Darius, Elena Ilyinichna

*State Art Museum of the Altai Krai,
Barnaul, Russian Federation*

Дариус Елена Ильинична

*Государственный художественный музей Алтайского края,
г. Барнаул, Российская Федерация*

**THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN THE FATE
OF THE LENINGRAD ARTIST
I. V. VARZAR**

**ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В СУДЬБЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ХУДОЖНИЦЫ И.В. ВАРЗАР**

DOI 10.46748/ARTEURAS.2020.03.015

УДК 7.071.1 «20»

Благодарность: Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ.

Грант № 19-412-220003 p_a «Экспликация потенциала художественной культуры Алтайского края и определения механизмов его использования в региональных и международных туристических проектах». Автор выражает благодарность Государственному художественному музею Алтайского края за предоставленные репродукции художественных произведений.

Acknowledgement: The article was prepared with the financial support of the RFBR.

Grant No. 19-412-220003 r_a "Explication of the artistic cultural potential of the Altai Krai and determination of the mechanisms of its use in regional and international tourist projects."

The author is grateful to the State Art Museum of Altai Krai for providing photos of artworks from the Museum collection.

АННОТАЦИЯ

Основная цель статьи состоит в том, чтобы представить искусство и биографию художницы Ирины Васильевны Варзар, работавшей в области книжной и станковой графики. Ее работы хорошо известны историкам искусства советского времени, но системного исследования биографии и творчества художницы еще не сделано. Настоящая статья впервые закладывает основы подробного изучения художественного наследия и биографии И.В. Варзар. Новизна работы заключается в том, что на основании архивных источников восстанавливается важный этап жизни художницы в Барнауле в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Туда она была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Впервые подробно описываются графические работы художницы, созданные ею на Алтае. В статье применен комплексный методологический подход — основной искусствоведческий анализ расширен за счет архивоведческих изысканий и метода историко-биографической реконструкции. К основным результатам стоит отнести введение в научный и искусствоведческий оборот ряда произведений Ирины Варзар, систематическое изложение основных этапов творческой биографии художницы. Впервые подробно анализируются ее работы периода Великой Отечественной войны и показываются основные приемы художественного метода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

И.В. Варзар; книжная графика; станковая графика; искусство советского периода; Государственный художественный музей Алтайского края.

ABSTRACT

The main purpose of the article is to present the art and biography of the artist Irina Varzar, who worked in the field of book and easel graphics. Her works are well known to Soviet art historians, but a systematic study of the artist's biography and work has not yet been done. This article for the first time lays the foundations for a detailed study of the artistic heritage and biography of I.V. Varzar. The novelty of the work lies in the fact that on the basis of archival sources, an important stage of the artist's life in Barnaul during the great Patriotic war (1941–1945) is restored. There she was evacuated from besieged Leningrad. For the first time, the graphic works of the artist created in Altai are described in detail. The article uses a comprehensive methodological approach — the main art history analysis is expanded through archival research and the method of historical and biographical reconstruction. The main results include the introduction into the scientific and art history of a number of works by Irina Varzar, a systematic presentation of the main stages of the artist's creative biography. For the first time, her works of the period of the Great Patriotic War are analyzed in detail and the main techniques of the artistic method are shown.

KEYWORDS:

Irina Varzar; book graphics; easel graphics; art of the Soviet period; State Art Museum of Altai Krai.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории российского искусства, в судьбах и мировоззрении художников. Исчезли навсегда бесчисленные произведения, погибли замечательные художники. Многих война вырвала из привычной творческой среды, заставила уехать из родного дома. Эти перемещения порой трагически сказались на художниках, многочисленные факты того периода еще остаются неосвещенными. Это в полной мере относится и к героине данного очерка Ирине Варзар, которую война и эвакуация связали с Алтаем. В числе многих художников и других деятелей культуры ленинградская художница Ирина Васильевна Варзар (Варзарь) (1904–1995) и оказалась в Барнауле.

График, член Союза художников СССР И. В. Варзар родилась в Санкт-Петербурге. С 1924 по 1929 год она училась в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН) в Ленинграде у В. М. Конашевича, Д. И. Митрохина, В. Н. Левитского — мастеров, являвшихся продолжателями графических традиций «Мира искусства». Известно, что более сорока лет художница проработала в области книжной графики, успешно сотрудничая с такими крупными издательствами, как «Гослитиздат», «Детгиз», «Музгиз», «Советский писатель», «Искусство». Ею были оформлены произведения русской и мировой классики, труды советских писателей, литература по театру и музыке. Среди них «Сочинения» В. М. Гаршина (1938), «Избранные сочинения» Н. Г. Чернышевского в 5 томах (1928–1937), «Отелло» У. Шекспира (1940), «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1950), «Ревизор» Н. В. Гоголя (1952) из серии книг «Подарочные издания», «Детство, отрочество, юность» Л. Н. Толстого (1959) и многие другие. Накопив немалый опыт, ярко и талантливо проявив себя как художник книги, Ирина Варзар по праву заняла ведущее место среди мастеров книжной графики 1930–1960-х годов. Отличительными чертами ее творчества были спокойный цвет, принцип классической симметрии, виртуозная каллиграфия рисованного шрифта, созданного на основе исторических образцов, но осовремененного и несущего в себе элементы реалистического сюжетного рисунка. Книгу она воспринимала как единую художественную конструкцию. Большое внимание в работе над ней уделяла элементам внешнего оформления, особенно переплету, который был главным для нее и рассматривался ею как «торжественный фасад издания» [4, с. 5, 7; 7, с. 168].

Великая Отечественная война, ворвавшаяся летом 1941 года в жизни миллионов советских людей, внесла свои жестокие перемены в их судьбы. «Война! Неожиданно, в чудный летний день, когда собирались за город с дирижером Борисом Эммануиловичем Хайкиным и его женой Софьей Наумовной, — вспоминала Ирина Васильевна

Варзар. — Война! Меня охватил невероятный ужас. Ужас перед непреодолимыми мною, надвигающимися на страну бедами. Несколько ночей провела сидя у Аллочкиной кровати — просто редела, представляла себе вражеские войска, страшные и беспощадные. Подступила к Ленинграду блокада. Но никто четко не представлял себе, во что это обернется, выльется. Сперва просто не хватало пищи... обстрелы. Затем голод, настоящий и косивший людей. Бомбежки с воздуха и холод в домах, без света, телефона, воды, топлива, с выбитыми от стрельбы стеклами. <...>. У меня старенькие родители и дочке 2,5 года... Жутко вспомнить о всех тех тяготах существования зимы 1941–1942 годов. Хорошо, что жили на первом этаже на набережной Невы, вблизи воды, вблизи проруби. <...>. Я видела, как вымирал наш дом и дети, и матери, и пустели квартиры. Конечно, каждый судит по своему бытию. Мне больше всего всегда жаль и страшно за матерей с маленькими детьми. Беспомощные женщины, связанные во всех своих поступках с этими крошками. <...> Несмотря на бомбы и снаряды надо было как-то жить, действовать, работать. Не один раз огромные бомбы падали совсем рядом. Помню дом на углу Дзержинской и Гоголя — мягкий, ватный звук и дом на глазах оседает в туче пыли, раздавленный прямым падением, как гриб дождевик. Я отброшена в подворотню волной. Затем тишина... Неподалеку лежит человеческая нога в валенке среди обломков кирпича и камней» [6, с. 19–21].

В марте 1942 года Ирина Варзар со своей маленькой дочерью была эвакуирована из блокадного Ленинграда через Ладожское озеро в Барнаул.

«Солдаты погрузили нас глубокой ночью на грузовики и везли по ледяной трассе на Большую Землю, — писала, вспоминая то время, художница. — Был необычный для марта мороз — около 30 градусов. Это спасло от бомбежки с воздуха (в мороз нелетно). Темная ночь, вспышки орудийных снарядов, кроваво-красная полоса на горизонте — предвестница утра. Грузовики, прикрытые брезентом, идущие по Ладожскому озеру, объезжали полыньи, с погребенными в них останками машин, дыры от снарядов... И поразили меня стоящие на всем протяжении трассы мужественные девушки, указывающие фонариками путь и опасности дороги. Стояли на своем посту одинокими силуэтами, невзирая на ветер и метель, мороз, рвущиеся снаряды в этой страшной ледяной пустыне — дороге жизни Ленинграда. Безымянные героини. Спасибо Вам!» [6, с. 22].

С 1942 по 1945 гг. И. В. Варзар жила и работала в Барнауле. В это время в городе было много эвакуированных, или, как их называли, «выкованных». «Из Москвы Камерный театр Таирова,

1. **И.В. Варзар. На Оби.**

1943 (?).

Бумага, черная акварель.

21 x 30.

Государственный

художественный музей

Алтайского края,

инв. ном.

ГХМАК КП-4595, Г-2537.

2. **И.В. Варзар.**

Женщина-плотогон.

1943.

Бумага, акварель,

цветной карандаш.

38 x 23,5.

Государственный

художественный музей

Алтайского края,

инв. ном.

ГХМАК КП-4594, Г-2536.

ленинградские, одесские, харьковские вузы, художники» [6, с. 22].

Несмотря на пережитые тяготы, Ирина Варзар быстро включилась в творческую жизнь края. «Я выставляла этюды, портреты, пейзажи, занялась вновь рисованием натуры. Для выставки «Достижения народного хозяйства» писала стенды, панно. По заказу городского совета рисовала почетные грамоты», — вспоминала художница [6, с. 22].

Помимо этого И. Варзар участвовала в краевой художественной выставке, посвященной XXVI годовщине героической Красной Армии, открытой в Барнауле 22 февраля 1944 года в краевом драматическом театре, в краевой выставке «Алтай в дни Великой Отечественной войны», состоявшейся в Барнауле в 1944 году, и шестой краевой художественной выставке, посвященной XXVII годовщине победоносной Красной Армии, — экспозиция была открыта 23 февраля 1945 года в Барнауле в фойе краевого драматического театра [1, с. 171, 217–218].

Из каталогов вышеперечисленных выставок известно, что Ирина Васильевна показывала на них графические работы, выполненные в различных техниках: тушь-перо, гуашь, итальянский карандаш, офорт [4; 5; 8]. Эти работы заслужили

3. **И.В. Варзар.**

На берегу Оби.

1943.

Бумага, черная акварель, тушь, перо.

31,5 x 38.

Государственный художественный музей Алтайского края, инв. ном.

ГХМАК КП-4596, Г-2538.

4. **И.В. Варзар. Сплав.**

1943.

Бумага, акварель, тушь, перо.

28 x 21.

Государственный художественный музей Алтайского края, инв. ном.

ГХМАК КП-4593, Г-2535.

высокую оценку зрителей и специалистов. Так, К. Сведомский во вступительной статье к каталогу шестой краевой выставки отмечал: «Значительной культурой рисунка обладает И. В. Варзарь, представившая ряд графических работ. Ее “Партизанка”, “Вести с фронта” и “Голова девушки” обнаруживают мастерскую технику и композиционное чутье» [8, с. 5].

В настоящее время в собрании Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК) находится семь графических листов И. В. Варзар, выполненных ею в Барнауле во время Великой Отечественной войны. Эти работы были приобретены у художницы в 1984 году. «С удивительным чувством брали мы в руки эти трепетные свидетельства, в которых акварелью, тушью, карандашом запечатлена жизнь Барнаула военных лет», — писала искусствовед, старший научный сотрудник, а ныне директор Государственного

5. **И.В. Варзар.**

Барнаул. Март.

1943.

Бумага, акварель.

32 x 42.

Государственный

художественный музей

Алтайского края,

инв. ном.

ГХМАК КП-4598, Г-2540.

художественного музея Алтайского края Инна Константиновна Галкина, делаясь своими впечатлениями от работ художницы в своей большой обзорной статье, посвященной алтайскому искусству периода Великой Отечественной войны [2, с. 73].

Четыре рисунка Ирины Варзар из собрания ГХМАК — «На Оби» (рис. 1), «Женщина-плотгон» (рис. 2), «На берегу Оби» (рис. 3), «Сплав» (рис. 4), датированные 1943 годом, — рассказывают о жизни на Оби в тяжелые военные годы. «На крутом берегу широкой Оби стоит Барнаул — город хлебный, с огромными элеваторами у пристани, — впоследствии вспоминала И. В. Варзар. — Противоположный берег “Затон”, заливные луга. По Оби идут караваны плотов — сплав леса. В эти военные годы ведут их женщины в кирзовых сапогах на деревянной подметке, в ватных робах. Длинными жердями они направляют и рулят; грузят и разгружают тоже женщины» [6, с. 22].

Используя коричневые карандаш и акварель в рисунке «Женщина-плотгон», тушь, перо и черную акварель в работах «Сплав» и «На берегу Оби», И. В. Варзар скромными, ограниченными средствами запечатлела тяжелый труд женщин, заменивших мужчин в военное время. Эти рисунки стоят между портретом и бытовым жанром, по сути, являясь портретно-сюжетными. Для них характерна лаконичность изображения, смысловая и эмоциональная емкость форм при экономном использовании изобразительно-выразительных средств. На свободном, практически незаполненном фоне художница создала изображение тонким ровным контуром. Для дополнения изображения она использовала легкую подцветку черной или коричневой акварелью. Эти небольшие по формату натурные рисунки продуманы, прекрасно композиционно организованы и в то же время естественны и документально правдивы. «Несмотря

на этот тяжелый даже для мужчин труд, — отмечала И. К. Галкина, — в работах И. Варзар женщины-плотгоны красивы, их движения, жесты стремительны и грациозны. И удивительно, это не кажется нарочитой идеализацией» [2, с. 73–74].

В графических листах Варзар «Барнаул. Март» (1943; рис. 5), «20 июня 1944 г. Барнаул» (1944; рис. 6), «Барнаул. Февраль» (1945; рис. 7) нашли отражение наблюдения художницы за жизнью города во время Великой Отечественной войны. В своих воспоминаниях И. В. Варзар писала: «Запомнился Барнаул зимний, с октября по май занесенный снегом, с метровыми, снежными шапками на кровлях одноэтажных рубленых домов, часто с красивейшей резьбой карнизов и наличников, стоящих за сплошными, высокими заплотами (заборами). Улицы с деревянными тротуарами. Транспорта механического никакого тогда еще не было. В морозные дни (до 40 градусов) над городом струятся ввысь столбы белых дымок, на фоне синего ясного неба — топятся печки города» [6, с. 22].

Как мы отмечали ранее, «благодаря спокойному созерцанию природы и достоверной фиксации увиденного», И. В. Варзар создавала рисунки, подобные документально обстоятельному рассказу. Показывающие город то пронизанный холодом и тревогой («Барнаул. Март»), то наполненный теплотой и уютом («20 июня 1944 г. Барнаул»), хранящие живое дыхание природы, они «являются своего рода художественными документами, рассказывающими о прошлом Барнаула, и чем дальше от нас уходит это время, тем острее чувствуется ценность этих работ, отражающих суровую действительность военного времени» [3, с. 148–149], монохромных по цвету, выполненных лаконичными изобразительными средствами.

После окончания Великой Отечественной войны Ирина Васильевна Варзар вернулась в Ленинград. Для нее, как и для всех людей, выстоявших войну, началась новая жизнь. Много и упорно работая, она добилась больших результатов. В 1973 году в Ленинграде прошла крупная ретроспективная выставка ее работ [4]. Позже, в 1981 году, состоялась еще одна персональная выставка Ирины Варзар. Она была проведена в помещении секции графики Ленинградской организации Союза художников РСФСР (ЛОСХ). Там были показаны как ранние графические работы художницы, так и макеты книг, оформленных ею в разные годы [6, с. 18]. «На выставку графики 1981 года, — писала И. В. Варзар, — я дала алфавит, навеянный затейливым, чугунным кружевом кованых поделок. Живя в Барнауле, зарисовывала флюгера, замки, деревянные ручки, печные заслонки, сундуки, светильники и прочий стародавний металл... Из этих фольклорных изделий и родился мой алфавит (который мне давно хотелось осуществить)» [цит. по 3, с. 149].

Годы, проведенные в эвакуации, для художницы не прошли бесследно. Увиденное и запечатленное в Барнауле пригодилось ей для работы и успешно воплотилось в ее дальнейшем творчестве.

6. И.В. Варзар.

20 июня 1944 г. Барнаул.

1944.

Бумага, карандаш.

24,6 x 36.

Государственный художественный музей Алтайского края, инв. ном.

ГХМАК КП-4597, Г-2539.

7. И.В. Варзар.

Барнаул. Февраль.

1945.

Бумага, цветной

карандаш, пастель.

36 x 38.

Государственный художественный музей Алтайского края, инв. ном.

ГХМАК КП-4599, Г-2541.

Литература

1. Выставки советского изобразительного искусства: Справочник: В 5 т. Т. 3. 1941–1947 / Сост. В.Г. Азаркович, Р.Г. Бадин, А.И. Болотов и др. М.: Советский художник, 1973. 544 с.
2. Галкина И.К. Искусство периода Великой Отечественной войны // Искусство Алтая: В краевом музее изобразительных и прикладных искусств. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1989. С. 67–78.
3. Дариус Е.И. Образ Барнаула XX – начала XXI вв. в произведениях изобразительного искусства // Сб. материалов III Международной науч.-практич. конф. «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации», 25–26 мая 2017. Барнаул: Изд-во АГИК, 2017. С. 147–151.
4. Ирина Васильевна Варзар. Книжная графика: Каталог выставки / Вступ. ст. М. Эткинда. Л.: Художник РСФСР, 1973. 28 с.
5. Краевая художественная выставка «Алтай в дни Великой Отечественной войны»: Каталог / Вступ. ст. И. Либгота. Барнаул: Алтайская правда, 1944. 17 с.
6. Научный архив ГХМАК. Ф. I. Р. 7. Д. 30.
7. Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь: В 6 т. Т. 2 / Сост. библиограф О.Э. Вольценбург; отв. ред. Т.Н. Горина. М.: Искусство, 1972. 439 с.
8. Шестая краевая художественная выставка, посвященная XXVII годовщине победоносной Красной Армии: Каталог / Вступ. ст. К. Сведомского. Барнаул: Алтайская правда, 1945. 20 с.

References

1. *Vystavki sovetskogo izobrazitel'nogo iskusstva: Spravochnik: V 5 t. T. 3. 1941–1947* [Exhibitions of Soviet fine arts: Handbook: In 5 volumes. Vol. 3. 1941–1947]. Comp. by V.G. Azarkovich, R.G. Badin, A.I. Bolotov et al. Moscow, Sovetskii khudozhnik Publ., 1973. 544 p. (In Russian).
2. Galkina I.K. *Iskusstvo perioda Velikoi Otechestvennoi voyny* [The Art of the Great Patriotic war period]. *Iskusstvo Altaya: V kraevom muzee izobrazitel'nykh i prikladnykh iskusstv* [Art of Altai: In the Regional Museum of Fine and Applied Arts]. Barnaul, Altaiskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1989, pp. 67–78. (In Russian).
3. Darius E.I. *Obraz Barnaula XX – nachala XXI vv. v proizvedeniyakh izobrazitel'nogo iskusstva* [The image of Barnaul XX – early XXI centuries. in works of fine art]. *Sbornik materialov III Mezhdunarodnoi nauch.-praktich. konf. "Kul'tura v evraziiskom prostranstve: traditsii i novatsii"* [Proceedings of 3d International conference "Culture in the Eurasian space: traditions and innovations"]. Barnaul, Altai State Institute of Culture, 2017, pp. 147–151. (In Russian).
4. *Irina Vasil'evna Varzar. Knizhnaya grafika: Katalog vystavki* [Irina Vasilievna Varzar. Book graphics: Exhibition catalog]. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1973. 28 p. (In Russian).
5. *Kraevaya khudozhestvennaya vystavka "Altai v dni Velikoi Otechestvennoi voyny": Katalog* [Regional art exhibition "Altai in the days of the Great Patriotic War": Catalog]. Barnaul, Altaiskaya pravda, 1944. 17 p. (In Russian).
6. Scientific archive of the State Art Museum of the Altai Krai, coll. I, aids 7, fol. 30.
7. *Khudozhniki narodov SSSR: Biobibliograficheskii slovar': V 6 t.* [Artists of the peoples of the USSR: Biobibliographic Dictionary: In 6 volumes]. Comp. by O.E. Voltsenburg, ed. by T.N. Gorina. Moscow, Iskusstvo Publ., 1972. Vol. 2. 439 p. (In Russian).
8. *Shestaya kraevaya khudozhestvennaya vystavka, posvyashchennaya XXVII godovshchine pobedonosnoi Krasnoi Armii: Katalog* [The Sixth regional art exhibition dedicated to the 27th anniversary of the victorious Red Army: Catalog]. Barnaul, Altaiskaya pravda Publ., 1945. 20 p. (In Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Дариус Елена Ильинична — старший научный сотрудник сектора «Отечественное искусство XX–XXI веков» научно-исследовательского отдела, Государственный художественный музей Алтайского края. г. Барнаул, Российская Федерация. Член ВТОО «Союз художников России» и Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов».
E-mail: elenadarius@mail.ru

ABOUT AUTHOR: Darius, Elena Ilyinichna — Senior researcher in the sector "Domestic art of the XX–XXI centuries" of the Research Department, the State Art Museum of the Altai Krai, Barnaul, Russian Federation. The member of the Union of Artists of Russia and the Association of Art Critics. E-mail: elenadarius@mail.ru

Для цитирования | For citation:

Дариус Е.И. Великая Отечественная война в судьбе ленинградской художницы И.В. Варзар // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2020. № 3 (18). С. 171–178. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2020.03.015>.
URL: <https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/90>

Darius E.I. The Great Patriotic War in the fate of the Leningrad artist I.V. Varzar. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2020, No. 3 (18), pp. 171–178. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2020.03.015>. Available at: <https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/90> (In Russian).