

Фото автора в мастерской

Примечательной особенностью изобразительного искусства Вологды последних лет стало творчески активное развитие живописи. Именно оно сегодня составляет основу областных, тематических и групповых выставок. Лучшие произведения живописцев привлекают внимание широкого круга зрителей, волнуют художественными образами, которые стали своеобразной летописью жизни края, нашего современника. Наряду с ведущими художниками старшего и среднего поколения творчески развивается молодежь, выставки открывают новые имена. В кругу вологодских живописцев свое особое место принадлежит сегодня и произведениям Генриха Алексеевича Асафова.

Генрих Асафов родился в апреле 1940 года в селе Чирково Усть-Кубинского района Вологодской области. Его отец был кузнецом, а мать — кружевницей. Биография художника достаточно типична для его поколения. Раннее детство, проведенное на родине, падает на военные годы. Затем учеба. В 1964 году он закончил Ярославское художественное училище, после чего служил в армии в Южно-Сахалинске. В 1973 году Асафов закончил Художественный институт имени В. И. Сурикова в Москве, а в 1976 году вернулся на родину. За плечами поездки по стране — до Чукотки и Камчатки.

Но через все пути и дороги, очевидно, всегда звало и манило родное, отчее. Среди больших дорог, строек вставал образ маленькой деревни со знакомо шумящими на ветру деревьями, родной районный аэропорт, мужики на Кубене. Осознавалась необходимая преемственность поколений.

Два ранних холста художника названы «Отцовское» и «Материнское». От отца в наследство — топор и рубанок, сруб деревенского дома, большой простор поля. От матери — старый подойник, ковш с водой. Эти простые предметы быта, связанные с ремеслом, домашним хозяйством крестьян, изображены на фоне неба. В работе «Материнское» они являются центром и сутью всей картины, воспринимаются как значимый символ трудовой жизни человека на земле.

Живопись Асафова в своей основе органична для сегодняшней художественной культуры Вологды. В сюжетных картинах, их образном строе есть осознанное обращение к народным корням жизни и труда, искусства, связанным с землей, ощущение «долгов наших» перед отчим домом, боль за судьбу родной деревни. Это сближает многие произведения художника с той линией развития, которая идет сегодня через лучшие работы вологодских живописцев и графиков, поэтов и писателей. Постепенно и достаточно сложно совершенствуется художественно-образная система творчества Асафова, идет трудный процесс выявления в холстах тех принципиальных жизненных и творческих задач, которые он ставит перед собой.

Живописные работы Асафова экспонировались

на областных выставках, были показаны на зональной художественной выставке в Сыктывкаре. Первая персональная выставка состоялась в вологодском Доме художника в 1976 году. За прошедшие с того момента годы художник много и напряженно работал. Выставка в областной картинной галерее в 1983 году впервые представляет зрителям основные работы, созданные в Вологде за последние 6 лет.

Работы Асафова отличаются своеобразным творческим почерком. Их нельзя спутать на любой выставке с произведениями других авторов. Большие тематические картины и маленькие пейзажи, портреты заставляют задуматься, попытаться осознать и оценить их художественный смысл. Безусловно, не все сегодня в произведениях художника нас удовлетворяет, многие картины Асафова полемичны. Вместе с тем, в творчестве художника нельзя не увидеть незаурядные качества глубокой и смелой мысли, искреннего чувства, серьезные, поставленные на высокий профессиональный уровень, поиски мастерства.

Асафова отличает своеобразие путей художественного отбора явлений окружающей действительности. Чаще всего, идя в построении работ от конкретных характеров и ситуаций, он переводит их в иное русло. Художник сознательно обобщает, монументализирует фигуры людей, формы предметов, выделяет главные мотивы и качества для раскрытия основных слагаемых жизни и труда человека, природы. Не случайно одна из работ Асафова названа «Земляне», в содержании других менее всего проявляется интерес к бытовым жанровым подробностям и сиюминутной характерности. Это просто — «Ночь», «Весна», «Лето», «Женщины», «Мужики», «Пахари». Это собирательный образ вечного жизненного, трудового круговорота с его суровыми заботами и общими радостями.

Своеобразны композиции картин художника. Это конструкции основных объемов и плоскостей, соотношения предметов, деревьев, человеческих фигур с пространствами земли, неба, воды. За каждой работой стоит серьезная пластическая и смысловая задача. В изображении человека Асафов подчеркивает наиболее характерные позы и жесты, через которые раскрываются главные побуждения

и состояния героев, их чувства. Это ощущение суровости и тяжести труда в чуть наклонившихся фигурах женщин в картине «Без мужиков», дружеское единение сидящих вместе, бок о бок, женщин в картине «Весна», уверенность размеренного шага идущих на работу мужчин в картине «Утро».

В работе «Рожь созрела» нас прежде всего привлекает жест рук, немой диалог двух людей. Парень протягивает руку к ладоням девушки, в которых зерна ржи. Лица намечены основными линиями, но в самой избирательности жеста, найденности деталей раскрывается многозначно то, что происходит. Это как бы извечная встреча молодости, пробуждающееся чувство и вместе с ним ощущение радости труда.

Среди последних работ выделяется большой холст, названный «Молодые». У дома летним вечером сидят пожилые мужчина и женщина, которых и сегодня в деревне называют «молодыми». Работа написана в темных коричневых тонах, которые скрадывают детали окружения. Главное в картине — добрые и чуть улыбающиеся лица: верно прожита жизнь.

Своеобразие живописи Асафова проявляется в цветовом решении картин, в характере работы над красочной структурой холста. Многие произведения художника на первый взгляд кажутся чересчур темными и почти монохромными. Попытка пластической типизации окружающего мира для выявления основных черт жизни естественно приводит и к обобщенности цветового решения. Это проявляется в серии картин о крестьянском труде, о памяти — «Отцовское», «Материнское», «Без мужиков», в которых преобладают холодные серо-голубые тона. Скупость в использовании цвета сознательно связана с общим сурово-монументальным замыслом произведений.

Когда глаза начинают привыкать к особенностям живописи Асафова, многие его «темные» работы постепенно обнаруживают богатство оттенков цвета, тонкую и нюансированную живопись. С точки зрения живописных качеств примечательна картина «Мать» 1977 года. Это небольшой холст с характерными для Асафова композиционными приемами. Со спины, в рост изображена женщина у плетня, в руке коса.

Других примет почти нет, все остальное раскрыто в цвете, характере наложения краски на холст. Красное платье женщины как огонек светит на зеленом лугу.

Творчество Асафова интересно постоянным обновлением, поисками. Он много и напряженно работает, не спешит выносить новые работы на суд зрителей, вновь и вновь обращается к старым и новым холстам, выверяя их качество. В творчестве Асафова сложилась определенная система изобразительного языка, которая ясно просматривается в основных произведениях.

В последние годы художник обратился к выражению в искусстве новых эмоциональных состояний, новых сюжетов и тем. Это чувствуется даже в названиях работ 1980 года — «Друзья», «Отдых», «За счастьем». Для них выбраны и новые цветовые сочетания с преобладанием теплых, светлых тонов — красное, желтое в многочисленных оттенках и соотношениях. Рядом с большими тематическими картинами привлекает внимание серия пейзажных этюдов, выполненная в Ферапонтове, в которых искренне проявилось эмоционально непосредственное ощущение природы — закатов, вечеров, солнечных дней.

В живописи Асафова сегодня творчески решаются общественно важные вопросы. Это — жизнь деревни, шире — жизнь нашего современника, с его заботами, проблемами, радостями. Важно, чтобы большие задачи, которые художник ставит в искусстве, нашли воплощение в той художественной форме, которая даст зрителю возможность ощутить трудный и радостный мир современности.

В. Воропанов

Основные даты жизни и творчества

1940

19 апреля родился в селе Чирково Усть-Кубинского района Вологодской области.

1957

Закончил Усть-Кубинскую среднюю школу.

1957—1959

Работал на заводе резинотехнических изделий г. Ярославля.

1959—1964

Учеба в Ярославском училище.

1964—1967

Служба в Советской Армии, г. Южно-Сахалинск.

1967—1973

Учеба в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова.

1973—1974

Работал в Кировском отделении Художественного Фонда РСФСР.

1974—1976

Работал в Москве художником.

1975

Участвовал во Всесоюзной молодежной выставке.

1976

Приезд в г. Вологду.

1977

Принят в члены Союза художников СССР.

1979

Участие в зональной выставке, г. Сыктывкар.
