

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Личность и творчество

Хайдукова Л.А., член Союза художников России, старший научный сотрудник, хранитель коллекции «Декоративно-прикладное искусство», МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 7, e-mail: artmnt@list.ru

Khaydukova L.A., member of the Union of artists of Russia, senior researcher, curator of the collection "Arts and Crafts", MBUK «Nizhny Tagil Museum of fine arts», 622001, Sverdlovsk region, Nizhny Tagil, Uralskaya str., 7, e-mail: artmnt@list.ru

Мастерица тагильского подносного промысла Агриппина Васильевна Афанасьева и ее творческий метод The artist of the Tagil tray's craft Agrippina V. Afanasyeva and her creative method

Аннотация. Статья посвящена анализу этапов формирования и развития творческого метода известной мастерицы тагильского подносного промысла – Агриппины Васильевны Афанасьевой; выявлено значение ее личности для возрождения промысла в XX столетии. Опираясь на большой круг подлинных произведений художницы из различных музейных собраний, автор прослеживает эволюции приемов росписи, выявляя характерные стилистические особенности каждого периода и формулируя сущностные особенности «афанасьевской манеры».

Ключевые слова: подносный промысел, мастерица А.В. Афанасьева, цветочная роспись, тагильская роза.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the stages of formation and development of the creative method of the famous master of Tagil tray craft – Agrippina Afanasyeva; the importance of her personality for the revival of the craft in the XX century is revealed. Based on a large range of genuine works from different Museum collections, the author traces the evolution of the techniques of painting, by identifying the characteristic stylistic features of each period and formulating the essential features of "Afanasyevsky manners."

Key words: tray trade, master A.V. Afanasyeva, flower painting, Tagil rose.

В 2013 году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитой тагильской мастерицы Агриппины Васильевны Афанасьевой, которая стояла у истоков возрождения во второй половине XX века самобытного тагильского подносного промысла и внесла огромный вклад в сохранение традиционной уральской росписи. В честь этой знаменательной даты в Нижнетагильском

музее изобразительных искусств (НТМИИ) состоялась выставка ее произведений, которая органично вписалась в работу музейного проекта «Тагильский поднос начала XXI века» [4]. На юбилейной выставке А.В. Афанасьевой впервые были продемонстрированы работы художницы, отобранные из коллекций трех музеев Свердловской области: Нижнетагильского и Екатеринбургского музеев изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ), а также из частного собрания. Собранные в одном зале произведения мастерицы дали уникальную возможность увидеть и проследить развитие ее творчества, тесно связанного с историей тагильского подносного промысла с конца 1970-х до начала 1990-х гг. За это время промысел прошел важные этапы: возрождение тагильской росписи в конце 1970-х, расцвет производства в 1980-е и начало 1990-х годов, когда промысел утратил государственную финансовую поддержку, потерял статус большого предприятия народного промысла, а в Нижнем Тагиле появился ряд мелких предприятий и кооперативов по росписи подносов. В 1990-е годы А.В. Афанасьева уже не работала на заводе и писала в основном по заказам музеев и частных лиц на дому.

Данная статья посвящена анализу творческого метода Агриппины Васильевны Афанасьевой. Творческая жизнь А.В. Афанасьевой неотделима от большого и важного периода в истории тагильского подносного промысла. В 1920-е годы в Нижнем Тагиле возникло множество артелей по росписи предметов обихода и металлических подносов, среди них и артель «Красная заря», куда пришла работать Агриппина Васильевна Афанасьева. До этого она прошла обучения у мастерицы Устиньи Емельяновны Растемяшиной-Барболиной. С 1931 г. и до начала Великой Отечественной войны Афанасьева работала в крупной артели «Металлист», объединившей в то время мелкие производства различных бытовых металлических изделий с росписью. В тяжелое военное время, оставшись вдовой с маленьким ребенком, она, как и все, помогала фронту: шила полушубки, чинила солдатские вещи. В 1956 г. на базе артели «Металлист» был создан завод эмалированной посуды, где расписывали подносы, и Агриппина Васильевна вернулась к своему любимому делу – цветам и краскам, проработав в цехе художественных подносов до своего семидесятилетия.

В 1950-1960-е гг. тагильский поднос не находил большого спроса, художники были вынуждены писать подносы на упрощенный манер московского – жостовского письма. Так бы и растворился в новых поисках и заимствований старинный уральский промысел, если бы не усилия людей, которые стремились сохранить и продолжить традиции тагильских мастеров.

В 1970-е гг. огромную работу в восстановление уральской росписи проделали художники и искусствоведы Урала и Москвы. Важную роль оказали сотрудники московского Научно-исследовательского института художественной промышленности, особенно искусствовед Василий Алексеевич Барадулин, научная деятельность которого была посвящена изучению уральской народной росписи [1, 2]. Старейших мастериц в Нижнем

Тагиле, хорошо помнивших и умеющих писать уральским маховым письмом, оставалось мало¹. Одной из них и была Агриппина Васильевна Афанасьева, чье творчество на долгие последующие годы определило развитие цветочной росписи, особенно букетных композиций. А.В. Афанасьева в составе художников творческой группы², созданной в начале 1980-х гг. в цехе художественной росписи подносов на заводе «Эмальпосуда», активно включилась в работу по восстановлению тагильской лаковой росписи.

Произведения Афанасьевой наполнены красочной феерией цветочных композиций, в них частичка ее души, в которой отразилась человеческая доброта и гармония жизни. Росписи подносов отличаются ясностью и свободой исполнения, чистотой и яркостью красок, раскрывающих особенности кистевого махового письма. Основу букетных композиций народной мастерицы составляют розы, собранные в букет по три, пять и даже шесть розанов (например, поднос 1978 г. из коллекции СОКМ), расположенных почти попарно и уменьшающихся по размеру в верхней части. Роза – «царица цветов» – главная «героиня» произведений Афанасьевой. Создавая на подносах неповторимый и красочный мир розанов, мастерица выражала мечты о гармонии, любви и красоте. Неслучайно цветок розы занимал и занимает особое место во всех народных росписях и вышивках. Как известно символика розы многогранна: это красота, совершенство, радость, любовь, мудрость, тайна...

Таковы и розы на подносах Агриппины Васильевны, которые «главенствует» и «царствуют» среди цветов, покоряя своей изящностью и торжественностью. В одних произведениях они хрупки и нежны, передают любовь и радость, в других – весомы и величавы, символизируют щедрость и красоту. Крупные розы держат всю композицию, к ним добавляются различные средние и мелкие цветы и веточки, уравновешивая их по массе и цвету.

В написании тагильской розы художница использует следующие приемы для оформления серединки цветка, придающие объемность и живость цветку. В первом приеме используются двухцветные мазки, идущие волнообразно и с двух сторон огибающие «серцевинку» розы; во втором – одноцветные длинные белильные (или желтые) мазки-лепестки, которые симметрично и дугообразно расходятся по обе стороны, описывая

¹ Арефьева Ираида Агеевна, 1915 г.р. – тагильская художница по росписи подносов; Бабин Геннадий Петрович, 1948 г.р. – руководитель группы по восстановлению росписи и организатор творческой группы на Нижнетагильском заводе «Эмальпосуда».

² Состав творческой группы цеха художественной росписи подносов Нижнетагильского завода «Эмальпосуда»: первая половина 1980-х гг. – А.В. Афанасьева (1981-1983), Т.Н. Бинас (1980-1983), В.Н. Булаева (1985-1986), А.Н. Голубева (1980-1983, 1985-1988), В.П. Полева (1983-1992), Л.А. Клочкова (1981-1984), О.В. Максименюк (1980-1982), Т.В. Юдина (1980-1984); вторая половина 1980-х гг. – Т.В. Гуляева (1986-1992), О.Ю. Иванова (1987-1992), Н.Н. Кошкина (1986-1989), О.А. Матукова (1985-1992), В.П. Полева (1983-1992), Л.И. Кизилова (1985 - 1992), И.Г. Смыкова (1984-1992), Е.Л. Отмахова (1988-1996), С.В. Веселков (1988 -1992), И.В. Решетова (1987-1989).

«сердцевину» цветка. Часто художница серединку с дугообразными лепестками дополнительно украшает черной «чертежкой» в виде «усиков»-тычинок. Цветы обрамлены листьями, прописанными различными оттенками красок, что усиливает и обогащает цветовую палитру букета. По движению стеблей и веточек букета идет витиеватая и кудрявая привязка, выполненная тонкой кистью, которая объединяет все элементы цветочной композиции в одно целое.

Несмотря на общее построение букетных композиций А.В. Афанасьева создает такое разнообразие мотивов, цветочных форм и цветовых решений, что каждый поднос интересен и оригинален. В работах отчетливо прослеживается *афанасьевская манера*: в первую очередь, в построении букетной композиции: цветы изображены в «раскидку», где веточки от крупных роз расходятся из центра в стороны, никогда не закрывают и не перекрывают друг друга, свободно располагаясь на зеркале подноса. В композиции всегда много «воздуха» – пространство фона. Другой характерной особенностью произведений мастерицы является то, что наряду с розами букет дополнен различными цветами – «вертушками», мелкими «ромашками», веточками колокольчиков. Только в работах Афанасьевой можно увидеть веточки с удивительными яркими маленькими цветочками: синими, сиреневыми, розовыми, желтыми. Они представляют собой мелкие соцветия, собранные по три «тычка»-мазка и симметрично расходящиеся от стебля по обе стороны, где место их схода украшены желтыми или белыми точками.

И на всех подносах Агриппина Васильевна обрамляет цветы крупными и средними листьями «крапивки», края которых в виде «зубчиков». Таковы подносы из коллекции НТМИИ «Цветы» (1991) и «Букет» (1993), ЕМИИ «Уралочка» и «Уральский» (1990), Свердловского областного краеведческого музея – поднос (1981) СМ-21850/8. М-2679, а также поднос из частного собрания А.Т. Сидоровой «Цветущий сад» (1991).

И еще один немаловажный момент в работах мастерицы – это техника написания цветочных композиций, отличающаяся тонким наложением двухцветных мазков на поверхность подноса, что сейчас весьма редко встретишь у современных мастеров. Известно, что народная мастерица подмалевки для цветов наносила пальцами, делая круглое пятно масляной краской чуть меньше размера будущего цветка. Для этого Афанасьева брала краску светлого тона для цветка или белила, этот прием напоминает иконописное письмо, когда вначале работы под живопись накладывается белый грунт или левкас, сохранность которого тем лучше, чем тоньше и равномернее были наносимые слои. Так и Агриппина Васильевна тщательно и тонко наносила подмалевки на зеркало подноса, только после этого аккуратно набирала на кисть две краски. В современном способе написания художники при изображении одного цветка не меняют краску на «пяточке», набирая на нее основной цвет розы (или иного цветка), но Афанасьева меняла краску, используя для этого разные кисти и набирая на «пяточку» другой цвет.

Благодаря такому способу написания цветов-розанов красочная палитра работ отличается сочностью и разнообразием оттенков.

Творчество Агриппины Васильевны Афанасьевой можно разделить на два периода: к первому относятся подносы конца 1970-х – первой половины 1980-х гг. и ко второму – работы второй половины 1980-х – начала 1990-х гг.

Для работ первого периода характерна только одна композиция – букет, столь традиционный в уральской росписи. Букеты написаны на различных цветных открытых фонах: синем, красном, зеленом, малахитовом, голубом и коричневом.

Освоение цветных фонов, восстановление технических приемов письма двухцветными мазками и возрождение «тагильской» розы – это те задачи, которые решали художники в этот период, в том числе и Агриппина Васильевна. В этот период творчества художница пишет розы двумя способами. Первый – лепестки розы полностью прописаны одним цветом в технике двухцветного мазка, причем краски взяты в чистом виде без дополнительных примесей, например, кадмий оранжевый и краплак. Таков способ написания розы во всех коллекционных подносах Афанасьевой, хранящиеся в Свердловском областном краеведческом музее.

В работах второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. розы, написанные таким способом, практически не встречаются, при написании ее лепестки разделены на две части «светлую» (условный способ передачи в композиции освещенности) и «темную» стороны. Например, розаны подноса «Розы» НТМИИ (1983), «Алая заря» ЕМИИ (1983) и «Букет на зеленом фоне» НМИИ (1985). Розы четко выделяется на голубом или зеленом фонах, их удивительная цветовая гармония создает настроение праздничного и торжественного звучания, что вообще присуще работам Афанасьевой, излучающим энергию добра.

Произведения второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. отличаются особой стройностью построения композиций: букет в верхней части облегчен благодаря умело найденным пропорциям цветов, розы стали плотнее компоноваться у центрального стебля. Таковы «Букет», «Уралочка», «Букет на малиновом фоне» (1990) из коллекции ЕМИИ. Следующий интересный момент в росписи Афанасьевой – усложнение приемов в написании «тагильской» розы: серединки приобрели дополнительные снизу короткие белильные мазки, придав цветку многолепестковость и пышность. Таковы подносы «Тагильский букет» (1989) и «Уралочка» (1990) из коллекции ЕМИИ, «Букет на красном фоне» из НТМИИ и др.

Именно в этот период в подносах Афанасьевой появляется в нижней части букета под розанами один или два небольших бутона. Художница выбирает для бутонов довольно яркие цвета, такие как фиолетовый, синий или розовый («Цветы», 1991 НТМИИ, «Букет» и «Букет на малиновом фоне», 1990 ЕМИИ), поддерживая этим цветовым «акцентом» гамму верхних цветов. Иногда, но реже, встречается маленький цветок, например, «Букет» (1988) из собрания НТМЗ «Горнозаводской Урал».

Изменения в работах Афанасьевой заметны и в области выбора композиций, чему способствовало появление в тагильском промысле сложных по цвету фонов (малиновый, светло-охристый, сиреневый и других), и различных по форме фигурных подносов. Использование фона типа «цветовой растяжки» встречается в подносе «Июльский букет» (1990) ЕМИИ, где черный цвет в центральной части зеркала постепенно ослабевает и переходит к краям зеркала в розовато-малиновый. Букет ярко выделяется на глубоком фоне, в то же самое время его цветовая гамма мягко «входит» в цветной фон зеркала. В этот период художница пишет не только свою излюбленную композицию – букет, но и такие композиции как веточка-гирлянда и венок (таковы подносы «Уральский» 1990 и «Веночек» 1990 из коллекции ЕМИИ).

Заслуживают внимание работы Агриппины Афанасьевой, в которых она уверенно и легко пишет букеты в определенной колористической гамме. Таковы работы «Розовый рассвет» и «Синие сны» 1991 (частное собрание А.Т. Сидоровой). Подносы расписаны художницей специально под заказ, в них она экспериментировала и проявила творческую свободу самовыражения. Синие-зеленые пышные розы удивительно и гармонично вписаны в сложный изумрудный фон подноса. Цветы таинственны и их контуры нежно растворяются в «ночном тумане» фона. Фантазия и колористическое мастерство Афанасьевой позволило создать выразительный образ волшебного мира ночных грез («Синие сны», 1991).

Несмотря на различия двух периодов все работы Агриппины Васильевны Афанасьевой передают красоту и праздничный характер розанов, которые всегда узнаваемы и неповторимы, словно «сотканые» из множества ярких двухцветных мазков – лепестков, с объемными серединками. Писала мастерица букеты так, как подсказывало сердце, как вела рука – по памяти и часто интуитивно. Роспись Афанасьевой не подвержена никаким внешним влияниям и новшествам, в своей работе мастерица пыталась отметить все наносное и проходящее, поэтому в ее произведениях всегда есть удивительное чувство меры и ощущение «большого» стиля народного мастера.

Незабываемые роскошные букеты мастерицы, написанные яркой и звучной живописью, навсегда уже вошли в «золотой фонд» уральского народного искусства XX века, став первоклассными образцами нижнетагильской лаковой росписи по металлу.

Литература

1. Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 200 с.: ил.
2. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – Свердловск: Ср.-Уральское кн. изд., 1987. – 128 с.: ил.
3. Голубева А.Н. Основы производственного мастерства: (двухцветная маховая роспись): учебно-методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и

народные промыслы», профиль «Художественная роспись (нижнетагильская)». – СПб.: ВШНИ, 2014. – 80 с.

4. Как учила тетя Груша (выставка «Вспоминая прошлое» в рамках проекта НТМИИ «Тагильский поднос начала XXI века») // Союз художников России. – URL: <http://shr-nt.ru/node/564> (дата обращения 17.09.2019).

References

1. Baradulin V.A. Narodnye rospisi Urala i Priural'ya. Krest'yanskij raspisnoj dom. – L.: Hudozhnik RSFSR, 1987. – 200 s.: il.

2. Baradulin V.A. Ural'skij buket. Narodnaya rospis' gornozavodskogo Urala. – Sverdlovsk: Sr.-Ural'skoe kn. izd., 1987. – 128 s.: il.

3. Golubeva A.N. Osnovy proizvodstvennogo masterstva: (dvuhcvetnaya mahovaya rospis'): uchebno-metodicheskoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennaya rospis' (nizhnetagil'skaya)». – SPb.: VSHNI, 2014. – 80 s.

4. Kak uchila tetya Grusha (vystavka «Vspominaya proshloe» v ramkah proekta NTMII «Tagil'skij podnos nachala XXI veka») // Soyuz hudozhnikov Rossii. – URL: <http://shr-nt.ru/node/564> (data obrashcheniya 17.09.2019).