

Тултыра

Шалабаева

*профессор, доктор философских наук,
заслуженный деятель РК,
директор ГМИ РК им. А. Кастеева*

ФЕНОМЕН АБЫЛХАНА КАСТЕЕВА

Статья Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» обозначает ключевые вехи истории нашего государства. Идея ее – в необходимости переосмысления важнейших событий, обращения к собственным национальным истокам, продвижения Казахстана в международное сообщество через достижения истории и культуры. «У народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны». В статье подчеркивается, что исторический процесс в массовом сознании носит преимущественно персонифицированный характер. «Многие народы заслуженно гордятся именами великих предков, ставших своеобразными послами своих стран. ... Великая степь также породила целую плеяду выдающихся деятелей».

В периоды становления казахской государственности с древних времен до современности можно выделить множество талантливых, умных, отважных людей, каждый из которых внес бесценный вклад в развитие страны своим трудом, жизнью, деятельностью. К их числу относится и необычайно скромный, но одаренный человек, чье имя связано с начальным этапом становления профессиональной школы живописи в Казахстане, – Абылхан Кастеев. Художник, стоявший у истоков нового изобразительного языка, автор, оставивший богатое творческое наследие, мастер, чьим именем назван главный художественный музей страны... В 2019 году отмечается 115-летие Абылхана Кастеева, и это особый повод осмыслить его роль как в искусстве Казахстана, так и в мировой художественной культуре.

Для понимания феномена Кастеева необходимо понимать время, в которое он родился: общую историческую среду, кризис мировосприятия в период смены общественного строя и самого уклада жизни.

Кастеев стал первым казахом, осмелившимся в противовес мусульманским канонам запрета изображения живых существ писать людей и животных. За что, по его воспоминаниям, был неоднократно бит в юности. По тем временам это было по-революционному смелое поведение. Он стал первым представителем среды, который в эпоху слома коренных традиций, болезненного отказа от кочевья, глубинной трансформации цивилизационной парадигмы начал процесс приобщения к новой, европейской форме искусства. Самоучка, ставший перво-

открывателем, а затем и профессионалом, соединил в своем творчестве основы степного мировоззрения и мироощущения, опирающегося, с одной стороны, на устные мифо-поэтические традиции народа и декоративно-прикладное искусство, с другой – на степную философию и тенгрианское поклонение природе.

Кастеев – певец природы родного края, но вместе с тем он прямой очевидец происходящих кардинальных перемен в жизни народа. Цепким глазом художника он видит и запечатлевает на своих полотнах все, что приходит в степь с новым строем. Абылхан Кастеев – само олицетворение того, что пришло со сменой исторической эпохи; как первый национальный художник, он соединил в своей жизни и творческой судьбе общественно-политические, социокультурные и художественные константы разных исторических эпох.

Соприкосновение с живописью перевернуло сознание юноши-чабана, полюбившего новый творческий метод и избравшего его в качестве главного дела своей жизни. Получив базовые навыки работы масляными красками и акварелью в школе-студии Хлудова в Алматы, а после развивая их во время обучения в Москве (1934–1936), он всю жизнь оставался верен реалистическому методу, основанному на жизнеподобии и точном следовании натуре.

Одинаково восторженно пишет он степь и горы, лица современников и сцены старого быта, повседневную жизнь кочевников и технические достижения нового времени. Будучи свидетелем исторических преобразований, он правдиво отражает перемены нового времени: строительство ГЭС, первый поезд в степи, упорно и трудолюбиво фиксирует их в своих произведениях.

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

Энергия созидания, восторг перед преобразованиями, восхваление человека труда становятся лейтмотивом живописи Кастеева и превращаются в оду труду. Таковы полотна «Сбор хлопка», «Сенокос», «Колхозный той», «Колхозная молочная ферма» и многие другие. Отдельная большая тема – индустриальный пейзаж.

Большой пласт творчества – образы великих сынов Казахстана. Кастеев изображает деятелей культуры, искусства, известных военачальников, биографии которых вызывали в нем желание сохранить их образы для истории. Так были созданы серии портретов Джамбула Джабаева, Шокана Валиханова и других исторических личностей. В раннем портрете Кенесары Касымова автору удается показать отважного и харизматичного воина, одного из борцов за независимость

Портрет Абылхана Кастеева
работы Нагим-Бека Нурмухаммедова

казахских земель второй половины XIX века. В изображении Абая Кунанбаева Кастеев был первым художником, кто не стал опираться на единственную прижизненную фотографию великого поэта и мыслителя, изобразив его юношей, творческому дарованию которого еще только предстоит раскрыться. И, наконец, образ Амангельды Иманова, к которому художник обращался на протяжении двадцати лет творческой деятельности, сумев создать целую галерею портретов выдающегося лидера национально-освободительного движения.

Другой обширный пласт его творчества – это изображение живой природы. При этом природа – не просто фон, на котором разворачиваются сюжеты. Она становится тем макрокосмом, в котором гармонично обитает человек, тем самым детерминируя тенгрианский принцип мироощущения кочевника. Зачастую пейзажные композиции выглядят как «портрет» конкретного места. Во многом причиной тому любовь к пленэру, натурным зарисовкам, ставшим характерной особенностью кастеевского метода.

Эпичность и масштаб в его произведениях органично соединяются с тщательной проработкой незначительных деталей, отсюда – правдивость и достоверность отображенного сюжета или события.

Тонко чувствуя цвет, интуитивно постигая секреты мастерства и раскрывая выразительные возможности живописи, художник постоянно совершенствует профессиональные 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 световоздушную среду неба, и неоднородную подвижную поверхность водной глади, и крайне сложный для изображения снежный покров. Развивая свой колористический дар, именно за серию акварельных произведений Абылхан Кастеев был удостоен престижной Государственной премии им. Ч. Валиханова (1967). Ранее он в числе первых художников получил звание Народного художника КазССР (1944).

Стоя у истоков казахской национальной живописной школы, он стал летописцем эпохи, отразившим в своем творчестве мир современной ему казахской культуры: традиционный кочевой быт, образы современников, исторические перемены, пришедшие в степь.

Абылхан Кастеев оставил богатое творческое наследие, включающее сотни живописных полотен и тысячи рисунков и акварельных работ. Лучшие его творения бережно хранятся в Государственном музее искусств РК, которому с 1984 года присвоено имя первого народного художника Казахстана.

Жизнь, судьба и творчество первого казахстанского художника Абылхана Кастеева позволяет отнести его к числу великих личностей Великой степи, о которых Президент сказал, что они не должны затеряться в истории.

Творческое наследие мастера является предметом для изучения, научных дискуссий, популяризаторской работы, которую активно проводит Государственный музей искусств РК имени А. Кастеева совместно с Домом-музеем А. Кастеева, стремясь сохранить и представить казахстанскому и зарубежному зрителю живописную летопись первого казахского художника.

«Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны».

