

УДК 769.2

*Касмамытова Ж.А./КЫРГЫЗСТАН/
Kasmamyrova Zh.A. /KYRGYZSTAN/*

**КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КИТЕП ИЛЛЮСТРАЦИЯСЫНДАГЫ ЭТНОМАДАНИЙ АСПЕКТ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА
ETHNOCULTURAL ASPECT IN BOOK ILLUSTRATION OF KYRGYZSTAN**

Аннотация. Бул макалада Кыргызстандагы китеп иллюстрациясынын стилдик өзгөчөлүктөрү, калыптанышы жана өнүгүшү мисал катары ата мекендик иллюстрациянын башатында турган кыргыз китеп сүрөтчүлөрүнүн эмгектери аркылуу каралат. Кыргыз иллюстрациясынын өнүгүүсүндөгү стилдин, темалардын жана технологиялардын тарыхый эволюциясына талдоо жүргүзүлүп, Кыргызстандын көркөм адабияты үчүн иллюстрациялардын кайталангыс эстетикасына жана маанисине олуттуу таасирин тийгизген.

Макалада кыргыз иллюстраторлорунун чыгармачылыгындагы негизги тенденциялар, көчмөн искусствосунун кыргыз көркөм иллюстрациясына тийгизген таасири, кыргыз иллюстрациясынын негиздөөчүлөрүнүн Кыргызстанда китеп графикасынын өнүгүшүндөгү тыгыз байланышы жана ролу каралат. Л.А.Прыткованын “Кыргыз китебинин сүрөтчүлөрү Мектеп 1972” жана Ж.Сыдыгалиеванын “Кыргыздын келечек искусствосу Турар- 2019” макалаларында кыргыз китеп дизайнынын абалына кыскача сереп салгандан башка ушул убакка чейин кыргыз иллюстрациясынын өнүгүшү боюнча олуттуу изилдөөлөр болгон эмес.

Иллюстраторлордун китеп дизайнын өнүктүрүүгө кошкон салымы жана Кыргызстанда иллюстрациянын өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча илимий изилдөөлөрдүн жоктугу, бул изилдөөнүн темасын актуалдуу кылды.

Негизги сөздөр: иллюстрация, декоративдик искусство, көчмөн жашоо, эл, китеп дизайны, Кыргызстан, кыргыз графикасы

Аннотация. В данной статье рассматриваются стилевые особенности, становление и развитие книжной иллюстрации в Кыргызстане на примере работ художников кыргызской книги, которые стояли у истоков отечественной иллюстрации. Проводится анализ исторической эволюции стиля, тем и технологий в развитии кыргызской иллюстрации, которые оказали существенное влияние на уникальную эстетику и значимость иллюстраций для художественной литературы Кыргызстана. В статье рассматриваются ключевые тенденции в работах кыргызских иллюстраторов, влияние кочевого искусства на кыргызскую художественную иллюстрацию, тесная связь и роль основоположников кыргызской иллюстрации на развитие книжной графики в Кыргызстане. До сих пор не было серьезных исследований по развитию кыргызской иллюстрации, кроме краткого обзора состояния оформления кыргызской книги в статье Л.А.Прытковой «Художники киргизской книги» Мектеп 1972 и Ж.Сыдыгалиева Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары Турар 2019. . Практическое отсутствие научных исследований, о вкладе художников- иллюстраторов в развитие художественного оформления книги и особенности развития иллюстрации Кыргызстана актуализировало тему данного исследования.

Ключевые слова: иллюстрация, декоративное искусство, кочевого уклад, народ, оформление книги, Кыргызстан, кыргызские графики.

Abstract. This article examines the stylistic features, formation and development of book illustration in Kyrgyzstan using the works of Kyrgyz book artists who stood at the origins of domestic illustration as an example. An analysis of the historical evolution of style, themes and technologies in the development of Kyrgyz illustration is conducted, which had a significant impact on the unique aesthetics and significance of illustrations for fiction in Kyrgyzstan. The article examines key trends in the works of Kyrgyz illustrators, the influence of nomadic art on Kyrgyz artistic illustration, the close connection and role of the founders of Kyrgyz illustration on the development of book graphics in Kyrgyzstan. Until now, there have been no serious studies on the development of Kyrgyz illustration, except for a brief

overview of the state of the design of the Kyrgyz book in the article by L.A. Prytkova "Artists of the Kyrgyz Book" Mektep 1972 and J. Sydygalieva Kyrgyz art of the year Turar 2019 The practical absence of scientific research on the contribution of artists-illustrators to the development of artistic design of the book and the features of the development of illustration in Kyrgyzstan actualized the topic of this study. The virtual absence of scientific research on the contribution of illustrators to the development of book design and the specifics of the development of illustration in Kyrgyzstan has made the topic of this study relevant.

Key words: illustration, decorative art, nomadic way of life, people, book design, Kyrgyzstan, Kyrgyz graphic artists

Введение

Книжная иллюстрация являясь значимой частью книги выступает как форма духовной культуры, и средством межличностного общения, иллюстрации в книгах, формируют личность и развивают эмоциональную, визуальную и интеллектуальную составляющую читателя. Наглядно передавая идею автора книги, ее суть, художник расширяет собственную духовную реальность путем иллюстрирования книги. Очевидно, что чем талантливее и необычнее видение иллюстратора, тем вероятнее создание неформального нового, интересного изобразительного подхода о сути содержания книги по сравнению с языком писателя. Если сравнить с европейскими странами и Россией, которые имеют свою богатую историю иллюстрирования книг в Кыргызстане книжная иллюстрация существует относительно недавно. В период своего развития в стране бурно менялись жизненные устои, ценности общества и многие сферы жизнедеятельности человека, которые в свою очередь также оказывали определенное влияние на развитие кыргызской иллюстрации изменяя её.

Кочевой образ жизни кыргызов, из которого проистекает мировоззрение кыргызского народа, эпическая традиция, дошедшая почти во всей своей жизненной силе до наших дней, наложило определенный отпечаток на развитие ярких индивидуальностей книжных художников различных национальностей, которые самобытно развили свой талант на кыргызской этнокультурной почве. Л. Ильина, Б. Джумабаев, Ю.Ким, В.Рыжов, В.Буторин, А. Ерошенко, Б.Кошоев, А.Ерошенко, Б. Жайчибеков и многие другие художники отображали в своих иллюстрациях дух, самобытность, мироощущение кыргызского народа. В настоящей статье

проведен разбор этнокультурный аспект становления и развития иллюстрации в Кыргызстане на примере работ трех ярких представителей книжной графики нашей республики, это - Л.Ильина, Б.Джумабаев и Ю.Ким, которые являясь представителями разных национальностей, внесли огромный вклад в развитие кыргызской книжной иллюстрации, создали свои уникальные формы выразительности и пластических приемов в искусстве оформления книги, оставили яркий след в кыргызской иллюстрации. Они заложили фундамент для развития кыргызской иллюстрации, создали самые значимые произведения в книжной графике, которые до сих пор являются классическим примером иллюстрированной кыргызской книги и известными миру своим уникальным талантом и значимому вкладу в общую художественную сокровищницу человечества.

«В формировании их творческого облика существенна связь с глубинными пластами этнической духовной памяти, весь подсознательный массив впечатлений, стереотипов фольклорно-эпического мышления и творчества. Счастливым моментом стыковки нового и традиционного в сфере художественного сознания здесь стала «ценность чувственного опыта в восприятии кыргызской реальности и творческой переработки полученных представлений» [1,с.18] подчеркивала Л.А.Прыткова. Несмотря на некоторую лаконичность, их работы решая задачи целостной компоновки книжного облика до сих пор восхищают выразительностью, динамикой, грамотным, тонким применением национального колорита, и изумительной пластикой форм и линий. Благодаря их работам, кыргызская книга обрела свой неповторимый монументально-эпический стиль, характерные черты и

узнаваемость среди множества изданий выпускаемых в этот период.

Рис.1 Гравюра на дереве, по мотивам эпоса «Манас», илл. Л.Ильина, 1946

В то же время критики подчеркивали, что в работах кыргызских иллюстраторов преобладает декоративность, особенно это можно заметить в детской книге. Возможно декоративизм в кыргызских иллюстрациях был оправдан возникновением искусства в Кыргызстане из эстетического восприятия и миропонимания кочевой культуры кыргызов, которая полнее всего выражала себя в декоративно-прикладном искусстве и в устно-поэтическом творчестве венчаемом героическим эпосом «Манас».

Творческий почерк, монументально-эпический стиль ярко проявился в иллюстрациях Лидии Ильиной известной филигранностью граверного мастерства, лаконичностью цвета и форм в иллюстрировании кыргызского эпоса «Манас». Возможно, своими иллюстрациями эпоса Лидия Александровна стремилась продолжить видение своего учителя В.А.Фаворского, который был приглашен в Киргизию для иллюстрирования эпоса «Манас», но намерения великого мастера по не зависящим от него обстоятельствам не удалось осуществить.

Л.А. Ильина создает свой собственный подход, через орнаментальное обрамление образов – баатыров, художница выражает

интерес к образу человека, передаче средствами гравюры его характера, облика, национальных особенностей; в то же время она опирается на плоско-декоративные приемы, практиковавшиеся в 30-х годах большинством последователей школы В.А. Фаворского.

Работы Л.А. Ильиной привлекали внимание чувством национального колорита, глубокого понимания своеобразия природы, исторического и национального особенностей быта, нравов и человеческой психологии.

Особенно ярко проявились национальные мотивы при иллюстрировании кыргызских народных сказок и притч. В 1965 году вышла в свет книжка на кыргызском языке «Разве это небылицы?», в решении композиции которой художник следует художественной структуре традиционного декоративного искусства кыргызов, в частности аппликационного войлочного ковра-ширдака. Внутренняя динамика, равновесие цвета, выбор основных цветов: красного, зеленого, синего, золотистого, также был подсказан искусством кыргызских мастериц.

Рис. 2 а,б Оформление книги Лидии Ильиной «Разве это небылицы?», Мектеп, 1965: а) обложка, б) иллюстрация

«Знание национальных обычаев в сочетании с многолетним опытом художника принесли плодотворные результаты. В ее иллюстрациях для детей всегда господствует мир образов, светлых и радостных. ...Их хочется долго разглядывать, отыскивая переплетение сюжетных линий, наслаждаясь брызжащим остроумием народным юмором.

Жизнерадостный характер кыргызского фольклора, всегда утверждающего доброе начало в людях, близок мировосприятию художницы»-[13,с.62] писала М.Халаминская в монографии посвященной творчеству Л.Ильиной.

Иногда внутреннее содержание книги, обогащаясь созданными грамотным, тонким вкусом и художественным чутьем иллюстрациями, может вывести художественное произведение на новый, высокий уровень.

Примером этому может служить Книга Ш.Бейшеналиева «Рогатый ягненок» благодаря блестящим иллюстрациям Л.Ильиной, в 1976 году была удостоена Международной премии им. Г.-Х.Андерсена, а в 1982 году за нее же писатель был удостоен Государственной премии Кыргызской ССР им. Токтогула Сатылганова. Л.Ильина, как прекрасный иллюстратор смогла обогатить внутреннее содержание книги блестящим иллюстративным оформлением.

Что интересно, работа над конструированием всей композиции художественного оформления этой небольшой книги, подтолкнула художницу к созданию серии цветных станковых линогравюр «Небылицы», где следуя традициям традиционного декоративного искусства кыргызов, она блестяще решает цветовые и пластические задачи.

Рис.3 а,б Ш.Бейшеналиев «Рогатый ягненок» Прогресс 1969, обложка, Л.Ильина

Большой вклад в развитие иллюстративной книги в Кыргызстане внес Белек Джумабаев - яркий и талантливый иллюстратор кыргызской книги, блестящий мастер рисунка, линий, форм и пластики, который также стоял у истоков отечественной книжной иллюстрации.

Он обладал мощной творческой энергией и упорством в развитии и совершенствовании мастерства. В его творчестве сплелись природный дар, глубокий ум, фольклорное мироощущение и высокое профессиональное мастерство.

Рис. 4 С.Каралаев «Богатыри и красавицы» Илл., Б.Джумабаев, Мектеп, 1968

Рис. 5 О.Урманбетов. «Гульгаакы» Илл., Б.Джумабаев, Кыргызстан, 1969

Рис. 5 О.Урманбетов. «Гульгаакы» Илл., Б.Джумабаев, Кыргызстан, 1969

«Его произведения- это мощная эпика, это полнокровное выражение радости бытия, это счастливое проявление национально самобытного таланта, отшлифованного образованием. Наличие живой эпической линии в кыргызской культуре облегчило национальным художникам восприятие традиций других культур» [12,с.44] отмечала Л.А. Прыткова.

Детские книги Б. Джумабаев иллюстрировал с большой любовью и теплотой. Проиллюстрированная им книга М.Гапарова «Гроздь винограда» была удостоена Диплома 1 степени на VII межрес-публиканском конкурсе в Алма-Ате за лучшее оформление и иллюстрирование детской книги.

Фигуры персонажей прописаны тонкой белой линией, динамично подчеркивающие силуэты и делающей их необыкновенно живыми и выразительными, при этом черный фон, который часто использует художник, добавляет драматизма и целостности.

Рис.4 а,б М.Гапаров «Гроздь винограда», Мектеп 1966, илл.,Б.Джумабаев

Рис.5 Д.Сулайманов «Кукла и мальчик»,Илл. Б.Джумабаев, Мектеп 1973

Кыргызская детская иллюстрация ярко представлена творчеством Юрия Кима, прекрасные иллюстрации с национальным колоритом до сих пор вызывают восхищение у маленьких читателей и взрослых своими яркими формами и цветом.

В книгах Ю.Кима можно проследить удачный синтез оформительского искусства книги и иллюстрирования, талантливая работа иллюстратора с различными шрифтовыми инструментами добавляет динамичности и экспрессии. В детских иллюстрациях Ю.Кима прослеживается национальное звучание и азиатская колоритность.

Рис.11 А.Кыдыров «Все наоборот» Мектеп 1982, титул,Ю.Ким

В книге А.Кыдырова «Все наоборот» просматривается не только прекрасная работа Ю.Кима как иллюстратора, но и как талантливого оформителя детской книги,

содержание текста уступает главенствующее место постоянно перетекающим из страницы к странице элементам иллюстраций, на которых концентрируется все внимание читателя. Текст, и иллюстративный материал, яркие, крупные цветовые пятна в совокупности с графическими элементами создают динамизм и драматичность сюжета, составляют единое композиционное пространство, особый ритм страниц формирующее целостное представление о книге.

Рис.13 Д.Сулайманов «Старик-коротыш» Мектеп 1969 а) иллюстрация б) обложка

Рис.12 О.Урманбетов «Гульгаакы» Кыргызстан 1969, разворотная иллюстрация

Ю.Ким не раз обращался к кыргызским эпическим произведениям, в которых он проявил себя как талантливый иллюстратор и художественный редактор. В малом эпосе пересказанном О.Урманбетова «Гульгаакы», он проявил образы и сильными и нежными, мужественными и красивыми, при этом сохраняя легкость и изящество импровизации. Эти образы условно характеризуют всадниц, создавая романтическую атмосферу старины.

Выводы

Проведя сравнительный анализ работ основоположников кыргызской графики Л. Ильиной, Б. Джумабаева,

Ю.Кима были показаны особенности развития иллюстрации и оформительского искусства в КР и акцентировано внимание на особенности художественных стилей и образов работ художников-графиков внесших вклад в историю развития отечественной книжной иллюстрации

Выявили уникальные черты и традиции кыргызской иллюстрации, ставшим фундаментом, который заложили книжные графики исследуемого периода.

В иллюстрациях перечисленных кыргызских художников присутствует не только монументально- эпический характер, но и проявились этнокультурные особенности

кыргызского народа, его мироощущение. Благодаря их творчеству в кыргызской книжной графике сложился особый тип художника, сформировавшийся на местной геосоциальной и этнокультурной почве, взаимопритяжении мировой и кыргызской кочевнической художественных культур.

В их иллюстрациях ярко выражены «признаки восточной культуры с ее утонченной созерцательностью, философичностью, жизнерадостной декоративностью. Кроме того, в нем сильны импульсы номадийной культуры кыргызского этноса с ее мощной эпической традицией, архетипами пантеистического и космогонического мировидения, прорастающего сквозь европейского художественного мышления и профессионализма.

В формировании творческих индивидуальностей мастеров искусства было важно подключение к творческому процессу этнокультурной памяти, живого пласта народного искусства. Этнокультурное

наследие с различными нюансами индивидуальной интерпретации сказалось в творчестве крупнейших художников свободно сопрягающей в своем мышлении и творчестве духовные аспекты и формообразующие принципы различных культур и на этой базе продуцирующей нечто новое, национально окрашенное, связанное с уникальными пластами традиционной кочевнической культуры, но значимое для всей полифонии культурного развития человечества» [1,с.19] писала Л.А.Прыткова.

Нельзя не отметить, что весомый вклад в данном направлении также внесли современные художники-графики: Т. Курманов, У. Осмоев, К.Рымбек, Т.Мусакеев, А.Биймырзаев и другие, которые впривнесли в кыргызскую книгу номадийные импульсы, придав ей новый облик и выразительность.

Работы иллюстраторов кыргызской книги дают визуальную почву для дальнейшего развития современной иллюстрации, являясь историческим фундаментом для появления красочных, качественных, современных книг.

Литература:

1. Прыткова Л.А. Художественная культура Киргизстана XX века: развитие творческой индивидуальности (на материале изобразительного искусства) Санкт-Петербург 1999, 18 с.
2. Прыткова Л.А. Художники киргизской книги (Текст 11стр)/Л.А.Прыткова - Ф.Мектеп, 1972. 88с.
3. Адамов Е.Б. Иллюстрация в художественной литературе/Е.Б.Адамов - М. Книга, 1974. 94с.
4. Уметалиева Дж. Становление и развитие изобразительного искусства Киргизии-Ф. Кыргызстан 1987
5. Мосолова Л.М. Искусство Кыргызстана (закономерность развития и современные проблемы): дисс. Д-ра искусств-я. Петербург, 1992, 420с.
6. Уманская Ж.В. Маркеры «советского» в детской иллюстрации 60-80 годов XX века// Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание, Культурология» 2019 №8 100-117с.
7. Ляхов, В.Н. Искусство книги : Иллюстрация, книга, графика/ В.Н. Ляхов. - М. Советский художник, 1978. 282 с.
8. Художники детской книги о себе и своем искусстве : Статьи, рассказы, заметки выступления / Сост. В.Глоцер. М.: Книга, 1987. - 306 с.
9. Книжное искусство СССР. Т.1. Иллюстрация / М. Чегодаева, Е. Буторина - М. Книга, 1983. - 276с.
10. Книжное искусство СССР. Т. 2. Оформление, конструирование, шрифт. / М. Чегодаева, Е. Буторина - М.: Книга, 1990. - 304 с.
11. Сыдыгалиев Ж. Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары/ Б. Турар 2019
12. Прыткова Л.А. Творческая индивидуальность в развитии изобразительного искусства Кыргызстана, дисс. Док-ра искусств-я С. Петербург, 1996, с.44
13. Халаминская М.Н. Лидия Ильина, мастер гравюры/М. Советский художник, 1980с. 62