

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ХУДОЖНИКА. ТОТЕМЫ.

Ш.С. Турганбаева Ш.С.

ТОО «Международная Образовательная Корпорация», Алматы. Казахстан

***Аннотация.** Рассматривается мифологическая тема в творчестве казахстанского художника Т. Кожасагулова. Мир диких животных и птиц в традиционной культуре Казахстана издавна нес в себе важный комплекс культурно-магических категорий. Издревле зародившиеся мифологические сюжеты о тотемных животных информировали о них, как о прародителях человеческого рода. В картинах Т. Кожасагулова обрели реальность верования и мифы далеких предков.*

***Ключевые слова:** сакрализация образов, верования, мифы, религия, мифический предок, созерцание природы, одухотворенные образы, магические функции оберега, тэнгрианство, обожествление природы, почитание духов предков.*

Для кочевников, населявших территорию Казахстана, было характерно религиозное многообразие: манихейство, буддизм, ислам. В степи получили распространение мифы, эпосы, былины, легенды различных культур и верования. Древние тюрки, приверженцы религии тэнгрианства, жили в гармонии с окружающим миром, в единении с природой. Наступление нового года предвещало новый импульс возрождения природы, отмечалось в день весеннего равноденствия. Вопросы происхождения и устройства мира, взаимосвязи человека и природы, космоса и земли, всегда волновали кочевников. Древние тюрки-тэнгрианцы старались соблюдать морально-нравственные ценности, бережно относились к животным, так как животный мир воспринимался в гармоническом единстве с природным окружением.

Последователи тэнгрианства, понимая душу человека как вечное и небесное, а тело как бренное и земное, ценили все духовное выше телесного. Жизнь в полном согласии и гармонии с природой в течение нескольких тысячелетий развило у последователей тэнгрианства интуицию и гиперчувствительность ко многим явлениям, называемыми сегодня аномальными (ясновидение, умение предсказать будущее, снимать сглаз, исправлять карму и т.д.). Реальное единство человека с природой исключало противопоставление их друг другу, а тем более возвышение человека над нею. Те же обстоятельства не могли допустить возвеличивания человека над всем животным миром. Люди воспринимали себя как неотъемлемую частицу Великой, Всемогущей, но справедливой и равной ко всему живой природы [2, с.7].

Веками, из поколения в поколение согласованность с законами природы, передаваемые нравственные ценности, содружество с миром

животных и птиц и растений, наполнение предметов материального мира глубокой семантической категорией составляли ядро духовной культуры казахов.

Жилище кочевников - юрта, прообраз модели Вселенной, органично вписывалась между небом и землей. Воплощенное научно-творческое создание, где продуманные конструктивные особенности с применением технологии гнутой древесины, обоснованная обтекаемая форма, защищавшая от падения во время сильных ураганов и ветров, согласованность в тандеме с символополагающей деятельностью, все перечисленные характеристики информируют о признаке встроенности юрты в окружающую природную среду. Единение с природой, отсутствие ограждающих заборов, вокруг юрты, уважительное отношение к экологии пространства, во время перекочевки кочевники не оставляли следов порчи, природа оставалась не нарушенной.

Флора и фауна излюбленная тема орнаментальных мотивов в казахском прикладном искусстве. Одной из предпосылок появления орнамента была необходимость отмечать предметы семьи, рода, племени, опознавательными знаками. Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться с эстетической, этнознаковой, магической, культовой точек зрения. Казахи добились умелой стилизации природных форм. Среди многочисленных орнаментов наиболее значительное место занимают зооморфные мотивы, передающие животное чаще всего по принципу замены целого частью. «Рог барана» - с ним связывались представления о богатстве, о преумножении скота, охранные функции. Идеи роста, плодородия, жизненной силы отражены в растительном орна-

менте [4, с.14].

Издавна бережное отношение казахов к экосистеме, несли в себе важный комплекс культово-магических категорий. Издревле зародилось поверье о тотемных животных, основателях человеческого рода. Тотемизм — религиозно-социальная система. Определение тотемизма, стало известно благодаря североамериканскому племени Оджиба. Образ жизни племени, явился своеобразным ключом к появлению этого термина, означавшего его род, знак, герб клана, а также название животного, которому клан посвящал специальный культ, постепенно перешедший в обожествление, веру в мифического предка и в сверхъестественную связь.

Вместе с тем, существовали предания в истории происхождения тюркских народов, свидетельствующие среди всех многочисленных животных-тотемов, преобладающее значение принадлежит образу волка. Согласно легендам, и великого полководца Чингисхана, сына монгольского народа, родила небесная волчица. К примеру, среди конно - спортивных игр, у многих тюркских народов, главенствующей была и популярна до сих пор игра «Кок бар» (серый волк).

Укорененность в тотемном мифическом предке и религиозных воззрениях сыграли свою роль в сложении творчества казахстанского художника известного далеко за пределами Казахстана. Т. Кожагулов - казах, протокочевник, чувствующий родственную связь с окружающей природой, животным миром. Ведь исконная религия тюрков – тэнгрианство, порождена обожествлением природы и почитанием духа предков. «Высшим качеством или примером, которому людям надо следовать, считалось равное отношение ко всем и всему: солнцу, луне, небу, земле и т.д. Не делая различия не между людьми, ни между людьми и животными, а также растениями. Все мировые религии и этические учения появились на Востоке. Это бесспорно объясняется тем, что фундаментом и источником этих религий стало Тэнгрианство [2, с.7].

У художника Т. Кожагулова есть сходные черты с тотемом волком. Похожесть, аналогичность подчеркивает лицо, суживающееся к подбородку, пронзительно-проницательный взгляд. Отличает художника способность «видеть» и «слышать» астральный мир, диапазон его сновидений очень богат, художнику свойственно считывание инфор-

мации с помощью интуиции, обладание обостренным чутьем на все происходящее, характерны предчувствия различного характера, отличный предсказатель перемен.

В нашем восприятии волк – грозный образ, кровожадный и жестокий. И при этом символ волка амбивалентен. В этой связи, как не вспомнить эмблему Рима - Капитолийскую волчицу, вскормившую молоком двух младенцев, спасшую двух братьев, Ромула и Рема, легендарных основателей Рима.

Кожагулов чаще и смелее других стал говорить о психофизической сущности, сосуществующей с нашим физическим телом. «Речь идет о нашей тонкой духовно-астральной индивидуальности, которая и делает каждого из нас личностью. Это та самая сущность, которая во всех мифологиях, сказках и религиях зовется душой» [1, с.14].

Выразительна композиция «Я» (ил.1), где художник изображает себя со своим тотемным животным. Сильнейшим средством сакрализации образов, явился свет. Тонкие лучики света, исходящие от лучины, освещают выразительный взгляд художника. Линии света растворяются в воздухе, пронизывая все вокруг. Цветовое решение картины также сдержанно и немногословно: в светлом общем тоне картины преобладает белый, символ чистоты. Художник создал в картине волевой образ волка полный ярости и внутренней силы. Композиция полотна решается не только на тончайших цветовых нюансах, близких оттенках, но и на использовании контраста для передачи глубины пространства. В изображаемом моменте - чакра, открывающая третий глаз, информирующая о рождении человека и его уходе, усилием кисти художник передает свои мысли о бренности бытия, о быстротечности жизни.

В нижнем правом углу картины надписи «Аруах» (перевод с казахского - дух умершего), на трех языках: руническом, кириллице, латыни; в этом слове зов предков, покровительство, энергетическая поддержка. Невидимый астральный мир содержит в себе души тех, кто оставил этот мир десятки и сотни лет назад, и, оставшись в памяти родных, сохранился в астрале и продолжает воздействовать на живущих, подсказывая им выход из трудной ситуации в сновидениях, видениях и т.д.

Ил.1. Я. Снимок автора. 2013.

Универсальная связь с этим архаическим пластом незыблема как у древних тюрков, так и у их далеких потомков, казахов-современников. Цель искусства – не изображение реальности, а выявление в телесном духовного [3].

Знаменитый поэт Д. Джабаев, творчество которого отличалось искренностью, задушевностью, простотой повествования к любви и уважению к простому народу. Советский период казахской литературы был украшен его песнями и стихами. Как своевременны и проникновенны были стихи «Ленинградцы, дети мои», приобретшие всенародную известность, написанные в период блокады Ленинграда в Великую отечественную войну. Джамбул очень уважал русский народ и призывал к дружбе казахов с русским народом. Диапазон ли-

тературного творчества многогранен, он сложил множество бытовых, лирических, социально-сатирических песен, сказок и героических поэм, к примеру: «Поэма любви и гнева», «В час, когда зовёт Сталин», «Москве», «Приказ Родины».

Кожугулов раскрывает перед нами еще одну страницу духовных дарований известнейшего акына. Тотемное животное вело по жизни и помогало казахскому поэту – акыну Д. Джабаеву (ил.2). Мастерски проиллюстрирована кистью художника невероятная динамическая энергия, излучаемая тигром. В пружинистой, полной внутренней динамике животное стремительно спускается с небес. В спокойном и мудром взгляде перекликаются черты символизирующие тигра: энергия и сила.

Ил.2. Джамбул. Снимок автора. 1996

Согласно очевидцам, великий акын имел способность «видеть» свое тотемное животное, находящееся в астральном состоянии, «слышал информацию», чувствовал покровительство. Приглашенный выступить на большой сцене, Джамбул почувствовал неуверенность, струны домбры не слушались его, через минуту он произнес фразу: «Наконец - то, он здесь!» И после этого уверенно зазвучала красивая, расслабляющая,

степная музыка домбры... «Прожив» со своим ангелом-хранителем долгую, без нескольких месяцев столетнюю жизнь, предначертанное время смертного часа Джамбул получает от тотемного животного. В сновидении тигр впервые ушел от него, не оглядываясь. Родным Джамбул произнес: «Готовьтесь». В тот день 22 июня 1945 года великого акына не стало.

Ил.3. О отважный Карасай. Снимок автора. 1998.

Значительный интерес представляет работа «Отважный Карасай» (ил 3). Перед нами мастерски исполненный мужественный образ незаурядной личности, легендарного полководца Карасай батыра, совершившего много подвигов, разработавшего военную стратегию и тактику внезапного нападения. Передана изобразительными средствами стремительная скорость всадника, его «тактика стрелы», движение копья в преддверии удара. В эмоциональном и колористическом строе полотна, переливаются теплые лучи заходящего солнца, контрастируя с холодной синевой неба.

Убедительно, на заднем плане полотна,двигающегося на фоне неба показан тигр - тотемное животное, образ защиты и охраны. Перед нами во всей полноте, раскрыт боевой дух воина, в контексте изображения мифического покровителя, под-

страховывающего и дарующего особую силу удара.

В произведении «Лик великой степи» (ил.4) Т. Кожугулов с большой живописной свободой запечатлел один из рабочих эпизодов администрации страны. Показателен сложный многофигурный групповой портрет-картина: горизонтальная композиция, в центре которой президент Н.Назарбаев, ведет служебный диалог с акимами в действенной взаимосвязи между персонажами, среди которых известный британский и японский архитекторы Н. Фостер и К. Курокава. На столе проект макета ЭЖПО-2017.

Благодаря тонкому письму, картина не статична, она пронизана движением энергетики увлеченного в проекте Н.Назарбаева, устремленного в будущее.

Ил.4. Лик великой степи. Снимок автора. 2016.

Изображая своих героев в интерьере Байтерека - монументе, в столице Казахстана - Астане, художник создает фон, изображая освещенный солнцем обновленный город, обогащая картину правдиво воспроизведенными преобразованиями, нововведениями, подчеркивая грандиозное строительство новой столицы. Ненавязчиво на фоне второго плана полотна, над президентом, изображено тотемное животное Н.Назарбаева - тигр, покровительствующий и оберегающий.

Выводы. Глубокая внутренняя потребность, мифологическая осведомленность Т. Кожугулова и наблюдательность служат одной цели: передать свои ощущения, свое видение, свое желание сделать астральный мир рельефным, видимым для всех, наполнив его дыханием.

Осмысление символического пласта народной

казахской культуры помогает узнать об удивительных и поучительных явлениях мира Вселенной. Видимо так создается мифология Нового времени, в которой сюжеты, наполненные символическими смыслами сакральной информации, служат для выражения современных представлений о человеке и его месте в мире,

На полотнах произошло слияние приемов живописи, звучания цвета и восточного мировосприятия, организуя ядро духовно образующего творческого метода художника, в котором обрели реальность верования и мифы наших далеких предков, тем самым отодвинулась информация, приписывавшаяся первобытному мышлению, о чем свидетельствует современный тип мышления, «видеть сквозь время» нашего современника художника Т. Кожугулова.

Библиографический список

1. Прицкер Л.Ц. Невидимая реальность. Алма-Ата: Гылым-1991.
2. Сарыгулов Д. Тэнгрианство и глобальные проблемы современности// Безнен Юл, 2004, №3.
3. Степанская Т.М. Афанасьева Н.Ю. Образ и символ как элементы конструирования реальности в искусстве. //Известия Алтайского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение.- Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004.- №4.
4. Турганбаева Ш.С. Цвето-орнаментальные категории как доминантная основа декоративно-прикладного искусства казахов// San at, 2009, № 3.

ARTIST'S CREATIVE METHOD. TOTEMS.

Sh.S.Turganbayeva Sh.S.

LLP «International Education Corporation», Almaty. Kazakhstan

***Abstract.** The mythological theme in the work of the Kazakh artist T. Kozhagulov is considered. The world of wild animals and birds in the traditional culture of Kazakhstan has long carried an important complex of cult and magical categories. Since ancient times, mythological stories about totem animals that have arisen*

informed about them as the progenitors of the human race. In the paintings of T. Kozhagulov. found the reality of beliefs and myths of distant ancestors.

Key words: *sacralization of images, beliefs, myths, religion, mythical ancestor, contemplation of nature, spiritualized images, magical functions of amulets, tengrism, deification of nature, veneration of ancestral spirits.*