Вы переходите к знакомству с выставкой второго симпозиума по скульптуре в камне «Листая произведения Айтматова». Семья Айтматовых выразила глубокую признательность за деятельность «Рух Ордо» в связи с неоценимым вкладом в популяризацию жизни и творчества Ч.Айтматова. Благодаря его Дому-Музею и работам международного симпозиума по скульптуре 2009 года, способствовавшим развитию плодотворного диалога скульпторов, художников из разных стран, люди приходили к глубокому понимаю, а порой знакомились с творчеством гения. Как результат, по многочисленным просьбам общественных деятелей, жителей и гостей Кыргызстана было принято решение в честь 90-летия писателя провести второй симпозиум – «Листая произведения Айтматова». Для пропаганды и поддержки отечественных скульпторов и их произведений, было принято решение провести симпозиум по камню среди кыргызстанцев. В отборочном этапе участие принял целый ряд, как широко известных, так и новых талантов Кыргызстана. Среди десятка соискателей, компетентным жюри были отобраны 10 финалистов, о которых сейчас и пойдет речь.

01:17 Первая скульптура называется «Материнство». Художественная концепция данной работы основана на идеях, которые были воплощены Айтматовым в романе «Плаха». В связи с этим суть идейно-содержательной части скульптуры заключается в отображении темы материнства, плодородия, продолжения рода, касающиеся и человека и животного мира.

Скульптор создал образ женщины -матери и волчицы-матери, возвеличивая их над низостью и подлостью человеческой натуры. Композиция построена так, что две матери, склонив головы, всем телом замкнули в круг ребенка, лежащего между ними. В этом простом, но очень удачном композиционном решении выражена айтматовская философия, трагедия ХХ-ХХI веков, связанная с отдалением от природы на столько, что забыт язык общения с животными и возникло непонимание с окружающей средой. Внимание привлекает образ плачущей женщины, в пластическом решении которой заметна скорбь и горе. Над ней голова волчицы, постановка которой, также выражает печальное, скорбное состояние. Этим автор воспроизводит общую трагедию, проблему нравственно-духовного характера. Большое значение имеет то, что ребенок расположен в центре композиции. Именно он является ключевой фигурой художественной концепции, идейно-содержательной структуры работы, как и в романе «Плаха». Как известно, во всех работах, Айтматов закладывал глубокий смысл, который ведет к размышлениям, в том числе в произведении “И дольше века длится день”, точнее в повести к роману, которому посвящена следующая одноименная скульптура под названием “Белое облако Чынгызхана”.

Данная скульптурная композиция отображает белое облако Чынгызхана, описанное в связи с упоминанием истории о Сарозекской казни. Легенда о белом облаке, сопроваждающее Чынгызхана по воле Верховного Неба как особый знак с высоты, легла в основу композиционной структуры работы. Главная мысль Айтматова заключалась в том, что человек подчиняясь «ненасытной вовеки, дьявольской страсти — все новых и новых завоеваний, все новых и новых покорений земель и народов» считает себя всемогущим, властелином мира и в итоге лишается покровительства Неба, Всевышнего Бога.

Чтобы передать эту идейную концепцию скульптор высекает из белого песчаника образ облака, выступающего под Солнцем как метафорический мотив, символизирующий высшую силу, особую благодать. В центре композиции солнечный диск, по сторонам которого компоновано белое облако, свободно парящее в небе. Оно представлено движущимся благодаря слегка волнистым мягким линиям, формирующим узорообразный вид облака. Это произведение призывает современных людей не возвеличивать свое эго, не стремиться к власти любой ценой, утихомирить свои желания овладеть всем, не забывать о покровительстве Всевышней силы. Чынгыз Айтматов всегда указывал на незыблемые ценности человечества. Будь то внутренняя нравственность и честность или верность и преданность идеалам и дружбе. Так, следующая скульптура называется «Время и дружба». По мотивам произведения Ч. Айтматова «Прощай Гульсары!» скульптор рассматривает в своей работе понятия времени и дружбы. Композиция представляет собой изображение главных героев данной повести – иноходца Гульсары и чабана Танабая. Как известно, писатель, описывая взаимоотношения между этими персонажами, выражал идею не только о дружбе как таковой, но и философски размышлял о человеке, его поступках, характере, мышлении. Айтматовская мысль находит свое продолжение в каменной скульптуре в своеобразной композиции. Постановка фигур решена так, что обе фигуры представлены в профиль и это придает скульптуре несколько рельефный характер. Выразителен образ Танабая, склонившего голову перед Гульсары. В моделировке его фигуры ясно заметно состояние горя и печали. В его образе читается слова «Прощай, Гульсары!». А образ коня метафоричен. Гордо поднятая голова, развеивающаяся на ветру грива и хвост в момент прыжка – таким представлен Гульсары. В нем ощущается энергия, движение, позитивный настрой и возвышенность. Все это создает образ небесного скакуна – уже ушедшего в иной мир Гульсары. Он показан таким, каким остался в памяти Танабая. Автор компоновал фигуры героев так, что их головы касаются друг друга и в этом жесте выражается вся идеологическая основа композиции – дружба, проверенная временем. Понятие дружбы здесь интерпретируется как тесная взаимосвязь, взаимопонимание между человеком и лошадью (в целом с животными), и это было одной из главных ценностей древних кыргызов-кочевников, жизнь которых невозможно представить без лошадей.

Особенное отношение к животному миру можно встретить в произведении «Плаха», которому посвящена следующая скульптура, носящая одноименное название. Скульптурная композиция представляет собой изображение волчьей пары Ташчайнара и Акбары, между которыми заметен силуэт человека. Трагедия, касающаяся и человека и животных, лежит в основе композиции. Чтобы раскрыть тему и глубже передать те идеи философского, социально-нравственного характера, поднятые писателем, скульптор решает композицию в символико-метафорической, иносказательной форме. По композиционному строю заметно, что между волком и волчицей встал человек, не давая возможность оставить потомство и разлучив их навсегда. Автор создал образы двух животных, расположенных симметрично друг другу, акцентируя внимание на изображениях голов. Зрителю они видны в профиль с детальной, рельефной обработкой. В целом композиция выглядит в форме птицы с раскинутыми крыльями, напоминающей крестообразный вид. Это связано с евангельской легендой, упомянутой в истории Авдия в романе «Плаха» и является метафорическим образом распятия, плахи.

Чынгыз Айтматов знал большое количество легенд, сказок и историй, которые с любовью рассказывала ему сначала бабушка, затем он изучал самостоятельно. Иные вдохновляли его настолько, что он многократно возвращался к их образам. Кто же знал, что его работы сами станут историями, которые будут пересказываться народом. Следующая скульптура называется “После сказки” и выполнена по мотивам известной легенды о Матери-Оленихе, воплощенной в повести Ч. Айтматова «Белый пароход». Выдающийся писатель, обращаясь к народной легенде, поднимал вопросы нравственно-философского характера и указывал на человеческую природу, способную идти против своих предков, своей матери, вскормившей и вырастившей, что говорит о «манкуртстве». Ребенок в айтматовской композиции является обобщенным образом, символом продолжения человеческого рода, спасенного один раз Матерью-Оленихой. Писатель передает мысль о том, что уничтожая своего спасителя, человек, потерял самого себя, свое будущее, ибо второго шанса на выживание не будет в философском смысле. Композиция представляет собой изображение оленя, несущего на рогах ребенка. Она задумана так, что рога имеют форму руки, и в целом, кажется, что ребенок сидит на ладони. Таким образом, автор стремился возвеличить, возвысить человеческое дитя как символ будущего, продолжения рода, нового поколения.

Тема детства и материнства вдохновила и автора следующей скульптуры. Данная композиция посвящена главной героине повести Ч.Айтматова «Материнское поле». Известно, что образ Толгонай является олицетворением духовной силы, мудрости, материнской любви. Это собирательный образ всех матерей, переживших войну, потерявших родных, мужей и сыновей, но не теряющих себя, веру и надежду, доброту и любовь. Именно эту характеристику стремился воплотить скульптор в своей работе и потому создал композицию с акцентом на портрет героини. На рельефной фактурной поверхности камня, символизирующей, землю, выступает лицо Толгонай. Автор стремился передать образ женщины – труженицы, отличающейся сильной волей, стойкостью характера, мудростью. Она представлена как сильная личность, которая не проклинает жестокую судьбу, а прославляет жизнь, надеется на светлое будущее, несмотря ни на что.

Раннее и позднее творчество Айтматова сильно отличается, что вполне естественно для автора, который постоянно развивается и познает мир разумом и душой. Следующая скульптура была вдохновлена последним произведением писателя «Когда падают горы или Вечная невеста». Легендарный пик Хан-Тенгри, являющийся одной из белоснежных вершин Тянь-Шаньской горной системы, воплощен в одноименной работе и представляет собирательный образ кыргызских гор, природы в целом. Образ горы в творчестве  Ч.Айтматова занимает главенствующее место среди других природных образов и разрастается до уровня художественного символа. Кроме того, он обретает колоссальный смысл, поскольку писатель показывает реалии сегодняшнего времени: деградацию человека, способного предать свою землю и свои горы, растоптать все имеющиеся ценности в погоне за деньгами; катастрофу в человеческом сознании, бытие. Все это входит в контекст художественного произведения, в котором формируется грандиозный, вселенский символ, выражающий философскую идею писателя. Тема экологии особенно ярко проявилась в его последних произведениях. Именно эту особенность айтматовской мысли скульптор воплощает в своей работе. В символико-абстрактной форме он изображает образ вершины Хан-Тенгри. Добиваясь статичности, монументальности, эпичности и возвышенности, автор стремится создать образ «Небесного повелителя» – Хан - Тенгри. При этом главную художественную концепцию работы, связанную с проблемами экологии, жестоким, отношением человека к природе, он выражает с помощью пластических решений как линия по центру как символ деления горы, рваная, рельефная фактура, отверстия и глубокая щель, напоминающие разрушение, падение горы.

Следующая работа вновь обращается к произведению «Прощай Гульсары!» и стремится передать свою интерпретацию и отношение к поднятой в данной повести проблематике. Композиция построена из двух фигур – Танабая и Гульсары, которые представлены как единое целое, родственные души, понимающие друг друга без слов. Они представлены в анфас так, что хорошо выступают голова коня Гульсары и общий силуэт Танабая. Идейно-художественный замысел скульптурного произведения заключается в том, чтобы передать негативные стороны человеческой натуры, связанные с отчуждением от природы, управлением животными, вмешательством в естественную эволюцию флоры и фауны. Глядя на эту композицию, невольно вспоминаешь строки из уст Ч. Айтматова: «Наступало утро. На краю оврага чуть тлели угольки костра. Рядом стоял седой старик. А Гульсары отошел в небесные табуны. Шел Танабай по степи. Слезы стекали по лицу, мочили бороду. Но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары…».

В продолжение темы нравстенно-духовного направления вы знакомитесь со следующей скульптурой “Раскаяние”. По мотивам романа Ч. Айтматова “И дольше века длится день”. Тематика данной скульптуры связана с известной легендой о птице Дононбай. Нравственно-психологические проблемы современного человека, точнее понятие «манкуртизма» лежат в основе сюжета романа. В связи с этим скульптор изображает главных персонажей легенды – Жоламана (манкурта) и его мать Найман-Ана, представленной в образе птицы (по легенде она превратилась в птицу). Последствия утраты исторической памяти, собственного «Я», своей личности, рассмотренные в романе, передаются и в данной скульптуре. В композиции постановка фигуры главного персонажа решена так, что ясно выступает образ манкурта – человека, ставшего марионеткой хозяина потеряв свою память и забыв свою родословную, собственную мать. Это выражается в самой позе персонажа: он сидит, опираясь на одно колено, склонив голову так, что лицо касается руки, держащей стрелу. А птица изображена сидящей на другом колене манкурта. По расположениям этих двух фигур возникает ощущение того, что манкурту слышно пение птицы «Вспомни, твой отец Дононбай, Дононбай…», но он не реагирует на нее, не понимая смысл слов. Это выражено в его спокойном, расслабленном состоянии, опустошенном, равнодушном взгляде. В моделировке фигуры манкурта внимание привлекает шапка «шири» из-за детально проработанной передачи как намек на древний жестокий метод превращения человека в покорного раба, манкурта.

Следующая скульптура так же посвящена этой истории. Мифическая птица, поющая манкурту «Твой отец Дононбай!», отображена скульптором крупным планом в монументальном виде. Она представлена зрителю в момент полета с широко раскрытыми крыльями. В работе автор применил смешанную технику, сочетав песчаный камень с бронзой. Художественно-идейная концепция скульптуры заключается в передаче философских размышлений, замыслов писателя, воплощенных с помощью легенды о птице Дононбай. Автор стремиться выразить мысль о том, что превращение человека в манкурта является главной нравственной, культурной, психологической проблемой современного мира и своим произведением заставляет задуматься над этим серьезным вопросом. Чынгыз Айтматов говорил: «Когда ты делаешь для себя открытие, все в тебе согласно и гармонично, тогда и наступает просветление души». А какие открытия, знакомясь со скульптурами второго симпозиума «Листая произведения Айтматова» сделали вы?