВЮРАХ

В статье рассматривается образ Выборга в линогравюрах блястящих граверов – М.В. Маторина (1901–1976) и Л.А. Оскорбина (1920–1977). Маторин в своих работах изобразил военный Выборг 1944 г. Советский гравер Л.А. Оскорбин в 1975 г. посвятил линогравюры мирному времени.

Имя Михаила Маторина на настоящий момент незаслуженно забыто. Другой мастер – Леонид Алексеевич Оскорбин – абсолютно неизвестен российским искусствоведам.

М.В. Маторин, Л.А. Оскорбин, линогравюра, Выборг, Великая Отечественная война, Вторая мировая война.

The article deals with the image of Vyborg in linocuts of brilliant engravers M.V. Matorin (1901–1976) and L.A. Oskorbin (1920–1977). In his works Matorin portrayed a military Vyborg of 1944. In 1975 the soviet engraver Oskorbin dedicated his linocuts to peacetime. Today the name of Mickhail Matorin is undeservedly forgotten. Another master Leonid Alekseevich Oskorbin is completely unknown in Russian art.

M.V. Matorin, L.A. Oskorbin, linocut, Vyborg, Great Patriotic War, World War II.

«Гравюры действовали на меня заражающе.
Я до сих пор помню первый запах линолеума,
– этот запах был обаятельным»
Михаил Маторин (1901–1976), художник

Линогравюра (гравюра на линолеуме) – уникальное художественное произведение, родившееся в начале XX в. [7]. Специфические качества линогравюры (лаконизм художественного языка, резкие контрасты черного и белого, сочный и живописный штрих, получаемый благодаря мягости материала, возможность быстро работать и использовать большой размер листа, цветную печать, высокая тиражность) привлекли к себе многих мастеров печатной графики. Среди мировых мастеров, занимавшихся линогравюрой, известны имена Анри Матисса и Пабло Пикассо. Техника линогравюры быстро проникла и в русскую графику, в этой технике работали: В.Д. Замирайло, И.Н. Павлов, Д.И. Митрохин, О.В. Розанова. Крупными советскими мастерами линогравюры были: В.Д. Фалилеев, К.Е. Костенко, П.Н. Староносов, И.А. Соколов, В.А. Фаворский. Расцвет советской линогравюры приходится на конец 1950-х–60-е гг. Линогравюра имеет многих приверженцев и среди современных мастеров, которых привлекает в первую очередь декоративная броскость этой техники [6]. Кроме того, линолеум дешевле, чем дерево, работать на нем значительно легче, он более податлив, мягок и однороден [11].

Первую попытку дать оценку творчеству гравера М.В. Маторина сделал советский искусствовед Михаил Порфирьевич Сокольников(1878–1979), художественный редактор издательства "Academia"», для которого Маторин вначале своего творческого пути оформил около двадцати книг. Сокольников издал книгу о Маторине тиражом 4000 экземпляров (см. [10]). А в 1985 г. вышел каталог выставки «Михаил Владимирович Маторин (1901–1976)» [8]. Издание другого автора, Анатолия Филипповича Иваненко, также посвящено граверу Маторину[1]. Особый интерес для нас представляют и интернет-источники: сайт муниципальной картинной галереи г. Красноармейска Московской области artgallery.krasno.ru, где дается краткая биографическая справка о жизни и творчестве художника, размещены некоторые работы гравера из фондов музея. Творчество Леонида Алексеевича Оскорбина абсолютно не изучено. Ввиду этого, автором данной статьи была сделана профессиональная фотофиксация 8 работ художника из фондов ГМ «Выборгский замок», из которых 6 – линогравюры. Так же в 2013 г. на основании нашего исследования был подготовлен материал для журнала «Обсерватория культуры» о военном художнике-граверe Михаиле Владимировиче Маторине. Помимо этого, на настоящий момент отдан в печать иллюстрированный материал на шведском языке о М.В. Маторине для альманаха "Wiiborgs Nyheter" (Швеция).

[1] *Иваненко, А.Ф.* М.В. Маторин. – М., 1976.

Одной из задач данной статьи стала искусствоведческая оценка творчества Л.А. Оскорбина. Настоящая статья своей целью ставит введение в научный оборот российского искусствоведения нового уникального художественного и историко-культурного материла.

Первым в линогравюре запечатлел образ Выборга военный художник-гравер Михаил Владимирович Маторин (1901–1976). Линогравюры Маторина носят живописный характер, поражают красочностью и темпераментом. М.В. Маторин родился в 1901 г. в Москве [10]. Уже в 13 лет он стал постигать азы граверного искусства в Школе технического рисования и литографского дела Сытина [9]. Истинное значение гравюры Маторин понимал как никто другой. Он не стремился к изыскам, предпочитая простой язык выразительности. Художник писал: «Гравюра может быть только тогда подлинно богатой, когда она до предела лаконична в цвете». «В станковых гравюрах Маторина подкупает гармония тонов, которой он достигает путем серьезной, длительной работой над наложением красок», – метко заметил искусствовед М. Сокольников [2]. В цветных линогравюрах Михаил Маторин порой использовал до 12 досок, добиваясь эффекта живописи [9]. Именно поэтому большинство маторинских произведений находили очень быстро путь к сердцу каждого зрителя. «Всю войну провел военным художником Студии имени М.Б. Грекова Михаил Маторин, побывавший на разных фронтах Великой Отечественной войны. Сделанная им на Ленинградском фронте серия акварельных композиций, где решающую роль играет пейзаж, составила альбом «Выборг», – пишет «История русского искусства Грабаря» [9].

Окрепшее мастерство М.В. Маторина прекрасно сказалось в гравюрах военного времени, сделанных по зарисовкам и впечатлениям фронтовых поездок. Особенного внимания заслуживает альбом линогравюрных эстампов «Выборг». Город Выборг привлек Маторина своеобразием северного архитектурного пейзажа, суровой красотой его форм. Финны покинули Выборг стремительно, в городе не осталось жителей. Яркие солнечные июньские дни с белыми ночами еще более подчеркивали выразительность архитектурного ансамбля города. В маторинских линогравюрах образ Выборга встает перед зрителем в музыкальной красоте пластических форм, в эпическом напряжении «души города». Язык его эстампов – острый, эмоциональный и четкий. Звучность штриха и ритмичность линий гармонируют с благородством тона. Эстампы, сделанные Маториным на основе фронтовых набросков, говорят о большом творческом подъеме художника в период их создания. Панорама старого Выборга, с вытянутыми вверх и нагроможденными близко друг к другу домами, безлюдный порт на фоне холодных вод залива, старинная выборгская крепость с силуэтом памятника и красным флагом, водруженным русскими войсками на шпиле башни, сама башня, ратуша, – все это подается художником в изящной гамме цвета, с тонким пониманием освещения и времени дня. Мастер передает деликатно и летнюю ночь в гравюре, изображающей Linnakatu, использует солнечные сочетания цвета для зарисовки уголка Выборга с двориком. Во вдумчивых композициях Маторина великолепно использованы детали – узорный фонарь в «Дворике», орнаментальная северная решетка в «Матросском патруле». Отдельные гравюры посвящены художником русским танкистам. Советские танки на выборгских улицах, митинг танкистов у ратуши, ночные проезды танков находят в гравюрах Маторина образное силуэтное претворение [2].

Проанализируем одну из линогравюр с изображением Выборга июня 1944 г. из альбома линогравюрных эстампов «Выборг». Маторин изобразил Крепостную улицу (Линнанкату) (рис. 1). Изображение состоит из двух планов: хорошо развитого переднего, на котором движется самоходка с солдатами, причем Маторин изображает ее на одном уровне с углом издания доходного дома. Второй план составляют здания справа по улице Линнанкату и небо, которое М. Маторин обозначает условно, небольшими белыми массивами. Композиция читается достаточно ясно за счет четкого чередования темных и светлых пятен. Здания справа Маторин рисует в оранжево-кирпичных тонах с вкраплениями белил.

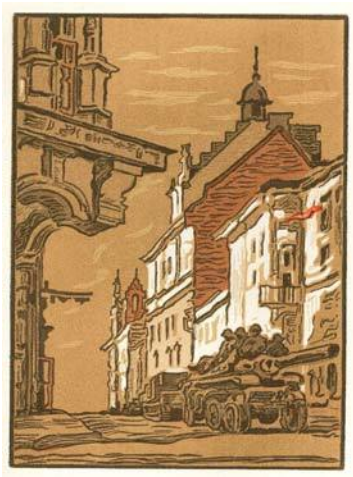

Рис. 1. Михаил Маторин "Linnankatu" (1945)
бумага, цв. Линогравюра, 25×31 см. ФГБУ «РГБ»,
г. Москва

В остальной части композиции он использует серые, темно-коричневые и черные цвета. Общим фоном служит бежевый цвет с коричневатым оттенком. Облака Маторин рисует светло-желтым цветом. Первый и второй планы объединяет движущаяся самоходка с солдатами, и если на минуту прикрыть этот объект, то можно увидеть, насколько обеднится композиция, как теряется ее глубина, поскольку чрезмерно сближаются первый и последний планы картины, исчезает главное связующее звено в композиции. Введение пятен облаков с нечеткими, волнистыми контурами, создают ритмическое разнообразие, вносят мажорные ноты и являются приемом, делающим композицию живой. Ритм гравюры передан геометрией

форм, техникой нанесения красочного слоя и пространством.

Художник использует контраст цветовых сопоставлений при помощи чистых цветов в их предельной насыщенности. Черный, белый и кирпичный в этой линогравюре образуют сильный контраст светлого и темного. В то время как желтый и бежевый (светлый и темный) облают на картине обладают менее сильным контрастом. Особо стоит отметить, что каждый из чистых цветов на картине отделен друг от друга черными линиями и тем самым их индивидуальный характер становится выраженным более резко, а взаимные излучения, влияния, уменьшаются. Каждый цвет в работе проявляет свою реальную конкретность. Отметим, что Михаил Маторин в линогравюре использовал несколько красок. Ахроматические цвета: черный, белый, серый. И хроматические: кирпичный, бежевый и желтый. Самым насыщенным в работе является кирпичный цвет. Используя белила при изображении солнечного света на зданиях, расположенных по улице справа, Маторин подчеркивает, что на гравюре показан летний солнечный вечер. Перспектива работы линейная, фактура работы матовая, слитная. Горизонт на картине проходит ниже геометрической середины картины, небо занимает большую часть работы. Художник предлагает взглянуть на архитектурные объекты, возвышающиеся на фоне неба.

Формат картины четырехугольный, вертикальный, высота преобладает над шириной. Благодаря такому формату композиция приобретает динамику. Ракурс взят художником со стороны улицы Новой Заставы. Слева на гравюре мы видим бывший доходный дом с магазином Э. Буттенгоффа, который на настоящий момент является жилым (ул. Крепостная д. 7). Дом был построен на возвышении архитектором дома купца Эмиля Буттенгоффа, Иоханом Бломквистом, в 1898 г. Дом проектировался как доходный, со встроенным в первом этаже магазином. Богатый купец Буттенгофф, «торговец заграничными сигаретами и винами», не скупился на богатый декор своего дома, служивший хорошей рекламой магазину. Очевидно, Михаила Владимировича Маторина, как и многих других художников, творивших на этой земле, покорила старинная архитектура Выборга.

Альбом «Выборг» можно считать бесспорной удачей советского графического искусства. Нельзя не отметить в нем изящного оформления художником титульных листов издания [2]. Вместе с тем, отметим, что и в акварельном искусстве Михаила Маторина живописное начало соединялось с графическим. Графическое сквозит в его живописности, как органическая творческая черта художника.

Другой советский художник, Леонид Алексеевич Оскорбин (1920–1977), изобразил в своих работах Выборг в мирное время. Леонид Алексеевич родился 7 ноября 1920 г. Долгое время он работал в Таврическом училище. Вместе с супругой они вели живопись в двух группах. Леонид Алексеевич Оскорбин прошел войну, а его жена – Мария Георгиевна Тиме (в девичестве – Блок) – была племянницей поэта, что она тщательно скрывала, так как Александр Блок числился сомнительным «попутчиком» революции. Леонид Алексеевич Оскорбин был талантливым графиком, членом Союза художников СССР. Его дипломная работа в ВАХ была посвящена серии линогравюр «А.В. Суворов», за которую он получил оценку «отлично» и ему была присвоена квалификация художника-графика [5].

Л.А. Оскорбин создал множество линогравюр с изображением Выборга: «Панцерлакс с автопортретом», «В парке имени Калинина», «Выборг. Вид на Петровскую гору», «Выборг. Башня старой Ратуши», «Выборг. Областной архив», «Выборг. Крепость», «Выборг. Парк имени Калинина», «Остров смерти». Часто он печатал одну и ту же гравюру в различной цветовой гамме, добиваясь в одной и той же композиции различных ощущений. Все линогравюры созданы в 1975 г. и сегодня находятся в фондах ГМ «Выборгский замок». Отличительная особенность линогравюр Л. Оскорбина – это использование насыщенных цветов, контраста цветовых сопоставлений. Художник в своих линогравюрах, в основном использует несколько красок. Ахроматические цвета: черный, белый, серый. И хроматические: кирпичный, зеленый, синий, желтый.

В линогравюре на бумаге «Выборг. Крепость» (1975) (рис. 2) художник так же использует контраст цветовых сопоставлений. Оскорбин изображает зимний пейзаж, деля его на несколько планов. На переднем плане располагается набережная, Замковый мост, неспешно идущие люди. На среднем плане – Выборгский замок на острове. Задний план составляет Петровский мост и здания, находящиеся вдали. Ритм художник передает геометрией форм, пространством и цветом. Линия горизонта проходит на уровне геометрической середины картины, взгляд зрителя устремлен на средний план, на зеленовато-коричневое отражение в воде. Более того, линогравюра вызывает у зрителя желание пристального рассмотрения деталей работы: людей на переднем плане, силуэта чугунной ограды набережной, камней в воде. Художник выбрал точку зрения снизу для того, чтобы обострить значимость величественного средневекового замка, расположенного на среднем плане. Формат работы горизонтальный, характерный для повествовательной композиции.

Другая линогравюра «В парке имени Калинина» (рис. 3) посвящена одному из самых необычайных пейзажных мест Выборга – парку Монрепо. Художник изобразил остров Мертвых. При первом взгляде на работу бросается в глаза старая извилистая каменная лестница, ведующая между скал наверх, к капелле Людвигсбург – усыпальнице, по углам которой расположены четыре связанные арками башни в романском стиле. Композия линеарная, строящаяся на столкновении пластических линий. Если мысленно нарисовать несколько линий, то вертикальная извилистая линия, проходящая снизу вверх, на которой расположена лестница, будет центральной. Ее пересекают другие диагональные и горизонтальные линии. Особо стоит отметить вертикали высоких сосен,

вытягивающие композицию. Линогравюра выполнена в зеленовато-желтых тонах. Художник использует всего несколько цветов: болотно-зеленый, салатовый, светло-желтый, черный и бесплодный, нейтральный серый, характер которого находится в зависимости от соседствующих с ним цветов. Линогравюра «В парке имени Калинина» выражает лиричное настроение художника. Изображение приглашает зрителя подняться по ступенькам наверх, к капелле. Неслучайно художник делает горизонт несколько завышенным и оставляет небо самым светлым пятном в желтых тонах.

Рис. 2. Оскорбин Л.А. «Выборг. Крепость», (1975) бумага, линогравюра, 45×31 см. ГМ «Выборгский замок»

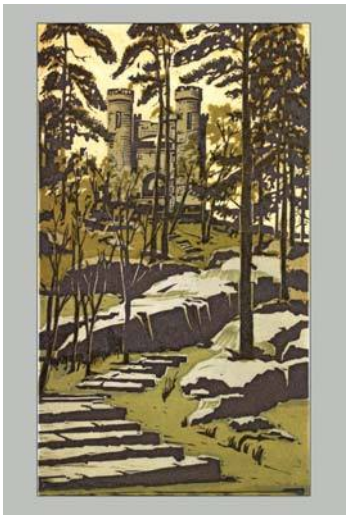

Рис. 3. Оскорбин Л.А. «В парке имени Калинина» (1975) бумага, линогравюра, 28×40 см. ГМ «Выборгский замок»

Вместе с тем, именно остров Мертвых является в парке одним из самых загадочных и удивительных мест. На острове Людвигштайн находится фамильный некрополь. С островом связана и одна из легенд о цыганке Стеше и сыне барона Николаи, Пауле, которые, отчаявшись обрести счастье в этом мире, взявшись за руки, бросились со скалы. В память о трагедии на острове Людвигштайн, около которого они погибли, и была построена семейная усыпальница баронского рода Николаи. Таким образом, линогравюра Л.А. Оскорбина не только отображает красоту этого удивительного места, но и является размышлением художника о тайнах жизни и смерти.

Мастера-виртуозы М.В. Маторин и Л.А. Оскорбин, в совершенстве владеющие техникой гравирования, внесли в искусство линогравюры индивидуальные черты, свой стиль. В их гравюрах чувствуется живой, темпераментный, оригинальный почерк. Изучение творчества этих талантливых мастеров способствует воссозданию полной картины культурного пространства, в котором развивалось отечественное изобразительное искусство в середине XX в., позволяет качественно расширить историю искусства отечественной линогравюры.

Линогравюры с видами Выборга Леонида Оскорбина и альбом линогравюрных эстампов «Выборг» Михаила Маторина является ценнейшим документальным материалом. Их изучение имеет культурно-историческое значение для восстановления исторической «памяти места» г. Выборга.

Литература

1. Артпоиск. Маторин Михаил Владимирович // Артпоиск. – URL: http://www.artpoisk.info/artist/matorin_mihail_vladimirovich 1901

2. Выборг Viipuri: июнь 1944: Фронтовые наброски в гравюрах на линолеуме военного художника М.В. Маторина. Студия имени Грекова при ГлавПУРККА: [Альбом эстампов] / вступ. ст. М.П. Сокольникова. – М., 1945.

3. Картинная галерея ARTpanorama.su. Маторин Михаил Владимирович (1901–1976) // ARTpanorama.su: картинная галерея. – URL: http://www.artpanorama.su/index.php?category=artist&id=619&show=short&right=no

4. Картинная галерея города Красноармейска. Михаил Владимирович Маторин // Картинная галерея Красноармейска. – URL: http://artgallery.krasno.ru/IMAGES/ Grafics/Matorin.htm

5. Леонид Алексеевич Оскорбин // Артхив: artchive.ru. – URL: https://artchive.ru/artists/47367

6. Линогравюра // Академик: Художественная энциклопедия. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1785/Линогравюра

7. Линогравюра // Большая Советская Энциклопедия: bse.sci-lib.com. – URL: http://bse.sci-lib.com/article 070496.html

8. «Михаил Владимирович Маторин (1901–1976): Каталог выставки / [Авт. текста М.П. Сокольников и др.]. – М., 1985.

9. Михаил Маторин – жизнь в гравюре // Агроxxl. – URL: http://www.agroxxi.ru/agroart/mihail-matorin-zhizn-v-gravyure.html

10. *Сокольников, М.П.* Мастера книжного оформления. М.В. Маторин / М.П. Сокольников. – М., 1948.

11. *Турова, ВВ.* Что такое гравюра / В.В. Турова. – М., 1986.