

Валерий Ватенин — Вселенная внутри

Художников — узников СССР — мы обязаны знать. Валерий Владимирович Ватенин (1933-1977) — один из значимых советских мастеров живописи 1960-70-х годов, произведения которого хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в многочисленных музеях и частных собраниях России, Японии, Италии, Франции и других стран. Художник, чья жизнь трагически оборвалась в 44 года в результате дорожной аварии, успел оказать существенное влияние на искусство Ленинграда XX века.

“Вселенная зудит у меня внутри” — говорил он и пускался на своем мотоцикле на поиски новых персонажей, пейзажей, восходов, преломляющих солнечные лучи нужным и видимым ему одному образом. Он ночевал в экскаваторном ковше, на строительных лесах, на краю обрывов и в кронах деревьев, только чтобы найти тот самый ракурс, не дающий творцу покоя и выстроивший из него зрелого целостного автора. Художник приводил в мастерскую колоритных персонажей улицы, городских маргиналов для поиска художественных героев своих картин, или подолгу жил в глухи, окунаясь в чистоту и красоту деревенского быта, чтобы стать не просто бытоописателем, но тонким знатоком и поэтом жизни. Его картины густо заселены персонажами, существующими в будничной обстановке или в ирреальных ситуациях и пейзажах.

К 70-м годам появившиеся в живописи ассоциативная притчевость, метафоричность вылились в творчестве Ватенина в самобытный метод, который художник назвал “синтетическим реализмом”. В нем природные формы являются не объектом изображения, а средством выражения художественной системы живописца. Этот метод подразумевал полноту раскрытия явления, когда различные художественные жанры используются и существуют в логической закономерности. Формируется самобытный стиль автора, принесший ему признание современников.

Ватенин в своем творчестве совместил две фазы: характерный для 1960-х лирический романтизм и получившие особое распространение в 1970-е годы ассоциативную притчевость, метафоричность художественного языка. Мастер создал особый тип картины: соединяя в одной композиции разные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт), он наполнял тем самым свои произведения своеобразной многоступенчатой сюжетной канвой.

Ватенин назвал свой метод «синтетическим реализмом». Изменчивый, полный экспериментов изобразительный стиль позволял автору высказываться с большой искренностью, разрушая стереотипы советского искусства. В нем раскрывались философские размышления художника о жизни, смысле мироздания, о человечестве и вселенной.

Во многом мастер раскрывал себя как первопроходец художественного процесса, опережая своих современников. Не случайно Ватенин оказался одним из инициаторов создания группировки «Одннадцать» — объединения ленинградских художников, противопоставивших своё индивидуальное творческое видение официальному искусству соцреализма. На выставках «Одннадцати» 1972 и 1976 годов залы едва

вмешали собравшихся: реакция публики говорила о солидарности с художниками в чаяниях перемен.

За краткий срок, отпущенный судьбой, художник успел создать более сотни значительных полотен, которые хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в многочисленных музеях и частных коллекциях России, Японии, Италии, Франции и других стран.