

Три цвета времени

Воробьева Светлана

выставка живописи и графики

30 октября – 12 ноября 2010 года
Екатеринбург

ВОРОБЬЕВА СВЕТЛАНА

Художник – дизайнер полиграфии, живописец.

1968 – родилась в Свердловске.

1990 – закончила Уральский политехнический институт (УПИ) по специальности «Физика металлов».

1997 – обучение в Региональном центре подготовки кадров (РЦПК) Архитектурной академии (УрГАХА) «Менеджмент и дизайн рекламы».

1990 –

1999 – училась в вечерней художественной школе им. П.П. Хожателева (колледж дизайна) по специальности «художник-исполнитель» у В.А. Мушников, Л.Л. Хабарова, А.С. Берсенёва.

2002 –

2005 – училась на факультете искусствоведения и культурологии УрГУ по специальности «искусствоведение».

С 2001 года и по настоящее время – дизайнер фестиваля авторской песни «Знаменка».

Работала художником-оформителем в УПИ, дизайнером в типографиях «Полиграфист», «Уралвнештогрполиграфия XXI век», сейчас дизайнер Дома молодежи.

Живописью (пастель, масло) занимается в свободное время.

Участник сборных выставок в музеях и галереях Екатеринбурга и Свердловской области (с 2000 г.).

Работы находятся частных коллекциях в России и за рубежом.

Автор о выставке

В природе есть бесконечное множество времени, происходящих внутри нас и вокруг. Оно приходит из прошлого, уходя в будущее. Каждую минуту мы живем прошлым и будущим, оставляя на настоящее один миг или бесконечность. В эти моменты окружающий мир является нам во всех мыслимых цветах и оттенках. В каждом моменте доминирует какой-нибудь основной цвет, захватывающий с собой два соседствующих или противоположных. В общей сложности три.

Человек, встречаясь с таким цветом испытывает спонтанные, интуитивные ощущения. Они показывают, какое настроение было идеально для этого времени. И какое оно – прошлое, будущее, настоящее. Для кого-то это цветное время будет течь быстро, для кого-то медленне, застынет на месте и превратится и в прошлое и в настоящее и в будущее одновременно. Поэтому внешнего, одного для всех времени не существует. Для всех оно разное, с разными тремя цветами.

Время, куда ни глянь, сплетает все вещи и события в одно непрерывное цветное полотно. Мы привыкли кромсать эту ткань, подгоняя отдельные куски под свои персональные размеры – и потому часто видим Время лишь как разрозненные лоскутки. Но эти лоскутки всегда гармоничны, потому что всегда с основным цветом рядом находятся два других. В этой цветовой гармонии человек живет испокон веков.

Выставка Три цвета времени – это наше стремление донести до зрителя, что связь вещей в ткани Времени непрерывна. Дать возможность найти ответ на вопросы. Когда же кончается прошлое и начинается настоящее? Как долго оно длится, пока не началось будущее? И какое будущее начинается потом, ближайшее или далекое? Какой цвет будет в этот момент?

Светлана Воробьева, художник

О Свете, цвете и творчестве...

Светлана, Света, Светик ... Светлая... Вот так хочется начать свое повествование о творчестве Светланы Воробьёвой (Окуловой). Очаровательная девушка - светлый человек, и все, что она делает, также пронизано светом, добротой и радостью. Будь это простые этикетки, каталоги книг, афиши, дизайнерское оформление фестиваля авторской песни «Знаменка» или её картины.

Её видение мира удивительно и необыкновенно, как у любого другого художника, и в этом её индивидуальность. Цвет, наполненный светом, насыщенный, яркий, либо удивительно нежный с тончайшими переходами и сложными оттенками, льющийся плавно и лучисто, наполняет чистотой и свежестью восприятия каждую работу Светланы. Её трепетное отношение к цветовому решению каждого сюжета подчеркивает тонкую чуткую душу художника-творца.

«Три цвета времени» - название картины, полностью по своей сути отражающее глубину мировоззрения и творчества Светланы Воробьёвой, это, словно автопортрет её души, вылившийся в название всей выставки. Оно вобрало в себя особое колористическое воплощение, и отражает философские мысли о времени, жизни, творчестве. Та или иная серия у неё появилась неслучайно, и каждая работа в ней обдуманна и имеет под собой определенные размышления и попытки приблизиться к истине своего восприятия мироздания и передать её посредством кисти и красок.

Цвет – необходимая жизненная составляющая человеческого мировоззрения и мировосприятия, олицетворяющая характерную динамику чувств, эмоций в безжизненном пространстве ахроматического мира. У художницы отношение к цвету особое, для неё - это экспрессия, пульс жизни, энергия духовной сути. Цвет - особое выразительное средство в живописи, позволяющее передать не только реалистическую картину окружающего мира, но и, посредством аллегорий и метафоры, более глубокие философские подтексты, скрытые в сакральном значении того или иного цвета. Использование чистых звучаний красок в смелой свободной манере исполнения способствует

свежести восприятия и творческой реализации замысла для обретения гармонии своей внутренней сущности и свободы самовыражения.

Время, - пожалуй, самая вечная тема... Оно медленно плавится и растекается в пространстве жизни, либо стремительно несется, и тогда едва успеваешь поймать миг... А что потом? Вечность.... Прошлого уже нет - оно в воспоминаниях. Будущего ещё нет... и будет ли оно?

*И поступь, и голос у времени тише
Всех шорохов, всех голосов.
Шуршат и работают тайно, как мыши,
Колесики наших часов.
Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь – на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет. (С. Маршак)*

А что осталось, что посередине – настоящее - мгновение, в котором мы живем сейчас, сию секунду, которое, словно курсор, на шкале делений истории: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется Жизнь!». Иногда этот миг, эта точка, может стать решающей в жизни любого человека, а его жизнь – это его история, начатая с рождения, где каждый из периодов становится этапным в формировании Личности – детство, юность, молодость и зрелость. И каждый из них (периодов) приносит что-то свое, неповторимое в облик человека и в его духовную составляющую. (Серия «Воспоминание о детстве»). Если мы появились на этой Земле, «значит, это кому-нибудь нужно».

*Не знает вечность ни родства, ни племени.
Чужда ей боль рождений и смертей.
А у меньшей сестры ее – у времени –
Бесчисленное множество детей.
Бегущая минута незаметная
Рождает миру подвиг или стих.
Глядишь – и вечность, старая, бездетная,
Усыновит племянников своих. (С. Маршак)*

Духовность – это та внутренняя составляющая, определяющая

индивидуальность каждого, формирующая характер, привычки, образ мировоззрения. Познание мира – способ адаптации к окружающему материальному и духовному пространству, формирование «своего» багажа знаний, опыта путем созерцания, анализа и сравнения. (Серия «Фонари»). «Мы мыслим, значит, – существуем!» И в этом немаловажную роль играют поездки, новые впечатления, создание новых работ, результатом которых явилось появление глубоких по своему содержанию серий «Верхотурье», «Деревья, как люди». А способность к созерцанию и претворению своих размышлений на бумаге или холсте дана не каждому.

*Украдкой время с тонким мастерством
Волшебный праздник создает для глаз.
И в тоже время в беге круговом
Уносит все, что радовало нас. (В. Шекспир)*

Серия «Фонари» была создана еще в 1993 г. в технике «тушь, перо». Здесь основными выразительными средствами художника решает поставленные задачи – противопоставление Света и Тьмы, Добра и Зла, акцент делается в сторону Света, который олицетворяет собой знание, прозрение, добро и радость. Характер рисунка линий передает эмоции – колючесть, страх, одиночество, размышление о жизни, стойкость характера и уравновешенность, чего так не хватает многим людям в жизни.

*Старый уличный фонарь
Освещает угол дома.
Отбирает он у тьмы
Всё, что так ему знакомо:
Ветки вяза, тополей,
И моё окно напротив.
Так, волшебный свет его
Каждый вечер в дом приходит... (Ирина Секачёва)*

Образ Фонаря олицетворяет собой самого автора, думающего и задающего вопросы о жизни, о своем предназначении в ней. Пожалуй, каждый человек проходит через этот этап в жизни.

В 2010 г. была написана картина «Сколько здесь еще гореть, где лежит

моя дорога...», которая органично влилась в серию «Фонари», но на те же проблемы, поднятые Светланой 17 лет назад, взгляд уже иной. Тема вечная – поиск смысла жизни, но показана она с позиции другого человека, умудренного жизненным опытом. И здесь уже иные выразительные средства; линию и пятно заменил Цвет, а Свет, исходящий и задуманный в работах, остался, и в этом проявляется светлая сущность творца.

*Но куда бы я ни шла,
Каждый вечер вспоминаю
Тот фонарь, что навсегда
Тёплый след в душе оставил.
Об него, и день и ночь,
Трутся ласковые кошки...
Старый уличный фонарь
Навсегда в моём окошке. (Ирина Секачёва)*

Серия «Церкви». Попытка приблизиться к духовности – любимая тема для многих художников. Церковь – храм, священное место, куда устремлены стопы верующих в поиске душевной истины, спокойствия и равновесия, ответов на жизненные вопросы. Церковь всегда доминирует и выделяется на фоне жизненного пространства, притягивает взгляды любого прохожего. Светлана выделяет эту серию неслучайно, поскольку для неё важны духовные ценности, являющиеся важной составляющей жизни и творчества. Для неё церковь – это стремление к красоте, желание обратить внимание на вечные духовные ценности, которые рядом с нами, стоит лишь увидеть их. Это духовный рост, саморазвитие и самопознание. Жизнь проходит здесь и сейчас, идет своим чередом, а духовные ценности остаются, - это наше будущее. И каким мы сформируем его сейчас, то и получим в будущем, то и оставим последующим поколениям. И если в нашей душе Свет, Гармония, Спокойствие, Уравновешенность, то и будущее видится нам в светлых тонах. Свет и тепло человеческой души, умение подарить их другим – и есть истинная ценность в нашей жизни.

Серия «Деревья, как люди». Испокон веков люди одухотворяли деревья, приписывая им особые качества – силу, волшебство, мудрость. К ним обращались за советом, с любовью разговаривая. Дерево окружает человека всю его жизнь,

начиная с колыбели. Деревянный дом как нельзя лучше сохраняет тепло в суровые русские зимы. Деревянная мебель, посуда, утварь, детские игрушки – все несёт тепло и свет, накопленные самим деревом, пока оно росло, протягивая веточки и листики к солнцу.

Художница проводит параллель между людьми и деревьями, что говорит нам о размышлениях её о жизни и мироздании, об аналитической составляющей её творчества. Каждое дерево, как и человек, индивидуально, неповторимо, имеет свой характер, свое предназначение. У них даже есть одежда, которую они меняют в зависимости от сезона. Дерево дает людям тепло, свет, радость, здоровье. И если человек с благодарностью и любовью во благо использует то, что даровала природа, то и результатом будут положительные эмоции и внутренняя гармония. «Жизненная мудрость гласит, каждый мужчина в своей жизни должен сделать три вещи: родить сына, построить дом и посадить дерево». Раньше, когда в семье рождался ребенок, обязательно сажали дерево (яблоню, липу и др.) как символ роста, долголетия, здоровья и процветания. Как было бы здорово, если эти традиции вновь возродятся!

Эта серия олицетворяет собой реальную жизнь, то, что происходит с нами здесь и сейчас.

Серия «Воспоминание о детстве». Счастливая невозвратимая пора детства – удивительное время, наполненное радостью, добротой, светом и уютом.

Четыре работы, объединенные в серию под общим названием «Воспоминание о детстве» появились в 1994 году – яркие, красочные, эмоциональные, словно картинки иллюстрации к детским книжкам, но, сколько детских чувств, переживаний, радости заложено в них! Ребенок по-другому воспринимает окружающий его мир, иначе чем взрослые. Для него самой большой радостью может оказаться черепашка или ёжик, сладости и конфеты, и какая-то мелочь, как кажется взрослому, может превратить его в самого несчастного человека на свете, если его, например, наказали, поставили в угол, или, всего лишь, откусили шоколадку, а слез и несчастья – море.

*«Ведь взрослые когда-то были детьми,
Только мало кто об этом помнит». (А. де Сент-Экзюпери)*

Где сейчас все это? Только в памяти, в прошлом, но именно оно сформировало сегодняшнее настоящее.

*«Одни только дети знают,
что ищут, и в этом их счастье» (А. де Сент-Экзюпери)*

В 2010 г. появилась картина «И лишь редко во сне мы летаем...», продолжившая серию «Воспоминания о детстве». Яркий красочный сон – синее небо над городом, парящая в воздухе девочка Света, с белокурыми волосами, волшебной палочкой чудесным образом меняет пространство.

В этой работе автор как нельзя лучше отразила свою творческую суть художника-творца: живописец кистью при помощи красок создает другой мир, другое пространство, на холсте, в котором «живут» уже другие люди, здания, деревья, улицы, фонари и церкви...Это мир, которого не существовало до этого, до его волшебного прикосновения к холсту.

*О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано... (И. Бунин)*

И.В. Зябликова-Исакова,

искусствовед, член ассоциации
искусствоведов (г.Москва),
государственный эксперт
по сохранению культурных
ценностей Росохранкультуры

АВТОР О КАЖДОЙ РАБОТЕ

В жизни каждого человека бывают моменты, когда время длится миг или вечность. Мир становится монохромным или искрится всеми оттенками красок. Здесь собраны работы разных периодов моего творчества. Отдельно нужно отметить, что я не писала маслом с 2000 года и первый раз его взяла в руки на пленере в 2009 году. Для сравнения техники и в общей идеи экспозиции выставлена работа «Спас на крови» (второе название) и масляные работы 2010 года. Многие работы 1990-х годов лежали в альбомах и ждали момента, когда придет их время и всё они смогут зазвучать, закружится в едином творческом порыве. Так произошло с триптихом «Фонари» и серией «Воспоминания о детстве». К ним добавились две масляных работы. Вся экспозиция построена на одной главной картине и нескольких небольших. Обособлено стоят три работы – «Соната времени»; «Осень. Падают деревья»; «Три цвета времени». Они воплощают основную мысль названия выставки «Три цвета времени». Остальные же работы помогают это название раскрыть. Для каждой работы в соответствии с идеей выбран определенный формат, материал и техника.

1. Соната времени. 1995-1999.

Время как вода, его трудно поймать, оно всегда ускользает, она течёт, переливается всеми красками, точит камни, которые пробуждаются от свечения солнца и начинают звучать. Но солнце для всех светит по-разному – отсюда и такие круги. Время возникает из ниоткуда и уходит в никуда. Возможно, где-то там на горизонте. Оно струится, течёт, звучит, гуляет по картине. Отсюда и такая техника – мелких мазков.

2. Сколько здесь еще гореть, где лежит моя дорога... Из серии «Фонари». 2010.

Для сюжета выбран туман и такая палитра. Цвета обозначают неопределенность и светлые надежды.

Уходя вдаль. Из серии «Фонари». 1993

Для кого-то уход, для кого-то приход. Размышления у дороги.

Горело, пылало. Закат. Из серии «Фонари». 1993

Закат в черно-белом воплощении. Для кого-то настоящее на миг становится черно-белым. Где-то отпылало прошлое (деревья, небо) и уже скоро начнется будущее (свет от фонаря). Но какое оно будет, такое же монохромное, или все же появится цвет.

Дарю свет и тень. Из серии «Фонари». 1993

Свет зажегся и мир снова обрел звучание...А для кого-то подсказка: остановись, оглянись, иди, действуй!

Величественен и красив, купаясь в золотом стоишь... Спас на Крови . Из серии «Церкви». 1999

Все меняется, а духовные ценности вечны.
Церковь – как познание красоты и души своей.

Марево. Из серии «Церкви». 2010

Духовность для кого-то лишь иллюзия. Для кого-то легкость и полёт.

Слобода. Из серии «Церкви». 2010.

Внизу всё кипит, а сверху парит и возникает светлый образ церкви

И лишь редко во сне мы летаем... К серии «Воспоминания о детстве». 2010

Фон написан акварельно, чтобы создать ощущение полёта. Девочка – пастозно, проявляясь с одуванчиком в руке. Она не летит на нём, а тащит его. Как в детстве часто таскают за латы игрушки дети. Одуванчик разлетается разными цветными воспоминаниями. Внизу земля, дома. Всё как в детстве, только детство где-то летает в облаках...

О том, как горько плакал ремень на стене.
Из серии «Воспоминания о детстве». 1994

Четыре работы, объединены в горизонтальное единое
паспорту.

Гуашь выбрана мной не случайно, так как она дает мягкость, и именно ей в детстве рисуют дети. Сюжет решен в стиле книжной иллюстрации. Девочка и сюжеты про велосипед и животных выполнены линиями, чтобы подчеркнуть момент давно ушедшего. Это воспоминания – смутные, далекие. Ремень, лужа и конфеты более конкретно, так как они яркие и основные на картине. Они присутствуют и во взрослом мире и, глядя на них, вспоминаешь далекое и светлое детство.

В детстве шаловливым детям часто говорят: «Где там по тебе ремень плачет!» Родители часто его вешают на видно место...

О велосипеде, змее и свободном падении.
Из серии «Воспоминания о детстве». 1994

Линии, как струны, - это и порыв и кручение спиц, и боль от падения и радость от занятий.

О том, как Светка любила конфетки...
Из серии «Воспоминания о детстве». 1994

Взрослый откусил и вспомнил, как в детстве он мечтал летать на шоколаде и на него сыпался бы конфетный дождь.

О том, у меня жили черепашка, ежик и птичка.
Из серии «Воспоминания о детстве». 1994

Черепашка у меня жила постоянно, их было несколько в разные периоды и всех я называла Кузей, потому что не знала, что черепашек можно звать по-другому, к примеру,

Матильдой. Ежик жил зимой дома, а летом мы его выпускали в сопки. Здесь нарисовано, как он уходит за горы. Ну а птичка никогда у меня не жила, потому что, подойдя к дому с птичьего рынка, я хотела посмотреть на неё и открыла клетку. А она возьми и улети. Снегирь это был...

Творческое начало. Из серии «Деревья, как люди». 2010.

Деревья как люди. Растут, живут, умирают. Разговаривают, молчат, думают. Поэтому люди и тянутся к ним. В них находят силу и вдохновение.

Сосны, камни, реки. Из серии «Деревья, как люди». 2010.

Решена акварельно и пастозно. На твердом основании скалы стоит твердо. Сосны шумят. Зеленеют. А мимо тех же разбросанных камней проносится река-жизнь...

Осень. Падают деревья. 2010

Мир искрится всеми красками, словно узочатый ковер

СПИСОК КАРТИН НА ВЫСТАВКЕ

1. **Соната времени.** 1995-1999. Холст, масло. 23,5x30,5;
2. **Сколько здесь ему стоять, где лежит моя дорога...** Из серии «Фонари». 2010. Холст, масло. 40x70;
3. **Уходя вдаль...** «Фонари». Триптих. 1993. Бумага, тушь, перо. 26,6x19,6;
4. **Горело, пылало. Закат.** Триптих «Фонари». 1993. Бумага, тушь, перо. 26,6x19,6;
5. **Дарую свет и тень!..** Триптих «Фонари». 1993. Бумага, тушь, перо, 26,6x19,6;
6. **Величественен и красив, купаясь в золотом, стоишь...** (Церковь Спаса на Крови. г.Санкт-Петербург). Из серии «Церкви». 1999. Холст, масло. 70x48;
7. **Марево. Из серии «Церкви».** 2010. Холст на картоне, масло. 25x35,5;
8. **Тишина.** 2010. Холст на картоне, масло. 25x35;
9. **Слобода.** Из серии «Церкви». 2010. Картон, масло. 32,5x24;
10. **Небесное парение.** Из серии «Церкви». 2010. Картон, масло. 38x23;
11. **Утро на Туре.** 2010. Бумага, пастель. 38x29;
12. **Закат.** Диптих «Верхотурье». 2010. Холст на картоне, масло. 20x40;
13. **Рассвет.** Диптих «Верхотурье». 2010. Холст на картоне, масло. 20x40;

14. **И лишь редко во сне мы летаем...** Из серии «Воспоминания о детстве». 2010. Холст на картоне, масло. 50x60;
15. **Серия «Воспоминания о детстве».** 1994. Бумага, гуашь. 20,5x14,5:
1. О том, как горько плакал ремень на стене;
 2. О велосипеде, змее и свободном падении;
 3. О том, как Светка любила конфетки;
 4. О том, как у меня жили черепашка, ежик и птичка;
16. **Творческое начало.** Из серии «Деревья, как люди». 2010. Холст, масло 70x50;
17. **Цветные дороги.** Из серии «Деревья, как люди». 2010. Бумага, пастель 39x29;
18. **Сосны, камни, реки.** Из серии «Деревья, как люди». 2010. Холст, масло 35x45;
19. **Осень. Падают деревья.** 2010. Холст на картоне, масло. 50x70;
20. **Печка.** 2010. Холст, масло. 50x50;
21. **Три цвета времени.** 2010. Бумага, пастель. 50x40.

18 сентября 2010 г.

в Библиотечном информационном
центре «Эльмашевский»

стартовал выставочный проект
художественной группы
«хожателевцы»

«О'становись, Мгновенье!»,

состоящий из

17 персональных выставок

Библиотечный информационный центр «Эльмашевский»

ХОЖАТЕЛЕВЦЫ
проект профессиональных выставок

О'становись, Мгновенье!

18 сентября – 28 сентября Катякова Русланд
09 – 22 сентября Исакова Ирина Боброва Татьяна 23 – 29 сентября Бывкова Светлана
27 ноября – 13 декабря Воронина Александра Милуш Ирина
11 – 28 декабря Владимиров Роман Шихоматов Евгений
25 декабря – 14 января Сафронюк Влад Соловьев
15 – 28 января Малеева Валерия Колцова Людмила
29 января – 11 февраля Берсенева Александра 12 февраля – 19 февраля Выставка лучших работ

ул. Старый большаковский, 18
телефон: (343) 351-11-61
часы работы: 10.00 – 19.00
суббота, 10.00 – 18.00
воскресенье, суббота

открытие выставок
по субботам
в 15.00
(встретимся с вами в 14.00)

© Автор проекта и автор статей: **Зябликова-Исакова Ирина**
8 912 61 08 557

Куратор проекта: **Локосова Александра**
8 909 01 75 234

Дизайн и автор презентации: **Воробьева Светлана**
8 919 36 86 863