

Клара Исабаева

руководитель пресс-службы
Музея искусств им. А. Кастеева

РОМАНТИК СОЦРЕАЛИЗМА

В 2016–2017 годах в Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит серия временных ретроспективных выставок, посвященных юбилеям выдающихся художников советской эпохи, внесших значительный вклад в развитие изобразительного искусства Казахстана. Среди них Абрам Черкасский и Айша Галымбаева, Нурбек Тансыкбаев и Владимир Колоденко, Ольга Кужеленко и Исатай Исабаев и другие.

14 марта 2017 года в лучшем зале музея открылась выставка «Поэма о Родине» Канафии Тельжанова. На ней выставлено около 70 живописных работ из коллекции музея, отражающих основные этапы творчества классика казахстанского изобразительного искусства.

Яркая жизнь Канафии Тельжанова похожа на судьбы многих его сверстников, поколению которых пришлось пережить тяжелейшие потрясения XX века. Он родился 1 мая 1927 года в городе Омске в образованной семье видного государственного и общественного деятеля Темир-Булата Тельжанова. В молодые годы его отец возглавлял молодежные организации Сибири, был редактором казахских газет «Кедей сөзі», «Бостандық туы», «Еңбекши казак».

Ребенком Канафия любил проводить время с бабушкой Мухамеджаном, сохранив на всю жизнь яркие детские воспоминания о том, как дед катал его на тачанке с открытым легким кузовом, запряженной тройкой, из Тельжан-аула в мамин аул Байтуяк в Омской области. Он запомнил захватывающий дух свободы, огромный размах степи, наполненный чистым ароматом степных трав, полыни и цветов... Возможно, именно это пережитое в детстве захватывающее чувство скачки так реалистично перешло впоследствии на многие полотна выдающегося художника, такие как «Кокпар», «Скачка», «Охота с беркутом», «Кыз куу».

Дед Мухамеджан рассказывал будущему художнику о его прадеде – волостном управителе Тельжане, образованном человеке, знавшем арабский язык и открывшем несколько школ для казахских детей в Кокшетауской области. Одному из аулов, где прадед художника открыл школу, сельчане дали название Тельжан-аул. Прекрасное детство, проведенное с любимым бабушкой, на всю жизнь оставило след в душе художника, воспитало глубокую любовь к своей земле, корням, чувство гордости своими дедами и предками, приведшее впоследствии к созданию монументального полотна «На земле дедов» как символа непрерывной духовной связи между казахскими поколениями.

По свидетельству народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, в юго-восточной части Омска, которая называется Каржас, с давних времен жили казахи. В 20-е годы XX века одним из уважаемых общественных деятелей Омска был Темир-Булат Тельжанов. Он помогал казахским студентам, обучавшимся в Омском художественном училище им. М. Врубеля, доставать краски, тушь, холсты, организовывал сбор денежных средств для них. 2 мая 1928 года в доме культуры состоялся вечер казахских студентов, со своими стихами выступил Магжан Жумабаев, в зале была устроена выставка из пленэрных работ. Темир-Булат внимательно рассмотрел картины казахских студентов, похвалил их и сказал, что у него есть сын, когда он подрастет – Темир-Булат обязательно будет учить его на художника.

Канафия, мать Жамал и сестра Айша

В 1925 году отец художника поступил на экономический факультет Ленинградского политехнического института, где активно работал в казахском землячестве, которое насчитывало более 250 выходцев из Казахстана. Он руководил кружковой работой, читал лекции и параллельно подрабатывал в Доме культуры народов Востока. В это время в Ленинграде он часто общался с Мухтаром Ауэзовым, Сабитом Мукановым, Алькеем Маргуланом. В начале 30-х годов Темир-Булат перевез семью из Омска в Ленинград и в 1937 году отдал своего сына в школу юных дарований при Всероссийской академии художеств, бывшей Императорской академии художеств, одной из старейших в Европе, открытой в 1757 году.

Но грянувшие во второй половине 30-х годов со страшной силой политические репрессии не обошли семью Тельжановых. 6 января 1936 года Алма-атинский горком партии исключил Темир-Булата из партии за сокрытие своего происхождения и участие в алашординской «контрреволюционной организации». 4 ноября 1937 года его арестовали, а 15 апреля 1938 года по постановлению «тройки» его приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. После ареста семья Темир-Булата осталась в Ленинграде. Жена Жамал с двумя детьми, Канафией и Айшой, жила у родителей мужа. Осенью 1941 года Канафию с другими школьниками эвакуировали в Кировскую область. Последний раз мальчик видел маму, стоящей в дверях и смотревшей ему вслед, когда он уезжал в эвакуацию, а в апреле 1942 года Канафия получил известие о ее гибели в блокадном Ленинграде.

Так, в 15 лет его детство закончилось, он потерял обоих родителей, но помнил о прекрасной земле, где прошло его счастливое детство. Несколько раз пытался убежать из интерната, после чего опытный начальник отделения милиции, узнав о серьезности намерений мальчика, выдал ему пропуск, а товарищи по интернату собрали несколько рублей на дорогу. Зимой 1943 года, в непогоду, 20 километров через вятские леса до станции, затем по реке Каме до города Кирова, затем поездом до Новосибирска он уезжает в Алма-Ату. Здесь его принимают сразу на второй

курс художественного училища, которое он заканчивает в 1947 году и затем поступает на факультет живописи Ленинградского художественного института имени И. Е. Репина.

Канафия прилежнейше учится, ведь его отец так хотел, чтобы он стал художником. Его также никогда не покидает мысль о реабилитации отца. После пережитых тяжелых потрясений – репрессий и войны, потери любимых родителей и семьи, именно в Казахстане, на земле дорогих сердцу Тельжанова дедов, он черпает безграничное вдохновение, которое рождает настоящие живописные шедевры. Именно эта родная земля дает ему силы для преодоления невзгод и борьбы за реабилитацию доброго имени отца. После окончания Ленинградского художественного института он преподает в Алма-атинском художественном училище и все свободное время посвящает творчеству.

Его первым творческим успехом становится картина «Жамал». Весной 1955 года художник выезжает в урочище Кора. После долгих лет учебы ему так приятно оказаться в степи, дышать ее воздухом, любоваться ее ширью. Он пишет этюд с девушки – дочери чабана. Она кажется ему олицетворением этих степных просторов, ее неотделимой составной частью. По возвращении в Алма-Ату этюд перерастает в картину.

В ней художник создает лирический образ девушки-чабана, задумчиво сидящей вечером у костра в степи, как символ гармонии человека и природы. Канафия выявляет пластическую красоту фигуры, изящество восточной женщины, необычайно точно находит соотношение фигуры и фона. Работа пронизана тонким лиризмом и тихой задушевностью. Художник дает ей имя своей матери. Работу приобретает Третьяковская галерея.

Незадолго до этого, в 1954 году, на творческой базе «Сенеж» Канафия вместе с другими художниками отрабатывает навыки написания модели, сидящей за роялем. Так к нему приходит идея создания картины «Впервые». Маленькая казахская девочка в национальном ярком платье пришла первый раз на урок пения. Бытовая сценка из жизни перерастает в значительный обобщенный образ – точно так же на свой первый урок пения приходили «казахские соловьи» – Куляш Байсеитова и Бибигуль Тулегенова. Картина экспонировалась на Всесоюзной выставке в Москве и получила похвальные отзывы советской прессы. В 1955 году художник пишет в мягком теплом колорите еще одно свое замечательное произведение «Бабушка и внучка».

Но не только бытовые темы волнуют художника. Ему хочется найти актуальные для своего времени сюжеты, и он обращается к жанру исторической картины. К 40-летию Октябрьской революции (1957) художник создает историческое полотно «Казахстан в 1918 году», на котором изображает жителей казахского аула, встречающих первый революционный отряд. Он изучает исторические источники, беседует со стариками, участвовавшими в революционной борьбе. Главным для художника становится отношение к революции различных слоев населения. Следуя велениям времени и, в частности, установкам социалистического реализма, Тельжанов посвятит несколько работ теме революции, такие как «Наказ Ильича», триптих «Начало», триптих «Октябрь». Центральная часть триптиха «Октябрь» (1970) – «Свобода» явит миру тельжановского ликующего всадника с широко распростертыми руками, чуть ли не выпрыгивающего от радости из седла. Похожие образы ликующих всадников мы увидим в картинах Тельжанова «Победа» (1975) и «Счастливые» (1978).

По-своему Тельжанов отражает и тему освоения целины в картине «На земле дедов» (1958). Большинство художников изображали вспаханную степь или палатки, полотно же Тельжанова несет в себе глубокий философский смысл. Новая жизнь вторгается в привычный, веками сложившийся уклад: одинокий, величественный всадник задумчиво остановился у края вспаханного поля – это земля его отцов и дедов. Он на границе степи, где родился и вырос, но что-то новое вторгается в его жизнь. Чтобы подчеркнуть просторы этой степи, композиция вытянута по горизонтали. Всадник, как полновластный хозяин этих просторов, унаследованных им от предков, возвышается над степью, но стоит у порога чего-то нового. Суровое выражение его лица говорит о внутренней борьбе и нелегком решении. Ему трудно простаться с родной степью, но он приветствует протянутой к земле рукой ее будущее. И в композиционном, и в цветовом решении художник раскрывает органическую связь кочевника с родной ему степной стихией. Реалистичность картине придают и некоторые бытовые детали. Маленький рыженький жеребенок вносит в картину теплую лирическую нотку. Он еле заметен в высокой траве, жмется к встревоженной матери. Дымящий поезд у самого горизонта переносит зрителя из прошлого (ковыльная степь) в современность. Эта работа заняла центральное место на выставке изобразительного искусства Казахской ССР в Москве в 1958 году. В настоящее время она является визитной карточкой музея им. А. Кастеева и в 2010 году была представлена на выставке аукционного дома «Кристис» в Лондоне.

Детские воспоминания о жизни в ауле вдохновляют художника на создание ряда полотен, посвященных казахским национальным играм, таких как «Скачки», «Кокпар», «Кыз куу», «Охота с беркутом». Изображая национальные обычаи, художник показывает, что в народных играх и обрядах отражается национальная психология, традиции и нравы.

На первом месте в этой серии, конечно же, монументальное плотно «Кокпар» – шедевр мастера, который по сюжету можно отнести к бытовому жанру, но по глубине раскрываемой темы – казахских национальных игр – можно назвать исторической картиной. Здесь художник изображает кульминационный момент скачки – прорыв овладевшего добычей победителя вперед. Кажется, что кони сейчас выпрыгнут из картины на зрителя. Нам передается азарт, накал борьбы, разгоряченность всадников.

В центре – главный герой на взмыленном коне. У него грубые черты лица, бритая голова, огромные вскинутые от восторга руки – слово эпический батыр из прошлого. Но из-за его спины мы видим тянущуюся к добыче руку соперника. Как и в других картинах мастера, бешеная динамика скачки контрастирует со спокойной линией горизонта, разгоряченность всадников – с успокаивающейся вечерней природой.

Живописное полотно Тельжанова «Скачки» передает стремительную динамику скачки, накал борьбы, захватывающий спортивный азарт. Оно наполнено пафосом борьбы, атмосферой энергичных действий и схваток.

Не менее интересна казахская национальная охота с беркутом, изображенная мастером. Охота с беркутом – наиболее распространенный вид охоты у казахов. Из поколения в поколение потомственные охотники-беркутчи передают по наследству секреты своего мастерства, вековые традиции выращивания и обучения беркута. Эта величественная и грозная птица способна в жестком поединке одолеть даже лисицу и волка. Кульминационный миг нападения беркута на добычу, ожесточен-

ная борьба крылатого хищника и его жертвы способны вызвать у охотника неподдельное волнение и истинную гордость. Все эти моменты присутствуют в картине Канафии Тельжанова. Художник построил композицию на контрасте – статичные снежные горы и скачущие за убегающей лисой всадники, парящий в небе беркут в очень напряженной динамике, яростный натиск погони. Крупные, экспрессивные мазки передают снежный взрыв под копытами несущейся лошади охотника.

Великолепные работы художника способствуют его успешному профессиональному росту и широкому признанию. Художник регулярно участвует в республиканских, всесоюзных и международных выставках в городах Казахстана и Советского Союза – Ташкенте, Москве, Риге, Душанбе, а также в Венгрии, Румынии, Польше, Греции, Чехословакии, Монголии, Турции, Швеции, Дании, Великобритании и других. Он добивается реабилитации доброго имени своего отца. В мае 1958 года трибуналом Ленинградского военного округа дело в отношении его отца Темир-Булата Тельжанова было прекращено за отсутствием состава преступления. В 1989 и 1990 годах происходит партийная реабилитация отца.

Унаследовав лидерские качества, целеустремленность и кипучую энергию от отца и прадеда, Канафия Тельжанов занимает многие важные посты в Казахстане, такие как председатель Союза художников Казахстана (1964–1968), депутат Верховного Совета Казахской ССР (1966–1971), член ЦК КП Казахстана (1966–1971), директор Государственного музея искусств им. А. Кастеева (1973–1987). Мы все знаем, что официально музей открылся в сентябре 1976 года, но Канафия Темир-Булатович руководил проектом уже на стадии строительства. Сердце романтика социалистического реализма перестало биться совсем недавно – в 2013 году. Он оставил своему народу потрясающее наследство – великолепные шедевры, монументальные полотна, воспевающие любимый Казахстан.

Торжественное открытие музея изобразительного искусства им. А. Кастеева

