

Язгуль Туркишова

Мир, в который хочется войти...

Природа таланта Заслуженного деятеля искусств Туркменистана, художника Чары Хуммедова сложна, его дар — поэтически метафоричен, созерцательно глубок. У него свой художественный почерк, который не перепутаешь с манерой другого художника. Живя вдалеке от центров культурной жизни, Чары Хуммедов сформировался как самодостаточная творческая личность, черпая темы из окружающего его мира, из традиций народа, из его повседневного быта и философии. Через них раскрывает себя мировосприятие художника — постижение красоты и одухотворенности человеческого лица, пластики и движения тела, игры солнечного света...

Эти темы продиктовали и особую стилистику картин с их крупными планами, приближенностью персонажей к зрителю, широким мазком, приглушенным колоритом. Его неповторимый почерк: — напряжение цвета, плотность или прозрачность фактуры краски, выверенное движение мазка — был выработан кропотливыми поисками мастера.

Основа его творчества — фундаментальная школа. Годы учебы в Московском государственном художественном институте имени В.И.Сурикова запомнились как самые счастливые, хотя часто бывало, что юный художник замерзал от московских морозов. Но в кармане лежал студенческий билет, который был пропуском во все музеи российской столицы, и это согревало душу. В Москве он самозабвенно постигал тайны живописного мастерства, но все эти годы сердцем был дома. В краю, где приветливые люди и высокое, чистое небо, бескрайние пески и щедрые сады, а еще — круглый год яркое солнце....

Запечатлеть мгновение, оборачивающееся вечностью, — один из главных смыслов творчества Чары Хуммедова. Как в поэзии необходима предельная верность ритму слов, так и в живописи нужна максимальная точность композиционного ритма, преобразующего многомерную полифонию времени в сжатую визуальную метафору холста. Работы художника сюжетно традиционны, но обогащены величием русской и европейской классической живописи. Взгляду мастера доступны различные степени постижения смыслов, разная скорость проникновения в сущность формы, это взгляд человека, чувствующего ответственность за характер отображаемого им мира. Оттого и образы его почти всегда чувственно пластичны и осязаемо возвышенны.

Чары Хуммедов, как правило, немногословен, задумчив, закрыт. Но если вам удастся его разговорить, то станет понятно, как рождаются образы, откуда они приходят, как просятся на холст и как мастер дарит им жизнь. «Не нужно ждать, когда придет вдохновение. Мир наполнен этим волшебным состоянием, — рассказывает художник. — Когда я пишу, я живу! Порой кажется, что меня вдохновляет все, что окружает. Вдохновляет очарование окружающего мира, красивая музыка и поэзия, молчание ночи, трепет ветерка, шелест листьев, рябь воды и звонкие голоса детей... Мир настолько прекрасен, что даже великие художники его лишь цитируют». Мне кажется, именно в этих словах стоит искать ответы на вопросы, чем живет мастер. И еще одно качество Чары Хуммедова, о котором нельзя не сказать: его скромность, искренность, какая-то особая внутренняя чистота и просветленность.

В его мастерской можно увидеть портретные циклы, пейзажи, натюрморты, графические серии и этюды. Зритель имеет возможность увидеть мягкие, тонкие и вместе с тем пронзительные образы, воплощенные на его полотнах. Все произведения, как части мозаики, складываются в наиболее полную ретроспективу творчества мастера и отражают многогранный талант художника, которому подвластны и акварель, и карандаш, и темпера, и масло, и смешанная техника. Здесь сразу попадаешь под обаяние гармонии и деликатности колорита представленных работ. На его полотнах нет буйства красок, но в то же время от них не веет холодной суровостью или безразличием. В работах Хуммедова зрители открывают для себя неповторимую эстетику формы и цвета, где восточная созерцательность как магнит притягивает к картине.

Художник прекрасно знает и чувствует народные традиции, быт, нравы и особенности национального характера. Он с огромным уважением и вниманием относится к людям, которые являются главными персонажами его картин. Готовятся ли они к свадьбе, работают ли в поле, ткут ли ковер, слушают ли с благоговением рассказывающего какую-то удивительную историю старика или делают первые в своей жизни неуверенные шаги, заботливо и бережно поддерживаемые руками матери, — все эти незатейливые сюжеты звучат в произведениях художника на высокой ноте.

Знакомясь с его работами, ощущаешь, насколько в руках и мыслях художника сильна генетическая память образов, мотивов, знаков, стилистики традиционной культуры. Близки и понятны многим мотивы его картин, взятые из детских воспоминаний и переплетенные с коллективной памятью народа, его историей. Большинство работ художника — плод его творческого мировосприятия, стусок накопленных переживаний и впечатлений из детства и юности.

Особый источник его вдохновения — женские образы. Его картины и есть симфония любви к женщине. В них передана одна-единственная исповедь мастера — признание в любви к жизни, которая, в облике маленькой девочки, мечтательной девушки или умудрённой и усталой женщины предстаёт перед зрителями.

Произведение «Дождь» особенно дорого художнику, с ним его связывают особые отношения. Когда-то так называлась дипломная работа Хуммедова. В том, самом первом «Дожде», было стремление прорвать «границы», найти новый язык искусства, отличный от реализма, уже исчерпавшего себя, попытка отойти от «достоверной» интерпретации действительности. В этой работе воплотилось первозданное восприятие мира, исполненного жизни, мира, эмоционально родственного людям. Потом были десятки «Дождей», художник возвращается к этой теме вновь и вновь, будто желает

вернуть воспоминание или что-то пережить вновь... Что такое дождь? Противостояние? Соединение? Надежда? Или радость обновления? Мы свободны, открыты, мы перед распахнутой дверью...

Хуммедов не перегружает композиции излишней пояснительной символикой, для него важнее эмоциональная передача темы, то, что можно прочесть «между строк», то, что чувствуешь, не дотрагиваясь. Художник не вдумывается в эти определения, он просто творит.

«Не всегда реалистичен натурализм, нет надобности в скрупулезной передаче всех элементов действительности, — уверен мастер. Более того, такие работы зачастую бывают просто безжизненны, лишены души. Реалистична правильно поднятая тема, то, что по-настоящему близко всем и каждому, а не сама форма подачи этой темы».

Сегодня большой и гостеприимный дом Чары Хуммедова, где живет его многочисленная семья, полон детских голосов и смеха, здесь часто звучит красивая музыка. А сам художник напоминает могучее дерево с раскидистыми ветвями. Он полон планов и увлечен работой. В его новых картинах самым удивительным образом переплелись современные темы, идеи, образы и древнейшая философия Востока, в основе которой лежат верность идеалам, поиск своего жизненного пути, стремление человека к самосовершенствованию и гармонии. А главное, у художника есть свой мир — чудесный мир, в который хочется войти. Здесь каждый зритель сможет открыть что-то близкое себе, истинное и понятное.