

Е.А.Илюхина

Отзыв на автореферат диссертации Г.Ю.Серовой «Религиозные сюжеты Наталии Гончаровой: иконографические источники и культурные контексты»

Автореферат отличает четкое структурное построение, соответствующее плану диссертации. В первой части реферата определены задачи, которые ставит перед собой диссертант, последовательное рассмотрение которых определяет композицию научной работы, содержание глав, перечисленных во второй части автореферата.

Прежде всего, стоит отметить актуальность самой темы, очень ясно и обоснованно сформулированную Г.Ю.Серовой. В научной литературе о творчестве Н.С.Гончаровой за редким исключением отсутствуют работы, специально посвященные ее религиозным циклам, особенно – включающие подробный анализ произведений художницы на религиозную тему. Чаще всего, этот раздел творчества интерпретируется в общем контексте обращения к архаической и фольклорной традиции. Автор впервые предпринимает попытку определить разнообразные источники, лежащие в основе гончаровских работ. При этом рассматривается обширный круг произведений художницы – живопись, графика, эскизы росписей, иллюстрации, театральные эксперименты. Этот «конкретный» подход, в основе которого очень тщательное скрупулезное, требующее времени и анализа большого объема материала исследование, одно из самых важных достоинств диссертации. Обладая широкими знаниями древне-русского искусства, в том числе и прикладного, Г.Ю.Серова смогла очень подробно и убедительно указать на подчас неожиданные иконографические источники целого ряда работ. При этом автор указывает на особенности использования Гончаровой этих источников, влиявших не только на иконографию, но и на художественную манеру мастера. Как, например, отмечает связь экспрессивной манеры исполнения полиптиха «Евангелисты» (ГРМ) и черно-белых фотографий храма Спаса на Нередице, опубликованных в то время

(экземпляр издания есть в библиотеке художников, поступивших в ГТГ в составе наследия М.Ларионова, Н.Гончаровой).

Ценно, что автор мог использовать весь комплекс источников (как визуальных, так и архивных), итогом чего станет введение в научный оборот, а впоследствии популяризация нового малоизвестного или по-новому интерпретированного материала. Особенно надо отметить ссылки на

коллекцию и библиотеку М.Ларионова с изданиями по древне-русскому искусству, а также переписку Н.С.Гончаровой (ОР ГТГ), что придает дополнительную убедительность приведенным примерам.

Одновременно, хочется отметить корректность и деликатность изложения доказательств – в некоторых случаях диссертант приводит несколько возможных вариантов источников.

Эта вариативность, соединенная с блестящим сравнительным анализом источников и композиций Н.С.Гончаровой дает более глубокое понимание их свободной «не-стилизаторской» интерпретации в творчестве мастера. На этих конкретных примерах становится ясно, как последовательно Гончарова «воплощает» в своей живописи принципы «свободного копирования и свободной традиционности», провозглашенные в манифесте Михаила Ларионова. С этой точки зрения диссертация вносит важный вклад в понимание того как реализовывались на практике теоретические и кажущиеся подчас очень декларативными постулаты авангарда.

В реферате впервые дана подробная библиография изданий, авторы которых сосредоточены именно на проблеме религиозного творчества Гончаровой и других художников авангарда.

Во вступительной части дана подробная характеристика тех художественных и исторических событий, которые способствовали рождению и развитию

интереса к древнерусскому искусству. Соединенные вместе факты археологических находок, реставрационных открытий, проходивших выставок создают насыщенный временной контекст. Эти вехи истории открытия средневекового искусства на рубеже XIX-XX вв. образуют своеобразную параллель истории русского авангарда, заставляя по-новому взглянуть на нее, увидеть и оценить взаимосвязь и взаимовлияние этих двух составляющих культурного ландшафта. Автор отмечает, как возрастающий интерес к иконе и фреске влиял на эволюцию отношения к произведениям Н.С.Гончаровой.

Сформулирована связь Гончаровой со старообрядческой традицией, тем более, что первые коллекционеры ее собственных произведений большей частью также происходили из среды старообрядцев.

Интересна попытка анализа религиозных работ Гончаровой французского периода (несмотря на минимум источников) и ее влияние на русских живописцев, живущих в Париже. Впервые религиозное творчество Гончаровой рассматривается в связи с творчеством других русских художников, посвятивших себя этой теме.

Очень увлекательна глава о цикле «Мистические образы войны», заставляющая по-новому взглянуть на ставшую привычной трактовку этого цикла как отклика на события первой мировой войны. Особенно ценны рассуждения о порядке расположения гравюр, дающие возможность их новой более глубокой интерпретации, а также снова соединяющей его с самым знаменитым циклом Гончаровой – «Жатва».

Специальная глава посвящена неосуществленной постановке балета-мистерии «Литургия» и одноименному альбому пошуаров. Автор не только уточняет возможные источники конкретных образов, но объясняет неслучайность возникновения балета-мистерии в антрепризе С.П.Дягилева, предоставляя подробный обзор «возрождения» жанра мистерии не только в

русском и европейском театре, в литературе и музыке, а также в церковной практике тех лет.

Реферат следует делению диссертации на главы, каждая из которых имеет название, соответствующее исследуемой проблеме. Эти названия-характеристики позволяют отметить, что хроника художественной жизни, которой посвящена специальная вступительная часть, лейтмотивом проходит через все исследование. На протяжении диссертации творчество Гончаровой постоянно рассматривается в связи с современными событиями, не только художественной, но шире – духовной жизни. Это еще одна безусловная удача работы.

Хочется обратить внимание еще на один момент – Г.Ю.Серова очень внимательно следит за публикациями, посвященными теме работы – в библиографию вошли публикации последних нескольких лет (например, статья о двух иконах из частного собрания, подаренных Гончаровой чешской художнице Ружене Задковой, недавно появившихся в поле зрения исследователей).

В заключении хочется отметить, что реферат дает полноценное ощущение очень интересной, логично выстроенной диссертации, реализующей заявленные в ней задачи, насыщенной множеством конкретных фактов и открытий, касающихся произведений художницы, ее роли и места в истории искусства начала века. Работа не только полно раскрывает религиозную тему в творчестве Н.С.Гончаровой, но и дает импульс для новых исследований, намечая небанальный взгляд на искусство русского авангарда.

Зам. зав. Отдела графики XVIII-н. XXвв.

Хранитель фонда графики

М.Ф.Ларионова, Н.С.Гончаровой

Е.А.Илюхина

Лоджась
№ 06
20.04.2022
Илюхиной заверено.
О.А.Серовой

