

Виолетта ВОЛОГОДСКАЯ,

*искусствовед, руководитель отдела «Зарубежное искусство»
Национального музея искусств РК имени А. Кастеева*

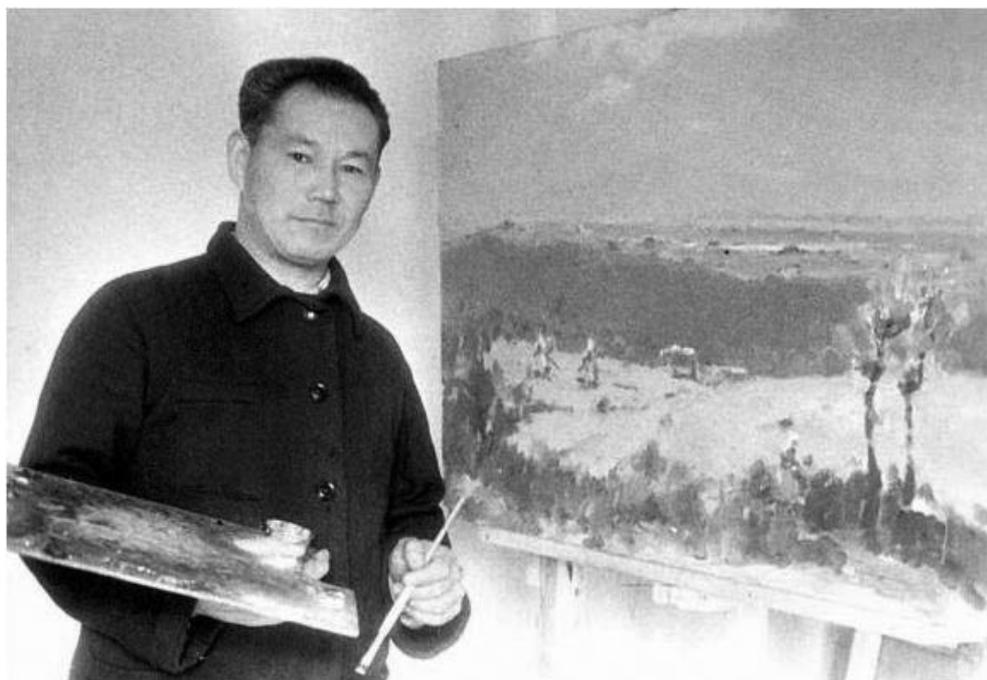
РЕТРОСПЕКТИВА ТВОРЧЕСТВА УРАЛА ТАНСЫКБАЕВА

К 120-летию художника

В Национальном музее искусств имени Абылхана Кастеева впервые представлены работы разных периодов одного из основоположников узбекской живописи, художника казахского происхождения Урала Тансыкбаева. Выставка стала еще одним шагом на пути укрепления культурного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном – странами, которые соединил в своем творчестве художник. Музей посетили главы двух государств – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они ознакомились с экспозициями работ Урала Тансыкбаева и Абылхана Кастеева, мастеров, которых долгие годы связывала творческая дружба.

Музей искусств имени Абылхана Кастеева в юбилейный 2025-й, год 90-летия с момента основания, указом Президента Республики Казахстан получил статус Национального музея, что является особым событием в культурной жизни нашей страны. Сегодня Музей искусств имени А. Кастеева является главной сокровищницей художественного наследия страны, в которой бережно хранятся в том числе и произведения Урала Тансыкбаева – уникального живописца, тонко чувствующего колориста, одного из основоположников живописи Узбекистана. Именно его графические листы стали первым приобретением музея: «Красная чайхана», «Золотой этюд», «Старый город» (1934 г.), «У Ходжикента», «Дорога в гору. Ходжикент», «По Чаткалу» (1935 г.). Они демонстрируют масштаб и разнообразие творческого дарования мастера.

2024 год был юбилейным годом Урала Тансыкбаева, 120-летия со дня его рождения. Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан подготовил большой проект ретроспективной выставки, представленной в эти дни в НМИ РК им. А. Кастеева. Официально её открыли министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Гальымовна Балаева и Помощник Президента Республики Узбекистан Саида Шавкатовна Мирзиёева.

Экспозиция расположилась на площади в пятьсот квадратных метров. Для ее создания пригласили тандем кураторов – Зельфира Исмаиловна Трегулова (знаменитая такими яркими международными проектами, как выставка «Амазонки русского авангарда», «Художники «Бубнового валета» и др.) и архитектор, который стал проектировщиком выставки, Евгений Викторович Асс (известный такими проектами, как МУЗЕОН и выставка «Московский Архитектурный Авангард» в Арт Институте Чикаго). Им удалось создать уникальную экспозицию, архитектура которой полностью отражает концепцию куратора З. Трегуловой: «В творчестве мастера отчетливо прослеживаются три периода – ранний, отмеченный поисками оригинального, с модернистскими чертами художественного языка, 1940-е – 1950-е, ознаменованные серьезнейшим изменением живописной манеры и переключением почти исключительно на пейзажную тематику, и период оттепели, когда художник в своих масштабных пейзажных полотнах сплавляет тонкую тональную живопись предшествующих десятилетий, колористические эксперименты ранних лет и обретает обобщенный, универсальный взгляд на мир, кажущийся сегодня очень глубоким и символическим».

Уникальность этой экспозиции состоит в том, что за последние 40 лет она стала первой ретроспективой, охватывающей все основные этапы творчества автора, от ранних работ до зрелых масштабных полотен эпохи оттепели. Гости выставки до конца апреля могут увидеть 78 произведений живописи и графики, предоставленных четырьмя музеями Центральной Азии: Государственным музеем искусств в Ташкенте, ташкентским Домом-музеем Урала

Тансыкбаева, Государственным музеем искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Витальевича Савицкого в Нукусе, а также живописные полотна из коллекции Национального музея искусств РК имени А. Кастеева.

Судьба была благосклонна к Уралу Тансыкбаеву – живописцу, который прошел путь от рабочего винодельческого завода до председателя правления Союза художников Узбекистана и народного художника СССР. Родился он 25 мая 1904 года в Ташкенте в многодетной казахской семье рабочего табачной фабрики Тансукбая Тумбаулова. Учился в начальной русской школе и семилетней школе имени Ильича, где проявился его интерес к рисованию, который поддерживал учитель Ярослав Федорович. Отец Урала рано ушел из жизни, когда мальчику было девять лет. В восемнадцать будущий художник пошел работать на Турквинзавод, где главным мастером трудился его брат Нурмат. Но рисование не бросил. В 1924 году в клубе культуры винного завода состоялась первая персональная выставка художника. В журнале «Туркестан Хакикат» (Туркестанская правда) вышла статья о его творчестве. В том же году Тансыкбаев стал заниматься в художественных мастерских, организованных при Центральном художественном музее в Ташкенте, у профессора Николая Розанова, ученика Ильи Репина. Картины, написанные им в эти годы, демонстрируют мастерство молодого автора. «Николай Розанов гордился своим учеником. Свою Большую серебряную медаль, полученную в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, учитель завещал любимому ученику – Уралу Тансыкбаеву. Медаль, на которой имеется замечательная надпись “Достойному”, сейчас хранится в ташкентском Доме-музее художника», – пишет во вступительной статье к альбому «Урал Тансыкбаев» (Алматы, 2004) искусствовед Елизавета Михайловна Ким.

В 1928 году состоялась первая поездка художника в Москву, знакомство с коллекцией современного западноевропейского искусства. Живопись импрессионистов и постимпрессионистов из бывших собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова, представленных в Государственном музее нового западного искусства, произвела на молодого художника, прирожденного колориста, неизгладимое впечатление. В раннем творчестве Тансыкбаева можно увидеть, как искусство этих мастеров повлияло на его творческий поиск. В 1928–1929 годах художник продолжает учёбу в Пензенском художественно-педагогическом техникуме у профессора Ивана Горюшкина-Сорокопудова, ученика И. Репина, произведение которого так впечатлило его еще в ташкентском музее. В связи с высокой профессиональной подготовкой Урал был зачислен сразу на последний курс. В 1929 году он возвращается в Ташкент и сразу становится участником современного художественного процесса.

Как отмечает куратор выставки З. Трегулова, «говоря о ранних работах художника, важно было показать, как шло формирование его изобразительного языка – от ранних учебных штудий, через знакомство с русской классической традицией... Через соприкосновение с искусством русского авангарда – в экспозиции Ташкентского музея искусств, где до середины 1930-х годов экспонировались работы выдающихся русских художников начала XX века – В. Кандинского, Л. Поповой, О. Розановой, И. Машкова, А. Лентулова, П. Кончаловского. Через соприкосновение с живописью французских модернистов, в первую очередь Сезанна, Гогена и Матисса, во время его первой поездки в Москву. Все эти влияния состыковывались с каждодневными впечатлениями от насыщенных цветов традиционного искусства, в первую очередь ковров, тканей и вышивок, и старой архитектуры. Находясь в орбите всех этих влияний, молодой художник создал свой неповторимый многоцветный орнаментальный стиль, с наибольшей полнотой воплотившийся в картине “Багряная

осень” 1931 г., написанной всего за год до знаменитого постановления о перестройке литературно-художественных организаций в СССР».

Живописное произведение «Багряная осень» открывает экспозицию данной выставки, как яркий пример глубоко национальной творческой манеры художника. «В этой живописной работе цвет представляется таким, будто он вырвался на свободу, – пишет во вступительной статье к альбому “Урал Тансыкбаев” искусствовед Елизавета Ким. – Осенние деревья, покрытые красной листвой, оранжево-красная земля с жёлтыми солнечными зайчиками охлаждаются зеленью листвы, голубым цветом шаровар мужчины, сидящем по восточному в глубине картины, и с синим осликом на первом плане».

На выставке представлено около сорока произведений раннего творчества У. Тансыкбаева – живопись, акварели, гуаши, большие черно-белые листы с пейзажами и сценами из городской жизни. В них ярко проявляется его врожденный дар чувствовать цвет, удивительная точность мазка или проведенной цветным карандашом, углем линии. Живопись и графика существуют в экспозиции выставки вместе и наравне. Здесь же представлены и крупнофигурные полотна, такие как «В ясли» 1933 г. и «Казашка» 1934 г., свидетельствующие о монументальном характере и возможностях молодого автора. Редкие, почти не сохранившиеся, созданные в начале 30-х годов эскизы фресок – «Колхоз» 1932-го из фонда НМИ РК им. А. Кастеева и «Строительство» из ташкентского дома-музея Урала Тансыкбаева. Этим фризovým композициям присуща монументальность форм, выверенный пластический и цветовой ритм. Одной из важнейших работ в этом разделе является выразительный «Автопортрет» 1935 года, раскрывающий волевой характер автора, наделенного в те годы неукротимой энергией.

Необходимо отметить, что основная часть ранних работ художника, представленных на выставке, привезена из Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. Игоря Витальевича Савицкого в Нукусе. Именно его приезд в 1968 году в Ташкент и его визит к художнику стали поворотным моментом взаимоотношений мастера с его ранним творчеством – поддавшись уговорам создателя музея в Нукусе, Урал Тансыкбаев передал туда большое количество картин и графических листов своего раннего периода. З. Трегулова отмечает: «Пораженный созданными в 1920-х – 1930-х годах работами, увлекающийся Савицкий провёл в мастерской художника три дня и забрал практически всё, что было создано художником в эти годы». Как писал позднее Игорь Витальевич, «...я попал в мир, созданный порывом гения. Этот период... потрясал своей неожиданностью».

Жизнь Урала Тансыкбаева была неразрывно связана с Казахстаном. В 1938 году его пригласили в Алма-Ату для художественного оформления первого национального казахского балета Василия Великанова «Калкаман и Мамыр» в Казахском государственном театре оперы и балета. Либретто было написано по одноименной поэме Шакарима Кудайбердиева (1858–1931). История описывает трагическую любовь юноши и девушки, которые не могли пожениться, так как были дальними родственниками. Отступников не пощадили. Мамыр казнили, а Калкаман покинул родной край. В Национальном музее искусств РК им. А. Кастеева хранятся три эскиза к этому балету: портал и занавес, эскиз, где представлена сцена прощания подружек с обречённой Мамыр, и драматическая сцена казни девушки. Почти во всех листах основа декорации одна – озеро, скалы у воды, но в зависимости от мизансцены менялось освещение, и декорации обретали ту или иную интонацию. Серия этих эскизов приобретена у автора в 1939 году.

Следующий период творчества художника приходится на 1940–1950-е годы. К концу 1930-х манера мастера радикально изменилась. Поменялся и диапазон тем – теперь это преимущественно пейзаж. «Художник отказывается от орнаментальности и экспрессии ранних работ в пользу тональной живописи, тяготеющей к манере старых мастеров», – отмечает куратор З. Трегулова. Важнейшими в его творчестве в 1940-х стали работы, посвященные Великой Отечественной войне. В 1942-м в составе делегации Узбекистана У. Тансыкбаев поехал на фронт для встречи с бойцами. Его глубоко потрясли ужасы и разрушения, которые принесли с собой война и оккупация. По возвращении он написал серию картин «По следам войны». Эти полотна тяготеют к монохромности, из них уходит цвет, а живопись основывается на ограниченной палитре коричневато-серых тонов, воспроизводящих цвета размытой дороги и сожженных деревень, обгоревших и разрушенных домов.

В послевоенные годы Тансыкбаев продолжает заниматься пейзажной живописью. В его работы постепенно возвращаются цвет и высокая линия горизонта, позволяющая давать панорамный охват. Он много работает на пленэре. Живопись продолжает оставаться по преимуществу тональной, но палитра сильно высветляется, становится голубоватой и жемчужно-серебристой, в картинах начинают проблескивать изысканные цветовые акценты. Главные сюжеты – панорамные изображения гор, водной глади вьющихся среди скал рек и озер.

Урал Тансыкбаев умел найти поэзию в самых прозаических деталях жизни – произведение «Сбор хлопка» 1940 года представляет увлечённую работу художника над перспективой, уходящей в эпические дали высоких холмов, где главным сюжетом является сельская работа. Высокая линия горизонта и фигуры людей подчеркивают монументальность композиции. Картина «Сбор урожая в рисовом колхозе» 1947-го иллюстрирует сюжет из жизни конкретного колхоза – здесь автор показывает тему ударного труда, слаженность работы людей на полях. В 1943 году У. Тансыкбаева удостоивают звания «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР», а в 1944-м – звания «Народный художник УзССР».

В 1949-м художник приезжает в Казахстан, где живёт некоторое время. Здесь он пишет ряд картин, среди которых «Зима в Алма-Ате», представленная на выставке. В этих произведениях другое настроение, состояние перехода, ожидания, обновления.

Архитектура второго раздела экспозиции отличается строгой регулярной планировкой, единой спокойной колористикой и меньшей плотностью, пространственной разреженностью. «В таком её решении, – отмечает архитектор Евгений Асс, – отражается характер эпохи, когда творчество художника было регламентировано и подчинено определенным внешним требованиям».

Третий раздел экспозиции посвящен творчеству Урала Тансыкбаева периода оттепели. Он решен как пустое пространство, где пейзажные полотна образуют единую панораму по многоугольному периметру зала. «Настоящая вторая молодость приходит к художнику в конце 1950-х годов, в эпоху оттепели. Пейзажи становятся все более панорамными, масштабными, но и безлюдными. Тансыкбаев еще раз меняет свою живописную манеру, форма становится монументальной и обобщенной, в полотнах начинают главенствовать большие цветовые плоскости с преобладанием голубого, синего, серого и коричневого цветов. Цветовые акценты становятся более активными, как будто автор вспоминает о своих ранних полотнах, глубоко спрятанных на стеллажах мастерской», – отмечает куратор выставки. В этом разделе экспозиции мы ви-

дим пейзажи родного Узбекистана, заснеженную Алма-Ату, берега Иссык-Куля и Сенежского озера, Чёрное море и Волгу. Купив машину, художник смог регулярно выезжать на этюды, поэтому его творчество все больше и больше основывалось на живых впечатлениях: он многократно делал зарисовки и маленькие эскизы на картоне. Манера Тансыкбаева оттачивалась, совершенствовалась, становясь всё более узнаваемой. В 1956–1959 годы он возглавил Союз художников Узбекистана в качестве председателя правления, много работал с молодыми художниками. В 1956–1957 годах трудится в творческих командировках на строительстве Кайраккумской ГЭС. На Всемирной выставке в Брюсселе за картину «Утро Кайраккумской ГЭС» 1957 года художнику присудили серебряную медаль. В 1963-м Тансыкбаеву присвоено звание «Народный художник СССР».

Куратор выставки Зельфира Трегулова рассказывает, что «картины Урала Тансыкбаева 1960-х – начала 1970-х годов приобретают синтетический характер. Это зрелое глубокое высказывание о мире, который окружает человека, высказывание, в котором отражен огромный опыт художника, достигшего подлинной мудрости и глубокой философичности в своем творчестве». Искусствовед Елизавета Ким отмечает: «Феномен творчества У. Тансыкбаева в том, что талантливый мастер в своих произведениях опережал время, определяя стилистическое направление в искусстве. Его творчество узнаваемо, и в то же время он всегда менялся, становился интереснее и сложнее... Он удерживал в равновесии идеальное и реальное, это фантастический синтез, к которому всегда стремились большие мастера». В этот период художник создает масштабные панорамные пейзажи Средней Азии, где поднимается до высот уровня художественного мастерства и философского обобщения, объединяя неожиданные точки зрения, продуманность и совершенство композиции с условностью живописных приемов и возвращением к сильным цветовым акцентам.

Здесь же в заключительном разделе экспозиции расположена витрина с семейными альбомами, содержащими фотографии и документы, которые всю жизнь собирала и документировала Елизавета Яковлевна Немировская – жена, друг и муза художника. Также здесь расположен экран, где демонстрируется фильм – документальная хроника сохранившихся и собранных в разных киноархивах кадров о жизни и творчестве мастера.

18 апреля 1974 года Урал Тансыкбаев ушёл из жизни в гостинице в Нукусе, куда приехал, чтобы отобрать свои ранние работы для юбилейной ретроспективы. Символично, что в 1975 году в Москве, в Академии художеств на Пречистенке, где в конце 1920-х в залах Музея нового западного искусства Тансыкбаев испытал настоящий шок от знакомства с живописью импрессионистов и постимпрессионистов Гогена, Сезанна и Матисса, проходит его большая посмертная ретроспектива.

Сегодняшний взгляд на картины Тансыкбаева, написанные им в последнее десятилетие жизни, выявляет в них черты, которые сближают художника с великими традициями символического, метафорического пейзажа, когда природа раскрывает перед мастером свой тайный смысл и подлинное величие. Урал Тансыкбаев является одним из патриархов национального изобразительного искусства Узбекистана, мастером пейзажной живописи. Его творчество широко известно не только в Центральной Азии, но и за рубежом, представлено во многих музеях и картинных галереях мира, а также в частных собраниях. Наследие художника, несомненно, представляет собой одно из самых ярких явлений нашего времени.