

Сауле Беккулова

кандидат искусствоведения,
доцент, член Союзов
художников СССР и Казахстана

КРЫЛАТОЙ ЮНОСТИ ПОЛЕТ

В голове и руках художника –
вся Вселенная.

Леонардо да Винчи

Внезапно и дерзко, как всегда на заре жизни, вспыхнула ныне звезда творчества по имени Динара Иманбаева.

Она суперсовременна и мобильна, излучает легкую и сильную энергию радости. Стремительное, динамичное движение пронизывает каждое из её творений. И увлекает в мир завтрашний, переходя грань реальности. Хотя назвать мистикой или выдумкой нельзя ни одно из произведений молодой ищущей художницы. Но помните слова Пабло Пикассо, что «искусству нужны не поиски, а находки»? И в работах Динары собственное видение мира уже звонко проявилось.

Нынешним художникам присущ сознательный отказ от названий произведений. Нередко они именуют их по жанру, присваивая номер. Несомненно в этом влияние компьютерной системы отсчета. Хотя подобные примеры встречались в изобилии и на рубеже XIX–XX веков у европейцев-новаторов.

Но вернемся «на круги своя». Только юное сердце, мощно и трепетно постигая мир, ведет руку художника, и тот делит с нами откровения первооткрытия.

Вот и композиции Динары, пульсирующие страстным дыханием жизни, узнаваемы с первого взгляда. И ни с кем не похожи. Аналоги? Сходство с кем-то из великих предшественников мировой элиты искусства? Попытки быть с кем-то в «одной гамме»? Нет, не нахожу. А впечатляет прежде всего и более всего «восточная» пластика движения героев в совокупности с «остановленным мигом бытия».

Вот на миг поднял на нас взгляд седовласый интеллигент с молодыми глазами. И этот миг исполнен лучезарной теплоты и молодого задора. А вокруг в немолчном шуме голосов «толпы» скользят другие люди, вещи, деревья, шумит заурядная жизнь. Но – встреча уже случилась.

Истоки

Безусловно, одаренность нашей героини проявилась в младенчестве. И трансформирует мир, воспринимаемый со всей серьезностью взрослого ребенка, истово верящего в чудеса. Вы возразите: все дети таковы. Но ведь видение таланта тем и заражает: детской чистотой и ясностью восприятия мира. Художниками рождаются! Волшебная красота каждого мига бытия раскрывает душу ребенка навстречу чуду. Жаль, что зачастую этот волшебный блеск разрушается под прямым воздействием

«трезвых» взрослых людей. И на развалинах сказки возникает некий роботоподобный феномен, увешанный «чудесами техники», так называемыми «гаджетами». Убита живая душа общения и познания природы глазами и сердцем ребенка. И в этой прагматичности и насыщено заинтересованной в процессе потребления действительности не остается места ни воображению, ни вдохновению, ни трепетному приятию дивного мира природы. А она – согласитесь! – всегда самый высокий критерий духовной красоты, ведущей прямым путем к истокам подлинного озарения и веры, к самым сокровенным мечтам и ощущениям.

Не это ли было во все времена исходным моментом творчества всех великих создателей культуры, искусства, науки? И породило в арсенале человеческих сокровищ образцы непрезойденной духовной мощи и высоты?

Сила любви

Так что же движет Художником всех времен, когда он создает свои шедевры? Правильно, Любовь. Ее безмерность мы лицезреем и в шедеврах древневосточной и западной архитектуры, и в мелодике классики органа, и в утонченных ликах итальянских мадонн Ренессанса, и в откровениях киномастеров XX века, и в горных колоссах Тибета под кистью Н. Рериха... Их безмерно больше – авторов, вдохновленных любовью. К родной земле, к Отечеству, к любимой женщине, к ребенку, ко всяк живущему в гармонии с собой и природой.

И юная художница божьей милостью Динара Иманбаева, по счастью, живет ныне в родном Казахстане в эпоху великих духовных перемен.

Перед лицом Вечности

Помните, когда родился «отец мировой живописи» Рембрандт Харменс Ван Рейн? Да-да, именно в революционный год начала XVII века, когда крошечная Голландия пробудилась ото сна и мощным рывком освободилась от ига старой всемогущей монархии. Молодые, жизнелюбивые, сильные, победители огромных империй создали в своем свободном (первом – буржуазном) государстве культ красоты. И возникла «голландская школа» художников, и вошли в каждый дом блестящие образцы портретов семей-победителей, и нарядные натюрморты, воспевающие радость жизни.

Рембрандт, сын бедняка-мельника из низкого сословия простолюдинов, через несколько лет юношеских поисков стал знаменит... И, не покидая пределов родины, создал уникальную галерею портретов современников. Он вмиг покориł и правителей, и простых сограждан правдой видения жизни и силой вложенного чувства. И – вошел в историю мирового искусства под номером один. Единственный!

Образы Динары

Окончив школу в Алматы, Динара уже «болела» искусством, штудировав труды классиков мировой культуры, делая штудии, рисунки, эскизы. А в стенах алматинской академии архитектуры освоила науку дизайнера, параллельно оттачивая искусство рисунка. Ведь он – основа основ. Недаром Леонардо да Винчи писал, обращаясь к потомкам: «Учись видеть. Осознай, что в природе все взаимосвязано. Жизнь без любви – не жизнь вовсе. В голове и руках художника – вся Вселенная».

И вот что отличает стиль изображения юной художницы: с легкостью зрелого мастера она оперирует масштабами земного и небесного пространства, словно наблюдая за быстротекущей реальностью с неземных высот. Все действительно близко, рядом, достижимо. И – непостижимо далеко.

Точно ей адресованы слова да Винчи: «Взлети однажды, и твои глаза будут навечно устремлены в небо...»

Принципы архитектуры: объемы и пластика в больших пространствах – получили органичное созвучие и отклик в душе Динары. И возникли летящие, танцующие, сидящие в струящихся восточных одеяниях или суперсовременных спортивных костюмах вполне самостоятельные и оригинальные образы. Порой рождаются ассоциации с японской классической гравюрой на свитках, но всегда – самобытные, всегда – в ореоле задумчивого созерцания, размышления или полета! В собственном непостижимом мире совершенства.

Герои полетов

Обратимся к работам. Нежное гибкое создание невесомо парит в пространстве, переворачиваясь через голову, точно пытаясь подняться выше. И качается вместе с нею воздух этого пространства, и овал земного шара – не опора, но участник действия. Здесь смещаются акценты реальности, и парит в космосе мысли и действия юное создание дня завтрашнего. Но и сегодняшнего, это достоверно изображено.

А летящие вниз с невероятной высоты юные фигуры полны такого желания владеть собой и всем сущим в экстазе полета, что линейный рисунок едва касается абрисов их фигур. Лишь мечтающий и знающий эту невероятную радость парения в высоте способен столь лучезарно живописать подобные сцены. А герои Динары, в подавляющем большинстве, думающие, тонко чувствующие и глубоко осознающие свое предназначение молодые люди.

Зримое воплощение их полетных надежд – одна из высот, достигнутых художницей. Как и в колорите: чистом, светлом, прозрачном. По палитре и светоносности они близки акварели. Но не техника исполнения задерживает взгляд и пленяет воображение.

Цвет Будущего

Что же столь необычно и вместе с тем столь узнаваемо с первого взгляда? Наверное, прежде всего, серьезность и утонченность. Не предметный мир вещей и украшений. Не мишура словес и обещаний. Но мир души, духовной жизни, бьющей чистым ключом в этих откровениях.

Мир меняется стремительно и неудержимо. Урбанизация? Последствия глобализации? Потребность юности «не опоздать, но опередить» грядущий миг?

А мне видятся в ликах, фигурах, пластике героев Динары сомнения, волнение, предощущение перемен и вместе с тем глубокая уверенность в стабильной неизменности главных постулатов человечества: вере в добро, красоту, совершенство человека. А потому никакие преобразования не могут сломить человеческий дух и желание сделать мир лучше.

Вот и тонкие ассоциации с японцами, индусами и европейцами из числа классиков – тому порукой. Но они – лишь реминисценция на тему.

Главная идея, пронизывающая творчество молодого автора – быть в единстве с миром, где царит счастливая уверенность в дне грядущем. И зритель ощущает это с первого взгляда. И принимает с благодарностью. И – улыбкой. А будущее ждет новых открытий. И это – твой путь, крылатый, тернистый и несравненный, Динара! Путь Художника в Завтра.

