

СТО ШЕДЕВРОВ ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

Масштабная выставка и великолепное подарочное издание «100 шедевров искусства Казахстана», включающие подлинные раритеты выдающихся мастеров казахстанского искусства – живописи, графики и скульптуры из коллекции ведущего художественного музея страны, представленные Министерством культуры и спорта РК, Государственным музеем искусств РК имени А. Кастеева при поддержке компании SAMSUNG, стали одними из наиболее запоминающихся событий последнего времени в художественной жизни южной столицы. С совместным проектом знакомит его куратор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель РК Екатерина Резникова.

За почти 90-летнюю историю существования Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева собрана уникальная коллекция. Лучшие образцы изобразительного искусства классиков казахстанского искусства – графиков, живописцев, скульпторов – по праву относятся к золотому фонду художественного наследия республики. 100 шедевров музейной коллекции вошли в альбом и экспонируются на выставке, представляя самые достойные произведения, ключевые имена, эволюцию казахстанского изобразительного искусства с момента зарождения в начале XX века по настоящее время.

Структура книги и экспозиции включает три основных раздела, представляющих признанные шедевры живописи, графики и скульптуры Казахстана. В каждом блоке прослеживается преемственность поколений художников и основные тенденции эпохи, времени, истории. Каждое произведение является узнаваемым брендом музейного собрания и казахстанской культуры в целом.

Раздел живописи открывают имена первопроходцев, стоявших у истоков зарождения новой изобразительности в Казахстане – Николая Хлудова и его ученика, первого национального художника Казахстана Абылхана Кастеева. Художники вдохновенно изображали открывавшиеся взору и сердцу картины природы и повседневную жизнь номадов.

Новый этап развития национальной художественной школы в 1950-е представлен мастерами, получившими художественное образование в вузах Москвы и Ленинграда: Канафия Тельжанов, Молдахмет Кенбаев, Айша Галимбаева, Аубакир Исмаилов, Сабур Мамбеев, Гульфайрус Имаилова в живописи. Академическая образовательная база соединилась в их творчестве с узнаваемым авторским стилем и колористическим богатством картины в создании поэтического образа реальности. Связь человека и природы – основной лейтмотив творчества этого поколения художников.

В творчестве художников шестидесятников реализм уступает место новой изобразительности. Они сумели возвысить реальность до эпического знака, определили вектор движения к символическому образному мышлению. В экспозиции представлены произведения лидера этого поколения Салихитдина Айтбаева, а также ярких мастеров – Шаймардана Сариева, Ария Школьного, Абдрашита Сыдыханова, Токболата Тоғусбаева. Сцены повседневной жизни получают актуальное звучание в использовании новых формальных приемов и открытых цветовых сочетаний.

Поколение 1970–1980-х годов осмысливает художественными средствами роль человека в истории, глобальные преобразования в обществе, обращаясь к переживаниям и чувствам своих героев. Амандос Аканаев, Камиль Муллашев, Магауя Аманжолов создают картины-эпопеи о времени и о себе. Дулат Алиев и Гани Баянов представляют мир своих персонажей в лирическом, интимном ключе. Ерболат Толепбай и Бексеит Тюлькиев представляют философские и драматические рефлексии на события современности. Цветопластическими экспериментами в живописи увлечены Кенжебай Дуйсенбаев и Жанатай Шарденов.

Период 1990–2000-х годов представляет искусство Независимого Казахстана. Новые яркие имена привнесли креативные поиски, эксперименты и изобразительные средства в отечественное искусство – в их числе Бахыт Бапишев, Аскар Есдаулет, Андрей Нода, Марат Бекеев, Вячеслав Льюй-Ко. Художественные и теоретические открытия Рустама Хальфина оказывают значительное влияние на развитие казахстанского современного искусства. При всем разнообразии взглядов, стилей, методов и художественного языка всем представленным произведениям присуща единая особенность – поиск сущностного выражения всеобщей гармонии человека и космоса через собственную авторскую стилистику.

Графика Казахстана является наиболее многочисленным по составу разделом коллекции искусства Казахстана и включает оригинальную и печатную в бесконечном разнообразии технических приемов и возможностей. Произведения Макума Кисамединова, Исатая Исабаева, Евгения Сидоркина, Бориса Пака, Альберта Гурьева, Валентина Антощенко-Оленева, Кадырбека Каметова и других становятся эпическим повествованием о жизни кочевников, обретая современное прочтение благодаря художественному гению создателей. Огромна заслуга выдающихся мастеров акварели – Уке Ажиева и Павла Зальцмана, произведения которых по праву вошли в сокровищницу казахстанского художественного наследия.

Скульптура Казахстана характеризуется широчайшим разнообразием материалов. Работая с шамотом, металлом, деревом, камнем, каждый мастер раскрывает выразительные возможности техники в создании художественного образа. Эволюция казахстанской скульптуры отражает безграничные стилистические направления – от реализма до авангардных поисков – в отображении запоминающихся художественных портретных образов. В проекте представлены выдающиеся скульпторы Казахстана нескольких поколений от истоков до современности: Хакимжан Наурызбаев, Исаак Иткинд, Толеген Досмагамбетов, Аскар Есенбаев, Вагиф Рахманов, Еркин Мергенов и другие.

Масштабный проект презентации альбома и выставки 100 шедевров классиков казахстанского искусства, объединивших высокие достижения казахстанского искусства, представляющих гордость музейной коллекции и лучшие образцы художественного наследия страны, осуществлен при поддержке компании SAMSUNG.

продемонстрировавшей на вернисаже уникальный продукт – телевизор The Frame и его возможности в репрезентации художественных произведений.

В предисловии к книге «100 шедевров искусства Казахстана» директор музея им. Кастеева Гулаим Жумабекова, выражая благодарность руководству компании за поддержку проекта, так акцентирует его важность для развития изобразительного искусства Казахстана:

«Коллекция музея является самой значительной в нашей стране, как по уровню художественного собрания, так и по числу, и насчитывает более 12 тысяч экспонатов живописи, графики и скульптуры, планомерно собранных, начиная с 1935 года. Представляя широкому зрителю шедевры мирового уровня, жемчужины казахского изобразительного искусства, проект “100 шедевров искусства Казахстана” имеет немаловажное значение для продвижения казахстанского искусства в мировое художественное пространство. Альбом “100 шедевров искусства Казахстана” также стал важным звеном в развитии искусствознания страны, его основу составили многолетние научные исследования искусствоведов музея».

Авторами текстов в книге выступили А. Ж. Джадайбаев, С. Ж. Кобжанова, М. М. Копелиович, К. Ж. Мукажанова, Е. И. Резникова, Г. Н. Сырлыбаева. Представляем читателям «Простора» составленный с помощью известных искусствоведов своеобразный топ-12 книги «100 шедевров искусства Казахстана» (см. иллюстрации в Галерее на обложках журнала).

1. Николай Хлудов (1850–1935). В юрте. 1891. Холст, масло.

Картина «В юрте» относится к наиболее известным произведениям одного из основоположников изобразительного искусства Казахстана Николая Хлудова, который приехал в Среднюю Азию в конце XIX века из России и работал здесь до последних дней своей жизни. Он являлся руководителем художественной студии в городе Верном, в которой основы изобразительной грамоты получали первые национальные художники, такие как А. Кастеев, С. Чуйков, А. Бортников, Г. Брылов, А. Мартова, Н. Соловьев. Жанровые картины Н. Хлудова, в которых он запечатлел жизнь казахского аула, отличаются точностью в описании народного быта и традиций, интересом к внешнему облику людей. В картине «В юрте» автор изобразил семью кочевников в привычной для них обстановке. С особым старанием и этнографической достоверностью художник выписывает детали костюма, предметы обстановки, утварь. Н. Хлудов с интересом пишет лица людей, стараясь передать особенности характера каждого из своих персонажей.

2. Абылхан Кастеев (1904–1973). Народный художник Казахской ССР. На высокогорном катке. 1955. Холст, масло.

«Научись прежде всего рисовать и писать как старые мастера». Эти известные слова Сальвадора Дали характеризуют весь творческий путь Абылхана Кастеева. Художник создавал множество копий с произведений старых мастеров, особенно в ранний период творчества, неустанно трудился в каждый момент своей жизни. Анализируя творческую деятельность Кастеева, невольно сравниваешь его с ювелиром, который тщательно выстраивал на холсте формы предметов, натуральный материал, прописывая мельчайшие детали, формируя сюжеты произведений по правилам академического искусства. Мастер прекрасно чувствовал цветовую гармонию, но она понималась им как классическая, использующая тон, полутон, и только частично возможности самого цвета, что усиливало иллюзорность

изображений. Художник владел линией, рисунком, раскрыл для себя секреты композиционного решения и построения перспективы. Кастеев даже в самых маленьких карандашных набросках воспроизводил величественно-панорамные картины мироздания. Видел и писал свои пейзажи с высоты птичьего полета, как это делали впервые художники эпохи Возрождения. Так написана картина «На высокогорном катке», представляющая гордость нашей страны – спортивный комплекс Медеу. Свое название живописное урочище Заилийского Алатау получило в честь волостного третьего аула Верненского уезда Малоалматинской волости Медеу Пусурманова. Факт подтверждается архивными документами. Автор на полотне фиксирует международное спортивное соревнование, воссоздавая нарядную, полную радостного возбуждения атмосферу праздника.

3. Айша Галимбаева. 1917–2008. Народный художник Республики Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР им. Ч. Валиханова. Пиала кумыса. 1967. Бумага на холсте, пастель, синтетическая темпера.

Айша Гарифовна Галимбаева – первая профессиональная казахская художница кино и живописи, получившая образование в Москве после блестящего окончания АХУ им. Н. В. Гоголя, где ее учителями были Л. П. Леонтьев, А. И. Бортников, А. М. Черкасский. Окончив ВГИК как художник кино, работала на «Казахфильме». Картины Галимбаевой отличаются большой выразительностью и глубоким знанием исторических особенностей жизни народа. Свои станковые творческие произведения она наполняет предметами народного быта, изучению которых посвятила много времени. Неслучайно ее нередко характеризуют как основательницу казахского национального натюрморта. Другой большой темой у Галимбаевой является женский портрет, в котором она славит красоту казахской женщины. В женских образах, вне зависимости от возраста, неизменно присутствует безграничная гармония, которая через них наполняет весь мир. Женщина в творчестве Айши Галимбаевой не просто ключевой персонаж – это архетип, с которым связаны лучшие качества хозяйки дома, матери – красота, женственность, доброта, созидание.

В произведении «Пиала кумыса» вновь главенствует женщина как хранительница домашнего очага, создающая уют и тепло. Изображая пожилую женщину в кимешеке и молодую девушку в нарядном традиционном костюме, автор располагает их в интерьере юрты. Сидя за маленьким круглым столом, они держат в руках по пиале кумыса. Многовековая традиция угощения кумысом уходит своими корнями в далекое прошлое. Бережное отношение к национальным традициям и передаче их из поколения в поколение является незыблемой основой кочевой культуры. В композиции присутствует характерное для автора экспериментирование с цветом и материалами – сложная тональная проработка живописи создается путем соединения темперы и пастели. Яркие открытые цвета, ласковые улыбающиеся лица, характерная для живописи Галимбаевой ритмичность круглящихся форм наполняют картину атмосферой праздничности.

4. Аубакир Исмаилов (1913–1999). Народный художник Казахской ССР. Джайляу у Хан-Тенгри. 1959. Холст, масло.

Монументальное полотно выдающегося мастера пейзажной живописи, народного художника КазССР, одного из первых национальных профессиональных художников Аубакира Исмаилова представляет величественный горный ландшафт, в центре которого возвышается знаменитая вершина Хан-Тенгри (с китайского «Повелитель неба»). О своем особом отношении к пейзажу А. Исмаилов писал:

«Исхожу из того, что природа – главный художник на земле. Ею созданы удивительные полотна. Мы должны разобраться в них, понять их неразделимость, связанность со всем миром. Остается только природа, которая зовет мою душу в свой мир. И я вхожу в него как неотъемлемая частица всего вечного на земле».

Изображенный художником белоснежный силуэт горы контрастирует с погруженным в тень первым планом, на котором автор изобразил мерно бредущее по склонам Тянь-Шанских гор стадо овец. Исмаилов хорошо передает прозрачную голубую дымку, окутывающую гору. Сквозь нее проступает необычное исходящее от ледника красноватое свечение, которое является отражением розового мрамора, из которого сложена гора, вследствие чего она получила казахское название Кан-тау («Кровавая гора»). Данная картина отражает характерное для А. Исмаилова умение создавать эпический образ природы при помощи продуманного композиционного и цветового решения картины. В данном случае вертикальный формат холста помогает подчеркнуть устремленность снежного пика ввысь, который словно стрела пронзает голубое покрытое легкими облаками утреннее небо.

5. Гульфайрус Исмаилова (1929–2013). Народный художник Республики Казахстан. Казахский вальс. Портрет народной артистки КазССР Шары Жиенкуловой. 1958. Холст, масло.

В профессиональном становлении Гульфайрус Исмаиловой большую роль сыграл ее наставник и педагог Абрам Черкасский – один из блестящих преподавателей Алматинского художественного училища. Дальнейшее совершенствование профессиональных навыков талантливой выпускницы происходило в одном из престижных вузов страны – Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, на театроведческом факультете. По возвращении в Казахстан Исмаилова посвящает себя театру. С начала 1970-х годов Исмаилова работает главным художником в Государственном академическом театре оперы и балеты им. Абая, участвуя практически во всех художественных сценических постановках выдающихся европейских и казахстанских композиторов.

Центральным образом в живописном творчестве Гульфайрус Исмаиловой становится образ женщины в профессиональной среде – актрисы, певицы, танцовщицы. Кисть художницы создает образы ярких звезд казахстанского исполнительского искусства, предстающих взору зрителей в свете софитов – это образы артисток торжественных и прекрасных, влюбленных в свою профессию и наделенных талантом. В картине «Казахский вальс» запечатлена народная артистка КазССР Шара Жиенкулова. Кружение вальса, пластичность и гибкость танцовщицы, выраженное в цвете звучание мелодии – всё это передается стремительным закрученным движением, вихрем танца, изящным изгибом тела и жестом плавных рук, сложным живописным музыкальным строем.

6. Канафия Тельжанов (1927–2013). Народный художник СССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Кокпар. 1960. Холст, масло.

Канафия Тельжанов является признанным лидером поколения 1950-х. Творчество мастера отразило основные стилистические, художественные и идейные постулаты этого периода, среди которых преобладало обращение к казахстанской тематике с неизменной установкой на академическое искусство. Главным героем произведений Тельжанова является всадник на коне – ключевой атрибут этнической ментальности. За основу сюжета выбран самый увлекательный и напряженный момент игры кокпар, когда игроки стремятся завоевать символи-

ческую добычу – тушу козла. В момент кульминации игры напряжение достигает своего апогея – выразительны позы и лица игроков, экспрессивны летящие кони, стремительна вылетевшая из руки камча. Для повышения выразительности использованы все возможные средства – технические, стилистические, колористические. Это и сознательное нарушение академического рисунка, выбор сложных ракурсов, построение композиции с эффектом «погружения зрителя» в эпицентр событий, превращая его из стороннего наблюдателя в непосредственного участника происходящего действия. Важнейшим элементом является свободный экспрессивный цвет – широкие, динамичные, почти хаотичные цветовые мазки становятся неотъемлемой частью всепоглощающего движения. Работа написана в характерной для автора манере соединения реалистического академического письма с импрессионистской свободой и динамикой колорита. Выбор темы и уровень исполнительского мастерства позволяют отнести данное полотно к числу признанных шедевров казахстанской живописи.

7. Салихитдин Айтбаев (1938–1994). Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан. Счастье. 1966. Холст, масло.

В казахстанской живописи Айтбаев со своими единомышленниками был первым, кто, формируя свои полотна, синтезировал монументальные формы, семантические образы, многоуровневую символику, условную систему использования красочной палитры. Произведения 1960-х годов у Айтбаева сохраняют связь с творчеством постимпрессионистов, кубистов, мексиканцев-муралистов, основываясь на архетипах национального мировоззрения номадов. В картине «Счастье» Айтбаев манифестирует это состояние посредством образов сидящих у воды мужчины и женщины. Он как сказитель, как универсальный носитель культурной памяти кочевников, детально визуализирует свое видение единства гор и вод, неба и земли, женщины и мужчины, животного и человека. И даже тоновое многообразие основных цветов, то повторяясь, то растворяясь один в другом, объединено в цельную палитру. Монументальные, обобщенные фигуры первого плана не только возвышаются в картинной плоскости. Они, доминируя и составляя единство с изображенной природной средой, трактованы Айтбаевым как памятники великому прошлому номадических народов.

8. Камиль Муллашев (р. 1944). Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии им. Ч. Валиханова. Земля и Время. Казахстан. Триптих. 1978. Картон, масло. Над белой пустыней. Левая часть триптиха. Юность. Центральная часть триптиха. Хлебная страда. Правая часть триптиха.

В триптихе «Земля и Время. Казахстан» лаконичными средствами Муллашев емко и содержательно создал романтический образ своей эпохи.

В композиции левой части – «Над белой пустыней» – доминируют сферические объемы нефтеналивных цистерн. На первом плане рядом с этими колоссальными сооружениями видна фигура человека на верблюде – своеобразное сосуществование прошлого и настоящего и их сопоставление.

В центральной части триптиха «Юность» образы неба, земли и космонавта сосуществуют в неразрывном единстве, и каждый усиливает значение остальных. Стремясь передать суть явления, художник как бы освободил форму от второстепенных деталей, преобразив ее вещественность в условность поэтических уподоблений.

В правой части громадные самосвалы, высыпавшие зерно, на фоне светлого-голубого неба с белыми облаками, разлетающиеся в разные стороны голуби,

фигурка юной девочки на фоне горы желтого зерна – всё пронизано оптимизмом, жизнеутверждающей силой.

Возвышенный живописный строй, классическая ясность и убедительная логика композиционного решения в сочетании с реалистической достоверностью характеризуют триптих «Земля и Время. Казахстан». Для создания образа республики Муллашев нашел поэтический ключ, очень точно выразив его в трех важных составляющих компонентах – нефть, космос и целина. Лаконизм формы, сдержанность образной интонации, умение соединить реальность с романтическим чувством органично соединились в этом произведении. Масштабное воплощение идеи, гармоничное живописное решение, строгая конструктивность, и главное, убедительное «живописание эпохи» ставят триптих в ряд значительных произведений изобразительного искусства республики. Триптих удостоен серебряной медали Академии художеств Франции.

9. Евгений Сидоркин (1930–1982). Народный художник Казахской ССР, лауреат Государственной премии им. Ч. Валиханова. Байга. Из серии «Казахские национальные игры». 1963. Бумага, литография.

Евгения Сидоркина характеризуют как создателя галереи уникальных образов героев казахского эпоса. Поиск национального кода в лаконичных универсальных выразительных образах побуждает его обращаться к национальным типажам или сюжетам. Именно этот принцип стал определяющим в создании серии «Казахские национальные игры», объединившей четыре листа в технике автолитографии: «Кыз-куу», «Кокпар», «Охота с беркутом» и «Байга». Увлеченность динамичностью и азартом пришедших из древности традиций конных состязаний вдохновила художника на создание этой легендарной серии.

Композиция «Байги» строится по вертикали – четыре конных всадника, слившись воедино со своими конями, мчатся, охваченные стремлением к победе. Отсутствие линии горизонта создает ощущение полета. Точность рисунка и ритмическая гармоничность, пластическая выразительность силуэтов и изящество парения фигур людей и животных придают композиции полноту и завершенность. Лаконичность и стилизация образов Сидоркина отсылает к строгости и соразмерности скифо-сакского стиля. Главным достижением в творчестве Сидоркина стала подлинная эпичность образов, поиск универсалий, лаконичное и точное воплощение которых неразрывно связано с орнаментально-декоративным строем казахского традиционного искусства.

10. Исатай Исабаев (1936–2007). Заслуженный деятель искусств РК. Той. Из серии «Казахский эпос». 1987. Бумага, офорт.

Одной из главных тем в творчестве Исатая Исабаева был народный эпос, в котором наиболее полно раскрылось его дарование. Своеобразное исабаевское прочтение эпоса, свойственные ему пластические приемы воплощения ярко выражены в листах «Поединок», «Той» из серии «Казахский эпос». Он создает многофигурные композиции, разворачивающие картины эпических событий. Образы этих листов окрашены интонациями торжественности и героической величавости. Видна уверенная рука мастера в точности линий, свободе в построении композиций, направленных на создание повествования о жизни, о любви, непоколебимых устоях народной мудрости. Серия выполнена в технике офорта, в которой в полной мере выявился его природный дар рисовальщика, где каждый штрих насыщает композицию, усиливая эмоциональное звучание.

11. Хакимжан Наурзбаев (1925–2009). Народный художник РК, лауреат Государственной премии РК им. Ч. Валиханова. Курмангазы. 1958. Мрамор.

Хакимжану Наурзбаеву, по праву носящему звание основоположника национальной скульптуры, принадлежит заслуга по созданию замечательной галереи портретов деятелей культуры и искусства. «Портрет Курмангазы» – один из лучших в этом ряду. Скульптор сохраняет естественную природу необработанного мрамора, из объема которого постепенно возникает одухотворенный образ Курмангазы, народного композитора. Автор стремится запечатлеть состояние погружения в творческий процесс: вслушивание в шум ветра, шелест степных трав, пение птиц, топот табуна диких лошадей, дыхание родной земли. Легкий наклон головы, полузакрытые глаза передают процесс рождения музыки.

За долгие годы творческого стажа Х. Наурзбаевым было создано около 200 произведений. Для искусства скульптуры – это значительная цифра.

12. Еркин Мергенов (1940–2015). Народный художник РК. Встреча. 1986–1988. Алюминий, дерево.

Творчество Еркина Мергенова известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Скульптор экспериментировал с формами, материалами, необычными сюжетами для своих композиций, предлагая неоднозначные образы, тем самым провоцируя зрителя на размышления. Композиция «Встреча» уникальна во всем. Она выполнена из материала, который не так часто встречается в искусстве вааяния. В одном из интервью Еркин Мергенов сказал: «Я выбрал алюминий интуитивно, а через некоторое время почувствовал – это то что надо. Эта скульптура только такой и может быть. Потому что в нем можно добиться эффекта серебра – белого, глубокого, идущего внутрь. <...> казахские зергеры знали только серебро, они не любили работать в золоте и не работали. <...> Это и есть мой Восток».

Достоинства современной скульптуры – в широких возможностях интерпретации сюжета. Отсутствие лица у главной героини, а значит и индивидуальности, свидетельствует об универсальности образа. Кто она? Фантом прошлого или реалия настоящего? В каких взаимоотношениях ее образ находится с фотографически точным изображением велосипеда? Свидетельствует ли этот дуэт о гармоническом сосуществовании национальной традиции и современного техномира, или они становятся символом противоречий сегодняшнего дня? Зритель должен сам ответить на этот вопрос.

Представленные работы – лишь малая часть проекта «100 шедевров искусства Казахстана», где каждый может обнаружить свои предпочтения, своих любимых художников, свои любимые произведения. Культура, искусство – это то, что связывает нас невидимыми нитями с единственным местом на Земле, возвращая нашу идентичность. И культура, искусство – это то, что соединяет нас невидимыми токами со всем миром, позволяя почувствовать себя частью единой Мировой души, предреченной еще древними греками, а казахстанским мастерам стать узнаваемыми в мировом художественном пространстве.

