

**От метафорического образа к структурной геометрии: композиционные приемы в цикле "Мистические образы войны" Н.С. Гончаровой**

**Научный руководитель – Рымшина Елена Николаевна**

***Нехвядович Мария Станиславовна***

*Студент (магистр)*

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Школа дизайна, Москва, Россия

*E-mail: mnekhvyadovich@gmail.com*

<р>Актуальность темы. Цикл литографий «Мистические образы войны» Н.С. Гончаровой выделяется как уникальное явление в русском искусстве, представляющее синтез символистских мотивов и инновационных техник графики. Этот цикл, признанный искусствоведами важным этапом развития печатной графики конца XIX — начала XX веков, преодолевает границы традиционного иллюстрирования, предлагая глубокий метафизический взгляд на военные конфликты сквозь призму религиозных и фольклорных символов. Анализ цикла важен для понимания перехода от метафоры к геометрии, предвосхищающего конструктивизм, и его влияния на авангардные плакаты и текстильные узоры 1920–1930-х годов. Степень изученности темы. Существует значительный объем исследований, посвящённых творчеству Н.С. Гончаровой (Г.Л. Луканова [1], Г.Ф. Коваленко [2], М.И. Цветаева, В.А. Малик, Ф.Л. Суров). Цикл «Мистические образы войны» подробно изучен Н.А. Гурьяновой, а важная роль в исследованиях принадлежит сотрудникам Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Значимы работы Г.Ю. Серовой [3] и Н.М. Штриммер [4], помогающие понять вклад Н.С. Гончаровой в авангард. Однако подробный анализ композиционного решения и художественного замысла цикла как единой живописной системы всё ещё требует дополнительного изучения. Целью настоящего исследования является раскрытие особенностей перехода от метафорического образа к структурной геометрии композиций в цикле литографий Н.С. Гончаровой «Мистические образы войны», а также выявление характерных черт её художественных экспериментов, отражающих идейные поиски художницы и её взаимодействие с культурным контекстом переломной исторической эпохи. Источники. Исследование показало, что точное количество отпечатков цикла «Мистические образы войны» Н.С. Гончаровой неизвестно. Оригиналы хранятся в нескольких местах: 1) Государственная Третьяковская галерея (Москва) — два альбома с литографиями; 2) Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) — один экземпляр из коллекции А.Н. Бенуа и 14 карандашных эскизов; 3) Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина (Москва) — один альбом; 4) Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Москва — один экземпляр цикла. Также экземпляры цикла представлены в зарубежных музеях, таких как Музей современного искусства (Нью-Йорк), Художественный музей Зиммерли при Ратгерском университете (Нью-Брансуик) и Художественный музей Мид при Амхерст-колледже (Массачусетс) [3]. Методология исследования выбрана с учётом особенностей литографии как техники печати, предполагающей перенос изображения с литографского камня на бумагу. Использование принципа историзма позволяет рассмотреть влияние исторического и культурного контекста на создание альбома. Биографическое исследование, описательные и искусствоведческие методы анализа помогают раскрыть мировоззренческие установки Гончаровой, исследовать структуру и содержание цикла, а также проанализировать мотивы, образы и композиционные приёмы, формирующие уникальный художественный язык литографий. Основная часть. История создания

цикла литографий «Мистические образы войны» тесно связана с событиями, которые вдохновили Н. С. Гончарову на её творческий замысел. Важнейшим источником вдохновения стала Первая мировая война. 5 января 1915 года московская пресса объявила о выходе альбома литографий «Война», что стало знаковым событием в российском искусстве начала XX века. Этот альбом стал не только откликом на исторические события, но и попыткой Гончаровой выразить свою реакцию на войну через уникальную комбинацию традиционных символов и новаторских авангардных форм. Стоит учесть мнение искусствоведа Г. Ю. Серовой, которая отмечает, что в создании образов, связанных с событиями 1914 года, Гончарова опиралась на текст «Откровения Иоанна Богослова», выстраивая альбом согласно его сюжетной логике [Г. Серова, с. 240]. Цикл состоит из 14 литографий: 1) Святой Георгий Победоносец; 2) Белый Орел; 3) Английский Лев; 4) Французский Петух; 5) Дева на Звере; 6) Пересвет и Ослябя; 7) Архистратиг Михаил; 8) Видение; 9) Христово воинство; 10) Ангелы и аэропланы; 11) Град обреченный; 12) Конь Бледный; 13) Братская могила; 14) Александр Невский. Переход от метафорического образа к структурной геометрии в цикле «Мистические образы войны» Н. С. Гончаровой проявляется в ряде ключевых особенностей, которые определяют уникальность её композиционных приёмов и формируют новый художественный язык. Одной из главных характеристик этого перехода является стремление к упрощению и схематизации образов. Н.С. Гончарова отказывается от реалистичности, заменяя сложные формы на лаконичные, геометризované очертания. Это создаёт эффект абстрагирования от конкретного смысла, оставляя лишь наиболее значимые элементы. Композиционная структура цикла основана на принципах ритмической организации пространства. Симметрия часто нарушается для передачи динамики и напряжения. Н.С. Гончарова активно использует контрастные цветовые сочетания, подчёркивающие драматизм ситуации. Яркие, насыщенные тона соседствуют с тёмными, создавая атмосферу напряжённости и тревоги. Цвет становится самостоятельным выразительным средством, символизируя эмоции и состояния. Переход к чистой абстракции наиболее заметен в таких работах, как «Ангелы и аэропланы», «Видение» и «Конь бледный». В этих литографиях реальные объекты начинают трансформироваться в абстрактные формы, приобретая символическое значение. Метафора и геометрия в работах Н.С. Гончаровой не противоречат друг другу, а гармонично сосуществуют. Например, метафорические образы жертвенности или страдания приобретают чёткую геометрическую форму, что усиливает их символическое значение и делает их доступными для восприятия на разных уровнях. Работая в плоскости, Н.С. Гончарова отказывается от создания иллюзии трёхмерного пространства. Вместо этого она строит композицию на взаимодействии плоскостей и силуэтов, что делает образы акцентированными. Повторение одних и тех же элементов (например, крестов, фигур солдат, зданий) создаёт ритмическое единство цикла и подчёркивает идею цикличности и неизбежности войны. Таким образом, переход от метафорического образа к структурной геометрии позволил Гончаровой создать уникальный художественный язык, гармонично сочетающий традиции и новаторские идеи. Этот язык стал мощным инструментом для выражения глубоких философских и социальных концептов. Способность художницы объединить символику прошлого с прогрессивными идеями будущего сделала её произведения актуальными и значимыми для современности.

### Источники и литература

- 1) 1. Луканова А. Г. Символистские тенденции в творчестве М. Ларионова и Н. Гончаровой // Искусствознание. Вып. 1. М., 2001. С. 156-166
- 2) 2. Н. Гончарова, М. Ларионов. Исследования и публикации: сб. статей / Комиссия по изучению искусства авангарда 1910–1920-х гг. / ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука,

2001. — 252 с.

- 3) 3. Серова Г. Ю. Альбом литографий «Мистические образы войны» Наталии Гончаровой. Культурные контексты и иконографические источники // Художественная культура. — 2005. — No 4. — С. 32–48.
- 4) 4. Штриммер Н.М. Наталия Гончарова. Годы в России. — Санкт-Петербург: Изд-во, 2002.