

ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА-ПОРТРЕТИСТА Е.А. АФАНАСЬЕВОЙ: ПЕРИОДИЗАЦИЯ, ЧЕРТЫ СТИЛЯ

Крыловская И.И.¹, Виловатая Е.С.¹

¹ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, Россия (690091, Владивосток, ул. Суханова, 8), e-mail: belcanto@bk.ru, lisez2005@yandex.ru

Проводится исследование творчества художника-портретиста Елены Афанасьевой, которая прошла долгий путь в советском искусстве и была больше известна как художник книги. Портрет стал доминирующим жанром в работах художницы, которому она посвящала всё свободное время. Основная направленность исследования творчества Е.Афанасьевой сосредоточена на периодизации, которую авторы основывают на исторических событиях страны и обстоятельствах личной жизни мастера, а также на выявлении основных черт стиля. Портретный жанр в творчестве Е.Афанасьевой продолжает линию отечественного камерного графического портрета. Основные тенденции её творчества – развитие тем детского и театрального портрета. На протяжении всей жизни Е.Афанасьева сохранила точность и лаконизм рисунка, быстроту наброска. Больше всего ей нравилось писать людей, находящихся в движении, занятых своим делом. Портреты выполнялись карандашом, углем, сангиной, акварелью. Продолжая традиции реалистического портрета XIX века, художница смело ищет новых решений. За долгую жизнь в искусстве Е.Афанасьева создала уникальную галерею портретов своих современников – периода войны и послевоенного времени. Авторы полагают, что уровень мастерства работ Е.Афанасьевой позволяют включить их в фонд лучших достижений отечественной художественной культуры XX века.

Ключевые слова: художественное творчество, жанр портрета, творческий стиль, периодизация творчества, художник Елена Афанасьева.

WORKS OF THE PORTRAIT PAINTER E.A. AFANASYEVA: PERIODIZATION, LINES OF STYLE

Krylovskaya I.I.¹, Vilovataya E.S.¹

¹FSAEI of HPE “Far-Eastern Federal University”, Vladivostok, Russia (690091, Vladivostok, street Sukhanova., 8) e-mail: belcanto@bk.ru, lisez2005@yandex.ru

Research of works of the portrait painter Elena Afanasyeva who went a long way in the Soviet art is conducted and was better known as the artist of the book. The portrait became the dominating genre in works of the artist to which she devoted all free time. The main orientation of research of creativity of E. Afanasyeva it is concentrated on a periodization which authors base on historical events of the country and circumstances of private life of the master, and also on detection of the main lines of style. The portrait genre in E. Afanasyeva's creativity – continues the line of a domestic chamber graphic portrait. The main tendencies of her creativity – development of a children's and theatrical portrait by that. Throughout all life of E. Afanasyev kept the accuracy and laconicism of drawing, speed of a sketch. Most of all she liked to write the people who are in the movement, occupied with the business. Portraits were carried out by a pencil, coal, a sanguine, a water color. Carrying on traditions of a realistic portrait of the XIX century, the artist safely looks for new decisions. For long life in E. Afanasyev's art I created unique gallery of portraits of the contemporaries – the period of war and post-war time. Authors believe that the level of skill of works of E. Afanasyeva allow to include them in fund of the best dostizhniya of domestic art culture of the XX century.

Keywords: art creativity, portrait genre, creative style, creativity periodization, artist Elena Afanasyeva.

В отечественном жанре портрета открыты имена далеко не всех художников. Часто это обусловлено тем, что их официальная работа была связана с другими областями изобразительного искусства, а портретный жанр оставался «для души». К числу таких мастеров принадлежит Елена Александровна Афанасьева – художник-портретист, продолжающий традиции русского реалистического искусства. Её имя открывается заново в связи с тем, что этот жанр для неё являлся творчеством «для себя», а основу составляла работа для книг и детских журналов. Толчком к исследованию творчества художника послужила

персональная выставка её произведений, состоявшаяся в Приморском государственном музее имени В.К. Арсеньева (ПГОМ им. В.К. Арсеньева) в 2012 году.

Работы Е. А. Афанасьевой, хранящиеся в коллекции ПГОМ им. В.К.Арсеньева, достаточно многочисленны. Безусловно, за долгую жизнь художника их было создано гораздо больше (Е.Афанасьева прожила 98 лет), но и того, что представлено в фондах музея, вполне достаточно для анализа творчества мастера, что явилось целью настоящего исследования. В процессе изучения работ художницы решались две основные задачи – периодизация творчества и выявление черт стиля. При этом использованы возможности формально-стилистического анализа, типологического и сравнительного методов.

Охватывая долгую и насыщенную жизнь Е. Афанасьевой, можно убедиться, что в сферу её интересов попадало многое – жанровые композиции и портреты, городские пленэрные зарисовки, театральные «экспромты», иллюстрации детских книг и многое другое. Некоторые произведения, созданные во Владивостоке, утрачены, но даже фоторепродукции дают полноценное представление о технике рисунка, контуре, линии. Интерес к портрету проявился у Е.Афанасьевой практически сразу. С первых карандашных набросков 1918 года прослеживается эволюция манеры её письма – от реалистичных, тщательно прорисованных, «сделанных» вещей, до лёгких, созданных в одно касание кисти акварельных шедевров.

Практически все работы художницы, хранящиеся в музее, датированы, что облегчает периодизацию. Критерии, по которым она была проведена, связаны с биографическими событиями, местами проживания и работы, историческими событиями жизни страны и обстоятельствами личной жизни художницы. Большим подспорьем стала автобиография Е.Афанасьевой, хранящаяся в фондах музея [1] и опубликованная в интерпретации авторов в 2014 г. [2].

Ранний этап творчества 1918-1923 гг. неразрывно связан с Владивостоком. Именно в это время вырабатываются творческие, эстетические установки, которые художник пронесёт через всё своё творчество. Для Е.А. Афанасьевой это период ученичества и первого признания её как профессионала. Елена Александровна приехала во Владивосток в 1918 году. Ещё в Харбине она написала свой первый портрет с натуры, изображающий старшую сестру художницы Нину, который сохранился только как фоторепродукция. Позже в автобиографии Е. Афанасьева напишет, что в этот момент ей открылся новый мир: «живые люди – я их рисую» [1, с. 2].

Некоторые работы 1918-1923 гг. несут на себе отпечаток стилистики модерна – вольно или невольно, автор заимствует мотивы художников «Мира искусства». Прослеживается один из основных признаков модернистской живописи – плавность форм. В «Портрете неизвестной» чётко обнаруживаются мотивы творчества английского художника-графика

Обри Бёрдслей, весьма почитаемого русским модерном. Рисунок написан тушью, полутона и фактура переданы с помощью штриховки (рис.1). Влияние эстетики «декаданса» проявляется в томности или загадочности взгляда, как на портрете сестры художницы Нины, выполненном углём (рис.2), а также в эффектности гибкой линии кружевного жабо на портрете певицы Глории Нинеи (рис.3) и декоративности перебора шахматной плитки на полу в рисунке «Шедевр!», написанном чёрной тушью (рис.4).

*Рис. 1. Е.А. Афанасьева.
Портрет неизвестной.
Владивосток, 1919 г.
Б., тушь, 7,7х6,1.
МПК 18457-37 И 3474*

*Рис. 2. Е.А. Афанасьева.
Нина Афанасьева.
Владивосток, 1920 г.
Фоторепродукция*

*Рис. 3. Е.А. Афанасьева.
Портрет певицы Глории
Нинеи. Владивосток, 1919 г.
Фоторепродукция
МПК 11890-5 И 657*

*Рис. 4. Е.А. Афанасьева.
Шедевр! Владивосток,
1919 г. Б., тушь,
10,1х5,3
МПК 18457-1 И 3441*

Однако, одновременно с заимствованными мотивами, уже в ранних работах Е. Афанасьевой прослеживается то, что позволяет предположить и наличие авторского видения, и собственный стиль – нежелание «заигрывать» с натурой, точная передача характерных черт, лаконизм. Эти качества удивительны для человека, который, не получив ещё тогда должного профессионального образования, копировал чужие работы, чтобы научиться рисовать. Жизнь во Владивостоке – период её первого признания как профессионала. Можно сказать, что как молодой и начинающий художник, она получила профессиональное благословение от мэтров искусства и, прежде всего, от лидера творческого сообщества Д.Бурлюка. В этот период Е.А. Афанасьева использует разнообразные материалы, «пробуя себя» – карандаш, уголь, сангина, тушь, акварель. Чуть позже прибавятся линогравюра и смешанная техника. Мастер пробует себя в разных материалах, стараясь в каждом найти то качество, которое поможет максимально ёмко решить поставленную творческую задачу.

Обозначились основные тенденции творчества художницы, касающиеся не только техники исполнения, но также сюжетов и мотивов: портреты, по большей части, погрудные, сделанные быстрым наброском, портретируемый чаще всего представлен в движении. Основное внимание она сосредотачивает на лице и глазах, старается точно передать мимику. Модель, часто не подозревая, что её рисуют, воплощается в живой, трепетный и естественный образ без вымученных позирований. И позирование, если художница прибегает к нему, занимает немного времени и не требует специальных аксессуаров и обстановки. В результате

– всегда ощущение свежей, острой, почти мгновенной характеристики. В этом своём ценном качестве художница проявляется уже в ранний период творчества. В своих первых работах она портретирует, в основном, людей близкого круга и представителей творческих профессий – художников, поэтов, музыкантов. Для нас эти работы ценны ещё и тем, что Е. Афанасьева запечатлела лица людей, создававших художественный облик Владивостока, её соратников, людей близких по духу. В ранних работах наблюдается эволюция подписи художницы. В произведениях 1918-1923 гг. можно видеть первые автографы – «Ляля», «Ляля Афанасьева», «Ляля А», «Елена А». Но уже к середине 1923 г. она начинает подписывать свои работы – «ЕА» и «ЕАфанасьева» и сохраняет эту манеру на протяжении всей жизни.

1923 год стал для Е.А. Афанасьевой переходным в связи с отъездом из Владивостока и поступлением в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). Для демонстрации приёмной комиссии она взяла свои работы, но, к сожалению, в пути они были похищены. Именно поэтому от владивостокского периода остались, в основном, фотографии работ и два портрета, сделанные в поезде – комсомольца Миши и демобилизованного красноармейца Вахрушева – портреты погрудные написаны карандашом.

С середины 1923 г. Е. Афанасьева обосновалась в Москве, где прожила всю оставшуюся жизнь. Это очень плодотворный и неоднозначный период в жизни художницы, который включает в себя отдельные этапы.

1923-1930-е – годы учёбы во ВХУТЕМАСе, период профессионального становления. В 1920-е гг. у художницы появляются простые, на первый взгляд, акварельные портреты, где цветное пятно становится композиционной доминантой. В то же время написаны работы, где жёсткость графической подачи усиливает резкую красоту натуры. В этот период большое влияние на творчество Е. Афанасьевой, оказывают знаменитые педагоги, среди которых необходимо назвать художника-графика Н.Н. Купреянова, под руководством которого она работала над дипломом в литографской мастерской. Н.Н. Купреянов после выпуска предлагал Е. Афанасьевой совместную работу и пригласил поехать на путину. Но она не смогла принять это приглашение, о чём сожалела всю жизнь: «судьба давала возможность учиться, поработать с таким мастером, но я не понимала тогда, что теряю», – писала она в автобиографии [1, с. 10-11].

Погружение в профессиональную среду, знакомство с новейшими авангардными течениями в изобразительном искусстве не могло не повлиять на тематику и эстетику работ художницы. Дипломная работа – альбом из шести автолитографий «Водка» – наглядно демонстрирует вышесказанное. Вместо лиричных, камерных, тщательно проработанных портретов – минималистичные, монохромные работы, где главным инструментом воздействия на зрителя становится не цвет и не линия, а коллажная трактовка плоскости, как на обложке

диплома «Водка» (рис.5). Авангардные коллажи, в которых фактура газеты дополняет смысловые акценты, состоит из газетных вырезок, рассказывающих о борьбе с пьянством и последствиях злоупотребления алкоголем. На листе «Чубаровщина» на зрителя оказывает воздействие мощное энергичное пятно (рис.6). Работа посвящена трагическим событиям, произошедшим в Ленинграде в Чубаровском переулке, где действовала банда насильников. Эти события широко освещались в прессе [1, с. 10]. На чёрном фоне чёрным и серым цветом изображена фигура насильника, на переднем плане выписан силуэт девушки, схваченной им. Её платье зелёного цвета и является мощным энергичным пятном, доминирующим над остальными элементами рисунка.

Дипломная работа Е. Афанасьевой отвечает стилистике 1920-х годов и обнаруживает общность с сатирическими журнальными рисунками А.А. Дейнеки [4, с. 4]. Цикл рисунков «Водка» носит драматический характер, что выражено экспрессивными позами, жестами, мрачными тонами красок. В литографиях художницы отражаются общие тематические тенденции времени, но вплетаются и личные переживания, и впечатления детства.

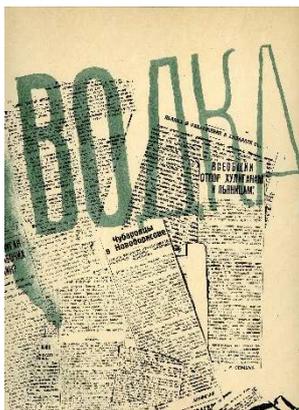

Рис. 5. Е.А. Афанасьева. Обложка к дипломной работе «Водка». Москва, 1929 г. Б., литография, 36х48. МПК 11787-1 И 648

Рис. 6. Е.А. Афанасьева. «Чубаровщина». Москва, 1929 г. Б., литография, 36х48. МПК 11787-5 И 652

Работы 1930-х гг. несколько теряют остроту поиска, однако приобретают новые качества – уверенное владение техникой, прекрасное чувство цвета, задушевность трактовки персонажей. Это особенно заметно в детских портретах, которых становится больше, например, портрет Лолки (рис.7). Ребёнок изображён в полный рост во время игры с игрушечными медвежатами, он сосредоточен на своём деле и совершенно не замечает художника. Рисунок выполнен лёгкими размытыми мазками, фон – в пастельных тонах. Ребёнок и его игрушки выделены более тёмными цветами.

Появление детских портретов не случайно. В первую очередь, это связано с работой в детских журналах и издательстве «Детская литература». Рисунки с детьми выполнены художницей ещё в ранний период творчества – акварельные портреты младших братьев и сестёр, которые, к сожалению, не сохранились и о них мы знаем только по воспоминаниям

самой Е.Афанасьевой. Искусствовед И.М. Егоров полагает, что портреты детей Е. Афанасьевой являются продолжением традиций детских портретов В.А. Серова [4, с. 5]. Работа с детьми помогла художнице выработать ещё одно важное качество, которое, как мы полагаем, является одним из ведущих в её творчестве – быстрота наброска. Дети – беспокойная, непосредственная модель, они не позируют, всегда находятся в движении, поэтому нужно успеть «схватить» образ.

В 1930-е гг. наступает благодатный период для Е. Афанасьевой, которая окончательно формируется как художник-портретист. В это время в её творчестве получает развитие социальная тематика. Появление новой темы стимулировано командировками от МОСХА. В результате этих поездок стали появляться многочисленные жанровые зарисовки, окрашенные новыми мотивами, которые отражают изменившуюся конъюнктуру времени – на графических листах художник изображает девушек в красных косынках, лётчиков на городских массовых праздниках. Сюжетная зарисовка «Собрание» (рис. 8), изображающая женщин-колхозниц, выполнена гуашью. Люди написаны достаточно условно и только одна женщина на переднем плане – главная героиня рисунка, выписана более подробно. Работа выдержана в серо-коричневых тонах, акценты, сосредотачивающие внимание, расставлены красным цветом – косынки женщин, стяг на заднем плане и юбка женщины на первом.

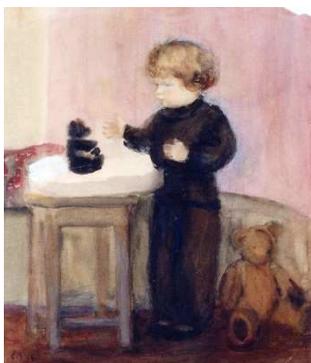

Рис. 7. Е.А.Афанасьева.
Лолка. Москва, 1937 г. Фоторепродукция. НВ 8100-2

Рис. 8. Е.А.Афанасьева.
Собрание. Москва, 1932 г. Фоторепродукция. НВ8100- 2

Следующий период один из самых сложных в жизни страны: 1941-1945 гг. Характерной чертой военного портрета стало то обстоятельство, что сотни живописных образов героев создавались не спустя много лет после сражений, в которых они участвовали, а в самый разгар баталлий. «В целом за неполные четыре года мастера портретного жанра, вкупе со скульпторами и графиками, создали такой грандиозный памятник военному герою, какого не создала ни одна из предшествовавших эпох» [5, с. 115].

Направленность творчества Е.А. Афанасьевой в военный период обусловлена временем, событиями, происходящими в жизни страны. В рамках Госзаказа вместе с бригадой художников из Художественной эстампной мастерской, она работала над портретами героев-

лётчиков, которые предназначались для печати в виде листовок. Следующим заданием в 1941 г. стало направление в эвакогоспиталь для создания зарисовок работы персонала, которые должны были представляться на конференции врачей. В автобиографии Е. Афанасьева писала о сложности работы в условиях госпиталя, которая требовала от неё концентрации творческих и душевных сил, потому что делать зарисовки раненных и страдающих людей – трудное испытание [1, с. 14-15].

В работах военного времени появляется плакатная прямолинейность, отсутствие индивидуального начала у персонажей. Появление этих черт связано с тем, что в период войны от искусства требовались максимальная наглядность и доступность. Открытка «С донесением из разведки» (рис.9) – свидетельство признания таланта художницы при разработке военной темы. На конкурсе в МОСХе рисунок был признан лучшим и напечатан в издательстве «Искусство».

Камерные портреты, сделанные Е.А. Афанасьевой в период работы в госпитале, остаются «портретами для души» – в них то же, что и раньше: внимание к натуре, неброская палитра, точная линия и абсолютное владение материалом. Показательны в этом отношении две работы – портрет дружинницы, написанный углём (рис. 10) и портрет генерала танковой дивизии Новикова, выполненный акварелью (рис.11). Работы указанного периода в основном монохромные, основное эмоциональное содержание – скорбь, горе, печаль, сосредоточенность. Все эти чувства и настроения художница передаёт выражением глаз, жестами.

Рис. 9. Е.А.Афанасьева. Открытка «С донесением из разведки». Москва, 1942 г. МПК 17082-13 Ф 42349

Рис.10. Е.А.Афанасьева. Дружинница. Эвакогоспиталь. Москва, 1941 г. Б., уголь, 43,9х31,8. МПК 18457-3И 3443

Рис.11. Е.А.Афанасьева. Генерал танковой дивизии Новиков. Москва, 1942 г. Фоторепродукция. НВ 6870-5

Несмотря на то что в годы войны Е. Афанасьева в основном работала по социальному заказу, она с благодарностью вспоминала это время, потому что для неё самое лучшее и главное в работе – новые персонажи, новые композиции и, особенно, общение с людьми, занятыми своим делом.

Послевоенный период жизни и творчества Е. Афанасьевой охватывает около 15-ти лет, начиная с 1945 и до конца 1950-х гг. Само бытие после войны, радость победы, появление надежды, мирное существование обусловили содержание произведений художницы в послевоенные годы. В этот период в её творчестве наблюдаются две основные тенденции – возвращение к детской тематике и портретирование творческой интеллигенции. Детские портреты Е. Афанасьевой послевоенных лет выполнены в технике акварели. В основном используются яркие, радостные цвета. Как отмечает Л.С. Зингер, общей тенденцией в послевоенном портрете становится изображение творческой интеллигенции, идёт процесс развития психологического образа [5, с. 171]. Творчество Е. Афанасьевой не стало исключением. В эти годы она часто участвует в разнообразных творческих встречах в Доме композитора, Доме художника, Центральном доме работников искусств и создаёт галерею портретов выдающихся деятелей – композиторов, музыкантов, художников, писателей, актёров. Среди работ можно назвать портреты писателя Б. Пастернака, композиторов Д. Шостаковича и А. Хачатуряна, пианиста Е. Малинина. Все работы выполнены карандашом или сангиной. Это быстрые зарисовки людей, занятых творческим процессом – они рассказывают, играют на музыкальных инструментах. Портреты погрудные, часто в профиль, что не встречается в предыдущие периоды. Главное внимание Е. Афанасьева по-прежнему уделяет выражению глаз и мимике.

В 1946 году МОСХ устроил групповой поход в Театр имени Ленинского комсомола. С этого момента в творчестве Е. Афанасьевой появляется новая тема, которой она будет заниматься всю оставшуюся жизнь – театральный портрет, традиция которого зародилась в России на рубеже XIX – XX вв. в творчестве И.Е. Репина, В.А. Серова, М.А. Врубеля, А.Я. Головина, Б.Д. Григорьева [6, с. 8, 16]. Развитие этой жанровой разновидности в указанный период связано с высоким подъёмом театрального искусства в России. В лучших произведениях, из числа театральных портретов, художники ярко отразили время, раскрыли своеобразие творческих личностей, их сложный внутренний мир. В этом особая значимость театрального портрета именно как памятника русской духовной культуры. Е. Афанасьева более 30-ти лет писала актёров, создав неповторимую галерею деятелей театрального искусства второй половины XX века.

С 1954 г. работа в театре для художницы постоянна и необходима. Театр для неё становится своеобразной отдушиной: она рисовала во время репетиций тех, кто был на сцене и тех, кто смотрел из зала. Портреты актёров фиксируют процесс вживания в роль, перевоплощение. Эта импровизация выражается не только в психологическом рисунке лица и мимической характеристике, но и в композиционном решении всего образа, каждый раз требует уникального, неповторимого индивидуального решения. Это и отдельно взятые

крупным планом фигуры, и лица, решаемые либо на белом фоне или в атмосфере сценической мизансцены. Разнообразны и пластические приёмы, и материалы: как подметил И.М. Егоров – от рисунка одной линией до тональной объёмной разработки, от решения в несколько основных цветов до полной живописной полифонии [4, с. 6-7]. В театральном портрете Е. Афанасьевой воля и темперамент артиста как бы приумножены творческим темпераментом художника. Самое главное, что удалось художнику при создании театрального портрета – двойное портретирование – актёр и образ.

Одна из первых работ, сделанных в театре – портрет актрисы Л.И. Покровской-Кидайш в роли Донны Анны в спектакле «Каменный гость» (рис.12). Работа выполнена углём и чёрной акварелью, портрет погрудный, взгляд актрисы устремлён в сторону, черты лица прорисованы достаточно чётко, всё остальное написано более условно. Первые работы художницы в театре – монохромные, только в 1954 году она пишет первый цветной портрет [1, с. 25].

В 1950-е гг. в творчестве художницы появляются новые жанры, ставшие проходными – натюрморт, тесно связанный с темой детства и пейзаж. В этот период Е. Афанасьева больше рисует акварелью. Вместе с тем продолжает создавать и карандашные портреты. В них наблюдаются изменения, связанные, с возросшим мастерством и легкостью, приобретенной за годы работы. Уходит светотень, тщательные прорисовки объёмов и плоскостей, рисунок становится более прозрачным, где лёгкое касание карандаша к бумаге создаёт эффект серебристой лёгкой паутины, как, например, в портретах С.Я. Маршака (рис.13). После длительного перерыва у художницы вновь появляются автопортреты, выполненные карандашом (рис. 14).

Рис.12. Е.А.Афанасьева. Л.И. Покровская-Кидайш в роли Донны Анны в спектакле «Каменный гость». Москва, 1949 г. Б., акв., уголь, 47,7х36,3. МПК 18457-23 И 3463

Рис.13. Е.А.Афанасьева. С.Я.Маршак. Москва, 1949 г. Б., кар., 39,9х28. МПК 18457-58 И 3493

Рис.14. Е.А.Афанасьева. Автопортреты. Москва, 1946 г. Б., кар., 22,2х31,8. МПК 18457-4 И 3444

1960-е гг. «хрущёвской оттепели» – период творческой зрелости художницы. В стране активно развивается театральное искусство, оно становится многогранным и интересным. В творчестве Е. Афанасьевой это один из самых продуктивных периодов, т. к. большую часть времени она смогла посвятить своей страсти – портрету и, в частности, театральному. В автобиографии она пишет, что «работа в театре доставила громадную радость, никого не надо просить позировать, на репетициях все на сцене, в большом пространстве и заняты своим делом» [1, с. 28].

Работы 1960-х гг., хранящиеся в музейной коллекции – это портреты и жанровые зарисовки, пейзажи, а также иллюстрации для детских книг. Жанровое разнообразие говорит о всё более расширяющихся сферах интересов для мастера. Художник всё чаще работает акварелью, отдавая предпочтение мягкой плавности кисти и при этом её необыкновенной точности и выразительности. Иероглифика некоторых работ, сделанных буквально одним движением кисти, напоминает китайскую живопись – это сконцентрированный в одной линии запоминающийся образ, реальный и абстрактный одновременно. Работает Е. Афанасьева по-прежнему быстро. Пишет во время спектаклей в зале, в антрактах – в гримёрных. Именно в театральной сфере художница реализовала своё пристрастие к мгновениям и настроениям.

В 1960-е гг. Е. Афанасьевой была создана потрясающая галерея театральных портретов: народной артистки РСФСР С. Бирман, заслуженного артиста РСФСР Б. Чукаева (рис.15), актрисы ЦДТ Г. Галушко, народного артиста РСФСР А. Лазарева, народной артистки РСФСР Т. Дорониной и многих других.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в творчестве Е. Афанасьевой появляется новая тема – радость материнства. На рисунках изображены мать и дитя. Мы полагаем, возможно, это связано с событиями в собственной семье – в 1968 г. у художницы родился внук [5, с. 28]. Портрет дочери художницы Марины с сыном (рис.16) выполнен в технике литографии. В дальнейшем появляется большое количество портретов дочери в разных техниках – акварель, карандаш, литография.

Рис. 15 Е.А.Афанасьева.

Рис.16. Е.А.Афанасьева.

Рис.17. Е.А.Афанасьева.

Портрет Б. Чукаева (с автографом).

Марина с сыном. Москва,

Писатель Гессен. Москва, 1974

г.

Москва, 1967 г. Б., акв., 28,8x22,7.

1972 г. Б., литография,

Фоторепродукция.

МПК 18457-55 И 3490

36,5x54.МПК 11890-31 И 670

НВ 8100-2

1970-е - 1990-е гг. можно назвать завершающим периодом творчества мастера. В 1990-е гг. она рисовала мало, так как у неё сильно ухудшилось зрение. В коллекции музея хранится всего одна работа, относящаяся к этому времени – это небольшой пригласительный билет на персональную выставку художницы, на котором акварелью изображена маленькая птичка. Для работ, выполненных в 1970-е – 1980-е гг. характерны две общие тенденции – достаточно неожиданно в рисунках проявляется драматизм мировосприятия, что ранее художнику не было свойственно, и «романтизация» молодости. Всё чаще уходит цвет, который заменяет чёрная акварель, как на портрете писателя А. Гессен (рис.17). В работах всё меньше остаётся солнечной жизнерадостности, того лёгкого, светлого отношения к природе, которое всегда отличало Е. Афанасьеву. Вместо этого, на портрете одного из старейших преподавателей Щепкинского училища – О.М. Головиной (рис.18), перед нами предстаёт образ одиночества, раздумий и погружения в себя. Но в это же время Е.А. Афанасьева много рисует молодых людей. В конце 1979 г. её пригласили в Театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре. Был сделан заказ на портреты режиссёров и руководителей групп [1, с. 30]. Наравне с портретами маститых актёров, Е. Афанасьева много рисует молодых студентов училища. На репетициях дипломного спектакля «Преступление и наказание» художник создаёт серию портретов главных героев произведения, которых играли выпускники – А. Домогаров (рис. 19) и Е. Валюшкина (рис. 20). Портреты выполнены в технике акварели, в серо-коричневой гамме. Зарисовки она дарит всем студентам, а в автобиографии пишет, что «отказать студентам не считает возможным» [1, с. 31]. Когда художнице исполнилось 85 лет, её пригласили работать с новой группой. Елена Александровна согласилась, но посоветовала, что «нужна сила и сбавить бы, хоть 5 лет» [1, с. 31].

Рис.18. Е.А.Афанасьева. О.М.Головина. Москва, 1983 г. Фоторепродукция.

Рис.19. Е.А.Афанасьева. А.Домогаров. Москва, 1983 г. Фоторепродукция. НВ 8100-2

Рис.20. Е.А.Афанасьева. Е.Валюшкина. Москва, Фоторепродукция. НВ 6870-15

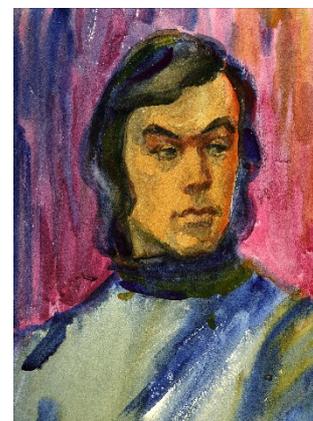

Рис.21. Е.А.Афанасьева. Портрет актёра театра В.Маяковского А.Садчиков. Москва, 1983 г. Б., акв., 45x29.

По-прежнему, много рисует игру актёров в театре. В этот период она в основном работает в Театре имени В. Маяковского. Во время спектакля Е.А. Афанасьева сделала портрет артиста А. Садчикова (рис.21) в технике акварели. Цветовая гамма яркая – много розового и голубого цвета. Актёры говорили о том, что художница сумела не только «угадать рисунок роли, но создать тот образ, к которому в идеале стремился и сам артист» [3, с. 3]. Несмотря на столь почтенный возраст художницы, в работах данного периода хорошо прослеживается твёрдость руки мастера, чёткость линий, по-прежнему цепко схваченный образ.

Творчество художника-портретиста Е.А.Афанасьевой на сегодняшний день незаслуженно забыто и не исследовано. Из всех жанров Е. Афанасьева предпочитала портрет – камерный и официальный, детский и женский, шаржи и экспромты. Выполненный акварелью, тушью, карандашом, пастелью, сангиной, в смешанной технике он стал её главным творческим достижением. С первых карандашных набросков 1918 г. наблюдается эволюция портретного жанра в творчестве художника. Е.А. Афанасьева, пройдя долгий путь становления и расцвета своего мастерства, стала ровесницей века и испытала на себе все веяния эпохи. Они нашли отражение в её работах, но не заслонили главного – точного понимания творческих задач, свободы самовыражения, совершенства владения разнообразными материалами. Относительная свобода в графике, особенно в детских книгах соответствовала личностным мироощущениям – светлым и открытым, характерным для многих работ мастера. Достижения Е.А. Афанасьевой в области портретного жанра, несомненно, являются частью художественного наследия страны, восполняя пробелы знаний о камерном портрете в отечественном искусстве советского периода, который раскрывал иную сторону жизни и запечатлевал образы известных и неизвестных людей, представляя их в ином, более лирическом, свете без внешней аффектации.

Е.Афанасьева создала уникальную художественную летопись жизни Советской России, создав образы творческой и научной элиты, а также простых людей, занятых повседневным трудом и семейными заботами. В творчестве Е.А.Афанасьевой на протяжении всей жизни присутствуют две основные темы – мир детства и мир театра. Работа с детьми помогла художнику выработать важное качество, которое, как полагаем, является одним из ведущих в её творчестве – быстрота и точность наброска. Е.Афанасьева одна из немногих отечественных художников, которая продолжила разрабатывать тему детства в отечественном изобразительном искусстве, начало которой было положено художниками-реалистами в XIX веке. В театральных портретах мастера воля и темперамент артиста приумножены творческим

темпераментом художника. Двойное портретирование – актёр и образ – главное творческое достижение мастера в данной сфере.

Е.А.Афанасьева – яркий, самобытный художник, чьи работы по праву могут быть отнесены к лучшим достижениям отечественного искусства в портретном жанре, обогатившим общероссийский фонд культуры XX века.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ НИР:1466.2015 «Процессы межкультурной коммуникации в Азиатско-Тихоокеанском регионе: междисциплинарный подход»

Список литературы

1. Автобиография Е.А. Афанасьевой (рукопись). – Владивосток: ПГОМ им. В.К. Арсеньева. – МПК 18687-9.
2. Виловатая Е.С., Крыловская И.И. Художник-портретист Е.А. Афанасьева: материалы к изучению жизни и творчества // Современные научные исследования. Вып. 2 – Концепт. – 2014. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/54903.htm>.
3. Егоров И. Летопись театра в рисунках//Московский художник. – 1983. – 8 апреля. – 4 с. – МПК 11890-42.
4. Елена Александровна Афанасьева. Графика. Каталог/Авт. вступит. статьи И.М. Егоров. – М.: Советский художник, 1991. – 32 с.
5. Зингер Л.С. Советская портретная живопись 1930-х–конца 1950-х годов. – М.: «Изобразительное искусство», 1989. – 320 с.
6. Панкратова Е.А. Театральный портрет конца XIX – начала XX века. – Ленинград: Изд-во «Аврора», 1973. – 130 с. – МПК 16812-1Кн 19417.

Рецензенты:

Домраускене Г.Н., дискусствоведения, доцент, доцент кафедры истории искусства и культуры, Морской государственный университет им. Г.И. Невельского, директор Морского гуманитарного института Морского государственного университета им. Г.И. Невельского, г. Владивосток;

Федоровская Н.А., дискусствоведения, доцент, профессор кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Дальневосточного федерального университета, заведующая кафедрой изобразительного искусства Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток.