

ВЫРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА ТВОРЦА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ НАДЕЖДЫ ГАВРИЛОВНЫ ПЕТИНОЙ

Влацкая Е.Ф.

Оренбургский государственный университет

Многие люди даже не догадываются какой замечательный человек живет в нашем городе. Советский и российский скульптор, член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР, Почетный гражданин города Оренбурга, и все это про Надежду Гавриловну Петину. На улицах Оренбурга, Саракташа, Гая, села Илек установлены памятники - ее работы.

Она родилась в семье скульптора-самоучки Гавриила Алексеевича Петина(1909-1947), который в 1930-1940-е был одним из самых ярких представителей в коллективе Оренбургских художников. Современники помнят его, как человека с почти фантастической судьбой, прошедшего путь от штукатура до скульптора.

К сожалению, осталось не так много его работ. Художника мало интересовали нюансы настроения, индивидуальные особенности характера, практически это портреты-памятники. Многократно обращался Петин к образу В. П. Чкалова, героической и легендарной личности.

Гавриил Алексеевич мыслил обобщенно, крупно и мощно, что совпадало с общим настроением эпохи предвоенного строительства и героико-трагического пафоса военных лет. В отличие от отца, Петину прежде всего привлекают человеческая индивидуальность, особенности характера, настроение, душевное состояние...

С раннего детства Надежда Гавриловна помогала отцу. Она с удовольствием выполняла его самые прозаичные поручения: подкрашивала городские скульптуры, за которыми досматривал скульптор, помогала делать замес из глины. Трагический уход отца из жизни стал жестким толчком к взрослой жизни и точкой в раздумьях дочери о выборе будущей профессии. Знакомый семьи будто почувствовал, что в Надежде Гавриловне есть незаурядные способности и уговорил ее попытаться сдать вступительные экзамены в специализированный вуз. Несмотря на пробелы в теоретической подготовке, заведующий кафедрой Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина принял ее. Видно, уже тогда педагог сумел разглядеть в ней талант. Поначалу вчерашней провинциальной школьнице сложно пришлось учиться наравне со столичными студентами, окончившими художественные училища, но уже к третьему году, одержимо занимаясь, она сравнялась с однокурсниками, а некоторых даже перегнала. Старания педагогов и ее собственные усилия не прошли даром: ее дипломная работа "Пробуждение" - одна из немногих - была приобретена Ленинградским музеем истории, религии и атеизма.

Первый большой успех пришел в 1960-м году, когда Н. Петина стала участницей 1-й Республиканкой художественной выставки "Советская Россия".

Шаг за шагом, работа за работой, выставка за выставкой - находки и совершенствование свидетельствуют о постепенном зримом росте творческой индивидуальности, крепнущей пластической зрелости. И на всем протяжении творческого пути Н. Г. Петиной прослеживается ее глубокий интерес к проблемам монументальной скульптуры. На ее счету художника - ряд проектов памятников и осуществленных монументов.

Нельзя оставить без внимания еще одну сторону творческого дарования скульптора - пластику малых форм. Ею Надежда Гавриловна особенно много занимается в последнее время.

Со временем, глядя на многие работы Петиной, можно сказать с уверенностью: даже самые казалось бы, конъюнктурные свои произведения Петина стремилась исполнить с предельной художественно-пластической выразительностью.

Сама тема творчества, как высокого духовного взлета, озарения, счастья, - сквозная тема ее творческой деятельности.

Без преувеличения можно сказать, что портретная галерея Надежды Петиной отразила историю не просто культурной, но и духовной жизни Оренбурга. В ней нашли свое место писатели, художники, музыканты, артисты, ученые, лучшие представители всех сфер профессиональной и общественной деятельности.

Один из самых значительных этапов творческого пути Надежды Петиной связаны с работой над скульптурной композицией "Пушкин и Даль". Этот памятник является визитной карточкой Оренбурга.

Первой самостоятельной работой отца Надежды Петиной был миниатюрный бюст Пушкина, который был высоко оценен не только общественностью, но и в кругу профессионалов. После гибели отца Петина навсегда сохранила в душе трепетное отношение к поэту, как будто он был незримой живой ниточкой, связывающей ее с отцом. Уже тогда она была уверена, что рано или поздно она создаст своего Пушкина. Надежда Петина очень долго и кропотливо готовилась к созданию памятника Пушкину. Она обошла и объездила все места, освещенные именем русского поэта. А после каждой поездки - кропотливое изучение литературных источников, анализ портретов и скульптур Пушкина, созданных другими авторами. В процессе мучительных исканий Надежда Петина попутно создает десятки других творений. Одна за другой рождались жанровые работы - "Пушкин и няня", "Я помню чудное мгновенье", портрет в мраморе "Болдинская осень", четырехнатурный портрет поэта. Прежде чем родился замысел двухфигурной композиции, Петина провела в раздумьях и прикидках не один год. Но авторский художественный образ окончательно воплотился в бронзе спустя двадцать лет.

Пушкин и Даль занимают свое почетное место в истории Оренбургского края: Пушкин, собиравший здесь материалы для "Истории Пугачевского бунта" и "Капитанской дочки", Даль, многие годы работавший в канцелярии при

генерал-губернаторе В. А. Перовском, опубликовавший здесь свои книги, подготовивший к изданию знаменитый "Толковый словарь"...

В памятнике оживает сама поэтическая атмосфера дружеского единения двух ярких личностей при явственной индивидуальной характеристике каждого: взрывной темперамент, блеск интеллекта А. С. Пушкина и вдумчиво-уравновешенный, рационалистический мыслящий Даль. Плавное, легкое движение абриса фигур, мягкость, как бы перетекающих объемных форм, активизация пространственных зон, изящество силуэтов создают ощущение атмосферы высоких раздумий, помыслов, дружелюбного общения, понимания.

- Трудности возникали по самым неожиданным поводам, - вспоминает Надежда Гавриловна. - Например, разница в росте. Пушкин, как известно, был невысок, а Даль выше среднего роста и сутуловат. Что я только ни делала, чтобы эта диспропорция не нарушала композиционную гармонию! и усаживала своих героев, и придавала им позы, скрадывающие рост, -ничего не получалось. Только когда нашла необходимую деталь в виде высокого цилиндра на голове Пушкина, все стало на свои места. Другая находка - трость, она как бы уравнивает фигуры. А плащ в руке Даля, отведенной за спину, значительно расширил впечатление от кругового обзора скульптуры. А это в монументальном произведении - немаловажное значение.

Петиной хотелось передать не столько внешнюю соразмерность или чисто визуальное сходство, сколько гармонию духа, возникавшую в общении двух великих людей. Вот почему в композиции доминируют вертикали, а в позе фигур угадывается душевное движение навстречу друг другу. На наш взгляд, энергетическое поле между друзьями стало третьим элементом композиции.

В 1975 году окончательный проект памятника был показан на всесоюзной выставке в Москве. Академик скульптуры Лев Головницкий предрек ему судьбу монументального масштаба. Но Петина получила официальный заказ на изготовление будущего памятника только спустя восемнадцать лет. И прошло еще четыре года, прежде чем бронзовые Пушкин и Даль стали украшением нашего города.

Нам всегда было интересно, что чувствует автор, смотря на свое творение. Будь то гордость за себя, ностальгия по былым временам или же творец ищет недостатки в своей работе? Но недостатков в работе Петиной, по нашему мнению не оказалось. Вот что говорит Надежда Петина в своем интервью газете "Оренбургское время": "Когда я иду по Советской и вижу "своих" Пушкина с Далем, "своего" Неплюева думаю, что жизнь прожита не зря. Как мне сказал когда-то один московский скульптор, если тебе все-таки удастся поставить памятник Пушкину и Далю, считай, что ты и сама себе памятник поставила".

Но если про историю создания памятника Пушкина и Даля известна, то предыстория того, как на улице Советской в Оренбурге появился памятник Неплюеву, для нас оставалась загадкой. На удивление, этот памятник появился у нас благодаря Канюкову, директору МНТК "Микрохирургия глаза". Он был и инициатором, и заказчиком модели, а город выполнил лишь внешнее

благоустройство. Но почему именно Неплюеву? Оказалось, сама Петина до сих пор не имеет понятия об этом. Известно только то, что у Канюкова было лишь одно пожелание - чтобы Неплюев был поставлен на фоне нашего кафедрального собора. Но Надежда Петина и главный архитектор воспротивились. Доказали Владимиру Николаевичу, что на Советской - более подходящее место.

Памятник Неплюеву представляет собой композицию из бюста на постаменте, около трех метров высотой. На постаменте начертаны слова: Основатель Оренбурга И. И. Неплюев 1693-1773.

К 270-летию Оренбурга бюст первого губернатора и основателя Оренбуржья был реконструирован. Памятник дополнила колоннада с двумя бронзовыми досками: на первой рассказывается о важнейших событиях жизни города, а на второй - биография самого Неплюева. Бюст первого оренбургского губернатора был приподнят и размещен на гранитном постаменте.

Кроме оренбургских экспозиций, работы Петиной украшают и множество районных центров Оренбургской области.

Как примеры удачных решений хочется вспомнить памятник В. И. Ленину в селе Илек (1962), мемориальный ансамбль "Памяти павших будьте достойны"(1964) в поселке Саракташ. В проекте мемориального ансамбля "Памяти павших"(1974) для Оренбурга - довольно сложное пространственное решение. На треугольной площадке, на ее торцовой стороне должна стоять невысокая мемориальная стена с фамилиями погибших во время злодейского налета белоказаков. Поникшая фигура женщины, оплакивающая смерть сына, сменяется строго вертикально спокойной, мощной фигуры красногвардейца, как бы навеки застывшего в почетном карауле. Удачей скульптора стала двухфигурная композиция "Скорбящая мать"(1974)(рис. 9). Скульптура "Скорбящая мать" пережила три рождения. Первое - в мастерской оренбургского скульптора Н.Г. Петиной в 1966 году. Второе, когда была установлена в 1984 году в сквере памяти Салмышского боя, который находится в Степном микрорайоне города Оренбурга. Третье - в 2008 году, после реконструкции предыдущей композиции.

Имена улицы Салмышской и сквера посвящены великому и трагическому событию времен гражданской войны. Скульптура матери, оплакивающей своего сына, стала памятником, данью глубокого уважения всем матерям, чьи дети отдали жизнь за свободу и независимость Родины. Тысячи женщин нашего города потеряли своих детей в Гражданскую войну, в Великую Отечественную. И сегодня в локальных конфликтах, "горячих точках" гибнут наши солдаты.

Фигура матери изображена стоящей на коленях, левой рукой она поддерживает бездыханное тело сына, правая рука скорбно поднесена к своей щеке: этот жест - символ скорби русской женщины. Скульптору удалось правдиво передать моменты, подчеркивающие смерть сына: безвольно свисающие руки, подкошенные ноги, упавшая на руку матери голова. В целом композиция символизирует скорбь, чувство великой трагедии всех русских

матерей; вызывает слезы на глазах посетителей паркового комплекса, благоговение, уважение к русской женщине-матери.

Торжественная церемония открытия реконструированного сквера "Салмышский бой" и монумента "Скорбящая мать" состоялось 28 августа 2008 года.

Список литературы

1. Л. С. Медведева *Художники Оренбургской области*, - Челябинск 1985. - С. 136

2. И. В. Бушухина Гавриил Петин, Надежда Петина. *Скульптура*, - Оренбург 2010. - С. 7-10, 20-22 [Изоматериал] С. 24-30

3. *Моя добрая малая Родина (из истории Илекского района)*, - ГУП "РИД "Урал" 2006. - С. 15-16

4. *Здесь Родины моей начало*, - Илек, Оренбургская обл., 2012. - С. 35

5. А. А. Чибилев *Краеведческий атлас "Саракташский район Оренбургской области"*, Оренбургская обл., 2006. - С. 18