

О Свете, цвете и творчестве...

Светлана, Света, Светик ... Светлая... Вот так хочется начать свое повествование о творчестве Светланы Воробьевой (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 Воробьевой, 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 аллегории и метафоры, более глубинные 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 то же 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 художница 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 Россохранкультуры