

К 120-летию Абылхана Кастеева

НАСЛЕДИЕ ВЕКА

Екатерина РЕЗНИКОВА,

*заслуженный деятель Казахстана,
кандидат искусствоведения, ученый секретарь ГМИ РК им. А. Кастеева*

Абылхан Кастеев и становление профессионального искусства Казахстана

Профессиональное изобразительное искусство в Казахстане явление молодое и насчитывает около 100 лет с момента своего зарождения. Период становления профессиональной школы связан с художниками-первопроходцами. Особое место среди них занимает необычайно скромный, но одаренный человек – Абылхан Кастеев. Именно он становится основоположником казахстанского искусства, ибо стал у истоков зарождения нового способа художественного осмысления действительности, доселе неизвестного в казахских степях. Столетиями существовало здесь народное прикладное искусство, традиции которого бережно передавались из поколения в поколение, наполняясь мудростью и философией казахов-кочевников. Новый двадцатый век властно входил в жизнь новыми индустриальными ритмами и новыми художественными возможностями.

Соприкосновение с живописью перевернуло сознание восторженного юноши, сразу и навсегда полюбившего этот новый творческий метод и избравшего его в качестве главного дела своей жизни. Базовые профессиональные навыки в работе масляными красками и акварелью он получает сначала в школе-студии Хлудова в Алматы, а после развивает их во время обучения в Москве (1934–1936). При этом всю жизнь он остается художником-«самоучкой». Реалистический метод, основанный на жизнеподобии и точном следовании натуре, определяет суть творческого метода художника, который всё же продолжал оставаться примитивистом.

Кастеев – подлинный самородок, он по наитию постигал новые принципы творческого осмысления действительности и отображения реальности. Главной темой становится жизнь родного народа. Будучи непосредственным участником и свидетелем кочевой жизни, он стал летописцем своей эпохи, стремясь достоверно запечатлеть множество явлений открывавшейся взору и сердцу действительности. Особенностью его художественного мышления стало точное воспроизведение специфики быта казахов.

Природа – степь, горы – предстает гармоничным универсумом, где разворачиваются привычные сцены повседневности, ставшие основным лейтмотивом акварельных и живописных работ Кастеева – женщина в интерьере юрты, приготовление пищи, выпас лошадей, стрижка овец, доение кобылиц, заготовка курта. Древние как мир привычные занятия превращаются в трактовке художника в возвышенные и опозитизированные – подобно акынам он вдохновенно «пел» о кочевой жизни. Красота расположения людей и животных в пространстве пейзажа, яркость и красочность в передаче природы и ее обитателей, органичность взаимосвязи человека и окружающего мира, изящность в мелочах (движение рук, наклон фигуры). Здесь вдохновенность неразрывно сплавляется с приемами примитивизма – наивное перечисление предметов в ряд, плоскостность, фронтальная композиция, акцент на первом плане, неподвижно «позирующие» фигуры, упрощенный рисунок, декоративность.

Впрочем, говоря о декоративности – именно таким было органичное восприятие цвета и формы у человека, не мыслящего свое существование вне орнаментов. С рождения воспринимает он яркую нарядность казахских узоров, которые окружали его всю сознательную жизнь. Искреннее восхищение полнотой жизни во всех ее проявлениях определило творчество одаренного «выходца из народа», не понаслышке знавшего особенности бытового уклада.

Широкий сюжетно-тематический охват произведений Кастеева позволяет выделить несколько тематических линий его творчества – это образы выдающихся исторических деятелей Казахстана, сцены труда, тема старого и нового быта и, конечно, пейзажный жанр.

Один из основополагающих принципов творчества художника – это изображение природы и человека в их неразрывном единстве. Природа – не просто место действия или фон, где разворачиваются избранные сцены и сюжеты. Она, по сути, является главным действующим лицом, той вселенной, в которой гармонично существует человек. Художник невольно выражает главный принцип мироощущения кочевника, не мыслящего себя вне космоса природы, будучи ее неотъемлемой частью. Отсюда и принцип, когда пейзажные композиции выглядят как «портрет» конкретного места. Во многом это объясняется и большим интересом и вниманием к пленэру, многочисленным натурным зарисовкам, ставшим особенностью кастеевского метода. Эпич-

ность и масштаб в его произведениях органично соединяются с вниманием и тщательной проработкой даже крошечных и незначительных деталей.

Восторг перед преобразованиями нового времени и восхваление чело- века труда становится лейтмотивом живописи Кастеева. И масштабные, и камерные полотна становятся одой труду, торжественным посвящением всеобщей энергии созидания, когда людей объединяет общее дело во благо страны. Характерной чертой творчества Кастеева, которую отмечают мно- гие исследователи его творчества, является оптимизм мировосприятия и бесконечное жизнелюбие, которое неизменно присутствует во всех его ра- ботах, несмотря на то, что многие из них создавались в критические для страны периоды.

Большой темой становятся образы великих сынов Казахстана. Кастеев изображает деятелей культуры, искусства, известных военачальников, чья биография вызывала в нем искренний восторг и желание сохранить их обра- зы для истории. Так создаются целые серии портретов Джамбула Джабаева, Шокана Валиханова и других исторических личностей. В раннем портрете Ке- несары Касымова автору удается показать отважного, харизматичного, бла- городного воина, одного из борцов за независимость казахстанских земель второй половины XIX века. В изображении Абая Кастеев стал первым худож- ником, кто не стал опираться на единственную прижизненную фотографию великого поэта и мыслителя, изобразив его юношей, творческому дарова- нию которого еще только предстоит раскрыться. И, наконец, образ Амангель- ды Иманова, к которому художник обращался на протяжении двадцати лет творческой деятельности, создав целую галерею портретов выдающегося лидера национально-освободительного движения.

Тонко чувствуя цвет, интуитивно постигая живопись и раскрывая ее вы- разительные возможности, художник постоянно совершенствует профес- сиональные навыки. Так, он блестяще овладевает акварельной техникой – самой сложной в профессии художника, поскольку она, в отличие от масла, не подлежит правке. В работе с акварелью он с легкостью передает и свето-

воздушную среду неба, и неоднородную подвижную поверхность водной глади, и крайне сложный для передачи снежный покров. Именно за серию акварельных произведений Кастеев был удостоен престижной Государственной премии им. Ч. Валиханова (1967).

Абылхан Кастеев оставил богатое творческое наследие, которое включает сотни живописных полотен и тысячи рисунков и акварельных работ – все они образуют целую страницу в истории казахстанского искусства, с момента его зарождения в нашей стране. Лучшие его творения бережно сохраняются в Государственном музее искусств РК, которому с 1984 года присвоено имя первого народного художника Казахстана. Отмечаемый в 2024 году юбилей Кастеева – это особенный повод осмыслить его роль как в искусстве Казахстана, так и в мировой художественной культуре.

Амир ДЖАДАЙБАЕВ,

*кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник ГМИ РК им А. Кастеева*

Во славу земли, одарившей талантом

Юбилейная выставка «Абылхан Кастеев. Наследие века», посвященная 120-летию Абылхана Кастеева (1904–1973), одного из первых национальных профессиональных художников, заложивших основы развития новой для Центральной Азии станковой изобразительной традиции, представляет ретроспективу эволюции творчества выдающегося казахского художника XX века. Экспозиция включает более 300 живописных и графических произведений из коллекции Государственного музея РК им. А. Кастеева, обладающего самым большим в республике собранием работ первого народного художника. Созданные А. Кастеевым живописные и графические произведения можно с полным правом назвать художественной летописью Советского Казахстана. В них нашли свое отражение все значимые исторические события, произошедшие в республике в XX веке, кардинально трансформировавшие традиционный уклад жизни прежде кочевого народа.

Разделяя в полной мере со своим народом все счастливые и трагические моменты его истории, А. Кастеев всегда был по-настоящему народным художником, плоть от плоти сыном своей земли, одарившей его уникальным талантом. Как говорил сам мастер: «Я знал, что уже не остановлюсь, что никогда не покинет меня жажда запечатлеть карандашом и красками то, что я вижу и чувствую, делиться душой с другими через свои картины».

Абылхан Кастеев родился 1 января 1904 года в ауле Чижин Семиреченской области (ныне Панфиловский район области Жетісу), расположенном у подножия Джунгарского Алатау. После ранней смерти отца он помогал семье, работая пастухом. Природный дар художника у Кастеева стал проявляться с самого детства. Проводя долгие дни на пастбище наедине с природой, он стал вырезать из известняка различные фигурки и лепить глиняные поделки. Впервые Абылхан покидает родной аул в 1926 году, уехав в город Жаркент, откуда он в 1928 году попадает на одну из главных строек первой пятилетки Турксиб (Туркестанско-Сибирская железная дорога), где осуществлялась «пролетарская перековка» казахской аульной молодежи. Именно здесь впервые обратили внимание на него как на начинающего одаренного художника. Отсюда 25-летний Кастеев отправляется в город Верный (ныне Алматы) для совершенствования своих способностей. В Алма-Ате в течение

двух лет он занимался в художественной студии Н. Хлудова, овладевая основами рисунка и живописи. Под руководством талантливого педагога, каким был Н. Хлудов, Абылхан получил первоначальные навыки художественного ремесла, навсегда сохранив некоторую наивность, непосредственность и поэтичность восприятия окружающего его мира. В конце 1920-х – начале 1930-х годов появляются его первые, старательно выполненные, но еще технически неумелые карандашные рисунки и акварели, в которых он изображает простые незамысловатые сценки из жизни его родного аула.

В 1930 году А. Кастеев совершает свою первую поездку в Москву с намерением поступить в художественное училище. Но из-за незнания русского языка и отсутствия начального образования ему это не удается, и он возвращается в Алма-Ату, где некоторое время работает художником в Центральном историческом музее. В 1934 году он участвует в Слете народных талантов, выставив иллюстрации к произведениям Абая. Его работы были отмечены жюри, по решению которого он в числе других представителей талантливой творческой молодежи республики направляется для обучения в Москву. В Москве он устраивается в вечернюю художественную студию народного творчества, где под руководством опытных педагогов овладевает техникой масляной живописи. Двухлетнее пребывание в столице СССР стало чрезвычайно плодотворным периодом для его профессионального становления как художника. Ежедневные занятия в художественной студии, посещение музеев и выставок, общение с художниками – всё это способствовало быстрому развитию способностей Кастеева, повышению его технического мастерства. В период учебы в Москве несколько жанровых композиций А. Кастеева были приобретены Музеем народов Востока, что являлось показателем способностей молодого казахского художника. Возвратившись в 1936 году в Алма-Ату, А. Кастеев сразу включается в художественную жизнь республики, вступает в члены Союза художников КазССР, начинает участвовать во всех художественных выставках, представляя полотна на темы колхозного строительства в Казахстане. К этому времени относятся такие произведения, как «Колхозный той» (1937), «Доеение кобылиц» (1936), в которых отображены перемены в жизни казахского аула в первые годы советской власти. В эти годы А. Кастеев начинает работу над серией графических и живописных композиций, объединенных названием «Старый и новый быт». В ней нашла свое выражение идеологическая направленность советского искусства, основанного на демонстрации преимуществ советского строя и критике дореволюционного прошлого.

В 1937 году художник приступает к работе над образом одного из руководителей национально-освободительного восстания в Казахстане Амангельды Иманова. В 1940 году А. Кастеев участвует в Первом съезде Союза художников КазССР. В период Великой Отечественной войны А. Кастеев работает в КазТАГе, создавая плакаты и композиции на темы войны и труда колхозников в тылу. В 1942 году в Алма-Ате состоялась первая персональная выставка А. Кастеева, на которой экспонировалось 143 произведения художника. В 1944 году за воссоздание образа Амангельды Иманова впервые в республике Абылхан Кастеев был удостоен звания народного художника Казахской ССР.

В творческом наследии Кастеева значительное место занимает портретный жанр. Неоднократно он обращался к образу великого казахского поэта и мыслителя Абая, создав более десяти акварельных, карандашных и живописных работ, посвященных его жизни и творчеству. Написанные А. Кастеевым портреты Чокана Валиханова, Джамбула Джабаева, Амангельды Иманова

ва, Гани Муратбаева отличаются выразительностью и стремлением выявить особенности характера человека и его внешности, представить личность в ее соотнесённости с историческими событиями и духом своего времени. Художник также создал целую галерею портретов своих современников – передовиков производства: чабанов, целинников, рыбаков и нефтяников, простых людей, чьим беззаветным трудом создался новый облик республики.

Для А. Кастеева свойственно обращение к одним и тем же сюжетам на протяжении всей его творческой жизни. Так, акварель «Турксиб», созданная в 1932 году, обретает свою новую трактовку в одноименном масштабном живописном полотне, написанном в 1969 году. В данном произведении отображены радость и удивление людей, впервые увидевших поезд – символ прогресса, новой жизни и глобальных преобразований в казахской степи. Большое значение в картине, что характерно для творчества Кастеева, придается пейзажу.

Художник писал батальные сцены и исторические композиции, портреты и полные тихой поэзии мотивы повседневной жизни аула, новостройки столицы. Все темы и сюжеты его произведений были связаны с жизнью казахского народа. В середине 1950-х годов пейзаж становится одним из основных жанров, в которых А. Кастеев работал наиболее успешно и плодотворно. Созданные им образы родной природы отличаются эпической величественностью, панорамной широтой, лирической проникновенностью. В кастеевских ландшафтах всегда присутствует человек как творец новой социалистической ойкумены.

В 1950–1960-е годы А. Кастеев создал несколько акварельных циклов, таких как «Новый Казахстан», «На земле казахстанской», «Богатства Казахстана», «Земля и люди Казахстана», в которых он запечатлел масштабные экономические преобразования в его родной республике. В эти годы художник также вел большую общественную работу. Он дважды избирался депутатом Верховного совета КазССР, возглавлял Союз художников КазССР. Творчество А. Кастеева и сегодня оказывает большое влияние на молодое поколение художников.

Абылхан Кастеев ушел из жизни в 1973 году, оставив после себя большое творческое наследие, большая часть которого находится в коллекции Государственного музея искусств РК, которому в 1984 году было присвоено его имя. Произведения А. Кастеева также находятся во многих музеях и частных собраниях в Казахстане и за рубежом.

В 2004 году 100-летний юбилей Абылхана Кастеева был включен в список знаменательных дат, отмечаемых ЮНЕСКО по всему миру. В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась выставка произведений художника. Была выпущена почтовая марка с его автопортретом. В 2014 году, в год празднования 110-летия со дня рождения художника, в Алматы был открыт Дом-музей Абылхана Кастеева. Каждое произведение А. Кастеева – это вдохновенное повествование о родной земле и её людях, выражение его надежды на лучшую и счастливую жизнь своего народа, служению которому он посвятил всё свое творчество.

Продолжатели национальных традиций

К 120-летию народного художника республики Абылхана Кастеева в Государственном музее искусств его имени развернута выставка детских работ в рамках Международного конкурса «120-летие Абылхана Кастеева», посвя-

ценная жизни и творческой деятельности одного из ведущих мастеров живописи в истории изобразительного искусства Казахстана.

Конкурс проводился по трем номинациям: скульптура, анимация и декоративно-прикладное искусство, где участники могли представить в разнообразных техниках свои работы, вдохновляясь творчеством Абылхана Кастеева и его произведениями. Лирические образы весенней степи, горы, укутанные дымкой тумана, традиционный кочевой быт, новые явления в жизни казахского народа, выдающиеся личности родной земли и близкие люди искусно сотворены и увековечены кистью Абылхана Кастеева, что не может не находить отклика в произведениях юных художников, чьи работы мы можем увидеть на выставке.

Инициатором конкурса выступила Школа изобразительного искусства и дизайна имени Абылхана Кастеева. История её создания уходит в далёкий 1981 год, когда Алматинская детская художественная школа стала первым в городе Алматы специализированным учебным заведением начального художественного образования. Сегодня в школе работают два отделения: «Изобразительное искусство» и «Техника и дизайн».

За почти сорок лет своего существования Школа искусств приняла активное участие в более 100 конкурсных проектах, наиболее значимыми из которых являются: «Қазақстан жаңа әлемде», Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa (Азиатско-Тихоокеанская федерация клубов и ассоциаций ЮНЕСКО), «Наш общий дом – Казахстан», «Человек-тюльпан» (Посольство Нидерландов в РК), «Lidice» (Czech Republic), «Невская палитра» (Петербургский завод художественных красок), «Экология души» (Управление культуры администрации городского округа г. Калининграда) и др.

Школа является инициатором проведения ежегодного республиканского пленэра – мастер-класса, в котором известные мастера изобразительного и прикладного искусства Республики Казахстан и зарубежья проводят для учащихся детских художественных школ и школ искусств свои обучающие творческие занятия.

Более 500 работ из всех регионов Казахстана и ближнего зарубежья было прислано на Международный конкурс «120-летие Абылхана Кастеева», лучшие из них экспонированы на выставке, посредством которой участники смогли осуществить свою главную цель – широко представить зрителям всю значимость и многообразие богатого творческого мира корифея национального искусства Казахстана.

