

УДК 93/94

А. Ибрагимов

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (Алматы, Казахстан)

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КАЗАХСТАНА

Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ (реестровый номер — 748715Ф. 99.1. ББ97АА00002)

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли этнокультурных традиций в современной художественной практике Казахстана. Мы уверены в том, что культурные традиции Казахстана оказывают огромное влияние на современное искусство, вдохновляя художников и способствуя созданию уникальных произведений. Исследование охватывает художественную практику живописцев Казахстана, относящихся к различным этносам, и анализирует взаимодействие этнокультурных мо-

тивов и современных тенденций, а также то, как художники интегрируют этнические символы и образы в свои произведения.

Ключевые слова: этнокультурные традиции, Казахстан, художественные практики, толерантность и взаимообогащение.

A. Ibragimov

Abai Kazakh National Pedagogical University (Almaty, Kazakhstan)

ETHNOCULTURAL TRADITIONS IN THE CONTEXT OF MODERN ARTISTIC PRACTICE OF KAZAKHSTAN

Abstract. The article is devoted to the study of the role of ethno-cultural traditions in the modern artistic practice of Kazakhstan. We firmly believe that the cultural traditions of Kazakhstan exert a significant influence on contemporary art, inspiring artists and contributing to the creation of unique works.

The research encompasses the artistic practices of painters in Kazakhstan belonging to various ethnic groups. It analyzes the interaction between ethnocultural motives and modern trends, as well as how artists integrate ethnic symbols and images into their works.

Keywords: ethnocultural traditions, Kazakhstan, artistic practices, tolerance, mutual enrichment.

Современный художественный мир Казахстана является уникальной платформой, на которой сливаются воедино богатое наследие самых разных этнических культур и современные творческие подходы искусства. Этот синтез стал неотъемлемой частью современной художественной практики в стране, обогащая искусство новыми смысловыми контекстами и интерпретациями.

Становление профессиональной школы Казахстана связано с именем Н. Г. Хлудова, а его живописные работы — это самобытное связующее звено между русским ориентализмом XVIII–XIX веков и казахской профессиональной живописью XX века. Воссоздав в художественных образах разные стороны жизни степи, его полотна во всей совокупности правоты очевидца и восприятия чужестранца по праву входят в бесценную сокровищницу национального культурного наследия казахов [1]. Традиции, заложенные Хлудовым, продолжали многие поколения казахстанских художников.

В последние годы множество талантливых и одаренных художников все чаще обращаются к этнокультурной тематике. По словам доктора культурологии О. Г. Беломоевой, для рубежа XX–XXI вв. наиболее характерны три пути сохранения уникальности культур: «самобытность как форма закрытости», «самобытность в условиях открытости», «самобытность, устремленная в будущее».

Анализ казахстанских художественных практик на современном этапе характеризуется многими отечественными искусствоведами в рамках третьего направления «самобытность, устремленная в будущее». Именно «самобытность, устремленная в будущее» создает почву для формирования гражданского общества и проведения политики культурного плюрализма [2]. Ведь Казахстан — страна, где проживают в мире и согласии более 130 этносов, что в полной мере демонстрируют работы казахстанских художников — представителей разных национальностей.

В ряду первых — известный казахстанский художник уйгурского происхождения Хашимджан Асимович Курбанов, член Союза художников Республики Казахстан, Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, лауреат премии «Ильхам» Клуба уйгурских меценатов. В 2010 году внесен в Казахстанскую книгу рекордов 2008–2009 КИНЭСа как автор, изготовивший более 1000 тыкванок за 25 лет творческой деятельности. Хашим Курбанов обладает уникальным стилем и художественным восприятием мира. Его работы из тыкванок и картины переносят зрителя в мир ярких красок, интригующих форм и глубоких смыслов. Он мастерски владеет множеством техник, что позволяет ему творить произведения в различных жанрах, от пейзажей до портретов и абстрактной живописи.

Художник извлекает вдохновение из богатого культурного и исторического наследия. Его работы часто отражают тюркские и уйгурские мотивы, обряды и традиции. В каждой картине можно увидеть отголоски этничности, что придает его работам особое очарование.

Природа сама дает, предоставляет человеку, а человек, художник может через сердце эту природу прочувствовать. Как говорит Хашим Курбанов: «Мне природа дает тыквянки разного размера, разной высоты, из них я должен что-то придумать. Я придумываю кукол, вазы, различные композиции, скульптурные вещи у меня получаются» [3].

Рис. 1. Мастер-класс Хашима Курбанова

Творчество художника отличается глубокой индивидуальностью и яркой этничностью. Дело в том, что в традиционной уйгурской культуре из разных сортов тыквы изготавливалась различная посуда, а сегодня мастер, расписывая их, работает в стиле, рожденном на стыке многих направлений и влиянием кашгарских фресок. Вместе с тем многообразны сюжеты росписей художника на тыквянках: наскальные рисунки, эпоха гуннов, атрибутика тюркских народов, рунические надписи, элементы архитектуры средневековых восточных городов и быта их жителей.

Гузель Закирова, талантливая художница уйгурского происхождения, предоставляет уникальную перспективу на восточные культурные нормы и роль женщины в сохранении культурных ценностей. Ее художественные произведения, в частности, портреты женщин, обращают внимание на особенности взгляда и позы персонажей, отражая важность символики глаз. В данной статье представлен анализ художественного наследия Гузель Закировой и влияния уйгурской культуры на ее творчество.

Искусство всегда служило платформой для выражения глубоких культурных ценностей и отражения изменяющихся общественных норм. В работах Гузель Закировой, уйгурской художницы, эта идея находит особенно яркое воплощение. Глаза, как мессенджеры человеческих эмоций и культурных ценностей, играют важную роль в ее художественном творчестве. Здесь мы исследуем художественный мир Гузель Закировой, особенности ее взгляда на жизнь и культуру, и то, как она передает это в своих произведениях.

Восточная культура и традиции тесно связаны с невербальными формами общения. Один из наиболее выразительных элементов восточной символики — это взгляд. В работах Гузель Закировой персонажи часто уводят взгляд, что отражает восточные нормы, не всегда позволяющие прямо смотреть в глаза. Этот элемент ее творчества позволяет переносить зрителя в мир восточных традиций и обрядов, где взгляд является важным способом общения [4].

Гузель Закирова глубоко вдохновилась своей уйгурской культурой и начала создавать уникальную галерею женских портретов. Ее исследования уйгурских традиций привели к новой перспективе на роль женщины в сохранении культурных ценностей. Она пришла к пониманию, что женщина вносит вклад в передачу и сохранение культурных норм и ценностей через свои обряды, традиции и роли.

В работе «Qamchégül Qizlar» (рис. 2) Гузель Закирова представляет видение красоты и хрупкости женского мира. Ее искусство является актом задумавшегося взгляда на то, как сохранить этот мир и передать его будущим поколениям.

Рис. 2. «Qamchégül Qizlar»

Символика цветов, присутствующая в этой работе, олицетворяет процветание и счастье в восточной культуре. Воспринимая цветы как нечто большее, чем просто декоративный элемент, Гузель поднимает важный вопрос о красоте как проявлении души.

Этот обычай украшения двориков и подношения цветов приобретает особое значение в контексте произведения Гузель Закировой. Это древний обычай, сакральное действие, которое привносит не только красоту, но и духовное измерение. Для уйгурских женщин цветы имеют большое значение. Они декорируют свои дворики и дома цветами, но это украшение имеет глубокий символический смысл. Цветы, вставленные за ухо, становятся амулетами, символами защиты и удачи. Внимание не уделяется только аромату цветов, но и их формам, а особенно ценятся висящие цветы-амулеты.

Каждая женщина, закрепляя цветок за ухо, участвует в этом ритуале, который придает моменту сакральное значение. Разнообразие цветов, используемых в этом обряде, отражает богатство и разнообразие человеческих душ и жизненных путей. Эти цветы становятся неотъемлемой частью женской самоидентичности, олицетворяя их индивидуальность и уникальность. В работе «Qamchégül Qizlar» (рис. 2) Гузель Закирова воссоздает этот красочный и символический обряд в своем искусстве. Это сокровищница визуальных мотивов и эмоциональных откликов, которая позволяет зрителю погрузиться в мир женской культуры и символики. В этом произведении, как и в ее других работах, Гузель объединяет мистику восточных обычаев с современными идеями и пониманием роли женщины в сохранении культурных ценностей.

Ее искусство, таким образом, служит не только средством самовыражения, но и каналом для обсуждения важных социокультурных вопросов, таких как эмансипация женщины и сохранение культурного наследия. В контексте современного мира, где культурное разнообразие сталкивается с вызовами и изменениями, работы Гузель Закировой остаются важным памятником культурной самосознанности и рефлексии. Она приглашает зрителя поднять взгляд и увидеть в обыденных символах глубокий смысл и ценности, которые они несут.

Исследование художественного творчества Гузель Закировой открывает перед нами важный взгляд на восточные традиции и роль женщины в сохранении культурных ценностей. Ее произведения передают богатство и глубину уйгурской культуры, а также важность сохранения этого наследия. Этот аспект ее творчества приглашает нас задуматься над ролью искусства в передаче и сохранении культурных ценностей, а также об общественном воздействии, которое художники могут оказать через свое искусство.

Исследуя художественное наследие Казахстана, невозможно не обратить внимание на творчество представителей различных этнических групп, которые вносят свой особый вклад в художественное и культурное богатство этой страны. Одной из таких значительных групп художников являются корейские художники, проживающие в Казахстане.

Их творчество удивительно насыщено и разнообразно, и в нем четко прослеживаются несколько важных аспектов, формирующих художественное видение и стиль. Во-первых, это генетическое на-

следие, которое влияет на восприятие и художественное выражение. Во-вторых, окружающая природная и культурная среда, где корейские художники проживают, оказывает существенное воздействие на их творчество. И, наконец, образовательные знания, полученные ими в процессе обучения своей профессии, дополняют мозаику их художественного развития.

Молодой художник Евгений Ким является одним из ярких примеров корейских художников в Казахстане. Его творчество коренным образом опирается на классический реализм, но в то же время оно богато собственным авторским выражением. Евгений Ким умело комбинирует лирические нотки с мистическим восприятием природы, создавая на холстах насыщенную эмоциональную глубину.

Однако его вклад в художественное наследие Казахстана не ограничивается только классическим реализмом. Евгений Ким активно изучает исторические документы, фольклор и обычаи кочевников, что вдохновляет его на создание уникальной художественной серии под названием «Быт казахов 19-го — начала 20-го века» [5] (рис. 3).

Рис. 3. «Жүк несене» из серии «Быт казахов»

Эту серию произведений можно считать своеобразной хроникой истории казахского народа. С применением разнообразных живописных техник Евгений Ким оживляет моменты из прошлого, позволяя зрителям окунуться в исторические эпохи и традиции казахской культуры. Его работы возвышают поэзию кочевой жизни, воссоздают дух свободы степей и передают богатую историю кочевников.

Таким образом, творчество корейских художников, включая Евгения Кима, играет важную роль в обогащении художественного культурного наследия Казахстана. Они не только привносят свое уникальное видение и стиль в мир искусства, но и создают произведения, которые позволяют нам погрузиться в историю и культуру этой многонациональной страны. Художники демонстрируют, как гармоничное сочетание генетического наследия, окружающей среды и профессиональных знаний может породить искусство, богатое глубоким содержанием и культурным разнообразием. Их творчество становится мостом, связывающим разные этнические группы и способствующим сохранению и обогащению культурного наследия Казахстана.

Далее мы рассмотрим художественное творчество Георгия Ли, характеризующееся экспрессионистическим стилем, брутальными образами и насыщенными цветовыми композициями. Он выдающийся художник, чье творчество привлекает внимание не только своей художественной оригинальностью, но и смелостью в выражении сложных тем.

Георгий Ли является представителем этого стиля, и его работы являются отражением глубоких эмоций и переживаний. В его произведениях мы часто видим контрастные цветовые решения, отсутствие тонких переходов и насыщенность образов, что придает работам художника особую выразительность.

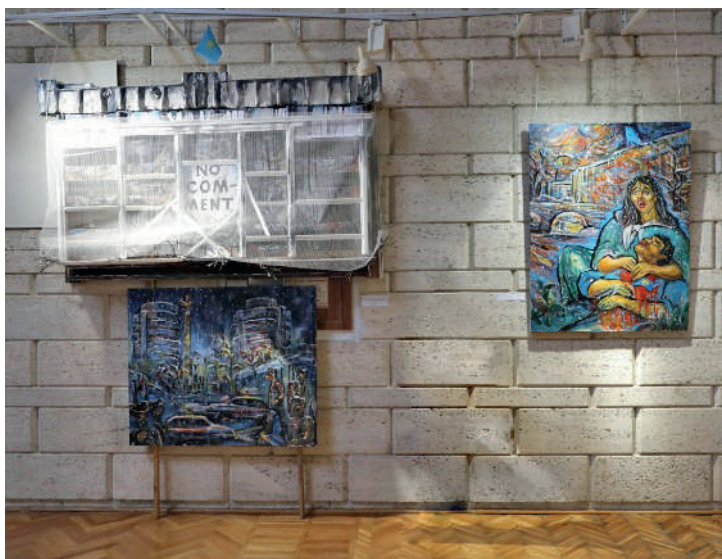

Рис. 4. Диптих Георгия Ли

Одним из ярких примеров творчества Георгия Ли является его диптих и художественная работа (рис. 4), в которой он передал глубокую человеческую трагедию — утрату матерью своего сына. На фоне всепожирающего пламени здания акимата женщина сидит на земле, нежно обнимая своего погибшего сына и выражая свою боль в пронзительных криках и слезах. Подростку причинена смертельная рана, из которой течет кровь, а ее контур скрыт бирюзовым флажком. Эта работа является иллюстрацией того, как художник способен выразить сложные человеческие эмоции и темы через свой экспрессионистский стиль [6].

Можно утверждать, что творчество Георгия Ли актуально и в контексте современного искусства, так как его работы обладают силой и эмоциональной насыщенностью, которые способны тронуть современного зрителя. Художник не ограничивается повторением своих произведений и всегда откликается на дух времени, что позволяет его творчеству оставаться актуальным и интересным для публики.

Художество всегда служило средством для выражения культурных ценностей и идентичности. Елена Тё, художница из Алматы, представляет собой выдающийся пример художника, чье творчество охватывает широкий спектр тем, включая национальные эпосы, городские пейзажи, цветы и природу. Уникальный колорит и обращение к национальным темам делают ее творчество важным объектом исследования. Одной из наиболее узнаваемых черт в творчестве Елены Тё является ее колористическая манера. Произведения художницы часто характеризуются золотисто-охристым оттенком и размытыми переходами между цветами. Этот стиль придает ее работам уникальную атмосферу и глубину. Такой колорит обеспечивает произведениям особый художественный шарм и отличает их от других произведений современного искусства.

Рис. 5. Степная мадонна

Елена Тё представляет интерес и своим посвящением национальным темам (рис. 5). Более двух десятилетий она создает произведения искусства, основанные на казахских традициях и обрядах. На картинах часто изображены казахские национальные костюмы, обряды и пейзажи, связанные с историей этой культуры. Таким образом, она сохраняет и продвигает национальную идентичность через свое творчество, представляя собой уникальное явление в современном искусстве. Колоритная манера и посвящение национальным темам делают ее работы неотъемлемой частью культурного наследия Казахстана, а художественное творчество продолжает вдохновлять и увлекать публику, что также оставляет след в изучении искусства и культуры.

Одним из мотивов, тесно связанных с культурой Казахстана, являются образы животных, особенно лошадей. В культуре кочевников лошадь играла огромную роль — она была необходима для перевозки грузов, охоты и сражений. На многих картинах казахских художников можно увидеть изображения лошадей, часто в сочетании с кочевниками. Например, на картине яркого художника Меиржана Нұрғожина «Әбзел / Сбруя» (рис. 6), которая поражает своей гармонией и эстетической привлекательностью. В ней смело сочетаются элементы традиционной казахской культуры и современной живописи, создавая уникальный образ, который привлекает внимание зрителей.

Рис. 6. Меиржан Нұрғожин «Әбзел / Сбруя»

Также следует отметить, что картина Меиржана Нургожина вызывает эмоциональный отклик у зрителей, позволяя им пережить те чувства и эмоции, которые художник вложил в свою работу. В целом, работа «Әбзел / Сбруя» (рис. 6) является ярким примером современного национального изобразительного искусства.

Рис. 7. Ұлан Дайбай «Алтын ат / Золотой конь»

Кроме того, в живописи Казахстана часто встречаются мотивы исторических личностей, мифологические мотивы и образы из эпосов. На картинах казахстанского художника Ұлана Дайбая «Алтын ат / Золотой конь» (рис. 7) можно увидеть изображения коня в сбруе по находкам золотого человека, с беркутом и казахской тазы на фоне гор.

Визуальный прием, применяемый Д. Уланом заключается в использовании образов, символов и знаков в качестве иллюстрации или отражения каких-либо идей, концепций или эмоций. Использование образов находок Иссыкского кургана в качестве визуальной метафоры позволяет художникам передать сложные концепции и идеи, не прибегая к использованию сложных или абстрактных форм.

На наш взгляд, использование образов артефактов бронзового века является важным явлением в современном казахстанском искусстве помогающий передавать сложные идеи и взаимосвязь культур Казахстана. Это открывает новые возможности для художников и помогает продвигать культуру искусства в Казахстане и за его пределами. Использование образов из древних курганов может помочь сблизить культуры и традиции разных народов, показать их общность и связи, что может быть особенно важно в условиях глобализации и расширения межкультурных контактов.

Несколько работ, созданных казахстанскими художниками Нурланом Килибаевым и Досболом Касымовым, отражают этот мотив в качестве визуальной метафоры. В их картинах этот мотив часто используется для описания идеала свободы. Как отмечает исследователь Рашид Нугманов, «оба художника обращаются к образу кочевого народа и используют символику «Жеті Қазына» для выражения своих идеалов. На их работах часто можно увидеть изображения скакунов, холмов, неба и звезд, которые символизируют свободу и бесконечность пространства» [7].

В одной из таких работ, созданной Нурланом Килибаевым, идея мотива семи сокровищ вдохновляют художника на создание картины «Жеті Қазына» (рис. 8), где он отражает величие и красоту, мощь и непоколебимость духа казахского народа, а также его непреходящую связь с культурным наследием и историческими традициями. Н. Килибаев использует соответствующие цвета, символы и образы, чтобы передать значение каждого аспекта.

Рис. 8. Нурлан Килибаев «Жеті Қазына»

Каждая картина Нурлана Килибаева несет в себе значимость, которую необходимо осмыслить и тщательно рассмотреть. В некоторых из его работ, например, в данном произведении, мы можем наблюдать ярко выраженные казахские народные символы и знаки, которые обладают общепонятным значением. В данном случае присутствуют такие символы в картине «Жеті қазына» [8]: символическое изображение великолепного коня — верного спутника кочевого казаха; беркута; собака — тазы; а также молодая женщина, держащая в руках пиалу с кумысом, причем это действие осуществляется обеими руками. Это является символом уважения и почитания к супругу, возможно, в связи с его отправлением в далекое путешествие, либо наоборот, с его возвращением издалека. Данный символ также выражает любовь, уважение и следование национальным народным обычаям.

Особое внимание художник уделяет цвету, так как он использует насыщенные оттенки, которые придают произведениям устойчивость, в сочетании с композиционным решением и многогранностью изображенного.

Другой пример использования литературного мотива в живописи «картина Досбола Касымова «Жеті қазына / Семь сокровищ» (рис. 9), где художник изображает различные образы, символизирующие семь ключевых аспектов жизни. Эта работа помогает передать идею, что каждый аспект жизни имеет свой собственный ценный атрибут.

Рис. 9. Досбол Касымов «Жеті қазына / Семь сокровищ»

Все эти художники вносят значительный вклад в казахстанское искусство и вместе они создают множество уникальных и ценных художественных перспектив.

Уйгурские художники используют свое искусство как средство выражения своих взглядов на культуру и общество. Их работы часто становятся платформой для обсуждения социальных и культурных вопросов, особенно в отношении уйгуров. Они предпочитают выражать свои взгляды через искусство, с уважением к культуре и глубоким пониманием с активной и информированной позиции, чтобы сохранить ценности и культурное наследие.

Творчество корейских художников в Казахстане представляет собой богатый культурный ресурс, обогащающий многообразие искусства этой страны. Их работы отражают влияние генетического наследия, окружающей среды и образования, но они также пронизаны авторским видением и индивидуальным стилем. Это творчество не только обогащает художественное наследие Казахстана, но и привносит новые перспективы и уникальные идеи в мир искусства.

Проанализированные нами работы казахстанских художников ярко демонстрируют их активное использование этнокультурных традиций в живописи для передачи разнообразных идей. Таким образом, использование этнических традиций в творчестве современных художников Казахстана не только отражает культурные обычаи и идентичность народа, но также является мощным инструментом для выражения идей и эмоций в художественном творчестве будущих художников. Этнокультурные традиции в контексте современной практики обогащают и углубляют восприятие произведений искусства, позволяя зрителям увидеть и почувствовать больше, чем просто поверхностные изображения.

В заключение подчеркнем важность сохранения этнокультурных традиций в контексте современной художественной практики Казахстана и специфических вызовов, с которыми сталкиваются художники. Мы видим, как синтез старого и нового в искусстве способствует богатству и разнообразию творчества художников в нашей стране.

Следует отметить, что подобные художественные исследования и творческие проекты являются важными для понимания и уважения многообразия культурных традиций в Казахстане. Они способствуют укреплению культурных связей между разными этническими группами и способствуют созданию толерантного и гармоничного общества.

Список использованных источников и литературы

1. Mendeshева R.A. Творческий вклад русских художников в искусство Казахстана // Cuadernos De Rusística Española. — 2012. — № 7. — Pp. 227–231. URL: <https://doi.org/10.30827/cre.v7i0.102>
2. Беломоева О.Г. Этнокультурная традиция в контексте современной художественной практики // Финно-угорский мир. — 2009. — № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnaya-traditsiya-v-kontekste-sovremennoy-hudozhestvennoy-praktiki> (дата обращения: 14.08.2023).
3. Роганова А. Путеводные звезды художника Хашима Курбана. Алматы, Казахстан, focusgallery. — 2020. URL: <https://focusgallery.kz/artists/kurban-hashim/> (дата обращения: 20.08.2023).
4. Зарубина Д. Гузель Закирова — художница из Казахстана, которая воспеваает красоту и силу уйгурской женщины // «Газета. Ру» (1999–2023) — Главные новости дня. URL: https://www.gazeta.ru/culture/2021/08/07/a_13842890.shtml (дата обращения: 20.08.2023).
5. Антикварный салон АНТИКА. 2021. URL: <https://antika.kz/kim-evgenij-seriya-byt-kazahov/> (дата обращения: 25.08.2023).
6. Vecher.kz — Новости Алматы. URL: https://vecher.kz/almatinskii-khudozhnik-georgii-li-otobrazil-v-svoikh-rabotakh-tragicheskie-sobytiia-ianvaria-2022-goda-1689172833?utm_source=smi24 (дата обращения: 26.08.2023).
7. Нугманов Р. Традиционная культура и современное искусство Казахстана // Актуальные проблемы искусства и архитектуры. — 2018. — № 3. — С. 67–70.
8. Тленгазы Н. Культурное наследие казахского народа в современном искусстве // Молодежь и наука: сб. науч. ст. студентов, аспирантов и молодых ученых. — 2019. — № 1. — С. 95–98.

Сведения об авторе: *Ибрагимов Аман Илесович*, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор кафедры «Художественного образования» Института искусств, культуры и спорта Казахского национального педагогического университета им. Абая, г. Алматы, Казахстан