

**ИСКУССТВО МЕЖДУ МАСКАРАДОМ
И ТРАГЕДИЕЙ. ВЫСТАВКА РАБОТ
НАТАЛЬИ НЕСТЕРОВОЙ «ПАМЯТИ МАСТЕРА»**

Ирина Е. Музыка

*Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия,
muzyka-m-ir@yandex.ru*

Аннотация. В выставочных залах РОСИЗО (Москва, Петроверигский пер.) с 30 сентября по 16 октября 2022 года прошла выставка живописи Натальи Игоревны Нестеровой, ушедшей из жизни 10 августа 2022 года. Заслуженный художник Российской Федерации (1994), дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации (1992, 1999), действительный член Российской академии художеств (2001), Н.И. Нестерова при жизни стала классиком российского искусства, признанным в своей стране и за рубежом. В экспозицию вошли произведения мастера из фондов РОСИЗО, частных коллекций, галереи «МастАрт», а также из собрания семьи художника.

Ключевые слова: Нестерова Наталья Игоревна, Наталья Нестерова, художники-семидесятники, советская живопись, российская живопись

Для цитирования: Музыка И.Е. Искусство между маскарадом и трагедией. Выставка работ Натальи Нестеровой «Памяти мастера» // Academia. 2022. №4. С. 497–501. DOI: 10.37953-2079-0341-2022-4-1-497-501

**ART BETWEEN MASQUERADE AND TRAGEDY.
NATALIA NESTEROVA'S PAINTINGS EXHIBITION
"TO THE MEMORY OF THE MASTER"**

Irina E. Muzyka

*Research Institute of Theory and History of Fine Arts,
Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,
muzyka-m-ir@yandex.ru*

Abstract. On 30 September–16 October, 2022, an exhibition of paintings by Natalia Nesterova, who passed away on August 10, 2022, was held in the exhibition halls of ROSIZO (Petroverigsky per., Moscow). Honored Artist of the Russian Federation (1994), twice State Prize winner of the Russian Federation (1992, 1999), a full member of the Russian Academy of Arts (2001), Natalia Nesterova became a classic of Russian art during her lifetime, recognized not only in her country but also abroad. The exposition presented works by the master from ROSIZO funds, «MustART» gallery and private collections, including the collection of the artist's family.

Keywords: Natalia Igorevna Nesterova, Natalia Nesterova, Artists of the Seventies, Soviet painting, Russian painting

For citation: Muzyka, I.E. (2022), "Art between masquerade and tragedy. Natalia Nesterova's paintings exhibition "To the Memory of the Master"" // Academia, 2022, no 4, pp. 497–501. DOI: 10.37953-2079-0341-2022-4-1-497-501

Ил. 1. Н.Н. Нестерова. Карусель. 2001. 150×200. Собрание В.И. Некрасова.

Ил. 2. Н.Н. Нестерова. Карусель. 2003. 109×155. Собрание В.И. Некрасова.

Ил. 3. Н.Н. Нестерова. Игра. Диптих. 1982. Собрание ГМВЦ «РОСИЗО».

Ил. 4. Н.Н. Нестерова. Маленькие облака. 2001. 76×65. Собрание В.И. Некрасова.

Выставка в залах РОСИЗО стала первой посмертной экспозицией Натальи Игоревны Нестеровой — художника музейного уровня, произведения которого представлены в известных собраниях многих стран. Нестерова нашла свой уникальный художественный язык в 1970-е годы и оставалась ему верна на протяжении всей жизни. Типологические приметы «семидесятников» применимы к ней в полной мере: «Ироничные, замкнутые, склонные к иносказанию, очень профессиональные, они возвращали искусству забытые ценности. <...> в их картинах воздух почти не существует, освещение холодно и жестко. Окружающее пространство не объединяет, а, скорее, разъединяет персонажи, им пусто и неуютно» [Лебедева 2007, с. 9]. Однако в случае Нестеровой эти видовые признаки не стали «патиной времени», приводящей к рассинхронизации с меняющимся миром. Ее пластическое высказывание всегда воспринимается как актуальное, вневременное послание. Вне всякого сомнения, к образам Нестеровой будут обращаться и последующие поколения зрителей. Как точно подметил Григорий Ревзин, на выставке Нестеровой «ощущаешь собственную неловкость просто от того, что рядом с тобой... искусство, взявшее невероятно высокую ноту. И то, что современность с ним не пересекается, кажется не его проблемой. Скорее проблемой современности. Твоей собственной проблемой» [Ревзин 2005]. Сейчас, когда людям, рожденным в России, как никогда прежде важно сохранить связь с тем лучшим, что было создано нашими соотечественниками, выставка Натальи Нестеровой воспринимается как щедрый прощальный дар-напутствие.

О творчестве Н.И. Нестеровой писали признанные искусствоведы, ему посвящены статьи и монографии, анализирующие этапы творчества, живописную манеру и ее

Ил. 5. Н. Н. Нестерова. В парке (Замок Hluboka). 1985. 90×200. Собрание ГМВЦ «РОСИЗО».

Ил. 6. Н. Н. Нестерова. Стол. 2002. 120×150. Собрание В. И. Некрасова.

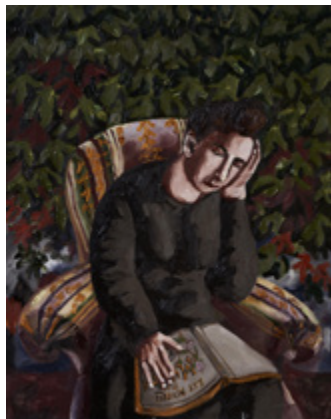
источники в мировой художественной культуре, а также персональную систему символов мастера. В обзоре выставки мы последуем привычному для картин Нестеровой тематическому принципу экспонирования, сохраненному и в выставочном пространстве РОСИЗО: зал увеселений и прогулок, зал игр и пиршеств, зал библейских сказаний и портретов. Сама возможность такого экспозиционного подхода, игнорирующего периоды и этапы творчества, свидетельствует о редкой монолитности индивидуального стиля Н. Нестеровой, которую в одном из интервью отмечала сама художница: «Для меня работы двадцатилетней давности — такие же» [Нестерова 2015].

Две работы под названием «Карусель» (2001 и 2003) из коллекции Виктора Некрасова продолжают возникшую еще в 1980-е годы тему, представленную на выставке картиной «Персонажи, катающиеся на карусели» (1988) из собрания РОСИЗО. В ранней версии катание на «чертовом колесе» — это образ жизненной круговерти, вызывающей у кого-то ужас, а у кого-то удовольствие, позволяющее скоротать время «сеанса». Улетающий ангел, не замеченный катающимися, уносит одного из них и неизведанную ими радость. То же сновидческое, абсолютно достоверное для сновидца пространство в поздних версиях освобождается от связи с землей, а образ — от нарративности доходчивой пугающей притчи. Дети и взрослые парят в бесконечной синеве, держась за подвешенные к небу канаты доверчиво, беспечно и обреченно.

Искусство «между маскарадом и трагедией» — так сама Наталья Нестерова определила суть своей живописи, переиначив определение, данное ей искусствоведом Александром Каменским («между маскарадом и комедией») [Нестерова 2009]. «Ее сюжеты веселы, а суть серьезна и печальна...; ее пластическая система тяготеет к примитиву, а на самом деле это очень сложная живописная структура, индивидуальная, но и опирающаяся на глубокое знание традиций мировой живописи» [Лебедева 2007, с. 19]. Все цитаты и аналогии, воспринимаемые зрителем в меру его образованности, появляются в живописи Нестеровой не то чтобы бессознательно («Я рассудочный живописец. Ибо даже импровизация в живописи требует мозгов», — говорила о себе Нестерова), но естественно, как впечатления раннего детства, будучи глубоко усвоенным — присвоенным — опытом европейской культуры [Нестерова 2009]. Кстати, именно в детстве, до 7 лет, Наталья Нестерова знакомилась с мировой живописью по альбомам и картинам своего деда, художника Николая Ивановича Нестерова, которого считала своим главным учителем.

«Не сюжет терзает меня, а живопись, цвет. Я бегу за этой ускользающей нитью, за тайной живописи», — сказала она в одном из интервью [Лебедева 2007, с. 23]. Почти скульптурная фактура красочных пластов, мерцание живописной поверхности с глубокими тенями и ослепительными вспышками заставляют погружаться в ее холсты, словно попадая в интерьер здания и отвлекаясь от всего, что снаружи.

Диптих «Игра» (1982) — одно из ранних обращений Нестеровой к мотиву карточной партии, который ставит вопрос о том, какая роль в ней отведена человеку — игрока или фигуры из колоды? Кто из играющих жив, а кто лишь считает себя таковым? Здесь, как и в триптихе «Манекены» (1986), и в «Похищении сабинянки» (1985), неодушевленные предметы на заднем плане — рокайльные статуэтки и кофейники, статуи в парках,

Ил. 7. Н. Н. Нестерова. Как сон (Comme un reve). 2008. 90×73. Собрание семьи художника.

Ил. 8. Н. Н. Нестерова. Мой отец. 1999. 127×122. Собрание семьи художника.

Ил. 9. Н. Н. Нестерова. На берегу. 1995. 170×170. Собрание В. И. Некрасова.

а также птицы, стрекозы и ангелы — исполнены жизни и страсти, недоступной стаффажным прохожим и неподвижным игрокам.

Люди на картинах Нестеровой часто скрывают лица: повернуты спиной, закрыты маской, биноклем или шляпой, заслонены пролетающей птицей. Они показаны вне своих индивидуальных и социальных характеристик — как временный сгусток материи и не осознающая себя игрушка высших сил. В своей монотонной, статичной праздности герои Нестеровой, по меткому выражению Анны Толстовой, «убивают время, и время убивает их» [Толстова 2005]. Важный для Нестеровой элемент — маска как шелуха ложных идентичностей, в щели которой заглядывает бездна пустоты и тревоги.

Картина «Мой отец» (1999) — один из примеров показа персонажа с разных точек зрения, обычно используемый Нестеровой в диптихах. Кинематографический по сути прием наделяет картину с неподвижной фигурой специфичной психоделической динамикой.

Человеческое лицо проявляется в полной мере в библейских работах Нестеровой, представленных на выставке. «Распятие» (1994) и «Моление о чаше» (2010) с их архаизированной пластикой, воскрешающей в памяти скульптурные образы раннего средневековья, передают бесхитростную веру участников сакральной истории. Художественное высказывание на языке простонародной притчи позволяет художнику перевести религиозную сцену в экзистенциальный план, обращенный к каждому зрителю.

«Искусство существует для того, чтобы служить процессу познания», — утверждала Наталья Нестерова [Нестерова 2009]. Соприкосновение с ее живописью, говорящей со зрителем требовательно и властно, покоряющей и убеждающей его с первого взгляда, способно открыть ему многое о мире и о нем самом.

Литература

1. Лебедева 2007 — Лебедева В. Наталья Нестерова. — Государственный институт искусствознания. М., «Белый город», 2007, с. 9, 19, 23, 31.
2. Нестерова 2009 — Художник Наталья Нестерова: Голова в искусстве не мешает. «Известия», 02.12.2009. URL: <https://iz.ru/news/356037> (дата обращения 05.12.2022).
3. Нестерова 2015 — Наталья Нестерова. Беседа первая. Youtube-канал «Устная история». URL: https://www.youtube.com/watch?v=sKwPK-wrT_8&t=1574s (25:40-25:50) (дата обращения 05.12.2022).
4. Ревзин 2005 — Ревзин Г. И. Сущности людей и сущности вещей. «Коммерсантъ», 19.05.2005.

URL: <https://www.kommersant.ru/doc/539799> (дата обращения 05.12.2022).

5. Толстова 2005 — Толстова А. Отражения пройденного. Наталья Нестерова в Русском музее. «Коммерсантъ», 09.03.2005. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/552854> (дата обращения 05.12.2022).

References

1. Lebedeva, V. (2007), Natalia Nesterova [Natalia Nesterova], Gosudarstvennyj institut iskusstvoznaniya [The State Institute for Art Studies], Bely gorod, Moscow, Russia, 2007, pp. 9, 19, 23, 31.
2. Nesterova, N. (2009), Hudozhnik Natalia Nesterova: Golova v iskusstve ne meshaet [Natalia Nesterova, the artist: brains are not redundant in art], "Izvestiya", 02.12.2009, available at: URL: <https://iz.ru/news/356037> (retrieved 05.12.2022).
3. Nesterova, N. (2015), Natalia Nesterova. Beseda pervaya [Natalia Nesterova. Conversation one], Youtube channel "Ustnaya istoriya" ["Spoken history"], available at: URL: https://www.youtube.com/watch?v=sKwPKwrT__8&t=1574s (25:40-25:50) (retrieved 05.12.2022).
4. Revzin, G. I. (2005), Suschnosti lydej i suschnosti veschej [Essences of people and essences of things], "Kommersant", 19.05.2005, available at: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/539799> (retrieved 05.12.2022).
5. Tolstova, A. (2005), Otrazheniya projdennogo. Natalia Nesterova v Russkom muzee [The reflections of what has passed. Natalia Nesterova in the Russian museum], "Kommersant", 09.03.2005, available at: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/552854> (retrieved 05.12.2022).

Информация об авторе

Ирина Е. Музыка, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств; Россия, Москва, 119034, ул. Пречистенка, д. 21; muzyka-m-ir@yandex.ru

Author Info

Irina E. Muzyka, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka St, 119034, Moscow, Russia; muzyka-m-ir@yandex.ru