П.П. КОЗОРЕЗЕНКО

Доктор наук, профессор, член-корреспондент РАХ, Академия искусств «Строгановские традиции» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: grafika@mghpu.ru

П.П. КОЗОРЕЗЕНКО (мл.)

Доктор наук, профессор кафедры «Искусство графики» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: grafika@mghpu.ru

P.P. KOZOREZENKO

Doctor of sciences, professor, corresponding member of the Russian Academy of ARTS, Academy of arts «Stroganov's traditions» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: grafika@mghpu.ru

P.P. KOZOREZENKO (ml.)

Doctor of science, professor of the department «Art of graphics» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: grafika@mghpu.ru

ПРОСТОЕ И НЕПОСТИЖИМОЕ (ТВОРЧЕСТВО АНАСТАСИИ АРХИПОВОЙ)

SIMPLE AND INCOMPREHENSIBLE (CREATIVE WORKS OF ANASTASIA ARKHIPOVA)

В данной статье представлено творчество одного из выдающихся художников книги. Индивидуальность и самобытность автора оказала огромное влияние на формирование внутреннего мира и образной пластики нынешнего и будущих поколений.

This article presents the work of one of the outstanding artists of the book. The individuality and originality of the author had a huge impact on the formation of the inner world and the imaginative plastics of present and future generations.

Ключевые слова: графика, импровизация, иллюстрация, сказка, цвет, краска, станковые формы, образность, пластика.
Keywords: graphics, improvisation, illustration, fairy tale, color, paint, easel forms, imagery, plastic.

«Часто мне кажется, будто каждый дощатый забор, каждый цветок говорит мне: “Ты только взгляни на меня, и тогда моя история перейдет к тебе”. И стоит мне захотеть, как у меня тотчас появляются истории» (Г.Х. Андерсен) (1).

И стоит только Анастасии Архиповой вчитаться в текст историй Андерсена, как его история запечатлевается в ее прекрасных иллюстрациях.

Архипова Анастасия Ивановна — советский и российский художник-иллюстратор, заслуженный художник Р.Ф., председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников.

В 1978 году окончила курс «Мастерская плаката» у профессоров О.М.Савостюка и Б.А.Успенского в Московском государственном институте им. В.И.Сурикова.

Немного проработав в студии плаката, обращается к книге, к иллюстрированию творчества Х.К.Андерсена.

В 1990–80 гг. выходят книги «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик» и другие сказки Андерсена с иллюстрациями Анастасии Архиповой, разошедшиеся в СССР тиражом более 3 500 000 экземпляров.

Почему Анастасия выбрала для своего творчества сказки? Наверное, все это из детства. Можно представить такую картину… Вечерний сумрак. Маленькая Настя лежит в постели. В комнате полумрак. За окном ветер колышет деревья. И их размытые тени мечутся по потолку. Они то сталкиваются, то догоняют друг друга. Одна тень представляется облаком, другая птицей. В окно заглядывает луна. Тени становятся резче, жестче, сказочней. Они бродят по потолку, стенам по книжным полкам. Спать расхотелось. Настя зовет бабушку или маму, или няню. Кто-то из них приходит. Настя просит рассказать ей сказку. По мере того, как звучит мягкий голос рассказчицы, происходит метаморфоза. Куда-то исчезают стены и льющиеся по ним причудливые тени. Перед глазами темный загадочный лес, Иван-царевич со своей невестой на сером волке. Настя погружается в удивительный мир фантазии, где кони летают по небу, вырастают за одну ночь дворцы, тыква превращается в карету, а золушка в принцессу.

Верила ли она в сказки? И да, и нет. Но ей хотелось верить. Почему? Потому что свершалось чудо из чудес — добро побеждало зло, подлец оказывался в дураках, мудрость брала верх над глупостью. Торжествовала справедливость.

Настя не была похожа на ту немецкую девочку, которая, прочитав одну из фраз сказки братьев Гримм: «Если не веришь — плати талер», позвонила однажды в дверь Якоба Гримма, протянула ему талер и сказала «Я не верю в Ваши сказки» (2).

Так что же такое сказка? Это удивительное творение человеческого гения, она возвышает человека, радует его, дает веру и силы.

В ней живет дерзновенная мечта человека о счастье, о чудесах: подводном царстве, тысячемильных сапогах, о дворцах, возникающих по волшебству.

Анастасия Архипова, иллюстрируя сказки, основывается на традиции рассказывания и следует ей: пытается она нарушить традицию, отойти от нее — юный зритель, да и взрослый, тотчас уловят искусственность, фальшь.

В каждой иллюстрации А.Архиповой можно ощутить живое движение человеческой души. А есть ли что важнее этого на свете?

Вернемся к сказкам Андерсена. Почему Анастасия выбрала их? Почему эти сказки живут до сих пор? На эти вопросы лучше всех ответит одна из любимых сказок Андерсена «Улитка и розовый куст», в которой в образе улитки показано самодовольное существо, которое ничего не делает, а только критикует других. Под видом розового куста сказочник изобразил себя. Он скромно отвечает на выпады улитки: «Мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас! Я мог дать миру только розы» (3).

Андерсен дарил миру розы, которые называются сказками.

Анастасия Архипова дарит нам прекрасные иллюстрации к его книгам и воспевает в них, как и писатель, Справедливость, Добро, Любовь, Чувство человеческого достоинства.

Познакомившись с детства с творчеством Андерсена, с его сказками, она, конечно, не понимала того смысла его сказок. Она еще не знала, что в каждой из них заключается вторая, понятная только взрослым.

Этому она научилась позже. Он научил ее светлой вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злым.

Необходимо остановиться на одном свойстве художника: умению радоваться всему, что ее окружает. Да это, пожалуй, умением и не назовешь. Это, скорее, талант, редкая способность замечать то, что ускользает от глаз человеческих.

Разве не прекрасна юная елочка из сказки Андерсена «Ель». «Славная елочка! Хорошенькая, маленькая» (3). Такой она предстает в начале своей трагической судьбы, на картине художника; мечтающей поскорее вырасти, раскрыть свои ветви, высоко поднять голову, чтобы было далеко видно, чтобы птицы вили гнезда в ее ветвях.

А вот елочка в иллюстрации А.Архиповой зимой, уже повзрослевшая, запорошенная снегом, все еще мечтавшая еще подрасти и сделаться большим старым деревом, чтобы, как другие деревья, пуститься в море. А каково это море, на что оно похоже?

А море волнующееся, предупреждающее о шторме, и кораблик с парусами борется со стихией.

Небо почти сливается с морем по цвету. Все предвещает печальный конец. Это еще одна из иллюстраций к сказке «Ель».

Короткая счастливая жизнь ели в Рождество заканчивается грустно. Ее рубят и выбрасывают. На картине в конце книги лежит уже истлевшая елка с оставшейся праздничной звездой на макушке, а рядом тянутся к солнцу весенние цветы. Жизнь продолжается. И последняя иллюстрация: зима, луна белый снег и юные, полные надежд, елочки. Не повторите судьбу сказочной ели, как бы напутствует их автор.

В 1985 году директор немецкого издательства «Schreiber Verlag» Герхард Шрайбер заказывает художественные иллюстрации к сказке братьев Гримм «Счастливый Ганс». После успешного выпуска книги заключает контракт, и в Германии выходят «Сказки братьев Гримм» и «Сказки Андерсена». В 2002 году издательство Эгмонт, Россия, выпускает на русском языке «Сказки Андерсена» и «Сказки братьев Гримм» ставшие популярными за рубежом.

Иллюстрировала Анастасия Ивановна и Чарльза Диккенса.

А ведь Андерсен встречался с Диккенсом в Лондоне. Они пристально посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье. «У нас полон дом детей», — сказал Диккенс, хлопнул в ладо-

ши, и тотчас несколько мальчиков и девочек, сыновей и дочерей Диккенса вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали в благодарность за сказки» (К.Паустовский) (4).

Вот и Анастасия Архипова «побывала в гостях» у Андерсена, а потом у Диккенса. Или наоборот… И мы вместе с нею рассматриваем ее иллюстрации к книге Диккенса «Рождественская история» (о самом злобном, жадном персонаже, превратившемся в волшебную рождественскую ночь в доброго, щедрого, любящего человека).

Иллюстрации художника отмечены смелостью сочетания глубоких, насыщенных цветов.

Анастасия подбирает цвета для создания колористической гармонии, как композитор сочиняет музыку. Можно и без преувеличения сказать: в лучших иллюстрациях художника звучит музыка, воплощенная цветом.

Какие бы мотивы не были отражены в ее работах — все в них в них исполнено романтической преображенности.

В одном из интервью для радио «Эхо Москвы» Анастасия сказала: «Я работаю акварелью, лишь маленькой кисточкой. Акварелью всегда художники работают с большим количеством воды на фактурной бумаге, когда это растекается. А я больше люблю технику такую, которая позволяет больше рисунок прорабатывать, делать форму сложную. И поэтому мазочками работаю» (5) .

К этому необходимо добавить, что в ее акварелях будничные мотивы под ее мазочками превращаются в широкий, сказочный мир. Они филигранны и радуют взор погружением в прекрасные мгновенья сказочного бытия.

В ее иллюстрациях к сказкам одухотворен мир растений, каждое из которых становится живым существом.

Анастасия Архипова родилась в Москве в среде художников. Ее дед и отец — книжные графики. Дед — Б.А.Дехтерёв (народный художник РСФСР, профессор, главный художник издательства «Детская литература»). Отец — И.Д. Архипов, художник-график, заслуженный художник РСФСР (проиллюстрировал «Садко», «Герои Эллады», иллюстрации к «Бородино» Лермонтова были впоследствии выкуплены музеем «Бородинская панорама»).

Нива благодатная. Но бывает, и на ней произрастают сорняки. Что называется вино, перебродит в уксус.

С Анастасией Ивановной этого не произошло. Отмеченная небесами, она талантлива, самодостаточна, достигла творческих высот, опираясь не только на генетическую трансляцию, но и на прирожденный талант и жизненный опыт. С 2014 года А.И.Архипова — доцент кафедры «Искусство графики» МГХПА им. С.Г.Строганова.

И еще раз хотелось бы упомянуть об иллюстрациях талантливого художника. Они играют красками, несут тепло юному зрителю и взрослому, буквально зовут в свое пространство, обогащая духовно.

Примечания:

1. URL: http://iessay.ru/ru/writers/foreign/a/andersen/biografiya (дата обращения 18.09.2019)

2. URL: http://www.uznaem-kak.ru/skazka-pravda-ili-vymysel/ (дата обращения 18.09.2019)

3. *Андерсен Г.Х.* Сказки. М.: Лабиринт, 2017

4. *Паустовский К.* Сказочник (Ганс Христиан Андерсен). URL: http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/rasskaz/skazochnik.htm (дата обращения 18.09.2019).

5. URL: https://evg-crystal.ru/kartiny/kartiny-arhipova.html (дата обращения 18.09.2019). Интервью было записано 5 ноября 2017 г.