

К вопросу художественного образа Выборга, парка Монрепо и окрестностей в финской живописи 1899–1926 гг.

Мартынова А. Г.

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, Пушкин

Изображение города Выборга в финской живописи 1899–1926 гг. – это городской и сельский пейзаж. В начале XX века процветал выборгский сельский пейзаж, который у финских художников бытовал в форме идиллических природных картин. Городской пейзаж отражал восхищение средневековым городом. Помимо этого художники «входили внутрь» города и писали не только парадный Выборг, но и интимные дворовые виды. Произведения этого направления мифологизированы и символичны. На работах финских мастеров одно здание (Выборгский замок, Круглая башня, Часовая башня) может символизировать весь город. Художники 1899–1926 гг. находили в Выборге помимо символа города средневекового Выборгского замка и другие притягательные объекты городской среды, а композиция расширялась, становилась более интересной, панорамной, охватывала крепостное окружение. Живопись приобретала больше внутреннего движения. Изображения городской среды периода 1899–1926 гг. касались только района Старого города или Выборгской крепости. Художников интересовала также и природа, но эти работы не сохранились. В картинах этого времени преобладает модернизм и его течения – символизм, импрессионизм, экспрессионизм.

Ключевые слова: Выборг, Финляндия, Выборгский замок, финская живопись, пейзаж, городской пейзаж, финская живопись, Виктор Светихин, Эса Калерво, Тони Альфтан-Гренрос, Лео Райама, Хуго Симберг, Альберт Эдельфельт, Николай Белый, Северин Фалькман, Йозеф Аланен.

(Искусство и культура. – 2018. – № 4(32). – С. 36–40)

To the Issue of the Artistic Image of Vyborg, of Monrepos Park and the Environs in the Finnish Painting of 1899 to 1926

Martynova A. G.

Leningrad State A. S. Pushkin University, Pushkin

The image of the city of Vyborg in Finnish painting of the period between 1899 and 1926 is an urban or rural landscape. At the beginning of the 20th century Vyborg's rural landscape flourished. Finnish artists enjoyed to depict it in the form of idyllic natural paintings. The urban landscape reflected their admiration over the medieval city. Besides, the artists «went inside» the city and wrote not only the ceremonial Vyborg but also intimate courtyard views. The paintings of this trend are mythological and symbolic. In works of Finnish masters one building (Vyborg Castle, Round Tower, Clock Tower) could symbolize the whole city. In addition to the medieval Vyborg Castle – the symbol of the city of Vyborg painters of the period of 1899–1926 also found other attractive objects of the city environment, and their compositions expanded, became more interesting, panoramic and covered areas of Vyborg Fortress surroundings. Painting acquired more of internal movement. Picturesque images of the urban environment of the period of 1899–1926 related only to the area of the Old Town or Vyborg Fortress. Artists were also interested in nature, but these works were not preserved. Modern and its trends – symbolism, impressionism, expressionism predominate in the works of that time.

Key words: Vyborg, Viipuri, Finland, Suomi, Vyborg Castle, Finnish painting, landscape, city landscape, Viktor Svaetichin, Esa Kalervo, Toni Alfthan-Grönroos, Leo Rajama, Hugo Simberg, Albert Edelfelt, Nikolai Bely, Severin Falkman, Joseph Alanen.

(Art and Cultur. – 2018. – № 4(32). – P. 36–40)

На рубеже XIX–XX вв. финские художники отчасти обращались к кругу сюжетов, которые воспевали страну Суоми и финский народ. Выборг в финской живописи 1899–1926 гг. – это городской и сельский пейзаж. В начале XX века преобладал выборгский сельский пейзаж. Городской пейзаж передавал восхищение художников средневековым городом. В редких изображениях города

сюжеты изменились. Художники стали писать помимо парадного Выборга интимные дворовые виды. Мастерам нравились привлекательные парковые пейзажи и интересные в композиционном плане группы домов. Городские сюжеты проявились ярко в картинах экспрессионистской группы «Ноябрь». В парке Монрепо писались картины с идиллическим настроением.

Адрес для корреспонденции: e-mail: MartynovaNastjia@mail.ru – А. Г. Мартынова

В искусствоведении крайне мало работ, затрагивающих тематику города Выборга в финской живописи периода 1899–1926 гг. Среди немногих трудов, в которых отчасти присутствует данная тематика, отметим следующие: М. И. Безруковой «Искусство Финляндии» (1986), сост. Инкери Аарнио-Львова и др. «Искусство Финляндии 1900–1960», магистерское исследование Пирьо Хокканен «Выборг в изобразительном искусстве» (1986). О художнике Викторе Светихине рассказывает иллюстрированный альбом Туулы Пёухья, Леены Ряту, Сари Кайнулайнен «Виктор Светихин. Карельская графика», изданный в 2009 году в г. Лахти, большую часть которого впервые на русский язык мы перевели в 2012–2013 гг. Финскому художнику Хуго Симбергу посвящен иллюстрированный труд Ханса Андерсина «Ниemenlautta» (1997), А. Олавиной «Хуго Симберг» (2000), В. Ховинга «Viipurilainen kertoo...» (1946). О модернисте Лео Райама рассказывает каталог Художественного музея Южной Карелии «RAJAMA LEO 1899–1985» (2005). Работа финского исследователя М. Валконена «Золотой век. Финское искусство 1850–1907» (1992), переведенная Майклом Уинн-Элисом на английский язык, посвящена «Золотому веку финского искусства», к которому относятся художники: Альберт Эдельфельт, Ээро Ярнефельт, Хуго Симберг.

Цель статьи – изучение художественного образа Выборга, парка Монрепо и окрестностей в финской живописи 1899–1926 гг.

Терминологический аспект термина «художественный образ». Понятие «художественный образ» на сегодняшний день достаточно широко употребляется в научной практике, но в то же время отсутствует его некоторая теоретическая ясность. Отметим, что данный термин имеет эстетическую направленность. Возьмем для статьи за основу наиболее универсальное определение художественного образа, которое дает Большая советская энциклопедия (1988): «...Художественный образ – это образ от искусства, который создается автором художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление действительности» [1]. Таким образом, изучая живописные выборгские полотна финских художников периода 1899–1926 гг., во-первых, мы систематизируем фонд живописных произведений, вкуче с этим рассматриваем, как художники активно преобразовали и воспроизводили на своих работах выборгскую действительность.

Выборгская серия Виктора Светихина. Для своей топографически точной серии изображений городской среды Старого города

Виктор Светихин выбирал круг сюжетов от идиллических задних дворов до оживленных уличных видов. В феврале 1913 года администрация Исторического музея города Выборга впервые заказала работу у Светихина. Перед художником была поставлена задача зафиксировать все памятные уголки Выборга и окрестностей, поскольку власти и художественная общественность города понимали, что кардинальные изменения политического устройства и война неизбежны [2]. Всего Виктором Светихиным было выполнено 904 акварели [3]. В акварелях Светихина – чистые, светлые краски, а впечатление от светотени сильное. Очень многие городские сюжеты художника изображают настроение середины лета в Старом городе. Манера трактовки сюжета в работах Светихина говорит также о том, насколько большое значение для выборгских художников имела средневековая застройка. Виктор Светихина был одним из выдающихся мастеров, в творчестве которого образ Выборга занимал значительное место [4]. Город в живописных работах Светихина лишен парадности, он наполнен тихой, обыденной жизнью. Картины художника объединяет высокое техническое мастерство: точное построение перспективы, прорисовка деталей, особое лирическое настроение. Акварели мастера в мягких, пастельных тонах составляют единое стилевое целое, созданы в единой технике [5]. Отметим, что в настоящей статье акварельные выборгские работы мы относим к живописи. В 2016 году нами был сделан запрос в Национальный архив Финляндии и Художественный музей Южной Карелии о том, к живописи или графике относятся акварельные работы финских художников (в том числе Виктора Светихина). Был получен ответ, что акварель является живописью, и работы атрибутированы как живописные. Также историк искусства Борис Робертович Виппер в своей монографии «Введение в историческое изучение искусства» (1985) отмечает, что он склонен считать акварель разновидностью живописи. Отметим, что благодаря усилиям Джозефа Тёрнера акварель превратилась в едва ли не важнейший вид английской живописи – в 1804 г. было основано Общество акварелистов. Роль акварели в английском изобразительном искусстве была закреплена сочинениями Джона Рёскина.

Анализируя работы Виктора Светихина, посвященные городу Выборгу, можно отметить, что в них, на первый взгляд, нет динамики, движения, накала, они статичны. Однако более пристальное знакомство с произведениями художника позволяет понять, что эта

кажущаяся статика есть отражение особого медитативного, созерцательного состояния финской души, наслаждающейся красотой и гармонией неброской, но величественной северной природы. Художник изображал уютные дворики, деревянные жилые дома, на большинстве работ нет людей, либо они обозначены условно, однако Светихину удалось показать, насколько ёмок может быть городской пейзаж. Мастер нередко прибегал к декоративному обобщению форм, использовал яркие, мажорные, локальные цвета. Художник со знанием дела подчеркивает особенности финского Выборга начала XX века: нагромождение домов, динамичные повороты улиц, выразительные силуэты глухих торцов и изысканный декор памятников архитектуры, кривизну карнизов и труб, оконные переплеты. Похожий образ Выборга мы находим и в работе Эсы Калерво (Esa Kalervo, Ernst Aksel Kalervo) (1887–1942) «Летний вид на улицу Выборга» (1915). Художник пишет солнечный день на Выборгской улице. Ценность акварели в том, что она изображает топографически достоверно ныне утраченные постройки этого средневекового уголка Выборга.

Импрессионистический образ Выборга.

Выборгские пейзажи-впечатления писал художник Николай Белый. Говоря о финском выборгском художнике Николае Белом (фин. Nikolai Belij) следует подчеркнуть, что финский художник русского происхождения Николай Белый и российский Александр Белый – это однофамильцы. Выборгские работы принадлежат кисти финского художника Николая Белого [6]. Акварель «Папинниemi. Выборг» (1923) из фондов Художественного музея Южной Карелии г. Лаппеенранта (Финляндия) Николай Белый, вероятно, написал *alla prima*, это пейзаж-впечатление. На работе художник изобразил выборгский мыс Папинниemi. Работа маслом «Выборгская гавань» (1925) по своей легкости напоминает акварель. Однако же, при пристальном рассмотрении масляную технику выдают густые, прерывистые мазки, которые художник накладывает плотно друг к другу. Казалось бы, простой, будничны мотив на картине Николая Белого «Выборгская гавань» преобразуется всепроникающим подвижным светом, вносящим в полотно ощущение праздничности. Художник стремился «увидеть мгновение» и отразить настроение. Плотно, пастозно, энергично лепит объемы густым цветом Тони Альфтан-Грёнрос (фин. Toni Alfthan-Grönroos) на своей живописной работе «Выборгский вид» (1905). Художник подчеркивает силуэтом, контрастом и цветом очертания архитектурных элементов Выборгской

улицы – башни Ратуши и близлежащих построек. Тони Альфтан-Грёнрос использует мягкую градацию тонов в солнечный день, прием поднятия линии горизонта для того, чтобы нарушить неподвижность картины и передать движение улицы вверх. В поисках игры света она практически отказывается от темных теней, отбрасывает лишние детали, которые не может схватить быстрый взгляд. Полотно отличается ярким, солнечным светом. Художник сосредотачивается на текучести мгновения, освещении и композиционно на угле зрения снизу вверх.

Выборг в работах экспрессионистов.

В 1916 г. во главе с Тьюкко Саллинемом (1879–1955) была создана художественная группа «Ноябрь». Также наиболее значительна группа художников «Призма» (основал Йёста Диль), объединяющая художников, работающих в самых различных манерах. Сюда входил Зигрид Шауман (р. 1877), Рагнар Эклунд (1892–1960) – представители старшего поколения живописцев, а также Сам (Самуил) Ванни Унто Пуса. Выборгский художник Вайно Раутио основал в Хельсинки в 1922 году группу из четырех профессиональных единомышленников «Pro Natura», которая родилась в знак протеста против беспредметности импрессионистического цвета. Особый интерес представляет финский художник-модернист Лео Райама (Leo Kanutus Rajama, Granqvist 1899–1927). Мастер был выборжанином «по духу и крови» и этот многонациональный город был дорог ему, являлся важным источником вдохновения. Когда Выборг был окончательно оставлен художником, он был в уже зрелом возрасте – 46 лет. В работах Райама можно увидеть родство с творчеством французского художника эпохи рококо, Ватто. Кроме того, видения ужасов испанского художника Франциско Гойи приходят на ум при рассматривании людской толпы на работах Райама [7]. Причудливый город Выборг нашел отражение в бесконечных живописных видах, в которых художник сохранил ландшафт. Выборгские исторические ориентиры, такие как Замок, Круглая башня, или улица Водяных ворот, откуда открывается вид на Часовую башню, выступают в качестве узнаваемых тем. Лео Райама продолжал две линии, с одной стороны, это фантазийная композиция, а с другой – реалистичные пейзажи и виды города. У испанского живописца Эль Греко мы находим похожий колорит на красочно насыщенную работу Лео Райама «Танцы при лунном свете на Рыночной площади» (фин. Kuutamotanssit Kauppatorilla) (1925). Композиция картины очень ритмична и наполнена мистическим смыслом. Здесь

мы находим обилие холодных рефлексов, беспокойную игру контрастных цветов, ярко вспыхивающих или приглушенных. Так же, как и у великого испанского художника, у Лео Райамы краски теряют свою материальность, становятся легкими и прозрачными, а их цветовое звучание – все более холодным: густой синий тон превращается в голубовато-стальной, красный – в розово-фиолетовый, теплый желтый – в холодный желто-зеленоватый. Присутствует и беспокоящее обилие рефлексов: желтых по красному, желтых по зеленому, пронзительно розовых по красному, зеленых по красному, оранжевых по зеленому. Контрастность усиливается применением черных и белых красок, вносящие в работу ощущение элегантно и благородной строгости. Трудно вместить развитие колорита в какие-либо жесткие рамки. Противопоставление тонов создает иногда впечатление цветовой самостоятельности, сильных красочных аккордов, иногда объединяется общей опаловой тональностью.

Образ Выборга в живописи символистов.

Заметным явлением в выборгской теме был символизм и его яркий представитель Хуго Герхард Симберг (1873–1917), в творчестве которого центральную роль играют мотивы жизни и смерти. Пейзажи Симберга, как правило, не воссоздают реальные черты местности. Работа «Зимний пейзаж в окрестностях Выборга» (1899) передает ощущение умиротворения природы. Полотно выражает настроение и самого художника. В колорите картины преобладают темные цвета: черный, коричневый, серый. Желтый цвет тоже присутствует, но вдали. Художник говорит зрителю о присутствии смерти. На полотне изображен закат, угасание жизни. Серо-черные, мрачные облака подчеркивают трагизм. Композиция делится на два плана. На заднем черно-серо-желтом плане художник пишет плотным черным цветом спящие зимние деревья. На переднем плане мы видим деревянные домики в снегу. Композиция читается ясно, благодаря четкому распределению масс, чередованию темных и светлых пятен. Картину делит пополам маленький пароходик, который начинает свое движение слева, точно по центру, тем самым симметрично разрезая полотно. Островки с деревьями на заднем плане символизируют переправу на другую, темную сторону – в другой мир, а темное облако добавляет пейзажу таинственности. Переживания по поводу смерти матери, несомненно, нашли отражение в этом полотне. Однако пейзаж меланхоличен, темный островок с деревьями вдали как символ отступившей смерти. Художник

использует контраст светлого и темного. Для Хуго Симберга белый и черный цвета являются наиболее сильными выразительными средствами для обозначения света и тени, добра и зла. Серый цвет на картине нейтральный и его характер меняется в зависимости от соседствующих с ним цветов. Высокий горизонт характерен для картин Хуго Симберга художника особенно занимавшего болезненное в человеке. Пейзаж посвящен размышлениям о тайнах жизни и смерти, добра и зла, и Хуго Симбергу как художнику-символисту удалось проникнуть в эти тайны глубоко. На другой работе Симберга «Зимний день в Выборге» (1902) он пишет Новый кафедральный собор (был сильно разрушен во время Зимней войны), неоготическая башня которого в довоенный период возвышалась над крышами города. Мастер изображает морозный зимний день, на переднем плане мы видим запряженных лошадей. По своей мистической атмосфере этот пейзаж может напомнить зрителю работу Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу» (1565). Кроме того, работа «Зимний день в Выборге», как и полотно Брейгеля – зимний пейзаж, художник изображает его как на ладони, а взгляд зрителя неизбежно скользит по диагоналям. Стоит отметить, что 1902 год у Хуго Симберга отличается постепенным переходом к более свободному художественному выражению. На мастера повлияли работы импрессионистов (Моне, Писсаро, Сислей) и это расширило палитру финского художника. Симберг начал укрепляться в цвете, а этот зимний вид по колориту свеж, нежели предыдущие работы художника. Другая работа Хуго Симберга «Пейзаж Ниёменлаутты» выполнена в сочных красках: ярко-зеленой, карминовой, голубой, и изображает Сяккиярви (ныне п. Кондратьево, Выборгского р-на). На переднем плане слева, в нижнем углу художник пишет фигуру своего маленького сына Тома.

Образ Выборга в исторических сюжетах художников. Выборг в финской исторической живописи периода 1899–1926 гг. представлен ярко. Так, известнейший финский художник Альберт Эдельфельт (фин. Albert Edelfelt) в 1902 году написал для Выборгского городского совета парадный портрет «Председатели Выборгского городского совета», на котором запечатлены меценаты – Вальтер Ховинг, Людвиг Клауберг и Вильгельм Хакман на фоне полотна М. Эрасси с видом на Выборгский замок. Другой финский художник – Алберт Гебхард (фин. Albert Gebhard) создал в 1926 году работу «Карл Кнутссон Бунде покидает Выборгский замок» (фин. «Kaarle Knuutinpoika Bonden lähtö

Viipurin linnasta»). Картина была написана по мотивам работы Северина Фалькмана (Severin Falkman) «Карл Кнутссон Бунде покидает Выборгский замок для королевских выборов в Стокгольме 1448 года» (1886). Долгое время она украшала Президентский дворец в Хельсинки, затем была передана в Национальную галерею «Атенеум». Как пишет автор книги «Уютный старый Выборг» Юхани Виисте, «к сожалению, эта картина не соответствует истине ни в историческом, ни в архитектурном отношении». По иронии судьбы, Фалькман, приверженец «исторической школы», в своем произведении дважды погрешил против исторической правды. Так, башня Святого Олафа изображена художником такой, какой она стала лишь через сто с лишним лет после изображенных событий. Помимо этого, Карл Кнутссон Бунде отправился из Выборга в Упсалу 7 мая 1448 г. не посуху, а на корабле. Однако смысл события на картине художником представлен верно. Работа Йосефа Аланена (фин. Joseph Alanen) «Смерть Агриколы» (1917), выполненная темперой на холсте, из собрания Художественного музея Тампере (Финляндия) повествует об известном выборгском историческом сюжете. Микаэль Агрикола епископ Турку, возвращался с мирных переговоров в Москве и умер в Куолемярви (ныне Пионерское близ современного Приморска), в 10-ти километрах северо-западной поселка Озерки на мысе Кюрённиеми (примерно на 100-м километре от Петербурга по Приморскому шоссе есть знак, указывающий поворот к месту его смерти и памятнику). Отметим, что Микаэль Агрикола был похоронен 12 апреля 1557 года в Выборге [8]. Преобладающий цвет на работе Йосефа Аланена «Смерть Агриколы» – глубокий синий. Художник использует на картине бег извилистых гибких линий, плоскостные узоры, большие цветовые плоскости, а также тонкие подчеркнутые нюансы, такие как фактура попоны на лошадях, резной узор саней, в которых лежит Микаэль Агрикола, узор конской сбруи. Работа изящно декоративна и выполнена в стиле модерн. Влиянию модерна на финскую живопись во многом способствовали контакты финнов с парижскими художественными кругами.

Заключение. Анализируя живописный образ Выборга в произведениях финских художников 1899–1926 гг., автор приходит к выводу, что это городской пейзаж очень интимного звучания. Они «входили внутрь» города, писали уютные дворовые виды, на первый взгляд ничем не примечательные городские постройки. Во-вторых, другой отличительной чертой живописного изображения

Выборга являлось увлечение финских художников пленительной средневековой атмосферой Старого города. Полотна этого направления мифологизированы и символичны. Мы видим на работах финских мастеров, как зачастую одно здание (Выборгский замок, Круглая башня, Часовая башня) может символизировать весь город. Кроме того, финские живописцы интровертизируют природу выборгского края, воспринимая ее как часть своей души. Если до XX века художники считали Выборгский замок обязательным объектом для своих картин, то мастера данного периода находили в Выборге и другие притягательные объекты городской среды, а композиция расширялась, становилась более панорамной, охватывала крепостное окружение, делалась более интересной. Мы видим, как на картинах перед крепостью на воде уже стояли парусные суда, ялы для перевозки картошки и маленькие катера. Живопись приобретала больше внутреннего движения. Однако Выборгский замок как основной архитектурный объект по-прежнему являлся главным символом Выборга на работах художников. Изображения городской среды этого времени касались только района Старого города или же Выборгской крепости. Художников интересовала также и природа, но эти живописные работы не сохранились в силу объективных причин. Исторические выборгские полотна были посвящены отдельным сюжетам и персоналиям выборгской истории (выборгские меценаты, отъезд Карла Кнутссона Бунде, смерть Микаэля Агриколы и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественный образ // Большая советская энциклопедия. – М.: БСЭ, 1988. – Т. 19. – С. 387.
2. Pöyhä, Tuula (päätoim.), Rätty, Leena ja Kainulainen, Sari (toim.). Viktor Svaetichin. Karjalan kuvaaja. – Lahti.: Etelä-Karjalantaidemuseo ja Lahden historiallinen museo. – 2009.
3. «Выборг и его окрестности начала XX века». Из аннотации к выставке «Виды Выборга и парка Монрепо в акварелях Виктора Светихина». – Павловск, 2014 г.
4. Мартынова, А. Г. Образ Выборга в творчестве финского художника Виктора Святишина / А. Г. Мартынова // Вестн. Ленинград. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. – СПб., 2015. – Т. 2. Филология. – № 1. – С. 235–243.
5. Мартинова, А. Віктор Святишін – «співець» виборзької землі (1877–1942). (Виктор Святишин – «певец» виборгської землі) / А. Мартинова // Народознавчі Зошити (гл. ред. С. Павлюк) / Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2015. – № 2. – С. 492–500.
6. Мартынова, А. Г. Выборг в биографиях финских и русских художников XX – начала XXI века / А. Г. Мартынова. – СПб.: Сатис, 2017. – С. 73.
7. Хокканен, П. Выборг в изобразительном искусстве (Pirjo Hokkanen «Viipuri Kuvataiteessa») / П. Хокканен // Дипломное исследование. Отделение истории искусства в Ювяскюля (Pro gradu-tutkielma. Juväskylän yliopiston taidehistorian laitos). – 1986.
8. Hatjalahti и окрестности. Микаэль Агрикола [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: <http://hatjalahti.camel-video.ru/mikael-agrikola/> – Дата доступа: 25.02.2018.

Поступила в редакцию 05.03.2018 г.