

ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΝΕΣΙΔΗ γιὰ τὸν ΝΙΚΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗ

—Πρωτοῦ ἀναφερθῶ στὸ ζωγραφικὸ ἔργο τοῦ Ν. Γ. Πεντζίκη θὰ γέθελα γὰ τούσιω τὴν ἀδυναμία μου γὰ παρουσιάσω ἵνα ἔργο τόσο μεγάλο καὶ τόσο πυκνὸ σὲ ἐκφραστικὰ νοήματα. "Ο, τι θὰ σᾶς πῶ πάνω στὴν δουλειὰ του εἶναι σκέψεις καὶ ἐμπειρίες προσωπικὲς ποὺ κατὰ καιροὺς μοῦ ἐμφυτεύθηκαν ἀπὸ τὸν δάσκαλό μου, ποὺ δὲν παύει γὰ εἶναι καὶ ὁ ἐκφραστὴς τῶν δικῶν μου περιορισμένων παρορμήσεων καὶ σκέψεων. Θὰ ἀναφερθῶ στὴ δουλειὰ του μὲ ἔνα τρόπο ἀνάλογο τῆς ἐπιφανείας του ποὺ σκόρπια γεγονότα καὶ πράγματα παρατίθενται καὶ ὑπάρχουν σὰν μορφὴ στὸ σύνολό τους. "Ἐτοι τημηματικὰ θὰ τούσιω δ, τι σημειώσα κατὰ καιροὺς παρακολουθώντας τὸν τρόπο τῆς δουλειᾶς του. "Ο Πεντζίκης μεταχειρίζεται στὴν ὅλη του ἔργασία κείμενα κοσμικὰ καὶ ἀγάλογα ἀπὸ τὸν συναξαριστὴ ὥστε ἡ ὅλη του ἐνασχόληση γὰ εἶναι ἡ ἐπανάληψη τῶν δονομάτων τῶν ἀγίων ποὺ πιστεύει ὅτι τοῦ δίγουν τὸν τρόπο καὶ τὴν μορφὴ στὴν ἐκφρασή του. Κάπως ἔτοι λειτουργεῖ βοηθούμενος μὲ τὴν ψηφαρίθμηση ὥστε δ λόγος σὰν ἐκφραση νὰ πάρῃ σχῆμα καὶ κατ' ἐπέκταση μορφὴ. Πιστεύει δηλαδὴ ὅτι τὰ δινόματα τῶν ἀγίων τοῦ δίγουν τὴν φορεσιὰ μέσα στὴν δποία αὐτὸς ϕάγχει γὰ δρῆ τὰ μέλη του. "Ἐτοι στὴν ἐπιφάνειά του δ ἵδιος εἶναι δ οἰκοδομικὸς λίθος ποὺ ὑφίσταται χρωματικὲς καὶ σχηματικὲς ἐναλλαγὲς ἀνάλογα μὲ τὴν διάταξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ κοσμικῶν κειμένων. Πάνει πλέον δ ἵδιος νὰ ἐνεργεῖ, ὑπακούει στοὺς νόμους ποὺ τοῦ καθορίζουν τὴν διάταξή του στὸ χῶρο. Αὐτὸς μόνο προσπαθεῖ νὰ ἐναρμονήσει τὰ μέλη του στὴν ὅλη διάταξη ὥστε γὰ πάρει μορφὴ. "Ἐτοι ἔξιγονται τὰ πολλὰ χρωματικὰ στρώματα σὰν προσπάθεια γὰ δρῆ τὴν μορφὴ τῆς διάταξης ποὺ τοῦ ὑποδάλλουν. Οι πολλὲς χρωματικὲς ἐναλλαγὲς στὸ μικρότερο δυνατὸ χῶρο εἶναι τὸ στίβαγμα τῶν μυημικῶν κυττάρων ποὺ ϕάγχουν τὴν θέση τους στὸ χῶρο. Τὰ καθαρὰ χρώματα τὸ ἔνα ἐπάγω στὸ ἄλλο εἶναι ἡ προσπάθεια συνοχῆς τῶν οἰκοδομικῶν του κυττάρων γιὰ νὰ μὴ διαλυθῇ ἡ μορφὴ. "Ο τειμαχισμὸς τῆς ἐπιφάνειάς του εἶναι μὰ διαθύτερη ἔγνοια διασκεδάσεως, δποι τὰ σκορπισμένα μέλη τῆς ἐπιφάνειας ὑπάρχουν ἐν δινόματι τοῦ πλήθους καὶ διλούν προεκτάσεις νὰ χωρέσουν δλες οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε ἡ τελικὴ μορφὴ τῆς ἐπιφάνειας νὰ είγαι πιὸ καθολικὴ καὶ πιὸ ἀνθρώπινη. Ή ψηφαρίθμηση, σὰν μέθοδος ζωγραφικῆς ἔχει πρωτοπόρο τὸν Πεντζίκη. Είγαι μὰ μέθοδος ἀντιγραφικῆς μνήμης ποὺ ὑπακούει σὲ νόμους καταργώντας τὴν προσωπικὴ ἴκανότητα καὶ λειτουργώντας σὲ ἐπίπεδο δποι ἡ μνήμη

σὰν λήθη· υποδάλλει τὴν ἔννοια τῆς ἀληθίνης μορφῆς. Ἔτσι τὸ καθορισμένο σχῆμα ὑφίσταται τόσες πολλὲς διαφοροποιήσεις στὴν ὑφὴ του ὥστε καὶ τὸ σχῆμα νὰ ὑποτάσσεται στὴν ἐσωτερικὴ δόμηση καὶ νὰ ὑπάρχει πληθύρα δυνατοτήτων μετατροπῆς τῶν ἀντικειμένων στὴν βαθύτερη δομικὴ ὑπόσταση τῆς ἐπιφάνειας.

Ἐτσι μᾶς φαίνονται τὰ μαλλιὰ τῆς κοπέλας σὰν καλλιεργήσιμοι ἀγροί, τὸ φόρεμά της σὰν τὴν θάλασσα, καὶ τὸ πόδι της σὰν ἔνας δρμός. Ὁ Πεντζίκης κάνει μιὰ ἔξομολόγηση στὴν ζωγραφικὴ του ἐπιφάνεια ὥστε νὰ μὴ μπορεῖς νὰ πῆς εὔκολα, κατάλαβα αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο. Οἱ πιγελιές του εἶναι μιὰ πληθύρα πυκνῶν σκέψεων καὶ λόγων ποὺ δραΐνουν ἀφοῦ πρῶτα ἀλεσθοῦν στὴν μνήμη. Μόνο μὲ ἔνα ἀνάλογο ἀφημα μπορεῖ κανεὶς γὰρ δὴ τὶς μετατροπὲς τῶν ἀντικειμένων καὶ τότε θὰ καταλάβῃ τὴν θεματολογία τῶν ζωγραφικῶν του κειμένων. Ὁ καλλιτέχνης πρὶν ἀπὸ κάθε ἔργο του κάνει μιὰ προεργασία ἀγαλύσεως. Τὸ ὄλικό του εἶναι πρόσωπα καὶ πράγματα ποὺ κινοῦνται γύρω του. Εἶναι τὰ εἰσιτήρια ποὺ χρησιμοποίησε στὰ ταξίδια του. Εἶναι τὰ δνήματα τῶν γενερῶν τοῦ γενεροταφείου ποὺ ἐπισκέψθηκε, ἢ ὁ ἀριθμὸς τῶν παραθύρων τῆς ἐκκλησίας ποὺ ἐκκλησιάσθηκε. Ὁ δύγκος τοῦ ὄλικου αὐτοῦ μὲ τὴν φηφαρίθμηση ὑφίσταται δομικὴ ἀνάλυση, ὥστε παύουν πλέον νὰ ὑπάρχουν τὰ ἀντικείμενα καὶ τὴν θέση τους παίρνει ἔνας μνημονικὸς σωρὸς ἀμφιου, ποὺ ἔχει περιεκτικὴ δύναμη ὅσο καὶ ἡ ζωή. Ἔτσι ἡ ζωγραφικὴ του ἐπιφάνεια γίνεται ὁ χῶρος τῆς συνθέσεως. Ὁ χῶρος τῆς τακτοποίησης τῶν κόκκων τῆς μνημικῆς ἀμφιου. Ἡ νέα μορφὴ ἔχει πλέον ἀνθεκτικὸ ὄλικὸ στὴ σύνθεσή του. Ἡ ἐπιτυχία τῆς μορφῆς εἶναι καὶ ἡ σωστὴ τακτοποίηση τοῦ ὄλικου ποὺ δοκιμάσθηκε στὴν μνήμη. Ἐδῶ φαίνεται καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς παραδόσεως σὰν κατεύθυντήριος γραμμὴ στὴ γένα του μορφή. Ἡ παράδοση στὸν Πεντζίκην εἶναι ἡ θρησκεία μέσω τῆς φηφαρίθμησης. Ὁ Πεντζίκης δὲν πετᾶ εὔκολα κάθετι ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ παραδεδομένο. Τὸ ἐπεξεργάζεται, τὸ ἀλλοιώνει, τὸ παράγει. Δὲν μπορεῖ νὰ δεχθῇ αὐτὸ ποὺ πρόσφατα σὲ ἐφημερίδα γνωστὸς ζωγράφος δήλωσε ὅτι ἡ πιστὴ ἀντιγραφὴ εἶγαι ὁ πγευματικὸς θάνατος καὶ ἐννοοῦσε τὴν βυζαντινὴ ἀγιογραφία. Καὶ τοῦτο διότι δὲν μποροῦσε γὰρ καταλάβει ὅτι τὸ λάθος τῆς ἀντιγραφῆς καὶ ἡ παραδοχὴ του εἶναι τὸ στοιχεῖο ποὺ θὰ δώσει νέα μορφὴ καὶ νέα προέκταση στὴν βυζαντινὴ ἀγιογραφία. Ἀντίκρυ στὸ φαινόμενο σαστίζει ἀπὸ τὸ πλήθος καὶ τὴν ποικιλία τῶν ἐντυπώσεων ποὺ φορτώνεται σὰν ἀχθοφόρος τῆς καρποφορίας τῆς γῆς φάγοντας νὰ ἀδειάσει στοὺς ἀναμένοντας μὲ προσδοκία ἐρωτικῆς γεύσεως ὅσα τὸν βαραίνουν χρησιμοποιῶντας τους Ἀγίους σὰν διαγόνια ποὺ κουβαλάν ἀπὸ ἔνα τόπο στὸν ἄλλο τὴν σοδειά τῶν

αισθητῶν. Τὰ δασικὰ σχῆματα ποὺ χρησιμοποιεῖ στὴ ζωγραφική του ἐπιφάνεια ἔχουν καὶ αὐτὰ τὴν θεολογία τους. Ἐτοι ἡ τελεία εἶναι τὸ δομικό κύτταρο τῆς ἐπιφάνειας κατάλληλο νὰ συμπληρώσει τὰ κενὰ ὅστε νὰ ἑγοποιήσῃ τὰ πάντα σὲ ἔνα σῶμα. Ἡ εὐθεία δρᾶ σὰν μονάδα δυνατοτήτων ἐκφράσεως. Ὁ σταυρός, σχῆμα μὲ θρησκευτικὲς προεκτάσεις καὶ προβληματισμούς γύρω ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὸ θάνατο. Ἡ δξεία γωνία, σὰν σχῆμα ὑποταγῆς γιὰ νὰ ἀφεθῇ ἡ μνήμη. Τὸ τετράγωνο, σὰν σχῆμα δηλωτικὸ τοῦ σώματος γιὰ τὴν ἐκφραση τῆς μορφῆς. Τὸ ἥμικυκλιο, σὰν δυνατότητα ἀνατάσεως. Ὁ κύκλος, σὰν σχῆμα ποὺ θυμίζει τὴν σχετικότητα τῶν πάντων. Ἡ τεθλασμένη γραμμή, σὰν δόνηση ἀγθωρωπίγων ἐκφράσεων. Αὐτὰ δέδαια πάντα ποικίλλουν ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιφάνεια καὶ τὴν ἐσωτερικὴν παρόρμησην ὅστε ἡ φαντασία νὰ ἀναλίσκεται σὲ ὑποτασσομένη ἐπιφάνεια. Ἡ δαθύτερή του θρησκευτικὴ ὑπόσταση δὲν τὸν ἀφήνει νὰ διάλη τὶς μετρημένες του πινελιές προτοῦ τὶς δονοματίσει. Τὸ δυνομα, λέξη περιεκτικὴ δίνει τὴν δυνατότητα νὰ ἀντιληφθοῦμε δτὶ δλα ὑπάρχουν, δχι μόνα των ἀλλὰ ἐν δόματι ἀλλων. Ἐτοι θυμίζουν οἱ πινελιές του τὸ πλῆθος τῶν ἀνωνύμων ἀγίων τῆς δρθοδόξου ἐκκλησίας, ποὺ γίνονται προσευχὴ ἀγάλογη τοῦ κομποσχοινίου τῶν μοναχῶν. Ἐτοι φαίνεται κάπως ἡ μορφὴ τῆς λυτρώσεως ποὺ τοῦ παρέχεται ἀφημένος στὸ μέτρημα τῆς πινελιᾶς νὰ δρᾶ ἡ μνήμη του σὰν τὸ δασικότερο χαρακτηριστικὸ τῆς ζωγραφικῆς του μορφῆς. Ὁ μόχθος τῶν ἥμερῶν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀναπαύεται στὴν σκιὰ τοῦ ἀτομικοῦ φεύδους ὅστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ κρύψει τὴν χαρὰ ποὺ κάνει ν' ἀγαθλύζει ἡ θεώρηση τοῦ φωτὸς ἀπὸ τὴν σκιά. Ἐτοι καταλαβαίνει τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ φωτὸς ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. Ὁ Πεντζίκης δὲν ξεμοναχίαζει τὰ ἀντικείμενα. Αὐτὰ ὑπάρχουν μέσα στὸ περιβάλλον τους, ζοῦν ἀπὸ αὐτὸ καὶ δίγουν σὲ αὐτό. Ἐτοι δὲν ἔχουν σταθερὰ περιγράμματα ἀλλὰ εἰσχωροῦν τὸ ἔνα μέσα στὸ ἄλλο. Θυμίζουν τὰ σφουγγάρια ποὺ σὲ ἀγάλογο κείμενό του, δείχνει τὴν ἀγάπη του γιὰ δλους τοὺς δργανισμοὺς ποὺ δὲν ἔχουν ἀτομικὴ ὑπόσταση. Ὁλα αὐτὰ εἶναι χριστιανικὲς ἐμπειρίες ποὺ ἀντανακλοῦν καὶ καθοδηγοῦν τὸ ζωγραφικό του ἔργο. Τὰ ἔργα κατὰ τὰ διαρκοῦντα παραπομπαὶ τοῦ ζωγραφικοῦ του ἔργου. Τὰ δὲν εἶναι μιὰ ἐντύπωση χρονικῆς στιγμῆς ποὺ γρήγορα γίνεται παρελθόν. Ἔχουν ἐντονη τὴν παρουσία τοῦ διαρκοῦς παρόντος. Ἐδῶ δὲν χρόνος εἶναι ἀνάλογος μὲ τὸ πέρα καὶ δῶθε τοῦ χεριοῦ κατὰ τὸν ἀποχωρισμό, ἢ μὲ τὸ γνωστὸ διζαντινὸ ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ ποὺ διαβάζοντάς το κατὰ τὴν ἀντίθετη φορὰ σήγνει τὸ χρόνο καὶ εὑρύνει τὴν ἔνατην τοῦ διαρκοῦς παρόντος. Εἶναι φευτιὰ γιὰ τὸν Ν. Γ. Πενζίκην ἡ μεταφορὰ ἀντικειμένων στὴ ζωγραφικὴ ἐπιφάνεια χω-

ρίς. νὰ ὑποστοῦν. παραμόρφωση. Μιὰ τέτοια μεταφορὰ... σὲ δύο διαστάσεις σημαίγει καὶ ἄλλη διάταξη τοῦ ἀντικειμένου. Η παραμόρφωση αὐτὴ δὲν εἶναι παρὰ μιὰ ἐκδήλωση σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀντικείμενο. Εἶναι μιὰ λειτουργία προσαρμογῆς καὶ ὑποταγῆς στὶς νέες συνθῆκες. Παύει πλέον τὸ ἀντικείμενο νὰ εἶναι συμπαγές. Τοῦτο εἶναι εὕπλαστο καὶ συνεπῶς πιὸ ἀναλώσιμο ἀπὸ τὸν καλλιτέχνη. Ο μύθος σὰν βαθύτερη θρησκευτικὴ ἔκφραση γίνεται τὸ σκαλοπάτι γιὰ νὰ σηκώσει τὸ θάρος τῶν πραγμάτων μὲ τὰ δποῖα καταπιάνεται. "Ετοι ἡ ζωγραφικὴ του μορφὴ ἔχει προεκτάσεις πέραν τῆς λογικῆς καὶ εὑρύνει τὸ φάσμα τῶν ἀνθρωπίνων ἐκδηλώσεων. Η ζωγραφικὴ του Πεντζίκη δικαιώνει ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ἐπιφανείας του, ἀπὸ ἔνα ξεχελισμα μνήμης καὶ ἀγάπης γιὰ τὰ πράγματα. "Ετοι κανένα σημεῖο τῆς χρωματικῆς του ἐπιφανείας δὲν διαμαρτύρεται, διότι ὅλα εἶναι πλούσια. Η χρωματικὴ του ὑφανση εἶναι κάτι τὸ ἀνεπανάληπτο. "Έχει μιὰ τέτοια πυκνότητα ὥστε κάθε χρῶμα νὰ ἔχει ὅλο τὸ φάσμα του στὴν ἐπιφάνεια μιᾶς πιγελιᾶς. Κατορθώγει νὰ διατηρεῖ τὴν λαμπρότητα καὶ καθαρότητα στὸ χρῶμα παρὰ τὰ ἀλλεπάλληλα στρώματα ποὺ παραβέτει. Η τελικὴ ἐμφάνιση κάθε χρώματος ἔχει τὸ στίγμα ὅλων τῶν ὑποκειμένων ἀκόμη καὶ τῶν παρακειμένων χρωμάτων. Δανείζεται δηλαδὴ τὴν φορεσιά του ὥστε στὸ τέλος νὰ μὴ διακρίνεται τενος στρώματος φορεσιὰ ἔχει. Ἀκόμη χάνουμε τὴν συνέχεια τῆς μιᾶς πινελιᾶς μέσα στὴν ἄλλη ὥστε νὰ μήν τέρουμε ποιὰ πινελιὰ εἶναι ἀπὸ πάνω καὶ ποιὰ ἀπὸ κάτω. Γίνεται δηλαδὴ ἔνα ἀλληλοδόσυμο χρωμάτων ποὺ κανένα χρῶμα νὰ μήν ἔχει ἀτομικὴ ὑπόσταση ἀλλὰ νὰ εἶναι τὸ χρῶμα τῶν ἀλλών. Η διαθειά του προσήλωση στὴν δρθιδοξία προδίδεται καὶ ἀπὸ τὸ πλέξιμο τῆς πιγελιᾶς καὶ τοῦ χρώματος στὴν ζωγραφικὴ του ἐπιφάνεια. Η δλη του δουλειά εἶναι ἔνα συνεχές δάνεισμα. Δανείζεται τὸ σχῆμα, τὸ χρῶμα, τὸ διαικό, ὥστε νὰ χάνεται ὁ ἵδιος σὰν «έγώ» καὶ νὰ ἀναδύεται σκορπιόμενος σὰν «σύ» γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ χαρεται τὸν σκεδασμὸ καὶ τὴν διασκέδαση. Τὸ χρῶμα στὸ ἔργο του ἔχει μιὰ αὐτοτέλεια σχήματος. Τὸ σχῆμα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὑπακούει στὴν ψηφαριθμητικὴ τιμὴ τῶν γραμμάτων ποὺ μεταχειρίζεται ἀπὸ τὰ κείμενα. Τὸ χρῶμα ὑπακούει καὶ αὐτὸς σὲ μιὰ ἀντιστοιχία χρωματικὴ τῶν γραμμάτων τῆς ἀλφα-θήτας κατὰ μιὰ μυστικὴ θρησκευτικὴ θεώρηση. Βλέπουμε δηλαδὴ μιὰ πλήρη ὑποταγὴ σὲ κανόνες ποὺ ἀπὸ μόνοι τους ἔχουν ἀπεριόριστες δυνατότητες ἔκφράσεως. Θυμίζουν τὴν «δουλειά» τῆς δρθιδοξίης ἔκκλησίας ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη εἶναι η μεγαλύτερη μορφὴ ἐλευθερίας. Γιὰ νὰ γίνουν διμως πιὸ κατανοητὰ τὰ ἀνωτέρω θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω μερικὰ παραδείγματα. Τὸ οψι-

