

Райхан Ергалиева

доктор искусствоведения, профессор,
Институт литературы и искусства
им. М. О. Ауэзова

КРАСКИ ЖИЗНИ И СВОБОДЫ УЙГУРСКИЕ ХУДОЖНИКИ КАЗАХСТАНА

Изобразительное искусство Казахстана представляет собой художественную школу с узнаваемым лицом, со своими особенностями, своими этапами развития и, несомненно, с неповторимым вкладом в современное мировое искусство.

Сформировавшееся в первой половине XX века на основе традиций русского реалистического искусства, казахского народного искусства и претворения традиционной духовности казахов, прошедшее ряд периодов в освоении мировой культуры и художественных инноваций прошлого и нынешнего веков, изобразительное искусство Казахстана помимо названных культурных ресурсов обладает таким уникальным богатством как многонациональный фактор.

В становлении и развитии художественной культуры Казахстана немалую роль сыграли художники разных национальностей. Это русские живописцы Н. Хлудов, Г. Брылов, Л. Леонтьев, В. Теляковский, еврейские художники А. Черкасский, И. Иткинд, П. Зальцман, немецкие художники В. Эйферт, Г. Фогелер, Л. Брюммер, А. Риттих, украинские мастера В. Антощенко-Оленев, О. Кужеленко, М. Лизогуб, Л. Гербановский, татарские живописцы Б. Урманче, К. Шаяхметов, Б. Табиев, К. Муллашев, корейские графики Б. Пак, М. Ким и многие другие. Возможно, именно благодаря многонациональному фактору изобразительное искусство Казахстана имеет сегодня такое богатство художественных и мироощущенческих проявлений, многогранную палитру духовных и формальных высказываний. Главным же результатом постоянного наличия в едином развитии искусства страны данного фактора стало возникновение внутреннего понимания и дружественного приятия художественного, стилевого и духовного многообразия как имманентного богатства и отличительного качества культуры Казахстана.

Свой вклад в историю отечественного искусства смогли внести уйгурские художники Казахстана. Уйгурский этнос представляет собой достаточно многочисленную группу, проживающую на казахской земле на протяжении нескольких поколений. Особенности художественной культуры уйгуров является бережное сохранение и поддержка традиционных уйгурских искусств и ремесел в сфере декоративно-прикладного, музыкального и танцевального искусства. В то же время в течение XX века выдвинулась немалая группа художников, работавших и работающих в профессиональном искусстве – в живописи и графике.

Специфика национальной уйгурской культуры и ментальности трансформировались в искусстве уйгурских художников в самобытный художественный контекст. На этот процесс оказали влияние несколько факторов.

Одной из историко-ментальных особенностей уйгурской культуры является ее отнесенность к древней письменной культуре, первой письменной тюркской культуре. Возможно, именно этот фактор сформировал в коллективном этническом подсознании уйгуров пиетет к знанию, уважение к образованности.

Вторым фактором можно назвать исконную привязанность уйгуров к земледелию: возделыванию земли, разведению садовых и полевых культур. В этническом сознании уйгуров земля – это кормилица, это мать, дарующая жизнь посевам и красоту цветущим плодовым деревьям.

Третьим, опосредованно существующим в этническом подсознании, стал фактор религиозных верований. В настоящее время основная часть уйгурского сообщества исповедует ислам. В веках же истории затеряны эпохи верований уйгурского этноса в зороастризм, манихейство, несторианство, буддизм, ислам. В череде и конгломерате этих непростых напластований шло формирование сложного в духовном и психологическом контексте национального характера, впитавшего в себя отзвуки всех этих религий. Отсюда, вероятно, и отчетливое тяготение уйгурского менталитета к сакральности эзотерического, тайного знания, потребность в поисках древних очагов, таящих скрытый смысл земного существования.

Все эти непростые моменты этнического сознания особым образом проявляются на разных витках творческого самовыражения уйгурских художников. В период становления, первых шагов уйгурских авторов на путях станкового изобразительного искусства данные факторы прочитываются в верности национальной тематике и национальным героям, в некоторых особенностях трактовки сюжетов и образов. Визуализируются в поэтике фольклора, трансформирующейся в живописи. Постепенно грядущие перемены в обществе и художественной жизни выводят на первый план новые приоритеты и новое прочтение традиционных идеалов.

Органичным качеством уйгурской ментальности, претворившимся в искусстве уйгурских художников XX века, стало пристальное внимание к национальной истории, культурным традициям, художественному наследию.

Начало развитию профессионального изобразительного искусства в уйгурской среде по праву принадлежит Авакри Шамси (Абубакиру Шамсутдинову (1903–1987)). Он активно воплощал темы национально-освободительной борьбы уйгурского народа и образы исторических героев: Садыра Палвана, Назугум, Гани-батыра, Анаят, Ипархан и других. Через живописное раскрытие драматических событий далеких лет А. Шамси в первую очередь показывает стремление своего народа к независимости, свободе. Эта идея, в силу особенностей исторической судьбы уйгуров, красной нитью проходит через творчество уйгурских писателей, поэтов и художников. Мысль о непокорности народа новой череде завоевателей звучит рефреном и в искусстве А. Шамси. Чередой характеров и сюжетов, показанных в живописных полотнах, художник славит то, что для него, как этнического уйгура, самое главное в национальном характере родного народа – свободный дух, неизбывное стремление к свободе быть и оставаться самими собой.

В творчестве великолепного уйгурского художника З. Юсупова (1923–1981) оживают образы первых представителей уйгурской интеллигенции К. Кужамьярова, И. Искендерова, отображаются особенности быта, фольклорных, культурных традиций. Темперамент художника и понимание психологии, характера модели выразительно проявляются в живописном строе картин. Каждый из портретов – это отдельная живописная симфония: в прозрачно голубых, жемчужных тонах («Г. Разиева», 1976) или горячих красно-коричневых («М. Насыров», 1974) пламенеющих красных контрастных с глубокими холодными синими тонами («У. Хусаинов», 1973). З. Юсупов любит цвет, наслаждается его игрой и возможностями. И цвет откликается художнику, помогая видеть и передавать внутреннюю красоту героев. Живописец не избегает открытых чистых красок, ярких и контрастных, – возможно, здесь оживает генетическое чувство цвета, присущее уйгурам на уровне менталитета. Он свободно демонстрирует смелые сочетания вызывающе горячего красного с холодными голубыми или синими тонами, поднимая в сознании аллюзии с уйгурским народным искусством, колоритом ковров или декоративной росписью.

Одним из приоритетов в искусстве уйгурских художников является внимание к содержательности, что объясняется особенностями национальной уйгурской ментальности, склонности к дидактике, поучительности, морально-нравственной притчевости, идущей из глубин народного фольклора. Постепенно стала глубинно осмысляться тема исторических корней, преемственности духовной и пластической традиции.

Самобытное качество уйгурского изобразительного искусства XX века, укорененное этнической культурной традиции, – умение сочетать подробную бытописательность и символику. Необходимо подчеркнуть колористическую выразительность живописи уйгурских художников: цвет в их произведениях отличается насыщенностью, экспрессией, декоративной выразительностью.

Картины уйгурского живописца М. Хитахунова (1939–1994) соединяют в себе своеобразие внимательного наблюдения над уйгурским бытом, трогательные неповторимые чувства участников изображенного события и, что самое ценное, – умение художника обобщить передаваемое впечатление, передать через индивидуальное человеческое нечто более емкое – общечеловеческое чувство. Эта способность донести до зрителя макромир эмоций сквозь призму микромира чувств, всегда составлявшая ценнейшее свойство мастеров живописи всех времен и народов, оказалась по плечу уйгурскому художнику М. Хитахунову.

Тематическая картина – тот жанр в живописи, в котором наиболее ярко и органично проявился дар М. Хитахунова. Своеобразная автобиографичность, сначала личностная, а затем как бы поколенческая, является отличительной чертой творчества этого художника. Он переплавляет впечатления своего детства и юности в некий эмоционально насыщенный художественный сгусток, воплощая их в образы своих картины.

Особой самобытностью, высоким уровнем художественного и духовного осмысления действительности характеризуется творчество современных уйгурских художников Казахстана. Отличительным его качеством становится способность художников к свободному духовному переходу от сказки или легенды о древности к футурологическому прогнозу, фантастическим живописным версиям будущего бытия. Прошлое и будущее в их творческом сознании посто-

янно смыкаются, наполняя произведения неким потенциалом сверхнапряжения. Казалось бы, притча, сказка или воспоминание о древнем Турфане или Ярголе в произведениях А. Исы, Р. Юсупова, А. Ахата, Х. Курбанова, М. Хитахунова вдруг оборачиваются образами будущего, завораживающего и космически беспредельного. Их творчеству свойственны бережное отношение к прошлому, уважение к культурным традициям, национальному наследию, способность к его новой интерпретации.

Заложенное в творческой практике современных уйгурских художников позитивное, доброжелательное отношение к жизни, умение ощутить ее ценность и радость, гордость историей и наследуемой культурой, способность увидеть простое счастье в повседневности помогают им создавать произведения, несущие гуманистический посыл.

Органично вливаясь в единый культурный контекст, искусство уйгурских художников отражает общую траекторию духовных поисков изобразительного искусства Казахстана начала третьего тысячелетия, раскрывая концепцию современного искусства как вечного диалога с прошлым и обращения к будущему.

