

За видимой простотой

В начале июня в Государственном художественном музее Алтайского края в режиме онлайн открылась выставка «У времени в плену», посвященная 70-летию алтайского живописца, члена Союза художников России Петра Кудинова.

Пётр Андреевич Кудинов — художник совершенно особый: скромный по характеру, но открытый в искусстве, он активно вошел в художественную жизнь Барнаула менее десяти лет назад. Несмотря на то, что художнику в этом году исполнилось 70 лет, в его творческой биографии всего одна персональная выставка, которая прошла в 2014 году в арт-галерее «Бандероль». Художник мало знаком зрителю, так как стал членом Союза художников России и активным участником групповых выставок только в 2013 году. Однако его творчество заслуживает пристального внимания. Стоит задержаться у его работ на несколько минут, как простые, незатейливые образы на холстах становятся настоящим откровением художника.

Пётр Андреевич Кудинов родился в 1950 году в многодетной крестьянской семье в селе Шимolino Благовещенского района Алтайского края. В 1971 году он окончил Бийское педагогическое училище и продолжил образование в Дальневосточном институте искусств. Работы Петра Андреевича были представлены на Всероссийской художественной выставке «Лики России» (Архангельск, 2016), межрегиональных художественных выставках «Сибирь» (Новокузнецк, 2018) и «Форма» (Новокузнецк, 2019).

Творчество Петра Кудинова — постоянный эксперимент. По его словам, если в искусстве не нарушать правила, то нельзя стать настоящим художником. Балансируя между реалистичным и условным изображением, он создает собственный живописный язык. Изломанные линии, искаженные пропорции и цвет помогают в создании пронзительных образов. Цвет играет, пожалуй, главную роль в изобразительной манере художника. Смело используя палитру, он делится со зрителем своими внутренними переживаниями.

Пётр Андреевич не работает с натуры в привычном понимании. Главными инструментами художника являются память и воображение. Он проводит много времени в наблюдении за окружающим миром, за людьми и природой, запоминая не столько формы и цвета объектов, сколько собственные ощущения. Поэтому на его картинах зритель не увидит конкретных мест и людей, хотя они могут показаться ему удивительно знакомыми.

Городской пейзаж — один из любимых жанров художника. Создавая собирательный образ провинциального сибирского городка, художник наполняет свои картины тихими узкими улочками, небольшими старыми домиками, утопающими в зелени. Этот уютный мир он населяет людьми, живущими простой, обыденной жизнью.

В придуманном художником образе города спрятаны фрагменты реальных мест. Например, в картине «Прогулка» без труда узнаются колесо обозрения на площади Сахарова в Барнауле, кирпичная фабрика в Бийске. Реальность изменяется воображением художника: поднимаются вверх берег реки и здания на дальнем плане, деформируются архитектурные формы домов, стилизуются до условных форм деревья. Эмоциональное наполнение пейзажа выражено цветом. Густой, насыщенный красный дополняется зеркальным по тональности зеленым и все это пронизано нежно-лиловым сиянием. Мотив движения является ключевым в творчестве художника. Его выражением в картине становится колесо обозрения, которое движется по кругу, словно запуская ход самой жизни.

Художник подолгу работает над каждой из своих картин. Между замыслом и первыми набросками в мастерской может пройти немало времени. Пётр Андреевич не раз возвращается даже к работам, побывавшим на выставках. Смотреть на работы Петра Кудинова нужно долго. При первом взгляде кажется, что перед нами простые события жизни человека в небольшом городке: прогулка, езда на велосипеде, рыбалка, поездка в машине. Но за видимой простотой кроется философская глубина образа. Движение реки, колес, ветра — символы жизни, ее бесконечного течения. Антиподом движения

становится вечность в ее устойчивом величии: вековые старинные домики и замершие над землей облака. Соединение этих двух начал, по мнению художника, это и есть настоящая жизнь.

Тема изменяющегося и вечного воплощена в картине «Велосипедист». Герой картины, пожилой мужчина, едет на велосипеде по проселочной дороге. За видимой простотой сюжета скрывается глубокий смысл: велосипедист символизирует жизненный путь человека, а дома и природа позади него — ту вневременность, которая была, есть и будет после нас.

На создание картины «Велосипедист» художника вдохновила встреча с высоким мужчиной, возможно, ветераном Великой Отечественной войны, проезжающим на небольшом велосипеде. Это ироничное, немного смешное воспоминание впоследствии трансформировалось в эмоциональный многозначный образ. Композиция картины построена таким образом, что крупная фигура мужчины словно не вмещается в картину. Таким образом художник добивается эффекта стремительного движения велосипедиста на зрителя.

Глубоко символична картина «Марафон». В образе бегунов художник выразил свои тревожные ощущения от происходящих в мире событий. В энергичном порыве на зрителя надвигаются пять мужских фигур. Низкая, дугообразная линия горизонта создает впечатление масштабности, планетарности происходящего. Картина создана на контрасте двух основных цветов — синего и красного. Встречаясь у линии горизонта, эти две противоборствующие цветовые стихии соединяются в лилово-фиолетовое зарево, наполняющее все пространство картины. Красноватыми оттенками написаны и фигуры бегунов, усиливая тревожную атмосферу полотна. В этой работе художник ведет диалог с мастерами

XX века: Анри Матиссом, Кузьмой Петровым-Водкиным, Александром Самохваловым.

Картина «Первый снег» интересна своим композиционным решением. При первом взгляде на картину, кажется, что над домами изображено небо, но это вода, по которой движется лодка. Замысел картины возник у художника после просмотра репортажа о наводнении в одной из российских деревень. Необычное построение картины появилось тогда же, при просмотре кадров с вертолета. Совмещение нескольких ракурсов — вид сверху, сбоку, обратная перспектива — создают интересный композиционный эффект картины. Работа создана на контрасте белых и синих оттенков и дополнена глухими теплыми цветами. Многоцветный неяркий снег, покрывающий землю и крыши домов, дополняет общий безрадостный настрой картины.

На выставке представлены живописные произведения художника последних лет.

Виктория Крылова

Пётр Кудинов. **Новый день**. 2017. Холст, масло. 110х125. Собственность автора