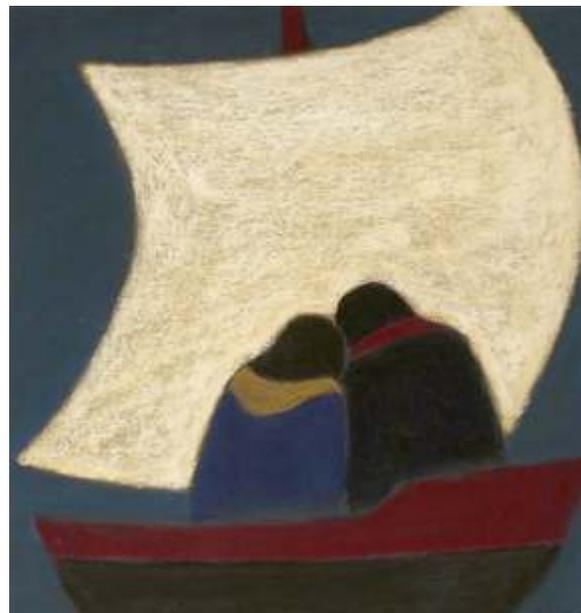

Вычитание случайностей

С 29 февраля по 7 апреля в Государственном художественном музее Алтайского края демонстрировалась выставка «Пётр Дик. Эволюция образа», посвященная 85-летию со дня рождения художника.

В экспозиции представлены работы в технике пастели на наждачной бумаге и графические эскизы из собрания музея. Материалы выставки дают возможность проследить рождение образа —

Пётр Дик. Под парусом. 2001.
Бумага, пастель. 49,8x46,8. Собственность ГХМАК

от наброска до готового произведения. Эта метаморфоза часто остается в тени художественного процесса.

На Алтае имя художника Петра Гергардовича Дика известно мало. Большую часть своей жизни он прожил в Суздале, небольшом старинном городе под Владимиром, и получил известность в первую очередь как владимирский мастер. Он уехал с Алтая сразу после окончания школы, чтобы получить художественное образование. Его творческий путь сложился удачно: он окончит сначала Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра, затем Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановку), станет членом Союза художников, получит звание народного художника России, при жизни откроет персональные выставки в Третьяковской галерее и Русском музее. Несколько раз он побывает на родине своих предков, в Германии. В 2002 году, приехав туда на открытие очередной выставки, художник скоропостижно скончался. Ему было 63 года. В течение жизни он не возвращался на свою малую родину, но Алтай никогда не покидал его работ.

Пётр Дик родился в селе Глядень Благовещенского района в семье этнических немцев в 1939 году. В ближайшие годы ему суждено будет потерять самых близких людей: прошедший лагерь отец скончается от туберкулеза, на много лет в трудовую армию будет отправлена мать. Оставшийся без родителей в три года, он будет взят на воспитание теткой. «Моей реакцией на все окружающее было сильное сопротивление. Я ощущал фальшивость, не мог поверить, что моих родителей убрали потому, что они сделали что-то плохое, и мне должно быть стыдно за то, что я — немец. Я не мог этого допустить», — говорил художник много лет спустя. Одновременно с травматическими событиями в это же время художник получает сильнейшие впечатления от природы: «Безбрежное море ковыля и огромное небо. Ветер гуляет по степи, ковыль стелется, словно волны бегут по морю. Над головой огромное небо. Любой элемент, появившийся в этом пространстве, воспринимался значимо. Ощущение некоего космического пространства». Контраст красоты природы и травм детства, эта постоянная внутренняя борьба в душе художника стали тем фундаментом, на котором выросло его искусство: искреннее, отстраненное и пронзительно ясное. От алтайских степей и невзгод навсегда останутся в его творчестве открытые пустынные пространства и ощущение тотального одиночества.

С внутренним противоречием связан и выбор художником материала — пастель и наждак оказались созвучны его мироощущению. Эту технику Дик искал долго. Предварительно он пробовал себя в скульптуре по металлу, которой обучался в Строгановке, освоил литографии и монотипию. Мягкий сыпучий пигмент пастели наносился им на жесткую наждачную бумагу, единство противоположных начал дало жизнь оригинальному художественному стилю. Контрастные материалы отражают противоречие внутреннее: чувствительность, уязвимость, ранимость души, с одной стороны, и беспощадность мира — с другой. В картинах Дика особыми изобразительными

Пётр Дик. Автопортрет. 1981. Бумага, пастель. 47х49,8 см. Собственность ГХМАК

свойствами обладает абразивная крошка. Просвечивая сквозь густой слой пастели, она усиливает метафизический умозрительный характер работ.

Пётр Дик часто говорил, что он в первую очередь русский художник. Он был воспитан на русской культуре, в пространстве русского языка, традиций, православия. Не случайно местом для жизни и работы художник выбирает Суздаль. Это не только небольшой тихий город, ставший неким убежищем для души художника, но и средоточие средневекового искусства. Дик испытывал глубокий интерес к содержанию и художественным приемам старых мастеров. Он любил древнерусское искусство, под влиянием которого его работы приобретают вневременной, вечный характер. Герои Петра Дика погружены во внутренний мир, они безучастны к мирской суете. Он не раз признавался в своем восхищении перед личностью и мастерством Феофана Грека. Мощное влияние, которое оказал на Петра Дика средневековый мастер, выразилось в ограниченном использовании цветовой гаммы, напряженности и монументальности форм, драматической трактовке образов.

Герои Дика не всегда сразу попадают в зритель. Безликие, обобщенные, они сначала кажутся не людьми, а набором геометрических форм, отстраненных, живущих лишь в голове автора. Они не идут на прямой контакт со зрителем, они отворачиваются, а то и вовсе стоят или сидят спиной к «обществу». Но стоит дать им шанс, остановиться, приглядеться, как они оживают. Их пустые формы начинают наполняться содержанием, внутренним миром смотрящего. Так, чем больше художник обобщает форму, тем ближе становятся эти образы к человеку, тем больше людей способны увидеть в них себя, свое прошлое и настоящее, свои воспоминания и чувства.

Свой творческий метод художник называл «вычитанием случайностей». Художник ставил своей задачей устранить все суетное, мирское, оставив только самую суть.

Нет лица и на самой загадочной картине выставки «Автопортрет художника» (1981). Автор прячет его от зрителя в глубокую тень, но символически открывает, оголяет перед ним свою душу: белые одежды героя не нарисованы — это чистый лист бумаги. Это одна из ценнейших картин Петра Дика в музее. Она стала частью масштабной коллекции из более 300 работ и архивных материалов, подаренных вдовой художника в 2016 году. В 2023 году не стало и вдовы мастера, верной спутницы и хранительницы его наследия.

Важной частью этого бесценного дара являются наброски и эскизы художника, выполненные в разных графических техниках. Они отражают важнейший принцип искусства Петра Дика, для которого реальность является лишь «отправной точкой для проникновения в суть». Внимательно наблюдая за миром вокруг, художник очень много зарисовывал простые бытовые сюжеты. Сегодня эти небольшие листы бумаги не только ценный материал для исследования, но и настоящее откровение для зрителя. Часто подготовительные материалы могут испортить впечатление от произведения, разрушить магию его воздействия. В случае с Диком это совершенно не так. Эскизы, часто беглые и торопливые, вызывают больше вопросов, чем ответов. Главный из которых: как художнику удавалось создавать столь простые и сильные по эмоциональному воздействию образы? Ответ на этот вопрос сегодня ищут искусствоведы и зрители, и вряд ли найдут. Искусство бездонно, оно ставит вопросов больше, чем дает ответов.

Выставка представила художника ретроспективно: от тяжелых драматичных работ рубежа 1980-х и 1990-х до умиротворенных, медитативных пастелей последних лет жизни. Постепенно в искусстве Петра Дика появляется цвет, символические красный, синий и желтый сменяют резкие черно-белые контрасты раннего периода. Драматизм ослабевает, интерес художника смещается к теме любви, привязанности, дружбы. В картине «Под парусом» (2001), пожалуй, самой романтической в собрании, двое влюбленных трогательно прижавшись друг к другу плывут на лодке под парусом, теплое сияние которого окутывает их, словно оберегая, охраняя их любовь от невзгод.

Для Петра Дика искусство было лекарством, своего рода терапией пережитых в детстве событий. В его работах отразился сложный спектр ощущений автора: от глубокого одиночества и отчаянного поиска укрытия до проникновенной привязанности к другому человеку, любви в самом широком смысле слова. В наши дни потребность в его искусстве только растет, как растет с каждым годом количество его выставок в России и интерес искусствоведов к нему. Может быть, картины Петра Дика и не вылечат наши раны, но они точно помогут нам хоть на какое-то время обрести тот момент тишины и покоя, которого каждому из нас не хватает.

Виктория Крылова