

Гульмира Малабаева

*профессор, доктор философских наук,
заслуженный деятель РК,
директор ГМИ РК им. А. Кастеева*

ЕВРАЗИЙСТВО КАК МЕТОД В ТВОРЧЕСТВЕ БАКИ УРМАНЧЕ

Когда термин, вынесенный в заголовок, вслед за Гумилёвым повторяют гуманитарии, они подразумевают, конечно, принципы духовного евразийства. Это – открытость и толерантность общества, его готовность к восприятию чужого и способность синтезировать своё, умение создать на существующей основе нечто гармоничное. Я думаю, что данный эпитет вполне отражает дарование, жизнь и творчество выдающегося мастера Баки Урманче.

Талант и масштаб его личности нашёл своё яркое воплощение в различных видах искусства: живописи, скульптуре, графике, оставил значимый след в искусстве Казахстана, России, Узбекистана и родного Татарстана. Многогранное творчество Урманче: живописные полотна и скульптуры, театральные декорации и эскизы, архитектурные и художественно-оформительские проекты – масштабно и целостно представляет нам широту интересов, неустанные поиски самовыражения, мастерство и профессионализм художника.

Творческий путь Баки Урманче начался с учёбы в Москве во ВХУТЕМАСе, где он получил блестящее образование, обучаясь скульптуре у А. Голубкиной и В. Королева, живописи у С. Герасимова и А. Шевченко.

В Казахстан он приехал в 1941 году и прожил в Алма-Ате до 1956 года. Эти 15 лет – «золотая середина» творческого и жизненного пути, когда он погружается в местный материал и много, плодотворно работает. Сразу по приезду Баки Идрисович активно включился в художественную жизнь республики. Так, в 1941 году он участвовал в подготовке к чествованию 100-летнего юбилея Абая, одного из самых выдающихся казахских просветителей. Затем обратился к героическому образу предводителя национально-освободительного движения 1916 года Амангельды; написал произведения к выставке, посвящённой великому Жамбылу; иллюстрировал произведения Абая, выдающихся современных писателей Ауэзова, Муканова и других. Урманче был всецело поглощён работой, осмысливая темы и образы великих сынов казахского народа – темы, которые не могут быть проходными и которые требуют напряжения всех интеллектуальных, эмоциональных и психологических сил. В послевоенные годы Баки Идрисович продолжил работу над созданием живописных и скульптурных портретов Жамбыла, Абая, М. Ауэзова, академиков К. Сатпаева, А. Сызганова, артистов А. Куанышбаева, Х. Букеевой, Ш. Жандарбековой, Героев Советского Союза.

Два небольших ранних холста Урманче из фондов ГМИ РК им. А. Кастеева, датированные 1929 годом, свидетельствуют о высоком уровне исполнения уже в тот период. Работа «У самовара» носит эскизный характер, очевидно, выполнена *a la prima*, что проявляется в условности обозначенных фигур и предметов, цветовой обобщённости. Другая картина, написанная в том же 1929 году, – «Дебаркадер на Волге». Работа этюдного плана и, как это часто бывает с этюдами, – живая, экспрессивная и выразительная. Активный красный цвет, плавные линии блеклый фон сливающейся с небом воды, ненавязчивый образ дерева сбоку – всё это вместе отсылает наше воображение к японской миниатюре, где всё связано лёгким касанием кисти, прозрачно, невесомо и призрачно.

Импрессионистические приёмы открытого вибрирующего цвета в предметах и их отражениях в подвижной водной глади усиливают эмоциональную выразительность, подчёркивая изменчивую подвижность мира. Любовь к импрессионизму художник перенял от своего учителя Сергея Герасимова, который открыл достижения французской школы для русской живописи. Импрессионизм априори оказал громадное влияние на все последующие поколения художников, практически всего мира. Даже если это не выражено явно – нет ни одного художника, который бы не попал под обаяние этого стиля. Возможно, и любовь Урманче к изображению водной стихии имеет те же истоки.

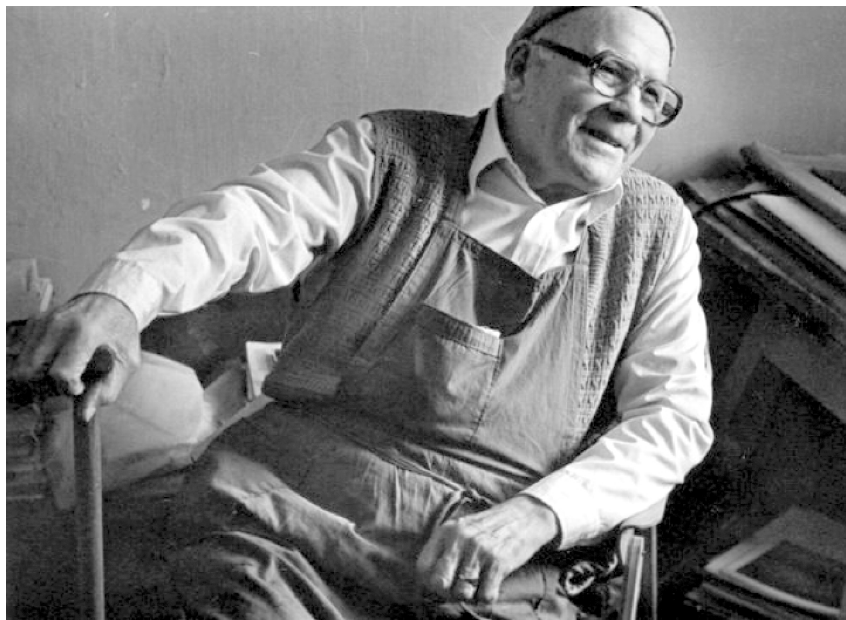
Водная стихия становится главным «действующим лицом» и в другой композиции из фондов музея им. А. Кастеева, созданной уже в 1957 году, – «Звено ловцов». Но если ранней композиции свойственна условность, то данная работа тщательно прописана и наполнена предрассветной тишиной, выраженной через гармоничные бежево-розовые и серебристо-перламутровые тона. Картина напоена солнцем и светом, тёплый бежево-розовый с серыми очертаниями лодок пейзаж можно было бы назвать элегическим.

В 1954–1956 годах Урманче работал в Гурьеве, соответственно, появились темы и образы, запечатлевшие каспийских рыбаков. Таков скульптурный портрет «Рыбак» из фондов нашего музея. Принцип жизнеподобия определяет всё творчество художника вне зависимости от вида искусства, к которому он обращается. В данном портрете чувствуется пафос – человек труда наполнен жизнелюбием, одухотворённостью, обычная повседневная работа предстаёт в возвышенной поэтизации – в пластике человека, его позы, выражении лица.

Другая скульптурная композиция из коллекции музея изображает известного художника Николая Крутильниковца, сыгравшего важную роль на этапе становления профессионального искусства Казахстана – он принадлежал к числу организаторов Союза художников КазССР, был участником первой передвижной выставки в Казахстане, преподавал в Алма-Атинском художественном училище. Скульптурный бронзовый бюст представляет художавого немолодого мужчину с внимательным взглядом, плотно сомкнутыми губами, глубокими морщинами на лбу и щеках. Образ выражает серьёзность и сосредоточенность. Художественное решение работы передаёт глубокий жизненный опыт человека и художника.

Портретное творчество стало ключевой темой в творчестве Урманче – он портретист по призванию. Художник создал галерею портретов выдающихся людей Казахстана – деятелей науки, культуры и искусства, отважных героев войны и представителей трудового народа. В каждом из творений мастера всегда присутствует личное обаяние и внутренний стержень показанной личности. Как писал

Теодор Адорно: «Произведения искусства не зеркала души, не воплощённые идеи Платона и не чистое бытие. Произведения – «силовые поля» между субъектом и объектом» [1; 31.] С героями своих портретов Урманче вступает в духовный диалог. В каждом образе он стремится найти и раскрыть искру таланта, особого дара портретируемого.

Урманче любил создавать портреты, его интересовали люди неординарной судьбы, люди-герои, выдающиеся личности. Но интерес художника вызывают не только исключительные люди, исторические деятели и творцы – его взгляд мог остановиться и запечатлеть человека труда, но тогда он должен был быть харизматичен, внешне скульптурен, быть ярким выразителем определённых черт, то есть быть достойным стать типическим героем своего времени. Художник показывает человека профессии, раскрывая то неповторимое, что его характеризует, подчёркивая интеллект, талант, внутреннюю культуру.

Портреты проникновенны, в них присутствует ощущение духа времени. Используя приёмы парадного портрета, отображая все регалии, награды, детали праздничного обмундирования, Урманче вводит в каждый из них черты камерности в отображении индивидуума. Для Урманче важен человек в его жизненной полноте, он стремится к раскрытию психологической глубины образа.

Полностью скульптуре Урманче посвятил себя в поздний период творчества, когда и создал большую часть произведений в этом виде искусства. За двадцать лет (1959–1979) автор создал более ста лучших скульптур. В основном его персонажи – исторические деятели, выдающиеся личности, герои, образ каждого из которых глубоко продуман, психологически тонко индивидуализирован. Чувствование формы, ощущение материала, знание анатомии, понимание перспективы, выгодность ракурса – вот совокупность особенностей объёмных композиций Урманче.

Разнообразное творческое наследие Урманче составляет значимую страницу в истории развития изобразительного искусства Казахстана. 24 авторских произведения бережно сохраняются Государственным музеем искусств им. А. Кастеева.

В их числе 11 живописных, 11 графических и 2 скульптурных произведения, созданных мастером в период с 1929 по 1958 год.

Графические произведения из фондов казахстанского музея раскрывают различные грани и направления таланта Урманче-рисовальщика. Акварельные пейзажные зарисовки татарской деревни и улицы Балхаша, карандашные портреты первого казахского художника А. Кастеева и чабана Т. Кадырбаева, выполненные сангиной этюды к картине «Возвращайтесь с победой», акварельный эскиз панно «Коркут» и серия иллюстраций к «Ходже Насреддину» в технике тушь, перо – вне зависимости от выбранных материалов в графике Баки Идрисовича неизменно присутствует виртуозное чувство линии и формы, лёгкость владения рисунком, яркая характерность персонажей. Графическое творчество художника, а особенно раздел книжной иллюстрации, составляет наибольшую по численности и важную по значению часть художественного наследия мастера.

В 1958 году в Казахской Государственной художественной галерее имени Т. Шевченко (ныне Государственном музее искусств им. А. Кастеева) состоялось значимое для художника событие – первая персональная выставка, посвящённая 60-летию художника. В этот же год он возвратился на родину в Татарстан.

Творческие принципы, заключающиеся в соединении достижений школ Запада и Востока, базирующиеся на высоком профессионализме, тонком чутье в выборе сюжета и трактовке натуры, во многом определили авторский стиль Урманче. Особой отличительной чертой стало то импрессионистическое видение, которое в дальнейшем во многом окажет влияние на цветопластическую свободу казахстанской живописи 1950-х годов.

Важнейшим моментом стала редкая для художника универсальность, позволяющая ему органично выразить себя в самых разных видах и формах творчества. Более того, такая универсальность художественного мышления выступила основой в области синтеза искусств, когда работа над архитектурными проектами шла в едином русле с художественным оформлением здания, а при создании живописных полотен художник использовал «скульптурные приёмы» в проработке пространства и объёмов.

Основу творческого метода художника определили соединение европейской и восточной традиций, то есть то, что мы сегодня именуем евразийством. Кроме того, это синтез принципов академического реализма, восточной миниатюры плюс выразительности импрессионизма. Но главная составляющая – подлинно национальный дух, основанный на чутком отношении к природе, истории, традиционным основам. Совокупность множества этих факторов позволяет причислять Баки Урманче к числу выдающихся художников, ценить его роль в становлении профессиональной художественной школы Казахстана, а его творческое наследие рассматривать как значимую страницу в истории казахстанского изобразительного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Теодор Адорно. Музей Валери-Пруста // Художественный журнал. 2014. № 88.

