

Ибраев Д.Т.

ага окутуучу

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

ibraevdokturkul@gmail.com

Ли Юйчунь

магистрант

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

ibraevdokturkul@gmail.com

Чен Мо

магистрант

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

Ши Лихао

магистрант

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

Хоу Е

магистрант

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

Л. ИЛЬИНАНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ АЯЛДАРЫНЫН ОБРАЗЫ

Аннотация: Кыргызстандын сүрөт искусствосунун башатындагы С.А. Чуйков, Г. Айтиев, В. В. Образцов, О. М. Мануилова сыяктуу сүрөтчүлөр менен бир катарда, китеп жана станок графикасынын өнүгүшүнө зор салым кошкон таланттуу сүрөтчү - график Лидия Александровна Ильина турат. Л. Ильина 1939-жылы Искусство иштери боюнча комитет тарабынан Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Ильина Кыргызстанда жарым кылымдан ашык жашаган. Г. Айтиев атындагы көркөм сүрөт искусствосу музейиндеги көптөгөн графикалык эмгектер, жана китептердин иллюстрациялары Ильинанын биздин өлкөнү канчалык терең сүйүп калганын далилдейт. Ал Кыргызстандын жаратылышынын, жана анын адамдарынын чын ыкластуу, эмоционалдуу, поэтикалык образдарын жараткан. Бул макала сүрөтчүнүн чыгармачылыгынын көп жактарынын бир эле жагы – кыргыз айымынын графикалык образын жаратуусуна арналган. Кыргыз аялы – эмгекчи, жана эне, катары кыргызстан жаратылышы менен бирге жалпыланган образ болуп көрүнөт. Ильинанын гравюраларын караган сайын кыргыз элинин намыздулугуна жана эмгекчилдигине суктанасын.

Негизги сөздөр: Кыргыз айымы, сүрөтчү, графика, образ, силуэт, фон, чыгармачылык, музей, типография, иллюстрация, сызык, так, жаратылыш.

Ибраев Д.Т.

старший преподаватель

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

ibraevdokturkul@gmail.com

Ли Юйчунь

магистрант

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

ibraevdokturkul@gmail.com

Чен Мо

магистрант

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

Ши Лихао

магистрант

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

Хоу Е

магистрант

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

ОБРАЗЫ КЫРГЫЗСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. ИЛЬИНОЙ

Аннотация: В изобразительном искусстве Кыргызстана наряду с такими художниками как С. А. Чуйков, Г. Айтиев, В. В. Образцов, О.М. Мануилова, у истоков кыргызского изобразительного искусства определенное место принадлежит Лидии Александровне Ильиной - талантливому художнику, графику, которая внесла огромный вклад в развитие книжной и станковой графики нашей Республики. Л. Ильина была направлена в Кыргызстан Комитетом по делам искусств в 1939 году. Больше полу века Ильина прожила в Кыргызстане. Огромное количество графических работ, приобретенных музеем изобразительных искусств им. Г. Айтиева, иллюстрации книг, свидетельствуют о том, на сколько глубоко полюбила она эту страну. Ей удалось создать искренние, эмоциональные, поэтические образы природы, человека. Статья посвящена изучению одной из многих сторон её творчества – созданию графического образа кыргызской женщины. Образа кыргызской женщины - труженицы, женщины – матери в синтезе с кыргызской природой. Глядя на гравюры Ильиной начинаешь восхищаться этим величественным краем, с его гордым, трудолюбивым народом.

Ключевые слова: кыргызская женщина, художник, графика, образ, силуэт, фон, творчество, музей, типизация, иллюстрация, линия, пятно, природа.

Ibraev D.T.

senior lecturer

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

Li Yuchun

master's student

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.
ibraevdokturkul@gmail.com

Chen Mo

master's student

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

Shi Lihao

master's student

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

Hou Ye

master's student

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

IMAGES OF KYRGYZ WOMAN IN THE WORK OF L. ILINA

Annotation: In the fine arts of Kyrgyzstan, along with such artists as S. A. Chuikov, G. Aitiev, V. V. Obraztsov, O.M. Manuilova, at the origins of Kyrgyz fine art, a certain place belongs to Lidia Alexandrovna Ilyina - a talented artist, graphic artist, who made a huge contribution to the development of book and easel graphics of our Republic. L. Ilyina was sent to Kyrgyzstan by the Committee for the Arts in 1939. Ilyina has lived in Kyrgyzstan for more than half a century. A huge number of graphic works acquired by the Museum of Fine Arts named after G. Aitiev, illustrations of books, testify to how deeply she loved this country. She managed to create sincere, emotional, poetic images of nature and man. The article is devoted to the study of one of the many aspects of her work – the creation of a graphic image of a Kyrgyz woman. The image of a Kyrgyz working woman, a mother woman in synthesis with Kyrgyz nature. Looking at Ilyina's engravings, you begin to admire this majestic region, with its proud, hardworking people.

Keywords: Kyrgyz woman, artist, graphics, image, silhouette, background, creativity, museum, typification, illustration, line, spot, nature.

Просмотрев картины в музеях, а также иллюстрации книг и каталоги выставок в библиотеках мы ознакомились с творчеством многих кыргызских художников, и решили посвятить эту статью творчеству талантливой женщины-художницы Лидии Александровны Ильиной работавшей в Кыргызстане с 1939 года по 1990–е годы. С историей становления кыргызского изобразительного искусства связаны несколько художников, внесшие особый вклад в становление и развитие кыргызского изобразительного искусства, чьи имена вписались в первые страницы художественной культуры Кыргызстана. С. А. Чуйков. Г. Айтиев- родоначальники кыргызской живописи, Л. Мессарош, Б. Уитц, О. М. Мануилова заложили начало кыргызской скульптуре, а родоначальницей кыргызской станковой и книжной графики по праву является Лидия Александровна Ильина.

Лидия Ильина родилась 27 февраля 1915 в городе Михайлово Рязанской области. Её отец – Александр Фёдорович Ильин, школьный учитель, был выходцем из крестьянской семьи. Вскоре после рождения дочери он был мобилизован в царскую армию. Мать – Анна Семеновна Ильина одна воспитывала троих детей в самые тяжелые, голодные дни. Будущей

художнице исполнилось 7 лет, когда вся семья переехала в Рязань, где отец после возвращения из армии получил место директора детского дома. Детдомовцы очень любили Александра Фёдоровича, который преподавал ребятам ручной труд. Столярные работы, выпиливание, полировка, инкрустация, резьба по дереву – всем этим видам обработки дерева он учил воспитанников детского дома, а маленькая Лидия с интересом наблюдала за работой отца и ребят. Может быть, именно с этих пор возникла у неё любовь к дереву как к материалу, из которого умелые руки могут многое извлечь. Не меньшее место занимало в её детских увлечениях рисование. Приглядываясь к работам отца, который рисовал и писал маслом, девочка много рисовала. Школьный учитель рисования в Рязани Александр Александрович Киселев - Камский, художник – профессионал, с пониманием и любовью относился к способной и увлекающейся ученице. С шестого класса она уже много рисовала с натуры, любила делать портреты родных и друзей. Окончив семь классов школы, Ильина поступила в Рязанский художественно – педагогический техникум, который закончила в 1933 году, защитив дипломную работу – живописное панно «На страже». После окончания техникума Л. А. Ильина уехала в Москву и поступила на графический факультет Московского полиграфического института, где преподавал тогда на первых курсах известный гравёр Н. Я. Павлинов и живописец К. Н. Истомина. Ильина с любовью и благодарностью вспоминает своих учителей. «Павел Яковлевич Павлинов – человек широкой культуры, энциклопедических знаний. Его почти фантастическая влюбленность в своё дело захватывала и покорила учеников. Константин Николаевич Истомин был строг и суров со студентами, но им он отдавал всю свою жизнь. Горячий, живой в разговоре и общении, он прививал ученикам любовь к работе над историческим материалом» [2]. Оба преподавателя немало сделали для расширения художественного кругозора и культуры своих студентов, которые много бывали в музеях, изучая русское и мировое искусство, ездили на экскурсии, работали на пленэре, устраивали дискуссии о проблемах творчества.

На втором курсе института началось знакомство с графическими техниками – гравюрой на дереве и металле. С первой ксилографией Ильина долго не могла справиться: нужно было вырезать на доске серую цаплю. За тем Ильина перешла на отделение ксилографии, которым руководил в институте один из крупнейших мастеров советской гравюры – Владимир Андреевич Фаворский. Кто бы мог подумать, что позже, в 1947 – году уже когда Ильина будет работать в Кыргызстане по приглашению Академии наук Кыргызстана В. А. Фаворский приедет в Кыргызстан в связи с предполагавшимся большим изданием эпоса «Манас». Фаворский должен был делать иллюстрации к эпосу. Группа художников и, конечно же Лидия Ильина сопровождали великого художника – гравера в его поездках по республике. И как часто бывает в таких случаях, показывая Фаворскому Кыргызстан, Ильина вдруг по-новому, глубже и острее увидела то, с чем, казалось, была знакома раньше. Приезд Фаворского в Кыргызстан, общение с ним, беседы об искусстве, его лекции о композиции, о рисунке оказали огромное влияние художнице на создание будущих образов кыргызских женщин.

В 1939 году она окончила институт, получив диплом с отличием, и сразу же была направлена комитетом по делам искусства в Кыргызстан. Кыргызстан в то время (Советская Киргизия), освободившись от феодального прошлого строил свое социалистическое хозяйство, свою новую культуру. Следует отметить, что национальные и народные обычаи составляют национальную гордость кыргызов, они соблюдались тогда и заботливо соблюдаются по сей день. Приехав в Кыргызстан Л. Ильина оказалась в другом мире, - мире

бескрайних простор кыргызских степей и гор, с табунами лошадей, отарами овец, переливающихся золотом полей пшеницы, тихих сумраков вечерних предгорий, бурных и шумных рек. Современность могучим потоком врывается в этот патриархальный пейзаж. Рядом с крутыми выючными тропами проходили автомобильные и железнодорожные магистрали; на горных реках воздвигались гидроэлектростанции; в горах и на берегу озера были расположены курорты; работали цементные заводы и угольные шахты.

Но самой большой ценностью для художницы тогдашней Киргизии оказались её люди. Молчаливые старики, живущие со стадами на горных пастбищах, старые кыргызки в традиционных головных уборах и длинных пышных юбках казались художнице живыми памятниками прошлого. На их смуглых изборожденных морщинами лицах читались следы жизненных бурь, тревог и страданий, следы нелёгкой жизни. Среднее поколение молодёжь родившиеся уже в годы Советской власти – это были люди, не знавшие подневольного труда, сословных преград и религиозных предрассудков. На них ловко сидел уже современный европейский костюм, во взгляде и движениях чувствовалась уверенность и живость, что отличала их от старого поколения. И везде, куда бы он не глянула, её внимание привлекали дети. Это были озорные коричнево - кожей девчонки с черными тугими косичками, толстощекие мальчишки в национальных мужских шапочках, (калпаках). Они наполняли городские улицы или юрты весёлым гамом и беготней. Но кроме обычных домашних дел, пастушества или лихой езды на коне, они приобщались к большому миру коллективного труда, науке и знаниям.

Свою деятельность Ильина начала с преподавания рисунка во Фрунзенском художественном училище (ныне художественное училище им. С.А. Чуйкова). К этому времени в Кыргызстане уже выросли свои национальные кадры. Как раз в 1939 году состоялась первая декада кыргызского искусства в Москве, и московская общественность познакомилась с творчеством С. Чуйкова, Г. Айтиева, С. Акылбекова, И. Игнатьева, И. Гальченко. Просматривая книжные иллюстрации, каталоги выставок и работы из запасника музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева можно без труда заметить какой огромный труд проделала Л. Ильина прежде чем достигнуть зрелости. Работая в различных техниках графики, она проиллюстрировала литературные произведения многих кыргызских и казахских писателей, героический эпос «Манас». В станковой графике художница создала огромное количество портретов, пейзажей сюжетно – тематических композиций. Одной из главных заслуг Ильиной является создание образа Кыргызской женщины в графике. Уже в начальных натурных рисунках фигур кыргызских женщин, и в литографии «Студентка», чувствуется внимательная наблюдательность к характерам кыргызских женщин. Образы кыргызской женщины Ильина воплотила в многочисленных карандашных рисунках, в акварельных набросках, в иллюстрациях кыргызского фольклора и литературных произведений. Одной из самых выразительных является композиция «Зарыл», художественное содержание которой – поэтизация образа кыргызской женщины к роману писателя Т. Сыдыкбекова «Люди наших дней», были одобрены издательством и экспонировались на художественных выставках во Фрунзе и Москве. Эта гравюра выполнена в легкой светло манере, удивительно отвечающей тому настроению удовлетворенности и счастья, которое испытывает в этом эпизоде молодая героиня - Зарыл. Художница показывает её стоящей на обрыве. Обеими руками зарыл оперлась о поставленный на землю кетмень. Из-за горбатых скал светит палящее солнце. Его лучи заливают расстилающуюся внизу долину, ударяют девушке прямо в глаза. Зарыл смотрит в даль на ледяную вершину «Ак-чоку», на

могучие хребты и склоны с зелеными лесистыми гребнями, на простирающиеся внизу пастбища и озера Ыссык-куль. Стройная, легкая фигурка девушки с двумя черными ручейками падающих до пояса кос, с белым платочком на голове, открывающим нежное ухо с традиционной сережкой, мягким светящимся от солнечных бликов силуэтом рисуется на фоне гор и неподвижного безоблачного неба. Человек и природа как бы сливаются в едином ритме созерцания и покоя. Пейзаж становится неотъемлемым спутником, аккомпанементом к действию и настроению героя. В последствии подобное сопровождение станет излюбленным приемом художницы. Но самые убедительно обобщенные образы кыргызской женщины ею созданы в станковой линогравюре. На протяжении многих лет оставаясь лидером в искусстве книжной иллюстрации, Лидия Ильина продолжала экспериментировать, исследовать, пробовать новые техники. Ей удавалось метко «Так же метко как она умела стрелять она из мелкокалиберной винтовки», выделять характерные особенности героев своих произведений, вкладывая в их голоса и свою позицию относительно темы труда, солидарности, равноправия, материнства и гуманизма [1]. Портретируя крупным планом современность, Ильина реализовала всю многогранность своего таланта. Особо следует отметить, что природа кыргызстана у Ильиной играет значимую роль в её творчестве. «Ильина не мыслит образ человека без типичной кыргызской природы» [2]. Мастерски выполненные пейзажи, типичной кыргызской природы с введением в фон желтого и розоватого цвета – помогают художнице в создании образа типичной кыргызской женщины. В 1956 году Ильина создает одну из самых замечательных образов кыргызской женщины в линогравюре – «Свекловичница». Эта гравюра будет предшественником большой серии «Слово о кыргызской женщине». На огромном свекольном поле, рассеяны фигурки работающих женщин, молодая женщина, облокотившись на ручку кетменя, спокойно смотрит в даль. В общем абрисе ее фигуры угадывается что-то очень знакомое, и, приглядевшись, мы начинаем понимать, что далеким прототипом молодой свекловичницы была стоящая на обрыве Зарыл – героиня серии иллюстраций к роману Т. Сыдыкбекова «Люди наших дней» 1949 года. Следует отметить что роман был удостоен Сталинской Премии в 1951 году. Здесь удачно найден образ молодой кыргызской женщины- женщины труженицы. Строгость линий гравюры, крупные массы объёмов как нельзя более соответствуют твёрдости позы, спокойному настроению, благородной удовлетворённости человека, нашедшего свое место в жизни, в коллективном труде. В «Свекловичнице» привлекает своеобразная типичная красота лица кыргызской женщины в скромной национальной одежде и в волнистых линиях холмов фона, сливающихся с бескрайним небом. «В известной мере предшественницей этой гравюры является известная картина С. Чуйкова «Дочь Советской Киргизии» [2]. Но художница создала свой самостоятельный образ. Её героиня – не девочка, а молодая женщина задумчиво глядящее в свое светлое будущее.

Именно в этой технике художница создает в 1958 году свою знаменитую серию «Слово о кыргызской женщине» Семь листов, каждый из которых может вполне рассматриваться самостоятельно, но объединенные в одну серию, они раскрывают задумку художницы – отразить жизнь женщины от восхода до заката дня: «Юность», «Встреча», «Полдень», «Сборщицы», «Через перевалы», «Страда», «Поздний отдых». Каждый лист имеет свою тему, сюжет, цветовое решение и композицию, где героиня раскрывается в сопоставлении с природой. В первом листе именуемой как «Встреча» отражено ранее утро у озера, три женщины встретились на берегу озера. Самая юная из них, стоя на воде поправляет косынку, у нее свежее округлое присущая типичной кыргызке лицо, открытый доверчивый

взгляд, крепкая красивая фигура символизируют юность как раннюю, светлую пору человеческой жизни. За этим листом следует «Встреча», которая переносит нас в горы. Юная девушка и молодой парень верхом на лошадях встретились среди гор. Парень на резвом коне пытается остановить коня и взглянуть на лицо девушки, которая едет на спокойной лошадке. застенчиво отвернувшись прячет взгляд и хочет проехать мимо. Сейчас они разъедутся, и только горы и солнце останутся свидетелями их встречи, их молодого еще неясного и робкого чувства. Третий лист «Полдень» изображает уголок кыргызской юрты. У входа висят принадлежности верховой езды. На полу застеленным кошмой сидят две женщины пьют чай. Уткнувшись в материнские колени спит босоногий малыш. В следующем листе «Сборщицы», отражен трудовой день кыргызской женщины. На широком поле идет сбор хлопка. Собирая хлопок в большие узелки, женщины уносят их, водрузив на голову придерживая руками. Фигура одной из сборщиц на переднем плане изображена красивым женским силуэтом с узелком на голове. Фигура женщины полна достоинства. Что действительно делает её похожим на античную кариатиду. Мирное настроение этого листа сменяется тревожным, предгрозовым настроением другого листа, именуемым «Через перевалы». Величественным силуэтом, на желтом фоне гор возвышается типичный образ кыргызской женщины, смелой и отважной труженицы верхом на лошади, перегоняющей стадо овец в лютую погоду. Следующий лист «Страда». На встречу солнцу и ветру, вместе с мужчинами шагает женщина кыргызка. И опять же мы видим типичный образ с достоинством шагающей в перёд мужественной, трудолюбивой кыргызской женщины. И вот наконец «Поздний отдых». На холме на фоне мирно сверкающего озера темным силуэтом как два классических изваяния сидят два пожилых человека мужчина и женщина. Внучата играют вблизи на траве. Мужчина задумчиво наклонил голову, женщина все тем же типичным для кыргызской женщины силуэтом смотрит в даль. В её покрытом морщинами лице теплота и уверенность в будущем. Женщина, первая любовь, материнство, полевые работы, труд, сопротивление преградам и непогоде, вечерний покой. Прототипом одной из героинь серии стала хозяйка Исмаилова, жительница Орто-Урюкты Иссык-Кульской области, рядом с домом которой жила в юрте Ильина с семьей. Именно в ней, энергичной и властной, но при этом отзывчивой и доброй, Ильина увидела образ женщины, которую хотела бы воплотить в линогравюре Исмаилова не является единственным и точным прототипом героини – это скорее собирательный образ кыргызской женщины, современницы Ильиной. Серия «Слово» принесла Ильиной известность, а также золотую медаль Академии художеств СССР

Эту серию можно трактовать с философской точки зрения, она имеет продуманное построение. И хотя в ее сюжетном развитии не нет единого, конкретного, наделенного индивидуальными чертами героя, в ней убедительно раскрывается сложный, синтезированный образ кыргызской женщины. От восхода и до заката жизни, от девичества и до мудрой старости показывает художник кыргызскую женщину. Здесь каждый лист имеет свою особую тему, свой сюжет, свое композиционное построение. Беззаботная чистая юность, молодость и любовь, радость семьи и материнства, красота сознательного свободного труда, самоотверженность перед природной стихией, её гордая удовлетворенность прожитой жизнью- обо всем этом говорится языком изобразительного искусства и придает е этой серии символическое значение. И мы полностью согласны с мнением Ли Ли –доктором филологических наук, профессором Северо-Западного педагогического университета г. Ланьчжоу, который в своей научной статье «Женские образы прозе Ч. Айтматова» восторженно пишет о кыргызских женщинах: - «В творчестве Ч. Айтматова присутствуют

образы женщин, которые смело стремятся к собственным ценностям, полностью полагаются на себя, никогда не отказываются от собственного «Я», даже не смотря на испытания и трудности жизни, они с твердой уверенностью ожидают чуда в будущем. Эти героини открывают удивительную красоту внутреннего мира, духовную красоту и очарование человеческой природы» [11].

На протяжении многих лет оставаясь лидером в искусстве Кыргызстана Лидия Ильина продолжала поиски образа кыргызской женщины, продолжала исследовать, пробовать новые техники. Портретируя крупным планом современность, Ильина реализовала всю многогранность своего таланта. Ее работы сегодня хранятся во многих музеях изобразительных искусств, а также их можно увидеть в иллюстрациях книг. В последующие годы Лидия Ильина, свободно владеющая всеми графическими материалами, в станковом творчестве предпочитала линогравюру, но неоднократно обращалась к офорту и литографии. Продолжая работать в книжной гравюре, она создает серии линогравюр «По Киргизии», «Женщины мира», «Молодежь Киргизии», «Материнство». За последние две Лидия Александровна получила Государственную премию СССР.

Библиография:

1. Ильина Л. Сост. А. Боров. – Фрунзе, 1958.
2. Ильина Лидия Александровна. Ганкина Э. "Советский художник". – Москва, 1959.
3. Графика Киргизии. Под. ред. Прытковой Л. – Фрунзе, 1971.
4. Художники Киргизии за 60 лет. "Советский художник". – Москва, 1983.
5. Каталог персональной выставки Л. Ильиной. – Москва, 1962.
6. Ильина Л. Каталог. Ред. С. М. Жажиев. – Фрунзе, 1963.
7. Ильина Л. Гравюры. Каталог. Сост. Д. – Орешкин. КГМИИ, 1966.
8. Ильина Л. Экслибрисы. Сост. Д. Орешкин. КГМИИ, 1966.
9. Ильина Л. Альбом: линогравюра, акварель, литография, пастель. Комплект – 24 репродукции. – Ленинград, 1973.
10. Ильина Л. Выставка графики. Союз художников КССР. – Фрунзе, 1976.
11. «Женские образы в прозе Ч. Айтматова» ВЕСТНИК кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. №2, 2019. – С. 73.

Рецензент: профессор Шыгаев Ю.А.