

УНИКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИСТОРИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ХУДОЖНИКОВ, ВНЕСШИХ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

Анна Мустафина Джалильевна

Самаркандский государственный институт иностранных языков

Аннотация: *Статья описывает создание уникальных картин великими художниками, которые внесли огромный вклад в развитие творчества Узбекистана. А также картины с изображением красот Узбекистана, которые были созданы с использованием специальных красок из различных материалов и многие из которых выставляются на различных выставках в исторических музеях искусств. Рассматривается история развития художественного искусства в Узбекистане и влияние этого феномена. В статье также упоминается использование различных художественных техник, стилей и материалов для создания захватывающих картин.*

Ключевые слова: *узбекское творчество, культура, история, искусство, мода, музей, галерея, художник, техники, дизайн, уникальное искусство, стиль, орнамент.*

Город Самарканд, расположенный в Узбекистане, еще с древних времен являлся не только центром традиций и культур, но также и одним из самых богатых источников вдохновения для большинства художников в самом широком понимании этого слова. Благодатная самаркандская земля хранит в себе огромное количество исторического художественного искусства, которое включает в себя великолепие согдийской коропластики, росписи дворца Афросиаба, живописные панно времен Амира Тимура, а также и колоритные произведения миниатюристов.

Рис 1. Пример исторического творчества Узбекистана - большое панно-миниатюра «Великий Темура – великий создатель»

Большое панно «Великий Тему́р – великий созидатель» было создано группой узбекских художников в стиле миниатюры в 1996 году. В этом изумительном искусстве отображается вся жизнь не только великого среднеазиатского тюркского правителя, полководца, но и также всемирно известного литератора и писателя – Амира Тимура (Тамерлан). Падающая звезда, изображенная на этом панно, символизирует перевод имени великого полководца «Сахибкиран», что означает как «рожденный под счастливой звездой». В добавок, там можно заметить изображение Священной птицы «Хумо», символизирующей рождение младенца и его высокие взлеты, а также олицетворяющую счастье и свободу. В следующей части данного творчества в основном представлена созидательная деятельность Амира Тимура особенно его величественные архитектурные сооружения такие как: дворец Ак-Сарай, расположенный в городе Шахрисябз и мечеть Биби-Ханум в Самарканде. Последние этапы жизни великого правителя представлены в третьей части панно, а именно его усыпальница – мавзолей Гур-Эмир. Стремящаяся река, сопровождающая всю картину, олицетворяет ритм жизни великого Сахибкирана и объединяет все части этого замечательного панно.

С конца XIX века в Самарканде наблюдается значительный переход к непосредственно изобразительному искусству. Значительную роль в формировании национальных художественных кадров тогда сыграли созданное здесь большое количество специальных художественных школ. Значительное влияние на развитие самаркандских школ изобразительного искусства оказали и эвакуированные в годы Великой Отечественной войны Московский художественный институт имени Сурикова, Государственный институт декоративно-прикладного искусства, Санкт-петербургский (Ленинградский) государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Е. Репина, а также Киевский и Харьковский государственные художественные институты. Стоит также отметить, что влияние было обоюдным. По воспоминаниям большинства живописцев, оказавшихся в те суровые годы в Самарканде, щедрое солнце Узбекистана, яркие краски и гостеприимный местный народ не только очаровывали, но и заставляли оттаивать сердца, познавшие к этому времени боль утрат, и, конечно все эти события нашли свое отражение в колоритных работах художников того времени.

Одним из художников который создал много трудов, связанных с Узбекистаном, постоянный участник городских и республиканских выставок Самарканда - живописец Исмаилов Абиб Измаилович. Он также был награжден юбилейным нагрудным знаком «25-летие Конституции Республики Узбекистан», дипломом Академии Художеств Республики Узбекистан «За высокие достижения в развитии пейзажной живописи за годы Независимости Узбекистана». На сегодняшний день работы этого выдающегося художника хранятся в мировых музеях, а также и в частных коллекциях в России, Германии, Франции, Японии, Чехии, Болгарии, Испании, и конечно же некоторые из них можно встретить в Самаркандском музее истории культуры и в галерее «AYSEL».

Рис 2. Пример творчества узбекского художника Исмаилова Абиба Исмаиловича – «Самарканд. Регистан»

Павла Петровича Бенькова можно смело называть одним из самых великих художников за его труды и огромный вклад в развитие искусства. Благодаря его активной педагогической деятельности в Узбекистане сформировалось профессиональное изобразительное искусство. В 1939 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР». Его творчество отличается особым разнообразием так, как это и пейзажи, и портреты, и даже сложные жанровые композиции. Художник также зарекомендовал себя и как мастер острохарактерных психологических портретов, однако, при этом, он не обязательно даёт своим персонажам положительные характеристики. Павел Петрович Беньков очень много путешествовал по республике, посещал не только развалины древних городов, но и небольшие кишлаки. В основном, художник старался всегда писать свои работы на воздухе. Поэтому, многие его крупные многофигурные композиции и портреты, буквально пронизаны светом. Однако он также с особой любовью пишет небольшие тенистые дворики с прохладными арыками, цветущие сады, где у небольших прудиков так приятно проводить время в полуденный зной. Павел Петрович Беньков придавал огромное значение подбору цветовых тонов. Он – единственный из приезжих художников, кто не стремился к условности и контрастности цветовых сочетаний, свойственных восточной миниатюре. Во многих его работах в основном преобладают полифонические тона, тонкие и сложные переливы света и тени, нюансы цветов, мастерски передающие серебристые оттенки воздуха. За

подобную импрессионистическую манеру письма в свое время художника не только критиковали, но и обвиняли в незаконченности композиционных решений и форм. Между тем именно те картины, на которых художник изображал повседневную жизнь во всей полноте ее реалистического видения, приобрели в наши дни значение подлинного исторического свидетельства.

Основные его работы включают в себя следующие картины: «Художники в Шахи-Зинда. Зинаида Ковалевская», «Венеция», «На террасе», «Золотой плес», «На Новиковой даче (Осень. Уехали)», «Портрет жены», «Дама в красном (Портрет В. Шмулевич)», «Портрет писателя Г. Ибрагимова», «Портрет историка П. В. Траубенберга», «Портрет татарина-грузчика», «Портрет Т. А. Фирсовой», «Портрет татарки», «Хауз с водоносами», «Бухарский чиновник», «Виноградный базар», «Старая Бухара», «Девушка-хивинка», «Чайхана», «Окучка хлопка», «Портрет колхозника-ударника», «Подруги», «Чайхана у хауза», «Первый Курултай», «Художники в Шахи-Зинда», «Прошлое», «У арыка», «Подруги. Письмо с фронта», «Девушка с дутаром». Самыми популярными его работами считаются такие картины как: «Самарканд. Регистан», «Портрет колхозника», «Портрет участника ВОВ, полковника Егорова», «Портрет участника ВОВ Абдуллы Султанова», «Возвращение Эльбая Карабаева на родину», «Рухобод мажмуаси ва фавволарар», «Шахи-Зинда», «Хазрати Хизир масчиди», «Регистон майдони», «Лунная ночь в Самарканде», «Бухара. Старый город.», «Горный пейзаж», «Кули-калон», «Речка Санзар», «Аман-Кутан», «В верховье Агалычки», «Площадь Регистан», «Амир Тимур макбараси», «Гур-Эмир. 60-е годы», «Победитель», «Возвращение», «На туй», «Маковые поля», «Агалык», «Натюрморт с гранатами», «Озорницы», «Цветы и фрукты», «Улица в Самарканде».

После смерти Павла Петровича Бенькова в Самарканде 16 января 1949 году, его именем была названа улица в Самарканде, на которой он жил, имя П. П. Бенькова также было присвоено Самаркандскому художественному училищу. Произведения Павла Петровича Бенькова хранятся в музеях по всему миру а именно: в Москве (Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Государственный музей современной истории России), Казани (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Национальный музей Республики Татарстан), Ташкенте (Государственный музей искусств Узбекистана), Самарканде (Самаркандский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник), Бухаре (Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник), Нукусе (Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого) и других городах, а также в частных коллекциях России, Узбекистана и ряда европейских стран.

Рис. 3 Пример картины Бенькова «Художники в Шахи-Зинда. Зинаида Ковалевская» 1943.

Среди современных художников стоит упомянуть творчество художника-архитектора, участника международных выставок и конкурсов начиная с 1988 года - Шарипова Аваза Бобохановича. На сегодняшний день, он не только продолжает создавать великолепные картины и принимать активное участие на различных конкурсах и выставках, но также еще и ведет преподавательскую деятельность в Самарканде, тем самым приобщая новое поколение к творчеству, что естественно способствует стремительному развитию искусства. Работы Шарипова Аваза Бобохановича отличаются разнообразием стилей, также некоторые картины можно отнести к экспрессионизму.

Рис. 4 Пример картины современного художника-архитектора Шарипова Аваза Бобохоновича.

Еще одним из выдающихся современных художников является Петросов Геворг Олегович, который и на сегодняшний день создает великолепные картины, украшая ими стены в домах людей по заказу. Он также часто использует техники рельефа и барельефа при разрисовке стен, что значительно позволяет обогатить общество искусством и способствует его духовному развитию. Также следует упомянуть то, что Петросов Геворг Олегович, Шарипов Аваз Бобохонович и Елена Владиславовна на протяжении многих лет вели активную преподавательскую деятельность в «Детской Музыкальной Школе Искусств N-4» в Самарканде. Они обучили и помогли огромному количеству учеников развить свой уникальный дар к творчеству. Так, например, одной из их самых талантливых и одаренных учениц является победительница многих художественных конкурсов в том числе и самая юная победительница областных и республиканских этапов фестивалей «Янги Авлод» и «Камалак юлдузлари» - Мустафина Анна Джалильевна, которая в дальнейшем с отличием окончила не только классы рисования, а также и классы музыки в «Детской Музыкальной Школе Искусств N-4» расположенной в Самарканде.

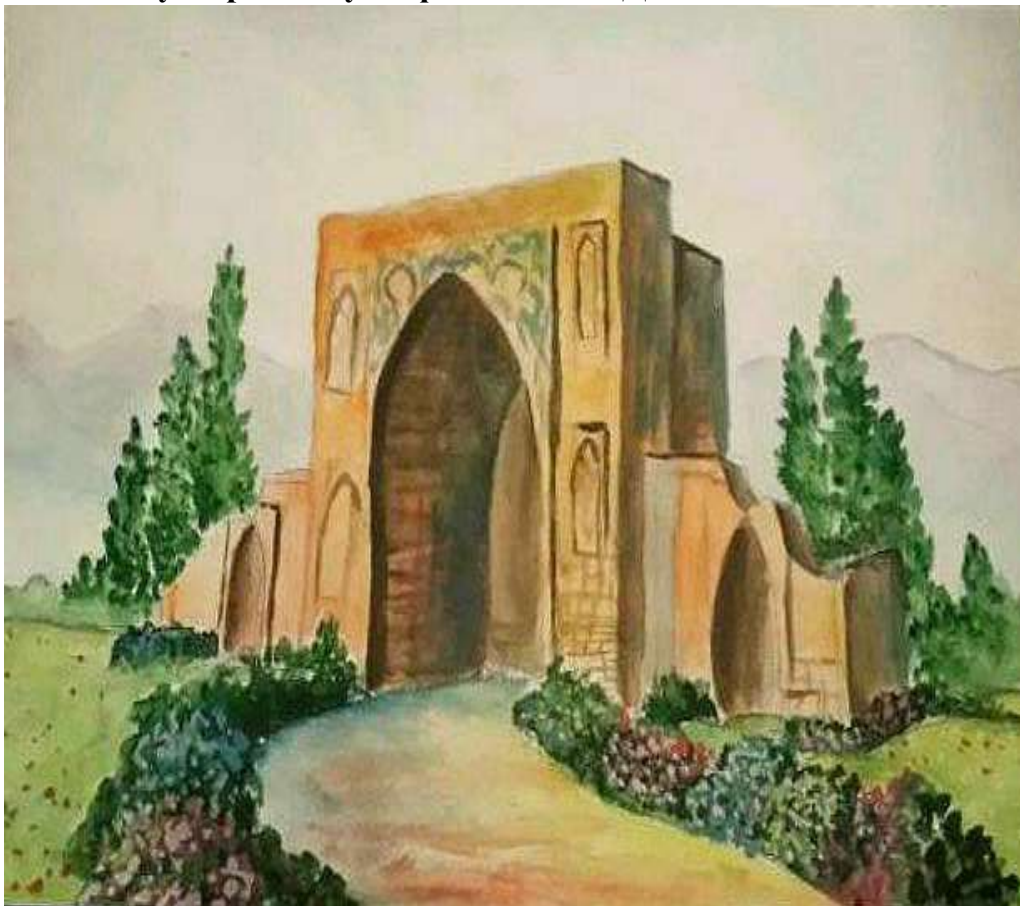
Рис. 5 Пример картины современного художника Петросова Геворга Олеговича.

Полезным будет узнать немного о материалах для создания профессиональных картин. Прежде всего, следует помнить о том, что существует огромное количество разных материалов для творения искусства. Перед началом работы следует тщательно подобрать краски и кисточки в зависимости от результата, который должен получиться. Например, для получения легкости в картине лучше всего подходит акварель, так как в состав этих красок входит вода. Многие художники предпочитают писать летние и весенние пейзажи именно акварелью. При работе с этим видом красок лучше всего использовать мольберт и желательно рисовать на плотной бумаге, чтобы картина не получилась мокрой. В то время как акварель придает легкости картине, гуашь же имеет более плотную консистенцию. При засыхании, гуашь образует матовое покрытие, которое можно легко подправить, поэтому этот материал лучше всего использовать тем, кто только собирается прийти в мир искусства и творчества. В основном, среди многих живописцев очень популярны акриловые краски, которые почти совсем не смываются водой, образуя тем самым довольно стойкое покрытие. Благодаря свойствам акрила, профессиональные художники довольно часто используют эти краски также и при рисовании на тканях, платках и одежде. Достаточно сложным материалом являются масляные краски, соответственно они в основном используются мастерами искусства. Присущая им довольно плотная текстура и насыщенность цвета создает необходимость смешивать их с органическим растворителем. В качестве холста можно подобрать специальные доски, фанеру, стекло и даже металл, однако чаще всего используется холст с льняным полотном средней или мелкой зернистости на подрамнике. И конечно же большинство профессиональных деятелей искусства рекомендуют использовать кисти из натуральных материалов так, как именно они позволяют правильно ложиться краскам. Кисти обычно могут быть изготовлены из шести белки, колонка, или

барсука. Также следует тщательно подбирать необходимый размер и форму кисти для определенной картины. Во время рисования рекомендуется использовать палитру для смешивания красок и подбора необходимого оттенка.

Рис. 6 Пример картины победительницы областных и республиканских этапов фестивалей по рисованию «Янги Авлод» и «Камалак юлдузлари» - Мустафиной Анны Джалильевны.

Заключение

В заключение можно добавить, что узбекское художественное искусство очень богатое и уникальное. Более того, оно отражает традиции и культуру узбекского народа, а также его стремление к совершенствованию и развитию. Сегодня узбекское творчество продолжает радовать глаз своей красотой и оставаться важным элементом культурного наследия Узбекистана. Поэтому оно и является ярким примером того, как культура и традиции народа отражаются в искусстве. Художественное искусство продолжает развиваться и привлекать внимание людей со всего мира, что также позволяет сохранять национальную культуру и традиции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Большое панно-миниатюра «Великий Темура» - Изображение Музей истории Тимуридов (Музей Амира Тимура), Ташкент - Tripadvisor
2. https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotoDirectLink-g293968-d618219-i353431925-Amir_Timur_Museum_Tashkent_Tashkent_Province.html

3. Музей истории Темуридов, Ташкент
4. https://www.orexca.com/rus/uzbekistan/tashkent/museum_amir_temur.htm
5. Абиб Исмаилов. Самарканд. Регистан. Холст, масло. 80x125. 20 век. Картинная галерея имени В.В.Тихонова.
6. https://yavarda.ru/images/artmir/sub_44706.jpg
7. Художник Исмаилов Абиб Исмаилович
8. https://bonart.kz/autors/hudojnik_ismailov-abib/
9. История происхождения и дальнейшее развитие узбекской национальной одежды
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-proishozhdeniya-i-dalneyshee-razvitiye-uzbekskoy-natsionalnoy-odezhdy>
11. Об истории происхождения и развития узбекской национальной одежды
12. <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/1047>
13. Айсель: Исмаилов Абиб Исмаилович
14. https://aysel.co.uk/samarkandskie_hudojniki/ismailov.html
15. Беньков, Павел Петрович — Википедия
16. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87>
17. Беньков Павел Петрович
18. <https://arboblar.uz/ru/people/benkov-pavel-petrovich#:~:text=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C%20E2%80%92%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8,1932>
19. Беньков Павел Петрович. «Художники в Шахи-Зинда. Зинаида Ковалевская» 1943. Benkov, Pavel. "Artistes de Shahi Zinda. Zinai... | Painting, Art inspiration, Russian art
20. <https://www.pinterest.com/pin/42502790220054072/>
21. Павел Беньков в истории узбекской живописи | San'at | Archive of San'at magazine
22. https://sanat.orexca.com/2009-rus/2009-2-2/nodir_normatov-13/
23. Аваз Шарипов 2018 | Лучший Художник
24. <https://thebestartist.info/ru/2018/avaz-sharipov>
25. Шарипов Аваз - Галерея "Жауҳар"
26. <https://zhaukhar.kz/hudojnik/243/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%B7>

27. Как выбрать материалы для рисования. Мастер-класс
28. <https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/135516/kak-vybrat-materialy-dlya-risovaniya.-master-klass>
29. Лучшая бумага для рисования карандашами
30. https://www.artcolor.online/post/thebest_drawing_paper
31. Масляные краски, на чем рисовать? Блог школы рисования
32. <https://kalachevaschool.ru/blog/387877#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9,%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB>
33. Каких видов и форм бывают кисточки для рисования и как их выбрать?
34. <https://lavkamasterovshop.ru/blog/articles/kakikh-vidov-i-form-byvayut-kistochki-dlya-risovaniya-i-kak-ikh-vybrat/#:~:text=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%B8%D1%85%20%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0>