

Могучее искусство Петра Чаплыгина сродни природной стихии. В большой мере оно коренится в ремесле, наслаждении от общения с материалом, свободном экспериментировании с техниками. Работа керамиста сопряжена с таинством, итог ее неясен до окончания обжига. Излюбленный материал Чаплыгина – глина, в первую очередь шамот, обладающий видимой фактурой, прочностью, позволяющий создавать крупные скульптурные формы, жить в архитектурной среде. Уже в 1980-е гг. о Чаплыгине пишут ведущие критики как об уникальном мастере, перосмысливающим возможности керамики. Н. Воронов отмечает: «Он мыслит не как художник декоративного искусства, а как скульптор и монументалист. И современные его рельефы тоже не «по-керамически». Он смело совмещает различные события и

масштабы, вводит мифологию в проблематику сегодняшнего дня намеками, необычными сопоставлениями. Чаплыгин показал возможность керамики воплощать самые серьезные и сложные, даже трагические темы. Он смело вводит в керамику приемы, родившиеся в живописи, графике и даже в кино. Поэтому его пласти столь серьезны и философичны – он использует метафору, иносказание, обращается к всеобщему культурному достоянию – образам античности». Чаплыгин делает ставку не на декоративность и нарядность керамики, но на выразительный силуэт, динамику форм. Он не желает оставаться в границах утилитарной сферы, но создает скульптуру, стремится к реализации масштабных идей и синтезу с другими видами искусства.

Петр Чаплыгин, сформировавшийся в контексте искусства социалистического реализма, оказался мало восприимчив к его канонам и основным идеям. Его искусство – раскрепощенная игра со стилями. Специфика поэтики Чаплыгина была отмечена Л.Яхонтовой в одной из первых крупных публикаций о мастере: «... ассоциативные ходы установления связей видимого и невидимого, реального и фантастического приводят к осознанию относительности и очевидного, которое, в свою очередь, диктует принципиально новые, пространственные и временные задачи».

Петр Чаплыгин – универсальный художник и мастер. Шаг за шагом он наращивает техническую сложность своих созданий, неустанно аккумулируя идеи, штудиря публикации о современном искусстве, присматриваясь к работам других художников на выставках. Шамот покрывается разноцветными глазурями, гальванической медью, соединяется с мозаикой, смальтой и сварным металлом, что позволяет художнику добиваться все новых смысловых оттенков.

В памяти очевидцев Петр Иванович остался как человек, заряжающий оптимизмом, генерирующий токи душевного здоровья, наслаждающийся красотой мира. При этом самые глубокие, онтологически важные вопросы: о сути красоты, нравственного выбора, движения времени, судьбе человека в потоке истории – занимали его постоянно.

Пожалуй, одними из наиболее поразительных для сегодняшнего зрителя оказываются горькие работы Петра Чаплыгина, посвященные трагическим страницам истории XX века. Впервые они были представлены 40 лет назад в этом же музейном зале в составе грандиозного выставочного проекта «Забвению не подлежит». Обращаясь к теме Великой Отечественной войны, Второй мировой, автор не столько восславляет героев, сколько скорбит по загубленным жизням. По тем, кто остался, как и его отец, непогребенным.

Его собственная беда: травма сиротства, неизвестность судьбы отца, сгинувшего в топке войны, смерть матери от послевоенного голода, скитания по детским домам – все это не отпускало Петра Ивановича, не заживало до конца дней. В его скульптурных композициях и рельефах мы видим работу горя, оплакивание утраты, что является редкостью для волгоградского искусства, избравшего героическую риторику. Они требуют от зрителя ответной работы. В рельефах из серий «Ни давности, не забвения», «Крестоносцы XX века» звучат боль, сострадание, ужас. Найти художественный язык для их воплощения Чаплыгину помогала музыка Д.Шостаковича.

В сюрреалистичные композиции проекта «Долг памяти» на равных основаниях внедрены реалистично трактованные детали, слепки реальных гильз и пуль, знаки и символы, а сама глина – прокаленная, пережженная до почти полной черноты – несет метафору обугленной живой ткани. Эти работы в год 40-летия Великой Победы с успехом были показаны под эгидой Советского Комитета защиты мира в Москве, Звездном, ряде других городов страны.

Горевание по родным открыло его сердцу доступ к трагическим сторонам российской истории XX века, сочувствию, сопереживанию всякой боли всех живых («Коллективизация», «Крик народа», «Чернобыль»). Станица Марьинка Ставропольского края, где родился Петр Иванович – места, где коллективизация проходила очень тяжело, сопровождаемая голодом и множеством бедствий. Композиция «Крик народа» – метафора длящегося страдания многоглавого и безгласного организма, попавшего в колеса нелепого и устрашающего металлического агрегата – жерновов истории, впервые была показана в 1989 г., но она не оставляла мысли автора и в дальнейшем.

Уже в 1970-е Чаплыгин заявил о себе как монументалист, он входил в секцию монументалистов Союза художников, значительное время руководил ей. Из тринадцати монументальных произведений Чаплыгина, созданных за все время, половина не сохранилась. На выставке представлены его скульптурные эскизы, фото монументальных работ для Волгограда и области, значительная часть из которых уже не существует: ресторан «Казачий курень», магазин «Цветы», «Дом молодежи» и др. Л.Ишкова выявляет его излюбленные приемы оформления интерьеров: «сочетание изобразительных и декоративных элементов, гармоническое созвучие больших и малых объемов, круглой скульптуры и рельефов, введение природных материалов (цветов, зеленых насаждений) в керамические композиции, смена цветовых отношений, использование фактурных и колористических возможностей различных материалов: шамота, эмалей, глазурей, смальты».

1980-е годы – время расцвета синтеза искусств не только в Волгограде, но и в стране в целом. Архитектура, живопись и произведения из металла, керамики, дерева

дополняли друг друга, формируя особую среду, несущую художественный образ. Часто в содружестве в П.Чаплыгиным работали А.Шумилин, А.Бровко, Е.Обухов, Г.Ханов, Е.Батыршин. Здесь идеи Чаплыгина нашли нужный масштаб. Абстрактные формы, извивающиеся плоскости, биоморфные структуры в его работах соединяются с пластикой женских форм, полихромная скульптура дополняется мозаикой.

В 1988 г. П.И.Чаплыгин совершил зарубежное путешествие. Встреча вживую с искусством Греции, Италии, Испании преобразовала его стиль. Он активно обращается к живописи, вводит в керамику яркие глазури, драгоценную смальту, задействует в декоре поверхности скульптуры линейный рисунок. Основные темы его произведений в 1990-е - «художник и муза», образы античных мифов, райский сад, динамика могучего человеческого тела, цветущая мощь природных сил, празднование радости бытия. В это время его за ним закрепляется слава певца женской красоты. «Художник обогащает женские образы введением полихромии, смальтовых и эмалевых вкраплений, росписью глазурями, солями. Звучные цветовые решения, упругие, «налитые» объемы, подчеркнутые изысканными деталями, отличают декоративные тарелки и панно, торсы и статуи конца 1980 - 1990 годов», - пишет Л.Ишкова. При этом мастер не работает с натуры, но изучает искусство старых и новых мастеров. В его живописных работах («Вечность»), как и в скульптурных («Полдень», «Фортуна»), он продолжает диалог с А. Мантеньей, А. Майолем, Ж. Липшицем. Эта творческая линия со временем привела его к изучению византийского искусства и созданию мозаичных панно на христианские сюжеты, представленных на выставке («Ангел», «Голгофа»).

В 1990-е гг. Чаплыгин включает в свои выставки графику, выполненную тушью и пером, посвященную евангельским сюжетам. Рисунки Чаплыгина заметно выделяются в контексте волгоградской графики не только обращением к каноническим сюжетам, но и художественным языком. Он обращается к кубофутуристическим сдвигам форм, совмещению разных точек зрения, передающих движение и всесторонний охват фигур. Отточенный, изощренный рисунок был сильной стороной Чаплыгина со времен юности. Рисовал он постоянно. Его наброски, эскизы монументальных работ, представленные на выставке, позволяют наблюдать за развитием мысли художника.

В 1995 г. П. И. Чаплыгин, в тот момент уже получивший звание заслуженного художника РСФСР, был избран председателем Волгоградского отделения Союза художников. Это было сложное для художников время. Мир изменился, государственные заказы сходили на нет, приходилось отстаивать интересы художников, бороться за мастерские. При нем после долгого перерыва было возобновлено участие волгоградских художников в зональных и Всероссийских выставках. В 2000 г. выставка «Большая Волга» прошла в Волгограде, в 2002-2003 гг. прошла всероссийская художественная выставка, посвященную 60-летию Победы в Сталинградской битве. Он был в числе организаторов в нашем городе первых крупных фестивалей «Мир Кавказа». В начале 2000-х Чаплыгин одновременно был председателем Волгоградского отделения Союза художников и директором музейно-выставочного центра, за сохранение которого также было необходимо бороться. Испытанием для Петра Ивановича стало закрытие выставочного центра. Тяжело он пережил и разрушение многих своих монументальных объектов. Думается, встреча с цинизмом и хищническими нравами нового времени, потребительским отношением к искусству, осознание гибели многих идеалов молодости стали еще одной душевной травмой для художника, от которой он так и не сумел оправиться.

С 2003 г. П.И.Чаплыгин преподавал в институте культуры и искусства, проводя занятия в своей мастерской, что давало ученикам возможность освоить ремесленные тонкости работы керамиста. Студенты его любили, ему было интересно с ними. С неубывающей энергией он продолжал создавать новые серии, охотно обсуждая их с учениками и посетителями мастерской, ставшей местом паломничества.

Последняя по времени создания серия - живописный цикл «Александровский грабен». Он был создан под впечатлением от поездки осенью 2020 г. Величие самого ландшафта определило строгий, суровый образный строй пейзажей. Среди скал здесь вырастают фигуры ангелов и Христа, свидетельствуя о неизбежности вечных ценностей.

Для Чаплыгина важно было создать свою семью, свой дом, свою мастерскую. Так и случилось. Вместе с женой Светланой, дочерью Викторией, ставшей художником, он создал дом, наполненный красотой и любовью, где находилось время и место для дружеских посиделок, для зверей и птиц. Его чудо-дача, целиком им запроектированная и построенная, украшена скульптурой и витражами. Сегодня легендарная мастерская на Мира 13, где Чаплыгин работал, начиная с 1970 г. и отсюда родом все его произведения - неповторимое украшение нашего города. Со временем ее фасад начал «прорастать» керамическим и металлическим декором. Сейчас в мастерской работает творчески и занимается со студентами Виктория Чаплыгина. Она сохраняет наследие отца и знакомит с ним всех интересующихся. В 2025 г. мастерская Чаплыгина была отмечена особым дипломом как самый необычный туристический объект.

О. Роден, размышляя о том, что позволяет быть хорошим скульптором, пришел к выводу, что «чрезвычайно важно быть взволнованным, любить, надеяться, трепетать, жить». Таким образом и прошел свой путь Петр Иванович. Петр Чаплыгин занимает особое положение в контексте художественной жизни Волгограда. Его личностная и творческая независимость, искренность, феноменальная трудоспособность, способность находить счастье в творчестве позволили ему внести свою жизнеутверждающую, страстную и прихотливую интонацию в звучание города.

