

РОЛЬ ТЕЛЬМАНА МУХАММЕДОВА В КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Эркин Н.А.

*Эркин Нурманов Атамбаевич – доцент,
кафедра графики,
Национального института художеств и дизайна имени Камолiddина Бехзода,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье говорится об известном художнике Узбекистана Тельмане Мухаммедове, внесшем большой вклад в развитие изобразительного искусства Узбекистана, в том числе современного искусства книжной и станковой графики своими графическими произведениями, юмористическими и сатирическими стилями и методами, а также о его творческих новшествах.

Ключевые слова: графика Узбекистана, мастер, Тельман Мухаммедов, книжный график, станковист, миниатюрное искусство, сатирические, юмористические, рисунки, темпера.

THE ROLE OF TELMAN MUHAMMEDOV IN THE BOOK GRAPHICS OF UZBEKISTAN

Erkin N.A.

*Erkin Nurmanov Atambayevich - Associate Professor,
DEPARTMENT OF GRAPHICS,
NATIONAL INSTITUTE OF ARTS AND DESIGN NAMED AFTER KAMOLIDDIN BEHZOD,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: the article talks about the famous artist of Uzbekistan Telman Mukhammedov, who made a great contribution to the development of the fine arts of Uzbekistan, including the modern art of book and easel graphics with his graphic works, humorous and satirical styles and methods, as well as his creative innovations.

Keywords: graphics of Uzbekistan, master, Telman Mukhammedov, book graphic artist, easel painter, miniature art, satirical, humorous, drawings, tempera.

УДК 76.03/.09

В 1960-1980-х годах юмористическая журнальная графика Узбекистана пережила в новый период развития. Юмористические картины Б.Жукова, Н. Леушина, Д. Сеницкого, А. Четкаукаса, и вошедших позднее в этот список Н. Тена и Т. Мухамедова определяют многообразие сатирической графики этого периода. С одной стороны, можно наблюдать процесс создания произведения, верного традициям графики XX века, а с другой стороны, привнесение новых пластических идей, национальных художественных традиций, прежде всего стремление создать произведение с использованием стилей миниатюрного искусства, успешно завершилось в этом искусстве.

Больших успехов на этом поприще добился ташкентский художник Тельман Мухамедов (1935-1976). С конца 60-х художник начал работать в графике, комикс-иллюстрациях, оформлении книг и изображениях для обложек, чем привлек внимание критиков. Его иллюстрации к книге «Шум Бола» Г.Гуляма, легкий однолинейный прием, забавное преувеличение образов, предельно сжатая композиция побуждают читателя прочитать эту книгу.

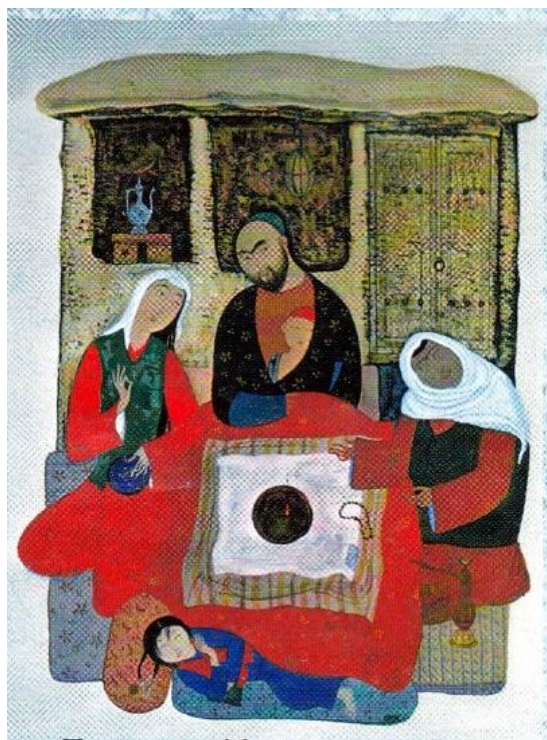

Рис. 1. Иллюстрация к “Ўзбекским народным сказкам”.

Хотя Тельман Мухаммедов прожил короткую жизнь, он создал свою школу в узбекском изобразительном искусстве, особенно в книжной графике в направлении миниатюры. Известно, что в искусстве миниатюры есть широкие возможности для масштабного выражения жизненных событий, сражений, легенд, сказок, флоры и фауны, а также отображать их реалистически, метафорически, условно-философски, серьезно, в многоракурсных портретных или пейзажных жанрах, а вот для комически-иронического рисунка делается особый акцент.

Несомненно, у каждого художника-миниатюриста были работы, призванные в той или иной степени смешить публику или высмеивать жизненные события или людей. Например, современники Бехзода, в том числе Зайниддин Восфий, подчеркивают, что он рисовал комические картины в своем произведении «Бадое ул вакое». Бехзод нарисовал множество картин, высмеивающих Хусейн Бойкару и Амира бабо Махмуда, и даже показывал их правителю. К сожалению, такие комические произведения до нас не дошли.

Такие художники, как Хайдар Али, Касим Али, Хаджи Мухаммад, Махмуд Музахиб, Мурад Самарканди, Абдулла также создали замечательные произведения. Однако ни в одном из них юмор не стал ведущей темой. Потому что среда, эпоха, нравственные и культурные потребности требовали философско-мистического осмысления событий, происходящих в мире.

Тельман Мухаммедов, внимательно изучив творчество восточных художников-миниатюристов, быстро понял, что можно использовать этот жанр для обличения пороков тоталитарного строя и пороков общества. Если Бехзод включил в свои работы идеи суфийского тариката (согласно учению мистиков-суфиев, состоящий в глубоком «внутреннем» соблюдении законов религии, в отличие от шариата, требующего внешнего исполнения религиозных обрядов и правил), то Тельман хорошо использовал характерные для общества описательные методы врагов этого течения, такие как жадность, лень, насилие, воровство, ложь и саморазрушение. При использовании таких инструментов он обращался к классическому наследию, в том числе к творчеству Бехзода.

Известно произведение Бехзода «Крестьянин и лошадь». В нем истощение лошади настолько преувеличено, что можно легко сосчитать ее ребра. Использование условных приемов раскрытия сути события было свойственно великому художнику.

Тельман учился живописи на отделении книжной графики Ташкентского театрально-художественного института (окончил в 1969 году) в школе Европейского и русского изобразительного искусства. Миниатюры рукописных книг художник исследовал в Ташкентском литературном музее им. А.Навои, Научно-исследовательском институте востоковедения им. Беруни, а также познакомился с редкими миниатюрами, хранящимися в личной библиотеке археолога и искусствоведа, академика Г.Пугаченковой.

Открыв для себя стилистику восточной миниатюры, Тельман Мухаммедов стал обращаться к ней при иллюстрировании литературных произведений.[2]

До этого он создавал работы в жанрах живописи, книжной графики, станковой графики. Он даже работал над картинками к первому узбекскому мультфильму — «Дед Мороз, Кролик и Волк». Несомненно, они

показали и яркие стороны молодого талантливого художника. Черты жанра миниатюры, ретроспективы, обратной перспективы, реальности и нереальности нашли новую творческую интерпретацию в картинах Тельмана к «Узбекским народным сказкам» (1976). Оригинальные копии его картин, над которыми он работал с конца 60-х до конца 70-х годов, были куплены Государственным художественным музеем Узбекистана, и они принесли художнику большую известность. В этих картинах художник создал «наглядные сказки, полные воображения и наблюдений». Он выбирает сцену из каждой сказки, которая создает острую ситуацию. Хотя действия образов различны, они служат одной цели, то есть раскрытию ситуации.

На картинах к народным сказкам художник воплощает восточный быт, восточные постройки, костюмы и окружающую среду. Он пытается проникнуть в их суть новым взглядом. Если в работах «Сапожник и Каландар Шах» присутствует сильный саркастический смех, то в картинах к повести Гафура Гулама «Шум Бола» и в «Приключениях Насриддина Эфенди» можно увидеть живописные ситуации, заставляющие человека смеяться до слёз.

Хотя серия «Приключения Насриддина Эфенди» (1971), являющаяся одним из шедевров художника, относится к его ранним работам, художественный потенциал картины удивителен. «Была ли у муллы голова?», «Насреддин Эфенди на осле», «Насреддин у хауза», «Насреддин и вор», «Гостеприимный Эфенди» он сжато, но подробно рассказывает историю. Композиции свободны от лишних элементов. Лишних линий нет даже на бумажном уровне. Несмотря на отсутствие форм, было достигнуто богатство содержания. В светлых линиях умело выражены психические состояния.[2]

В каждом образе, созданном Тельманом, в первую очередь сияет персонаж, его внутренний мир. Характер то серьезный, то лирический, то юмористический, воплощенный тонкими линиями, игрой цвета и декором.

Художник сотрудничал с сатирическим журналом «Муштум» с начала творческой деятельности и до конца жизни.

Это позволяло ему наблюдать за жизненными событиями с разных точек зрения, использовать меньше линий и придавать ими больше смысла.

После смерти художника его выставка, открытая в 1986 году в Государственном художественном музее Узбекистана, свидетельствует о том, что он оставил огромное, богатое наследие. В этом наследии, наряду с простодушным и в то же время хитрым Насреддином Эфенди, есть придурковатый Шум бола, «смехолобивые выдумщики в «Лаби-хаузе» Бухары (книга Н.Аминова «Шутки Лаби-хауза»), представители восточной любовной лирики (Сказки «Тахир и Зухра», «Фархад и Ширин»), семейные портреты («Портрет моей матери», «Автопортрет», «Портрет моей жены»), различных пейзажных сцен (серия "Гурзуф"), сюжеты для детей, (фото из журналов "Гунча", "Гюльхан") представлены сатирические и юмористические графические произведения ("Страницы Муштума"), интерпретации исторических тем ("Исторический роман Мирмухсина "Зодчий").

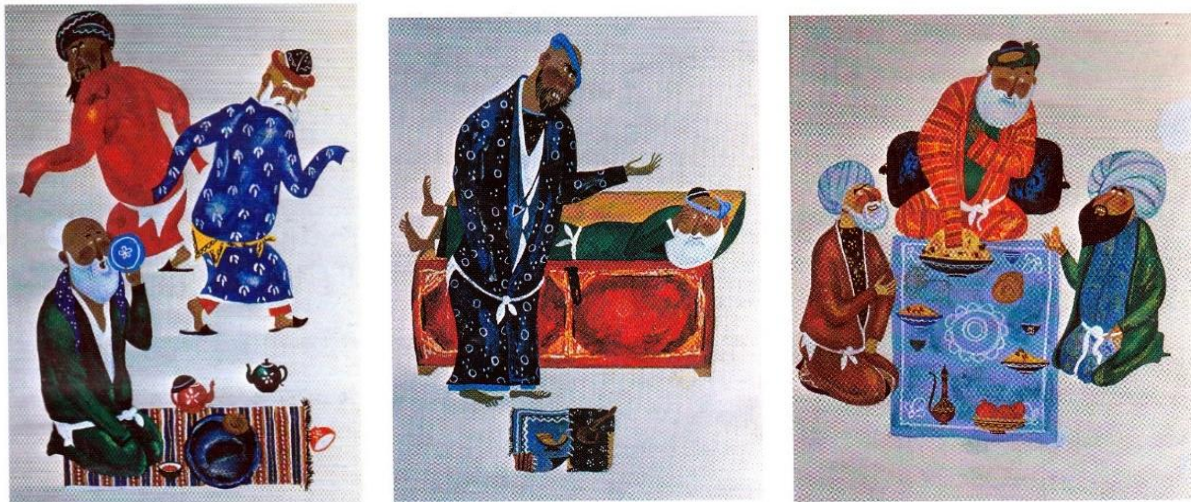

Рис. 2. Иллюстрации из серии «Приключения Насриддина Афенди».

Тельман, большой любитель и знаток сказок, создал сотни рисунков, графических и станковых картин по мотивам узбекских народных сказок и анекдотов. По словам его коллег по журналу «Муштум», ни один день артиста не проходил без анекдота. Он умело создавал забавные ситуации из того, что видел, знал, слышал и всегда делал черновые зарисовки в блокноте. У него были свои взгляды на жизнь. Скажем, он не нарисовал безобразной ни одной женской фигуры в своих графических или сказочных картинах, кроме ведьмы. Наоборот, он воплощал женщин в нежном, приятном, светло-улыбчивом состоянии. Об этом свидетельствуют его произведения по таким сказкам, как «Зумрад и Киммат», «Фарход и Ширин», «Умелый парень», «Три брата-богатыри», «Попугай в золотом кувшине».

Не ошибемся, если скажем, что каждая из вышеперечисленных категорий заслуживает того, чтобы стать предметом отдельного анализа исследователей-искусствоведов. Но среди них настоящим открытием являются работы, созданные художником в технике миниатюры. При этом он создал собственную школу.

Искусствовед Рафаэль Токташ, почетный академик Академии художеств Узбекистана, заявил, что Тельман Мухаммедов не копировал и не реставрировал средневековые миниатюры. Наоборот, он работал с простой бумагой, карандашом и красками и придавал ими в свои творения современный облик. Кроме того, можно сказать, что в своих работах он привнес в изобразительное искусство светлый юмор узбекского народа. Он отразил их с высоким мастерством в типичных для миниатюр изящной живописи, в красках и в уверенных, свободных движениях форм.

Тельман Мухаммедов очень хорошо знал обычаи узбекского народа, как одеваться и вести хозяйство, даже как люди ведут себя согласно своей профессии. Благодаря этому иллюстрации к известной книге Гафура Гулама «Шум бола» тесно связаны с содержанием и духом книги.

Т. Мухаммедов глубоко изучил искусство гератской и ширазской миниатюры. В этих традициях он создавал произведения, характерные духу времени. Его картины в этом стиле отличаются легким юмором, красотой пластики линий, приятностью цветового строя. Он доводит каждого персонажа до уровня гротеска и поражает своей правдоподобной интерпретацией их душевного состояния. Талант художника отчетливо виден в иллюстрациях к «Узбекским народным сказкам» (Т., 1976, 1980), заставках, концовках.

И облака, плывущие в пространстве темного неба, изображенные художником на обложке этой сказки, и среди этих звезд двое влюбленных сидящие верхом на лошадях, а под ними фигуры мужчин и женщин в национальных костюмах разных возрастов, в окружении старинных архитектурных сооружений, словно в старом городе, очень убедительно выражают обычаи и традиционный бытовой уклад старого Ташкента. Цвета, использованные в нем, ярко изображены в сочетании резко контрастирующих цветов. Каждый из персонажей этой убедительной миниатюры создан в духе Т. Мухаммедова.

Больше всего им очень метко описана сцена, где руководитель предприятия во времена прежней советской власти, бросает свое жирное, ленивое тело спиной в бассейн, где купался, смотрел на небо, спал и его глаза закрываются. Чтобы хозяин не утонул в воде, вокруг него несколько подлиз стараются угодить ему и поддерживают его. Художник изображает реальную сцену жизни, где все персонажи одеты в майкитрусы и играют друг с другом в гонки, чтобы угодить своему хозяину. Плавающий на спине в воде трубач для хозяина играет национальную мелодию, которая нравится этому начальнику с такой силой, что заставляет людей уснуть, а на втором плане полуобнаженная девушка стройной фигурой, плывущая в воде и несущая в одной руке сладкие фрукты, такие как яблоки и виноград, по-видимому, секретарша, в мучениях пытается угодить каждому движению и слову хозяина, она плавает кругом, и это убедительное изображение со всей правдой на фоне голубой, текущей, теплой воды.

В то же время картины Т. Мухаммедова по сюжетам таких сказок, как «Фарход и Ширин», «Парень с карнаем», «Бай и Батрак», «Есть ли у муллы голова?», «Насыр Лысый» являются вершиной творчества художника. Каждой готовой композиции художник дает такую детализацию, что придает каждому его образу особую выразительность и душевную ясность.

Живая галерея разных типов и персонажей - важный аспект работ художника. Интерпретация образов умного, хитрого и мудрого Насреддина Эфенди, глупого царя, грозного великана и молодого богатыря определяет важный аспект творчества художника, вызывает легкую улыбку, восхищает мастерством художника. Его юмористические картины современного содержания также запомнились своей эффектностью.

Узбекский график, Тельман Мухаммедов известен прежде всего тем, что "осовременил" восточную миниатюру, используя ее стиль для создания юмористических, сатирических сюжетов.

Почти всю жизнь Тельман работал в узбекском сатирическом журнале "Муштум" ("Кулак") – одном из старейших изданий Узбекистана (выпускается с 1924 г), и посвятил ему всю себя [3].

Он мастерски вылавливал из услышанного или увиденного смешные ситуации, делал наброски в своем блокноте, которые со временем превращались в остро сюжетные сценки. Каждый образ, созданный Тельманом Мухаммедовым, был наделен определенным характером.

Все, кто знал Тельмана отмечают его потрясающее чувство юмора, острый ум и талант рассказчика. Ни день не проходил без анекдотов, а на дружеских посиделках Тельман был в центре внимания, рассказывая анекдоты и уморительные жизненные истории.

Задорный характер и юмор Мухаммедова ярко отражены в автопортрете художника, выполненном темперой на картоне. Автор пишет свое изображение, глядя в зеркало, которое наклонено вперед – что создает интересную перспективу, из-за чего нижняя часть тела гораздо короче верхней, что выглядит довольно комично. Задорная широкая улыбка рисует невероятно реалистичный и искренный автопортрет.

В центральной части автопортретной композиции герой произведения смотрит на зрителя с милой улыбкой, его темные волосы с косым пробором, который ему идет, аккуратно причесаны, он одет в черный свитер и модные в то время джинсы, и этим ясно сказано, что в его сердце нет грусти и печали.

Открыв для себя стилистику восточной миниатюры, Тельман Мухаммедов стал обращаться к ней при иллюстрировании литературных произведений.

Цикл работ «Приключения Насреддина Эфенди» принадлежит к раннему периоду творчества художника (1971), но его художественная сила не может не удивить зрителя. Художник использует обратную перспективу, вид сверху, плоскостность, присущие миниатюре, но исключает фон. На белой плоскости листа изображены сценки, в которых ярче всего проявляются характеры персонажей; черты лица их обозначены легкими штрихами, а чрезмерная детализация отсутствует.

На первой сцене этой сказки Мужчина сидит вокруг сандалии, накрытой красным одеялом, а две женщины сидят по обе стороны от мужчины, склонив головы к мужчине. На первом плане девушка с распущенными волосами, укрытая одеялом, свисающим с края сандалии, крепко спит, положив голову на подушку. Так что этих людей можно принимать как семью. Позади семьи фоном служит дом с двумя дверями и двумя столбами, с крыльцом из глиняной штукатурки и крышей, обмазанной глиной с примесью соломы. У женщин на голове белые платки. На них накинута длинное красное платье. А поверх платья виднеется черный камзол, который носили женщины того времени. В середине, на сандалии, стоит поднос, поставленный на желтую скатерть. Древний узбекский быт, обычаи, культура одежды и традиции правильно переданы в этих картинах.

На второй картинке изображены трое стариков с белыми бородами и усами, один надет в красный, другой в рыжий, а третий светло голубой- бекасам кафтан (кафтан с разноцветными линиями). Чувствуется, что старики стараются подбодрить друг друга.

Перед каждым из них на ляганах плов, лепёшка и из медного кувшина с тонкой талией наливают в пиалы зелёный чай, и они изображены наблюдающими за окрестностями. В других картинах Т. Мухаммедова также изображены эти завсегдатаи чайханы, животы которых такой же формы - вытекают из пояса, и эти пояса постепенно ослабевают, пока плов не будет съеден. Художник сделал их правдоподобными и доступными для понимания, а в результате наблюдения подобных ситуаций в чайханах использовал восточное, национальное решение и с большим мастерством выразил это в произведении.

На второй картине, созданной Т. Мухаммедовым в вертикальном композиционном решении, на первом плане изображены три старых мужчин, но еще молодых по виду, один из которых поет классическую песню- маком узбекского народа, держа в руках светлую тарелку с белыми цветами возле уха в левой руке. Певец сидит на коврике, а перед ним поднос с хлебом, два чайника, в одном чай, а в другом мусаллас (вино). На втором плане два старика танцуют, справа в белой цветочной тунике цвета воздуха, а другой - в красной тунике слева, в мотив песни. Они привязали белый пояс от талии к животу, а длинные рукава повисли на руках у обоих. Черный кавуш с чалмой на голове и вырезом сзади на ногах. Они исполняют национальный танец в национальных костюмах резко контрастных цветов на бледно-голубом, струящемся фоне.

Т. Мухаммедову удалось выразить эти произведения в духе того времени. По жестам на лицах этих трех отцов видно, что они с аппетитом рассказывают друг другу анекдоты и танцуют.

Благодарим семью художника: его супругу Натали Хук (Natalie Hook) и дочерей Диану Фролову, Динару Фролову (Dinara Frolova) за предоставление биографической информации о художнике и копии качественных работ Т. Мухаммедова. На выставке «One Step» у вас будет возможность увидеть чрезвычайно качественные репродукции Тельмана Мухаммедова.

Кроме того, писатель Нодир Норматов опубликовал статью о Тельмане Мухаммедове в 1986 году после его выставки в Государственном художественном музее Узбекистана. По его словам, деятельность Тельмана Мухаммедова началась в основном в конце 60-х годов. Он родился в 1969 году. После окончания факультета книжной графики Ташкентского государственного театрально-художественного института в творческом процессе до самой смерти создал множество комичных и уникальных композиционных произведений.

После смерти художника, в 1986 году, в Государственном художественном музее Узбекистана была организована выставка. Выставка его работ показала, что он оставил большое наследие.

Его работы стали уникальной реальностью для современной книжной и станковой графики Узбекистана. Кроме того, они стали специальной школой для следующих молодых художников-графиков. Секрет его многогранного творчества в том, что Тельман Мухаммедов умел придавать своим произведениям современные тона, работая в стиле средневековой миниатюры. Словом, в них слышен здоровый смех узбекского народа. В то же время стержнем произведения является его восприимчивость к юмору и тонкая наблюдательность.

В этих изящных картинах, выполненных с большим мастерством, нашли свое истинное отражение динамика формы, этико-философское мировосприятие, живость и непосредственный характер народа.

Книжная графика Узбекистана 60-80-х годов также богата пластическими идеями. Принципы художников, пытавшихся найти равноценное пластически-поэтическое решение, исходя из идейно-тематической стороны книги, составляли ее важную сторону. Такого рода движение активно выразилось в творчестве Тельмана Мухаммедова, о котором шла речь выше. После этого многие молодые художники-графики продолжают творчески использовать новые графические композиции, использованные Тельманом Мухаммедовым, при изображении юмористических или смешных ситуаций или при работе над иллюстрациями к книжной графике.

Список литературы/References

1. *Т. Мухаммедов.* Народные сказки Узбекистана. Ташкент 1976-1980 гг.
2. *Н. Норматов.* Тельман Мухаммедов. Ташкент. 1986 год.
3. *Н. Абдуллаев.* История искусства Узбекистана. Ташкент 2009г.
4. *А. Хакимов.* История искусства Узбекистана. Ташкент 2018.
5. *Акбарходжаев А.А.* Штрихи к творчеству Анвара Мамаджанова // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 6-1 (151). – С. 103-106.
6. *Рашидов Ж.Х.У.* Книжные иллюстрации как средство эстетического формирования дошкольников //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 1 (146). – С. 71-76.