

Nombre: Yerbolat Tolepbay
Sitio web: www.tolepbay.kz
Email: yerbolat.tolepbay@mail.ru

Yerbolat Tolepbay es un artista consagrado de la República de Kazajstán, galardonado con el Premio Estatal de la República de Corea, miembro de la Academia de Arte de Rusia, República Checa, Kirguistán .

Nació en 1955 en Kazajstán. En 1977 se graduó en el arte y el diseño gráfico del departamento de la Universidad de Abay.

Desde 1974 ha participado constantemente en exposiciones nacionales, de toda la Unión Soviética e internacionales. Ha participado en las exposiciones en 35 países, entre ellos Francia, Italia, Alemania, India, China, Egipto, Filipinas y otros países.

Las obras del artista se presentan en la Galería Estatal Tretyakov, en la Federación de Museos Rusos, Museo de Arte del Estado que lleva el nombre de A. Kasteyev (Almaty), los museos regionales de la República de Kazajstán, Dirección de exposiciones de arte de la Consejería de Cultura de la República de Kazajstán, colecciones privadas de Kazajstán, países de la CEI, Europa, América, Asia .

Las obras de Tolepbay reflejan claramente la tendencia de nuestra época hacia la aprehensión de los conceptos básicos, fundamento de la vida y las relaciones humanas, el origen y el sentido de la vida como un fenómeno. El contexto complejo, filosófico y, a menudo trágico de sus obras aparece a través del desarrollo de temas tradicionales. El territorio y población de Kazajstán , la estepa y la ciudad, el pasado y el presente, el amor por la humanidad y la responsabilidad de la propia tierra, todos estos temas son principales en las obras del artista .

El único y misterioso mundo de Yerbolat Tolepbay es un encuentro de la cultura europea y el alma asiática mística, un ejemplo asombroso de una combinación de psicoanálisis Europeo sutil y fuerte cosmicidad de la percepción del descendiente nómada.

Exposiciones personales importantes 1995-2010:

1. Exposición individual " inconsistencia " de Menahem Begin en Jerusalén para Audiencia de Israel en diciembre de 2010.
2. Centro Cultural Presidencial de la República de Kazajstán, 2010.
3. HasSanatArtGallery, Astana, 2010.
4. Museo Nacional de Bulgaria, 2008.
5. Exposición de pinturas en la galería Arndean, Londres, 2006.

6. "Fontaine- Henry". París, 2005.

7. "SalleMiro", exposición bajo el patrocinio de la UNESCO, París, 2005.

8. "Espace Meromensil . Yerbolat Tolepbay - Salvador Dali, París, 2004.

9. Galería Estatal Tretyakov, Moscú, 1999.

10. Museo Estatal de Bellas Artes con nombres de G.Aytiyev, Bishkek, 1998.

11. Museo de Arte del Estado lleva el nombre de Kasteyev, Almaty, 1995.

Premios y títulos en obras de arte :

1. Caballero de la Orden Francesa de las Artes y las Letras, París, 2006.

2. Premio Estatal de la República de Kazajstán, 2004.

3. El más alto premio EUROUNDION, Bruselas, Bélgica, 2002.

4. Prima de la Alianza Internacional nombra después Salvador Dali por logros especiales en el arte, Madrid-Praga, 2002.

5. Medalla de plata el nombre de Masaryk a la contribución personal en el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos culturales entre Kazajstán y la República Checa. Czech República, Praga, 2002.

6. Highest premium Platinum Tarlan en la nominación de Bellas Artes, Kazajstán 2001.

7. El mejor premio - Medalla Merenti por su contribución artística, Kazajstán, 2001.

8. Miembro honorario de la Academia de Arte Imperial de Rusia, 2001.

9. Miembro titular de la Academia de Arte de Kirguistán, 1998.

10. Bienal Mundial de Artistas, medalla de bronce. Kair, Egipto, 1998.

11. Certificado de la ONU dedicada al 50 aniversario de la ONU, 1995.

Las discrepancias

Autor: Catherine Reznikova, Ph.D. en Artes
Todos materiales amablemente proporcionados por Ular Galería

Las discrepancias ... los conflictos y las contradicciones y la divergencia de los logros de las expectativas interrumpen el flujo de la vida ordinaria. Esta vida truncada es el objeto principal de las exploraciones creativas de Yerbolat Tolepbay.

El artista nació y creció durante la época soviética, cuando muchas personas anhelaban vivir en otro mundo, uno menos monolítico y más libre. Los tiempos cambiaron, y los sueños se hicieron realidad, pero la sociedad ha sido y sigue estando en un estado de conflicto constante, enfrentando sus discrepancias y expectativas vanas. La idea de la comunidad, un grupo que funciona como un organismo uniforme, es una ilusión, ya que se compone de diversas individualidades. Emocional discordia causada por desconfianzas, desacuerdos y malentendidos, se concentra profundamente en nuestras almas y altera el ritmo normal de la vida cotidiana.

Para expresar estas contradicciones internas, inevitables en la condición humana, el artista contrasta lo opuesto, dispone en su arte casi mutuamente lo excluyente. En las pinturas de Yerbolat Tolepbay, se puede trazar una síntesis entre Oriente y Occidente, la tradición y la innovación, la figuración y la abstracción, la narrativa y la contemplación. El estilo creativo único del artista radica en su constante búsqueda de la armonía y coincidencia entre estas oposiciones. Él aspira a atrapar y no lo que es visible, sino lo que es perceptible, sensual y metafísico. A pesar de su falta de concreción, no hay acción en sus obras: en ellos se lleva a cabo el movimiento de la tensión estática, mientras que los personajes y objetos, perdiendo su conexión con la realidad, se transforman en abstracciones.

El mundo exterior, una fuente inagotable de imágenes, tramas y personajes, inspira la búsqueda creativa del artista. Representando objetos familiares y fenómenos en situaciones sencillas, ordinarias, Tolepbay busca reflejar su esencia interna, para aprovechar y hacerlo en los muchos estados que surgen de los constantes procesos de interacción e interrelación. Sin embargo, el lenguaje de la representación realista es inadecuado para expresar este tipo de fenómenos, debido a su sencillez excesiva. Como resultado de ello, las obras de Tolepbay se caracterizan por la estilización, la falta de información, el uso de las convenciones y una aspiración a abandonar referencia literal al medio ambiente circundante sin efectuar la separación completa de la misma, simultáneamente.

Three Graces, 2009

Disagreement, 2009

Agreement, 2009

La hipertrofia de color es otra de las características estilísticas de la pintura de Tolepbay. Sus lienzos son meditaciones de colores, creando sucesivamente armonías intrincadas en sus composiciones. El espectador se sumerge en la contemplación con empatía y sin prisas. Acentos de color, valientes combinaciones de sitios locales sobre fondos monocromáticos, proporcionan un contraste entre la tensión dramática y transiciones tonales suaves. El colorido y abstracto mosaico se transforma inesperadamente en una trama narrativa. Todo está dirigido a la creación de otra realidad pictórica, paralela en el que el color produce ciertos estados, sensaciones y sentimientos.

Los críticos occidentales han llamado a la inusual forma creativa de Yerbolat Tolepbay, "expresionismo mágico" en el que se entrelazan la realidad de que el artista manifiesta y sus estados emocionales, las culturas europea y asiática.

La cultura nómada desempeña un papel dominante en la fusión de las tradiciones artísticas occidentales y orientales en la pintura de Tolepbay. Su visión de los nómadas es atemporal, la que creativamente comprende e interpreta el mundo moderno. Los pilares de las tradiciones nacionales, las fuentes de la visión del mundo de Kazajstán, se combinan con las tendencias pictóricas modernas. El pintor representa el ambiente acogedor y armonioso de la yurta de Kazajstán y el espacio sin límites de la estepa nativa con la misma facilidad y espontaneidad como aquella con la que se trata a la tensión interna de un conflicto y la clara psicología de sus personajes. Por la prestación de los momentos fugaces de la vida, el artista trata de captar y transmitir el valor eterno, sin menoscabo del amor, la lucha del bien y del mal, la búsqueda de un eslabón perdido entre el hombre, la naturaleza y el cosmos; vínculos entre épocas y el inevitable paso del tiempo.

Al abandonar el tratamiento figurativo de situaciones e imágenes comunes, Yerbolat Tolepbay los dota de cualidades simbólicas e implicaciones: el dobladillo de la falda simboliza un sacramento mágico, un columpio y una comba sugieren desprendimiento momentáneo de la tierra.

Muchas de sus obras muestran la puerta de la yurta, que simboliza la transición a una realidad paralela. La puerta divide la composición en dos partes, permitiendo al artista presentar simultáneamente al espectador el interior y el exterior de la yurta. Estando a la vez en dos espacios diferentes, el espectador se sumerge en un estado de comprensión de una realidad simbólica a través de las imágenes del mundo físico concreto.

The Sky. The Earth. Women

Life in the steppe, 2009

In the yurt (nomad's tent), 2009

Una característica peculiar de las figuras del pintor es su desvinculación del mundo externo y el individualismo absoluto, incluso cuando participan en una acción compartida. Héroe del artista intentan penetrar en el subconsciente humano como la fuente principal de nuestras acciones, pensamientos y motivaciones, causando un estado de autocontemplación.

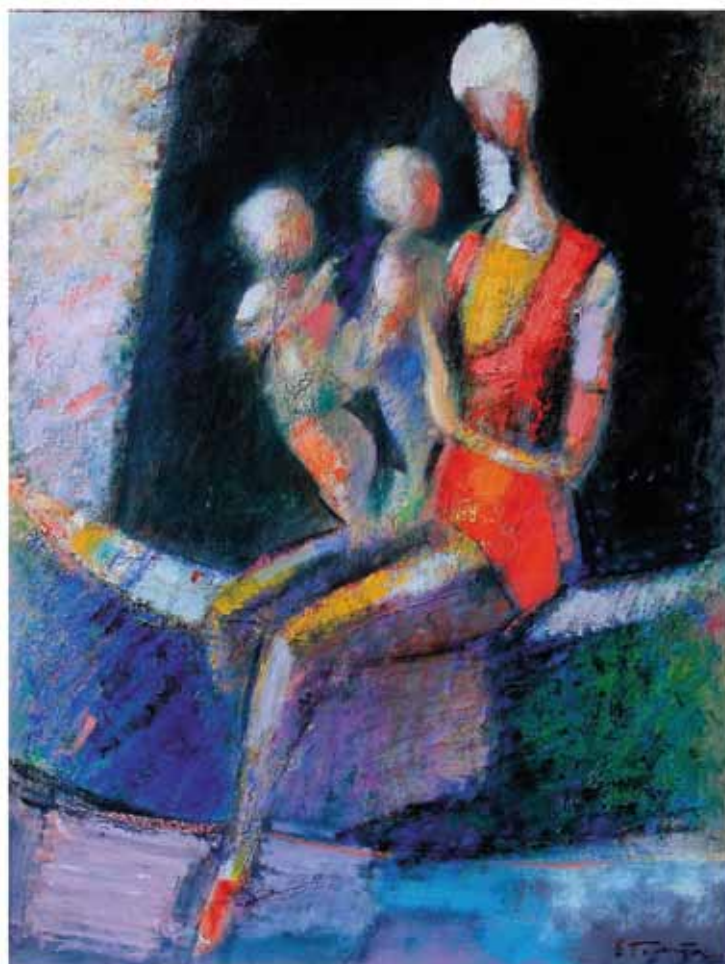
Un motivo favorito en el arte de Tolepbay es la figura danzante. Al igual que la danza de los derviches, la inmersión completa en la danza, la calidad arabesca de un par de manos levantadas, el misterioso spinning, y la colocación rítmica de los bailarines son una forma visual de la meditación, un alejamiento de la realidad a un lugar donde sólo existe un hombre donde la conciencia de la música dirige sus movimientos. En el tratamiento del color de Yerbolat Tolepbay, la música alcanza su encarnación visual.

Y, por último, una imagen clave en su pintura es el de una mujer en sus diversas manifestaciones. Estas van desde una encantadora e ingenua niña a una mujer adulta. El maestro trata de comprender su mundo interior. Las mujeres se muestran participando en diferentes tareas: trabajando, recogiendo cosechas, jugando con un niño, hablando con una amiga, descansando, llevando agua del río, o de costura en una máquina, en cada una de las situaciones permaneciendo invariable en la realización de lo bello. La chica con la cabeza inclinada, sentada sobre un camello es un signo sagrado y conciso, cautivando con su magia y su gracia. Algunos lienzos del artista glorifican la mujer-madre, cuya sagrada misión es dar la vida por medio de la energía divina del amor. Muchas de sus obras están impregnadas de un sentido de expectativa: la imagen de una mujer embarazada, o la gente en el desierto mirando hacia adelante con esperanza, con un tratamiento simbólico de las premoniciones de los cambios futuros.

El tema y los personajes de las obras de Yerbolat Tolepbay expresan su personal interpretación de las imágenes, distinta de otras en la pintura moderna. Sobre la base de los grandes logros artísticos y las innovaciones del siglo 20, el artista se esfuerza por lograr introducir algo original y profundamente individual de los suyos. En su pintura, el artista está impulsado no tanto por la aspiración de expresar las experiencias emocionales y sentimientos, sino que es "sed de expresar sus propias ideas acerca de este mundo, obtenidas a lo largo de un camino de contemplación estática y agonizante."

Dancing women, 2009

Woman with children, 2009