

РЕЦЕНЗИЯ

REVIEW

Рецензия на монографию.

В.Н. Востриков «В.Д. Герасимов. В поисках будущего». Самара, Б.И., 2019. 204 с.: ил. ISBN 978-5-6043364-3-4

© 2019 О.В. Калугина

Доктор искусствоведения, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства факультета истории искусств Российского государственного гуманитарного университета.

E-mail: evaksenia@gmail.com

Королев Московской области, Россия

Современная художественная критика России сосредоточена преимущественно на наиболее новационных, часто провокативных, формах художественных практик. А историки отечественного искусства, в целом не слишком часто уделяющие внимание советскому периоду его развития, порою полностью сосредоточены лишь на наиболее известных и популярных на Западе темах авангардного, в том числе и беспредметного искусства. В этом контексте знаковым исключением и важным событием в культурной жизни страны в целом и Поволжья, в частности, видится представленная на рецензирование работа В.Н. Вострикова, посвященная известному представителю отечественного монументального искусства второй половины XX столетия В.Д. Герасимову.

Монография построена в жанре неторопливого и заинтересованного повествования, явно указывающего на глубокую симпатию автора к герою своего исследования. Текст хорошо скомпонован и организован по принципу сочетания исторического и проблемного подходов к анализу выбранного предмета. Так, В.Н. Востриков начинает свое повествование с традиционного рассказа о формировании личности будущего мастера и его профессиональном становлении. Глава «Становление. Азы мастерства» насыщена тщательно собранными биографическими материалами, дополнена элементами характеристик процессов отечественной истории в целом, что позволяет сразу же связать судьбу В.Д. Герасимова с судьбой нашей страны. А последовательный рассказ о процессе получения художественного образования будущим мастером позволяет наглядно представить, какими традициями питывался молодой художник в процессе сложения его творческой индивидуальности.

Глава «В поисках будущего. Родина Ленина как генератор художественных идей» раскрывает сложности и достижения раннего этапа деятельности В.Д. Герасимова. Автор уделяет внимание и проблемам материала, в творчестве монументалиста, и вопросам взаимоотношения мастера с властными структурами, раскрывает поиски своего места в новом стилистическом движении «сурового стиля». Весь этот материал представлен в контексте общего социального и культурного развития страны, со всеми трудностями и надеждами послевоенного времени. Раскрывается поразительная панорама творческого подъема, особенно значимая на фоне духовного кризиса, наблюдаемого в этот период на Западе, объявляющего «смерть культуры», полного разочарований по итогам осмысления Второй мировой войны.

В главах «Архитектура и монументальное искусство» и «Монументальное искусство в интерьере» В.Н. Востриков раскрывает поразительно плодотворный период работы В.Д. Герасимова над монументальными композициями, оформлявшими как городскую среду, так и образное решение интерьеров производственных и общественных зданий Куйбышева (Самары). Уже опытный и полный сил мастер смело экспериментирует с сочетаниями мозаики и скульптуры, достигая большой убедительности образных и композиционных решений. Автор монографии грамотно анализирует построение монументальных работ художника, прочно связывает направление творческих поисков с общими тенденциями развития изобразительного искусства этой эпохи. В главах есть примеры отличного формально-стилистического анализа, грамотных характеристик творческих тенденций и социокультурных проблем. Важной заслугой автора является и восстановление памяти об утраченных произведениях художника. Снабженные богатым изобразительным материалом, главы убедительно свидетельствуют о мастерстве художника, работавшего успешно и над монументальными гобеленами, и в жанре монументальных росписей по левкасу, и уже в 1990-е годы – над оформлением станций Самарского метро. Автор обосновано подчеркивает колористическое мастерство художника, готовность осваивать новые образные решения и новые технологии, общий позитивный настрой произведений мастера.

Главы «Живописная форма и графическое воплощение» и «Художник и портреты» посвящены

уже совершенно особой творческой линии в искусстве В.Д. Герасимова. Востриков тонко подмечает более лирический строй произведений второй половины жизни мастера, одновременно усматривая в этом отклики и общих тенденций содержательно-пластического развития отечественного искусства, и собственный выбор художника, теперь уже с мудростью и вниманием обращающегося к образам природы и современников. Смелость пространственных построений, поэтическая приподнятость живописных работ Герасимова анализируется последовательно и с любовью. А в портретных работах продолжает сказываться богатый опыт монументалиста. Герасимов, как верно подмечает автор, всегда масштабно расширяет пластическое решение своих портретов, распахивая позади героев целый мир и как бы намекая на глубокую связь своих моделей с родной природой – в портрете Михаила Шолохова и бригадира рыбаков; с грандиозными строительными проектами – в портрете строителя Маевского.

В монографии хорошо представлены новые формальные решения, характеризующие искусство Герасимова 2000 – 2010-х годов. В ней Востриков обосновано подчеркивает, как «на основе традиции, известных еще из средневековой живописи, вырабатывается “плоскостная” концепция профильного портрета, пришедшая из античности» [с. 68]. Автор текста уделяет особое внимание женским образам живописных произведений художника, исполненных лиризма и одновременной подлинно античной величавости: «Все они привлекательны и притягательны, сохраняя необыкновенную целомудренность. Здесь у художника есть свои критерии идеализации человеческих отношений, бесконфликтности и семейного счастья, свое понимание гармонии вселенной» [с. 72].

Заключительная глава монографии «Постижение мира цветов. Музыка цветов» раскрывает новые грани художественной практики мастера, а именно его опыт оформления здания государственной филармонии г. Самары на основе флоральных мотивов. Востриков подробно анализирует процесс построения образного решения интерьеров монументально-декоративными формами из стекла, включая витраж, объемно-пространственные композиции и функционально-декоративные решение (осветительные при-

боры и др.). Востриков обоснованно видит в этом опыте освоение традиций предшествующего этапа истории: «Использование искусственного и натурального мрамора, ценных пород дерева в наборном паркете, цветного стекла акцентирует ориентацию на традиции избирательности ар деко в использовании ценных дорогих материалов» [с. 82].

В «Заключении» к монографии В.Н. Востриков дает компактную общую характеристику эволюции творческого пути В.Д. Герасимова. Внятно определяет его место в истории отечественной художественной культуры второй половины XX – начале XXI веков. Подчеркивает его одновременную глубокую связь с ведущими тенденциями развития художественной и духовной, в целом, культуры страны, и совершенно неповторимое индивидуальное претворение этих интенций в своем собственном творчестве – мощном и многообразном, полным позитива и любви к человеку и стране.

Монография В.Н. Вострикова завершается рядом справочных материалов: хронологией «Творческая и выставочная деятельность Вячеслава Дмитриевича Герасимова, заслуженного художника РФ, члена Союза художников РФ», каталогом произведений мастера, сгруппированным по видам и жанрам. Завершается монография богатой иллюстративной вклейкой цветных воспроизведений работ художника, позволяющей дать максимально полное представление о широте жанровой и стилистической структуры его наследия.

В целом монография В.Н. Вострикова, написанная живым грамотным языком, действительно представляет собою интересное и высокопрофессиональное исследование биографии и творчества одного из выдающихся мастеров советского и постсоветского монументального, станкового и декоративного искусства Вячеслава Дмитриевича Герасимова. Во многом она восполняет те лакуны, которые сейчас становятся очевидными в сфере исследования отечественной художественной культуры второй половины XX века. Можно только приветствовать издание такого труда, который, безусловно, заинтересует как профессионалов – искусствоведов, историков, культурологов и художников, так и широкий круг читателей, интересующихся высокими достижениями российского изобразительного искусства Новейшего времени.