

ЛИШЬ ТВОРЧЕСТВО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ

О династии художников Аканаевых

Династия художников Аканаевых – уникальное явление в художественной жизни Казахстана. Её глава, кавалер ордена «Отан», лауреат Государственной премии РК Амандос Атибекович Аканаев, пожалуй, самый известный и титулованный казахстанский художник. Его имя прочно связано с Академией художеств Казахстана, неправительственной, некоммерческой организацией, которую он сейчас возглавляет и которую они создавали вместе с известным искусствоведом Лаурой Уразбековой.

Все эти три незаурядных явления: впечатляющее творчество Амандоса Аканаева, работы его учеников и династии художников Аканаевых, проекты Академии художеств, перешагнувшие границы Казахстана, – во всей своей незаурядности, мощи и многогранности были представлены три года назад в Астане, став важным событием в культурной жизни столицы. Открывая мероприятие, посвященное 75-летию выдающегося художника современности Амандоса Аканаева и 50-летию его творческой деятельности, а также 15-летию создания (2006) Общественного фонда «Академия художников РК» и памяти его первого президента, жены юбиляра Лауры Уразбековой, председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев сказал: «Приглашая друзей и коллег на это мероприятие, юбиляр назвал его “отчетной выставкой”. Но мы понимаем, что настоящий художник не отчитывается ни перед кем и ни перед чем, кроме своей совести. Амандос Аканаев всегда жил в соответствии со своей совестью, делая то, во что верит, оставаясь всегда верным своим принципам. Он дает современную интерпретацию древнетюркского мировоззрения, свое прочтение эстетики номадов, передавая духовный мир кочевников через уникальные формы и приобщая к этому миру молодых художников своей школы».

В обозначенной парадигме творческих поисков большого художника, в течение десятилетий влияющего на художественное становление молодежи, на первый план выходит личность самого Амандоса Аканаева, стойчески, с номадической силой духа и терпением противостоящего ударам судьбы, переплавляя это преодоление в творчество, в новые работы и новые общественно востребованные идеи.

О вкладе Академии художеств РК в сохранение культурного наследия страны говорил на открытии выставки тогдашний министр культуры и спорта Даурен Абаев, отмечая её работу по музеефикации сакских курганов, городищ, караван-сараяв на Великом Шелковом пути, созданию в регионах этно-аулов мастеров прикладного искусства, укреплению статуса творческого деятеля РК во всех сферах искусства и культуры, решению культурно-образовательных задач воспитания молодежи и других.

Обо всем этом и многом другом рассказывает подготовленный к юбилейному мероприятию альбом «Вселенная Амандоса Аканаева. Династия художников» (к сожалению, так пока и не вышедший). С некоторыми его страницами мы знакомим читателей «Простора», представляя в октябрьском номере журнала работы художников знаменитой творческой династии.

Амандос Аканаев: «Тему произведений определяет течение реки жизни, по которой ты плывешь. Художник очень чутко реагирует на происходящее вокруг. Что касается идеалов, то каждый из нас по-своему находит их. Сначала отрицает, потом приходит к пониманию, иногда впоследствии разочаровывается. А затем приходит одна из тех форм зрелости, когда ты уже ничего не отрицаешь, а понимаешь: всё прекрасное, что было создано художниками когда-либо, – очень ценно. Для всех нас».

Аканаев – выдающийся художник Азии, основатель стиля и школы «новой рельефной живописи». Новаторские исследования художника расширили возможности современной живописи использованием новых технологий, техник, материалов. Он органично вводит в живописную ткань элементы скульптуры из металла, текстиля, дерева и т. д. В творчестве А. Аканаева синтезировались достижения европейской станковой живописи и традиции монументального искусства Востока.

«Амандос – натура цельная и страстная. Харизматичность его личности во многом основывается на самоидентификации с тем истинным тюрком, о котором Афрасиаб – царь тюрков говорил: “Тюркок подобен жемчужине, которая не имеет ценности, пока живет в своем жилище. Но когда она выходит наружу из морской раковины, она приобретает ценность, служа украшением царских корон...”» (Камилла Ли).

В начале 80-х годов прошлого века в мастерской художника Амандоса Аканаева произошла встреча с поэтом Олжасом Сулейменовым. «Глиняная книга» – одно из любимейших произведений художника. В свою очередь поэт подметил в Амандосе тот уникальный историзм мышления, который так притягивает людей. Когда после выхода книги «Аз и Я» поэта подвергли партийной и общественной обструкции, художник выступил в защиту великого поэта и начал писать картину-портрет «Поэма о бессмертии». Так в течение двух лет появился холст из трех частей размером 3×4 метра, средняя часть которого экспонируется в Национальном музее искусств имени А. Кастеева.

«Амандоса считаю самым проникающим художественным исследователем нашей жизни. Кисть порой, как телескоп, порой, как микроскоп, бинокль, а то и просто – очки (не дальнозоркие, а дальновидные!). Увиденное – значит обретенное. Точнозоркость – это главное достоинство творца» (Олжас Сулейменов).

«Поэзия кисти сотворила невообразимое: молодой Олжас, поэт-трибун, декламирующий стихи, воспринимается как изваяние тюркского воина, могучая экспрессия которого пронизывает всё... Портрет Олжаса кисти Аканаева по праву считается одним из лучших произведений портретного жанра в истории изобразительного искусства Казахстана» (Лаура Уразбекова).

Не просто, но целюно идет в своем искусстве Аканаев, сохраняя верность найденным принципам, не уставая постигать красоту мира, красоту родной земли. Работы художника входят в коллекции многих музеев Республики Казахстан. В 1980-х годах живописные полотна Аканаева были приобретены Третьяковской галереей и Музеем искусства народов Востока. Интерес к его работам проявляют ценители живописи Запада и Востока, приобретающие их в свои частные коллекции.

«Я счастлива, что мои дети получили свое творческое воспитание именно в мастерской студии Амандоса Аканаева, где сам воздух пропитан ароматом истории и культуры. Именно этот исторический дух разбудил в них идеи и восторг, оказал влияние на их характер, образ мыслей, отношение к жизни, природе и людям, научил ценить красоту во всем. Моя дочь Улия по влиянию уникального таланта своего учителя начала заниматься рельефной живописью» (Мария Молдагалиева, президент компании КазЭКСПО).

«Ген таланта нашей матери, ее мастеровитости передался мне и младшему брату Бейсену, нашим детям, внукам. Художники стараются уберечь детей от художественной стези. Я же стремился к тому, чтобы дети были не только сыты,

здоровы, но и счастливы. Считаю, лишь творчество делает человека счастливым. Трое наших с Нэлли Витальевной детей выросли в атмосфере квартиры-мастерской. Они много читали художественную литературу, книги по изобразительному искусству, слышали разговоры и споры искусствоведов, художников. Всё это сформировало их выбор профессии» (Амандос Аканаев из интервью «businessfm.kz»).

Лаура Уразбекова является самым крупным специалистом-искусствоведом духовной и материальной культуры кочевой цивилизации, вопреки сложившемуся в советское время мнению о том, что кочевая цивилизация и культура – несовместимые понятия. Они нашли с Амандосом Аканаевым друг друга в понимании задач современного искусства, многообразия его форм, в идеях академии, которые она облакала во вдохновенные, мотивирующие, научно аргументированные тексты. Лаура Уразбекова умело сочетала свои обязанности президента Общественного фонда «Академия художеств РК» с кураторством журнала «Шахар – Культура», успешно занималась живописью, участвовала в совместных выставках членов академии. Ряд ее произведений находится в коллекциях любителей живописи в стране и за рубежом.

Нэлли Бубэ более двадцати лет работала в издательстве «Жалын», сотрудничала с книжными издательствами «Алматыкітап», «Лидер», «Аруна», обладатель многих дипломов за иллюстрирование книг, а также Гран-при конкурса «Человек и его творчество» в номинации «Живопись» (Астана, 2004). Собранный ею по крупицам материал из истории и быта номадов воплотился в цикл панорамных композиций «Великий Шелковый путь», в которых она взяла на себя смелость раскрыть полноту и красоту этого уникального явления (часть из них и статья о художнице были представлены в № 8 журнала «Простор»). Оригинальность и эксклюзивность композиционного решения, выбор формата, масштабность и сложность технического исполнения этих произведений пока не имеет аналогов не только в республике, но и за рубежом, провозглашая идею сближения и взаимобмена культурными ценностями народов Евразии.

Руслан Аканаев. Начав выставочную деятельность в 1986 году, он успешно сотрудничал в 1993–1994 годах с «Восточной галереей» (Москва) и галереей RAISSA (г. Эрфурт, Германия). В 1997–1999 годах работал в Канаде (Монреаль). Занимается живописью, иллюстрированием книг, графикой, скульптурой, чеканкой, созданием панно методом художественного литья. Стилистика воплощения его замыслов многогранна, но всегда подтверждена доскональным изучением предмета и эмоциональным переживанием впечатлений бытия. Это касается и новых циклов работ с их сложным диалектическим взаимодействием содержания и формы, и самых ранних полотен с их характерным лиричным звучанием.

Руслан Аканаев равно мастерски работает как в классической живописной традиции, так и в экспериментальных направлениях изобразительного искусства нового времени. Скульптуры-инсталляции Руслана Аканаева установлены на улицах Алматы. В частности, одна из них находится перед входом на территорию Национального музея искусств имени А. Кастеева – «Дон Кихот». Эта четырехметровая композиция, собранная из автомобильных деталей, является первым в Казахстане steampunk-объектом. Работы Р. Аканаева находятся в музее Кастеева, Акорде, частных коллекциях Казахстана, России, Германии, Канады, США, Турции, Франции, Италии, Лихтенштейна, Швейцарии.

Ботагоз Аканаева создала свой художественный язык. Ее произведения, ее рука сразу узнаются благодаря индивидуальной манере строить форму. В работах художницы парадоксально сосуществуют внутренняя страсть и повествовательность, броская декоративность и глубокая сосредоточенность. Ее образы в первую очередь апеллируют к эмоциям, чувствам, воображению зрителя. Основная тема ее творчества – театр жизни. Этому она посвящает портреты, натюрморты, тематические композиции. Ее фантазия неутомима. Ботагоз овладела техникой трехслойной живописи, что принесло ей массу

«новых открытий и радостей». В Испании искусство предстало во всем блеске. В Канаде она познала состояние пребывания на чужбине. Но тот и другой случай открыли ей свободу новых открытий. Именно в Канаде Ботагоз «увидела свою индивидуальность, непохожесть ни на кого, ощутила свой потенциал». Именно Канада открыла ей «глаза на культуру страны, где родилась и выросла», что дало ей силу и энергию выживания. Путь Ботагоз к орнаментальному языку, к акцентированной пластике костюмов имеет твердую национальную почву. Традиции народного искусства и современной живописи она вобрала через творчество отца и бабушки. Кураки ее бабушки Бибихан хранятся в семье, как реликвии, вдохновляя на новые импровизации в живописи.

Искандер Аканаев (1974–2009). Один из ранних циклов его работ посвящен теме бескрайнего космоса, где молодой художник проявил себя как философ, размышляющий над вечными вопросами бытия. Благодаря особым живописным приемам в картинах присутствует вибрация пространства. Любовь к живописи он перенял от отца, следуя созданному им стилю «романтического номадизма», от матери – любовь к книжной графике. Мир древней тюркской культуры отражается в его произведениях как тема гармонии и единства человека и природы.

Виртуозно владея техникой рельефной живописи, он продолжал изобретать новые пластические приемы, достигая впечатляющих результатов. Много лет изучал пластические особенности петроглифа, что позволило глубоко понять его основную концепцию, а затем интерпретировать свои знания в живопись и графику, где петроглиф обрел собственную образную значимость, стал основным замыслом композиции, символом кочевой культуры, зашифрованным посланием предков. Сотрудничая с галереей RAISSA в Германии, Искандер покорила сердца искушенных европейских коллекционеров не только колоритом и оригинальным исполнением работ, но и изысканной графикой, пронизанной любовью к истории и культуре своей Родины. Искандер – единственный казах, чья картина была приобретена за 4000 долларов на аукционе, организованном аукционным домом «Сотбис».

Мухит Мырза-Али-Аканай (Mukhit Dulu) стал художником еще до получения диплома, подтверждающего его профессиональную квалификацию. Он рисовал всегда и везде, «сколько себя помнит». Никакого ограничения в выборе художественного инструментария нет – он одинаково легко работает гелиевой ручкой и пастелью, карандашами и акварелью, аэрозольным баллончиком и крученой проволокой. В числе его творений сложные многоуровневые графические композиции, монументальные росписи стен, забавные иллюстрации к детским сказкам, оригинальные куклы с яркими характерными образами, составные коллажи из разнообразных предметов. Порой в работах ощущается некоторое подражание стилю матери или деда. Но очевидно, что у Мухита уже сформировался свой отличительный индивидуальный почерк. В 2006 году он стал лауреатом премии «Шабьт», получив признание и известность.

Сегодня многие алматинцы видят, как преобразуется любимый город благодаря росписям-муралам, выполненным на профессиональном уровне с использованием современных технологий **Мухитом Мырза-Али-Аканай и Глебом Антощенко-Оленевым**, его младшим братом, с которым они составили своеобразный творческий тандем. Благодаря усилиям Мухита и Глеба на торце здания в Алматы появилось, например, изображение казахской невесты в саукеле. Орнаментальная композиция с включением древних национальных традиционных символов и элементов органично вписалась в современное урбанистическое пространство. Творческая фантазия преобразует унылые пространства в фантастические миры.

Подготовила Любовь ШАШКОВА

По страницам книги-альбома «Вселенная Амандоса Аканаева. Династия художников».