

Изобразительное искусство Казахстана

С момента образования Казахской Национальной художественной галереи в 1935 г. особо пристальное внимание уделялось комплектованию коллекции "Изобразительное искусство Казахстана". В настоящее время этот фонд насчитывает более 10 000 художественных произведений, являющих собой сложившуюся национальную школу, антология которой представлена в залах ТМИ им. А. Кастеева. Уникальная коллекция живописи, скульптуры, графики отражает основные этапы развития национальной школы.

Н. Т. Хлудов – один из первых русских художников, благодаря которому реалистическая школа живописи XIX века прозвучала и нашла своих последователей на территории Казахстана. Художник много путешествовал, делая зарисовки жизни и быта Средней Азии и Казахстана, на основе которых были созданы его живописные произведения. Нельзя забывать тот факт, что на профессиональную подготовку первых художников Казахстана, Киргизии оказало влияние образование, полученное ими в его студии. А. Кастеев, А. Бортников, Н. Савельев, С. Чуйков овладели в его студии основами рисунка и композиции, и, пожалуй самое ценное – навсегда сохранили в своем творчестве любовь к природе и человеку.

Коллекция 1920–1930-х годов представлена, главным образом небольшими искренними акварелями и рисунками. Ранние работы А. Кастеева, А. Исмаилова, К. Ходжикова, Х. Ходжикова ценны ощущением времени, достоверностью изображения, стремлением выразить глубоко личные, внутренние чувства.

Период 1930–1950-х годов отличается особым приподнятым настроением, проникнутым пафосом советских пятилеток. События времени запечатлены талантливыми мастерами. Для них важно не только остановить мгновение, но и осмыслить его. Насколько различно решают эти проблемы каждым отдельно взятым художником интересно проследить на коллекции этого периода: "Балхаш ночью" (1935) Ю.А. Зайцева, "Эстакада шахты им. СМ. Кирова" (1936) НИ. Крутильников, "Строительство моста через Иртыш в Семипалатинске" (1934) Ф.И. Болкоева, графика А. И. Бортникова, Л. В. Гербаневского и многие другие.

Рядом с официально признанными художниками жили и творили мастера, чье творчество выходило за рамки существующих критериев. Достоинство музейной коллекции в том, что их работы сохранены, и ныне мы по праву гордимся редчайшими произведениями С. Калмыкова, В. Эйфорта, И. Иткинда.

В годы войны Союз художников Казахстана принял, разместил, обеспечил заказами большое число живописцев, скульпторов, графиков Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова. Разнообразные по тематике и технике исполнения произведения художников волею судьбы творивших в Казахстане – эвакуированных, репрессированных, вошли в собрание музея как произведения национальной школы. И это не случайно. Художники полюбили новую родину, окунулись в быт и природу Казахстана. Возможно поэтому, большая часть послевоенных работ: пейзажи и портреты жителей этого края – летопись творческого осмысления жизни, природы, истории, традиций. В коллекции музея представлены: импрессионистическая манера А. Черкасского, правдивые, жанровые полотна М. Лизогуб, камерные пейзажи и натюрморты Л.В. Брюммера, многофигурные композиции Л. Леонтьева, Б. Урманче и многие другие, составляющие национальное достояние.

Пафос 1950-х запечатлен в полотнах, скульптуре, где преобладает портрет и жанровые композиции. Именно в этот период появляется техническая и материальная база для развития пластического искусства.

Композиции, изображающие сцены повседневной жизни - "На катке" (1959), "Перекупался" (1958) Н.С. Журавлева, пробуждают добрые чувства и где-то рождаются с произведениями в мелкой пластике – керамике и фарфоре "Первенец на целине" (1956), "В школу" (1955) З. И. Береговой и др. В этих работах в полной мере проявились наблюдательность авторов, способность уловить сиюминутное движение, передать характеры образов. Другой линии придерживаются скульпторы, желающие передать новые достижения Времени. "Урожай" (1960) П. Д. Усачева, "Сталевар" (1958) А. А. Исаева, выполненные в бронзе, проникнуты радостным состоянием труда на благо Родины.

Конец 1950-х годов ознаменован появлением первых национальных художников, получивших специальное художественное образование в вузах Москвы, Ленинграда, Харькова. Это поколение стремительно вошло в число признанных и узнаваемых художников Советского Союза.

Работы разного периода позволяют проследить эволюцию развития творческих индивидуальностей Казахстана. Произведения К. Тельжанова, Н. Нурмухаммедова, М. Кенбаева масштабны по замыслу, тематике, исполнению, поэтичны и вдохновенны полотна С. Мамбеева. Их появление воспринималось в свое время как новые истины в искусстве Казахстана. А. Галимбаева, Г. Исмаилова участвуют в рождении новых сценических и кинематографических образов. Мощными, энергичными мазками Ж. Шар-денов создает удивительные по силе выражения пейзажи окрестностей Алматы.

Первые профессиональные скульпторы Казахстана Х.И. Наурызбаев, Б.А. Тулеков представлены в коллекции музея портретами выдающихся людей прошлого и современности. Не ограничиваясь историческими рамками, художники стремились найти и выявить тонкие, душевные грани внутреннего мира своих героев.

Художники "шестидесятники" вошли в историю искусства бунтующим поколением, казалось бы, отрицавшим достижения предыдущих лет. Монументальность образов, программность творчества, гражданская позиция прочитываются в произведениях мастеров этого периода ~ С. Айтбаева, Ш. Сариева и др. Живописно-пластическое воплощение замыслов предполагало обращение к богатству национальных традиций в контексте мирового искусства.

Мастера, оказавшиеся в ситуации **1970-х годов**, стремились своим опытом доказать необходимость иного подхода к творчеству. Прошедшее десятилетие оказалось весьма плодотворным для определения ритма новейшего искусства. На смену схематизации, идейности, декларативности приходит стремление передать душевное состояние простого человека. Создание целого ряда произведений связаны у художников с желанием "проговорить" личное. Активным элементом каждой работы становится символ. Художники дают зрителю возможность проникнуться общечеловеческими проблемами на примере отдельно взятого сюжета. Казалось бы, прозаичные моменты наполнить внутренней экспрессией и драматизмом (А. Аканаев), передать через личностные переживания и ощущения трагедии поколения (М. Аманжолов). Пейзажные мотивы Б. Табиева, К. Дуйсенбаева полны спокойствия, умиротворенности, проникнуты ностальгией по своим корням и истокам.

Большую часть коллекции скульптуры этого периода составляют портреты исторических деятелей и современников. Поиск эмоциональных экспрессивных характеров ведется скульпторами этого поколения. Т. Досмагамбетов, О. Прокопьева, В. Рахманов, Е. Сергебаев уходят в своем творчестве от дословности изображения к большей образности и неоднозначности. Е. Мергенов в понятие символа вкладывает формулу общечеловеческой значимости. Стремление к поиску глубинного понятия национального, выраженное новейшим пластическим языком, определилось в самом начале творческого пути мастера.

Конец XX–начало XXI века вносит новую струю в художественные процессы Казахстана. Основным критерием искусства 1990-х его сознания становится способность художника к поиску и отображению Мифа. Способность мастеров абстрагироваться, фантазмагории их сознания запечатлены в знаковых образах. Различные средства выражения, оправданы в стремлении более достоверно представить Идею произведения. Фактурность, незавершенность линий, коллаж, произвольное цветовое решение – все это мы можем наблюдать в произведениях молодых.

Обращение к личностным переживаниям ("Грустная дорога" Ноды), ощущение праздничности жизни ("День рождения" К. Ажибекова), неспешная жизнь степи (Р. Нурекеев), неоднозначность символа ("Красный бык" А. Есдаулетова), состояние медитации (Г. Маданов) – неполный перечень проблем, затрагиваемый авторами.

Н. Далбай, Ч. Толеш, Э. Казарян – состоявшиеся скульпторы современности. Сплав национального и мирового опыта, знание профессиональное, творческая фантазия находят отражение в произведениях, экспонируемых в залах музея. Зашифрованность, неоднозначность присущая всему современному искусству Казахстана, читается и в пластических образах.

В 1960-1970 годы искусство Казахстана ярко выдвинуло идеи символично-метафорического смысла. Выразительный эмоционально-динамичный язык искусства становится ключом к осознанию собственно национальных истоков культуры. Принципиально важным в исследовании темы влияния мировых традиций на формирование самобытности искусства Казахстана

1980-х гг. является рассмотрение проблем национального своеобразия искусства. Живописные тенденции этого периода отражают резкий отход художников от привычных для этого региона традиционных мотивов, на изменения образно-стилистических свойств, указывающих на возросшее увлечение направлениями авангардного искусства, заметное усиление интонаций экспрессионистического, символического содержания. Из практики многих художников СССР видно, что сама по себе тенденция пристального изучения крупнейших направлений двадцатого века получила свою реализацию в широком освоении опыта мировой культуры.

Проведенный многоаспектный анализ путей осмысления мирового художественно наследия в живописи Казахстана 1930-1980-х годов позволил сделать следующие выводы:

1. Реалистическая тенденция во всем многообразии ее проявлений, связанных с критическим пафосом передвижничества, академическим иллюзионизмом, поисками динамичной экспрессивной композиции советских мастеров группы ОСТ явилась одним из основных компонентов развития национальной живописной школы.
2. Расширение спектра возможностей живописного освоения действительности было связано с импрессионистическим наследием, активное освоение которого произошло в творчестве художников 1940-1950-х годов. Особенность казахской живописной школы выражается в преемственности импрессионистических исканий Б. Урманче, А. Черкасского и эмоциональной линии развития пейзажной живописи середины XX века.
3. Обращение к романтизму стало для казахских художников важной ступенью сопряжения духовной национальной традиции с требованиями социалистического реализма. Романтическая масштабность охвата проблем, совпавшая с открытием национальных приоритетов, задали новые ориентиры для мастеров изобразительного искусства Казахстана 1950-х годов.
4. Период 1960-1970-х годов является периодом синтеза реалистической школы, модернистского наследия и традиционной культуры казахов, который позволил осуществить резкий скачок в сторону обретения культурной и национальной самобытности.
5. Обращение к мифу и формальным экспериментам европейского модернизма характеризуют суть постмодернистского мышления мастеров казахской живописи 1980-х годов.
6. Общая динамика развития национальной школы живописи Казахстана 1930-80-х годов определяется не только активным преломлением эстетических и философских национальных традиций, но и творческим претворением мирового художественного опыта.