

Мариса

Костюк

методист сектора музейной педагогики
Восточно-Казахстанского музея искусств,
г. Усть-Каменогорск

МИФЫ ДРЕВНЕГО КАЗАХСТАНА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ВЯЧЕСЛАВА ЛЮЙ-КО

«Когда-то не было ни земли, ни неба, а был только один необъятный океан. Однажды внутри океана возник Белый Свет – Ак Жарык, из которого образовалось сияющее золотое яйцо. Внутри него спал бог Тенгри – прародитель всего мира. Однажды он проснулся, разбил яйцо и вышел наружу. Из верхней части яйца Тенгри сотворил Небо, из нижней сделал Землю. Чтобы Небо не упало на Землю, Тенгри поставил между ними Небесный Кол – Полярную звезду. К полярной звезде привязал небесных коней – Звёзды и Созвездия, и ходят они по всему Небу вокруг».

Это легенда о происхождении мира из книги «Мифы древнего Казахстана» – энциклопедического издания лауреата международной литературной премии «Алаш», известного писателя, историка Орынбая Жанайдарова. Книга посвящена мифам кочевников Центральной Азии и основана на богатом историческом, литературном, фольклорном, этнографическом материале. Автор просто, увлекательно и доходчиво рассказывает о верованиях древних тюрков, скифов, гуннов, саков.

На радость читателям содержание книги дополнено великолепными иллюстрациями одарённого алматинского художника Вячеслава Люй-Ко. Проникнувшись духом древности, прочувствовав историю культуры и религии, художник создал яркие, запоминающиеся мифологические образы, поражающие зрителя изображения сказаний Великой степи.

Кто же он – тот, о котором искусствоведы отзываются как об истинном художнике волею божьей? Прежде всего, это яркий представитель нового национального искусства, приверженец эстетики и красоты. Он создаёт работы такой философской наполненности, что с первых минут они ошеломляют и завораживают, затем заставляют пытаться расшифровать, размышлять, вести негласную беседу с художником и, в конечном счете, дают истинное наслаждение. Человек высочайшего профессионального мастерства, Вячеслав Люй-Ко талантливо и свободно работает в живописи и графике. Имеет высшее образование, которое получил, закончив в 1985 году художественно-графический факультет Казахского педагогического института имени Абая в Алма-Ате. Человек разносторонний, пытливый, он пробовал свои силы с 1987 года: искал свою нишу в искусстве,

набирался опыта, расставлял приоритеты. Некоторое время жил в Ленинграде. Его работы экспонировались в известной галерее «Фонд современного русского искусства». Вернувшись на родину, трудился художником-оформителем в алматинском театре драмы имени М. Лермонтова. Принимал активное участие в международных и республиканских выставках. Сегодня его персональные выставки организуются в различных галереях Алматы, становясь событием в культурной жизни республики.

Широкому зрителю Вячеслав Люй-Ко известен не только как станковый художник, но и как художник-иллюстратор. Нужно отметить, что в том и другом случаях работы его сложны по замыслу и манере и с первого знакомства очаровывают выразительностью образов и таинством сюжетных линий. В них можно уловить, к примеру, стилевые особенности Брейгеля с его гармонией природы и человека, приверженностью к мельчайшим деталям; Калмыкова с фрагментарностью сюжета, живостью и подвижностью форм; Билибина с группированной композицией и декоративностью. Подобные моменты могут быть у любого автора, ведь живут и работают они в одном мире, в одном пространстве. Более того, такие ассо-

циативные ряды делают честь любому художнику, хорошо знающему творчество многих великих мастеров мира. Вячеслав не похож на других. Он сформировал свой индивидуальный почерк, который с каждой работой крепнет и становится узнаваемым и неповторимым. «Я как иллюзионист: пытаюсь иллюстрировать свои и чужие иллюзии», – говорит он о себе. В современной художественной среде он стал одной из выдающихся фигур, уверенно и профессионально, мощно заявив о себе. Неслучайно ему вручена национальная премия клуба меценатов Казахстана «Тарлан», название которой означает «вырвавшийся вперёд». Его работы очень ценятся коллекционерами, их ждут зрители. Каждая новая выставка автора – целое событие для мира изобразительного искусства. Произведения мастера находятся в разных странах мира, частных коллекциях Казахстана, России, Германии, США, Канады, Турции.

Давайте и мы, дорогие читатели, прикоснёмся к духовности и самобытности творений Вячеслава Люй-Ко. Необходимо отметить, что над данной книгой он трудился очень серьёзно, изучал, погружался в материал, что называется, «болел» темой. Предлагаю вместе с художником совершить путешествие по мифам древних кочевников.

Первая иллюстрация, на которой хочется остановить взгляд, – к тюркской легенде о происхождении огня «От-Ана». Изображения на ней получились своеобразными. Сразу же определить стилистическую манеру или жанр затруднительно. Здесь присутствуют и этностиль, и символика, и философия. Не вырывая из контекста, а осторожно вписывая в канву произведения, создаёт художник образы отдельных героев. Богиню огня От-Ана он располагает в центре юрты. Стоит она у очага, раскинув руки, будто охраняет его или производит какой-то обряд. Привлекает основательность и статичность образа главной героини. Статика у художника в данном случае сыграла важную роль: в ней художник воплощает

главную характерную черту представителей Востока – спокойствие, размеренность, вековую мудрость. Национальный наряд От-Ана, интерьер юрты украшены разными видами орнамента, даже хворост изображен в виде старинных петроглифов. Рисунок изобилует мелкими деталями и знаками. Они помогают пропитать атмосферу мифа стариной, оживить предания глубокой древности. Узоры словно цепляются один за другой, будто художник не рисует их тонким пером, а «плетет» единое кружевное произведение. Эти витиеватые узоры придают иллюстрациям тот ажурный вид, которым и славится почерк Вячеслава Лью-Ко.

Каждая иллюстрация выполнена с большой долей фантазии, виртуозной техникой, изысканностью вкуса. Обратите внимание на рисунок к легенде «Умай-Ана и Аю-батыр». Это трогательное повествование о том, как храбрый батыр Аю во время охоты зимой спас от волка красивую девушку, которую звали Айсулу. Пройдя через многие испытания, они поженились, прожили долгую и счастливую жизнь. И было у них много детей, внуков. Отсюда пошел большой, мужественный, сильный род.

Сюжет разворачивается в центре. Две героини – Айсулу и Умай-шеше изображены на фоне зимней природы. Сохраняя национальный колорит во внешнем виде и одежде героев, автор, не изменяя своему принципу, рисует узорные деревья – в виде элементов растительного орнамента. И вновь мы наслаждаемся узорной декоративностью, которая придаёт образам значимость, цельность, неповторимость. Справа, слева, вверху, в нижних углах он добавляет изображения главных героев и других персонажей этого мифа для того, чтобы заострить внимание на ключевых моментах сказания.

Необходимо отметить, что работа над любой иллюстрацией доставляет ему огромное удовольствие. Сам он говорит: «Сижу в мастерской и «тюкаю» графику. Все само собой придумывается. Я полностью нахожусь в графике. Когда возвращаюсь в реальность, работа уже готова».

А мы подмечаем ещё одну особенность в иллюстрации: глубина пространства композиции небольшая и позволяет развернуть основное действие на первом плане. Такой приём делает героев ближе и понятнее, позволяет вместе с автором стать участником событий. Очень внимательно автор подходит к разработке цветовой гаммы. Цвет подобран в соответствии с представлениями о герое, а многочисленные штрихи позволяют видеть изображение более эмоционально-чувственным. Акварель чуть касается листа, расплывается, ложится мягко, полунамеком, словно растворяясь в потоке времени. Тренированная рука художника обеспечивает тончайшие нюансировки, незаметные тональные градации и переходы. Платье богини Умай-шеше сияет оранжево-красным опереньем, наряд Айсулу ласкает золотисто-жёлтыми переливами, снег завораживает нежнейшими голубовато-сиреневыми оттенками. Колорит рисунка привлекателен для глаза и органичен. А искушённый зритель отметит для себя: художник старается не отходить от использования традиционных в казахском искусстве цветов.

Нельзя не остановиться на следующем мини-произведении – «Мифе о тулпаре». Много сказок и преданий у казахского народа посвящено коню. У разных народностей древнего Казахстана это животное считалось священным. Разные племена изображали коней на скалах, золотых изделиях, им придавали различные мифологические свойства. В основном это были крылатые существа, которые вместе с хозяином преодолевали трудности и были первыми помощниками

ему. Кони изображены художником в трёх мирах: Верхнем, Среднем и Нижнем. Внешний вид и характерные особенности главных героев художник показал, не отступая от описания. Первый – гордый, сильный, стремительный. Второй – покладистый и послушный. Третий, похожий на земноводное существо, – загадочно-таинственный. И вновь восхищает невероятная пластика образов, тонкость исполнения. Автор умело формирует грациозные фигуры коней, подчёркивая гибкими, напряжёнными линиями их изящные формы. Словом, изображает их так, будто сам сочиняет эту поэму.

Вячеслав очень внимательно относится к содержанию каждого мифа. В своих рисунках он старается сохранить точность описания героя, повествования. Но он не был бы настоящим художником, если бы не подходил к своей работе творчески и не создавал произведения с позиции собственного видения и отношения к изучаемой теме. Отсюда и необычные образы, и своеобразные композиции.

В этом можно убедиться, познакомясь со сказанием о мировом дереве («Миф о мировом дереве»). В нём рассказывается о гигантском дереве, произрастающем из пуповины планеты. Вершина его уходит в небеса. На вершине дерева в Верхнем мире обитает птица Самурык, в Нижнем мире, глубоко под землёй, живёт дракон. Средний мир – обитель человека, животных. В мифологии священное дерево часто связывают с большими тополями и называют Байтерек. Художник точен в передаче содержания мифологического сюжета: на рисунке присутствует и птица, и батыр, и дракон, обвивающий корни дерева. Доминантой сюжета является мировое дерево, изображённое в центре и пронизывающее все три мира. Композиция рисунка трёхчастна: верхняя, центральная и нижняя, что соответствует трем мирам. К её разработке автор подошёл нестандартно: между частями он оставляет пространство, дабы подчеркнуть различие миров и протекающей в них жизни. Но в то же время эти миры не могут существовать раздельно. Используя философию миропонимания древних, художник подходит к воплощению сюжета очень мудро и творчески: все части объединяет в рамку и очень ненавязчиво даёт возможность каждому изображению повториться в определённом цвете.

Вячеслав – человек неординарный и в своем творчестве, и в жизни. С определённой долей юмора, но в то же время с глубоким смыслом говорит о себе: «Мой отчим был китаец, мой настоящий отец – еврей. А я по национальности – алмаатинец. Люблю свой город, страну, народ. Люблю его историю и культуру». И мы с вами убедились в том, что каждая его иллюстрация дышит народным эпосом. Бесспорным будет и то, что, благодаря синтезу богатого воображения, интеллекта и высочайшего мастерства, тайны далёких времён стали для нас доступнее и понятнее. Книжные иллюстрации художника Люй-Ко – это великолепная интерпретация мира, интересная, захватывающая и полезная, ибо, как говорит художник, «нужны заветы древних, которые обращены к каждому, кто зачарован загадками истоков всего происходящего, ищет великое и вечное, чтобы вместить в себя весь мир».

