

Ольга Окунева хорошо известна в России живописец, график и книжный иллюстратор. Она член Союза художников России с 1990 г. и имеет звание Заслуженный художник России с 1998 г. Работы Ольги Окуневой представлены на многочисленных персональных и групповых выставках по всему миру.

Появление О.Окуневой на художественном горизонте России в конце 1980-х годов сразу же привлекло внимание критиков и зрителей своеобразием творческой манеры и высокой степенью ассоциативного мышления молодого художника. Ее первый большой цикл офортов “Прогулка по парку” был экспонирован на крупных всероссийских выставках и в государственных музеях и убедительно показал масштаб ее дарования. В дальнейшем профессиональный рост Ольги Окуневой совершался без резких и неожиданных перемен манеры и стиля. Повинуясь исключительно внутренним устремлениям своей души, художник обрела все большую свободу самовыражения.

Ее излюбленным видом графики всегда оставался офорт. Окунева мастерски владеет всеми его техническими средствами и достоинствами. Единственно верный выбор фактуры, изысканный рисунок, выразительность черных плоскостей, богатство и глубина тона, “рваный” контур листа служат для нее средством выражения авторского замысла.

Ольга Окунева последовательно строит и совершенствует свой мир, мир субъективный и условный. В циклах “Аттракцион” (1988) и “Цирк приехал” (1989) она предлагает свои правила игры, свой театр - со сценой, занавесом и несколькими смысловыми планами. Зрителю же надлежит находиться в зрительном зале, то есть на определенной дистанции. И в то же время его властно вовлекают в этот мир, побуждая к осмыслению и сопереживанию увиденного. Казалось бы наивный литературный сюжет этих листов неожиданно разрастается до социальной драмы. Окунева не боится пойти по проторенной дороге: в мировом искусстве тема цирка всегда позволяла высказываться открыто. Ольга уверена, повторения быть не может, поскольку у каждого художника индивидуальный взгляд на мир.

Ольга выстраивает композицию так, что в клетках оказываются не только измученные звери, но и измученные люди. Есть ли выход из этой неволи?

В офортах “Автопортрет”, “Анна”, “Цветы для Лены”(1990), герои Ольги Окуневой стремятся разорвать замкнутое пространство. За скованностью позы и жеста ее персонажей скрыта внутренняя динамика, противостоящая несвободе, что создает сильное эмоциональное напряжение в пространстве листа. Художник балансирует на грани трагического, но красота и гармония самого листа, его изысканная поверхность, созданная сложными комбинациями техник и разнообразием тона, несет в себе позитивное начало.

В каждой последующей работе - цикле автолитографий “Дороги и мосты”(1992), цветных офортах “Времена года” (1994), Ольга Окунева все более чутко передает тончайшие оттенки настроения, находя визуальные метафоры, используя поэтические аналогии и ассоциации. Так цикл “Времена года” стал продолжением работы над иллюстрациями к книге рассказов Ивана Бунина “Темные аллеи”.

Лейтмотив окна проходит через многие работы Окуневой. Окна, приветливо распахнутые в сад (“Сон”), и окна, забранные металлическими решетками, наглухо захлопнутые (“Осенний портрет”), вносят дополнительную интонацию в ее работы. В серии офортов “Вид из окна”(1992) мы видим фрагменты домов и улиц и повторяющийся одинокий женский профиль в проеме окна. Художник усердно строит свой дом, “Дом для души”, собирая его из отдельных, похожих на конверты, домиков, разорванных цепей лестничных звеньев, решеток, летящих по воздуху как осенние листья. Чувство одиночества, неустроенности жизни передано в этом изливающимся из души графическом монологе автора.

В 1993 году О.Окунева получила заказ на иллюстрации к книге индийского национального эпоса «Махабхарата». С головой погрузившись в изучение индийской культуры, канона в индийском искусстве, храмовой архитектуры и скульптуры, Ольга создает в 1994 году серию цветных офортов “Махабхарата”. Листы этой серии приобрели новые для

художника качества, стали более загруженными многочисленными и тщательно проработанными деталями, но при этом не потеряли ясности высказывания, игривой легкости и динамичности. Характер штриха также слегка изменился, стал более прихотливым и закругленным.

Трудно поверить, что “Махабхарата” была сделана до того, как Ольга впервые попала в Индию. Ее первая персональная индийская выставка состоялась по приглашению Музея Современного искусства в городе Бхопал в 1996 году и была с восторгом принята индийскими зрителями и критикой.

Следующие 10 лет жизни Ольги Окуновой были поделены между Европой и Индией. Индия навсегда завоевала ее сердце и откликнулась ответной любовью. Новые выставки, встречи, друзья, экзотическая красота индийской природы захватили настолько, что выразить свои чувства в художественном творчестве показалось недостаточным. Ольга начала писать эссе и статьи, многие из которых напечатаны в газетах и журналах. Параллельно делала рисунки цветным карандашом, которые сопровождали тексты. Это не беглые зарисовки туристических достопримечательностей, а обжитые и прочувствованные художником уголки Индии. Она словно говорит нам: “ и здесь я была и отдыхала на ступеньках старого храма, и этот пальмовый сад обласкал меня своей прохладой, и это старое сухое дерево остановило мой взгляд ...”

Дерево изначально было персонажем многих Ольгиных работ. Именно персонажем, а не фоном или дополнительной деталью. Ольга словно интуитивно чувствовала сакральный смысл Древа и, позднее, нашла для себя подтверждение этому, читая древнеиндийскую и древнегреческую литературу. Попав в Индию, где по сей день сохранился обычай почитания священных деревьев, Ольга вдохновилась на создание двух больших живописных циклов “Священная роща” и “Закрытый сад”. Тема вечная и неисчерпаемая: Древо жизни, Древо познания, Мировое Древо как символ мироздания и гармонии человека с миром.

Картины Ольги Окуновой так же поэтичны и ассоциативны как ее графика. Она заполняет пространство картины символическими фигурами зверей и птиц, переносит сцену Рождества в заснеженную Россию под традиционную русскую новогоднюю елку, пишет белым Древо жизни, изображает отражение в озере города-мечты в виде узора индийских тканей...

Ощущение хрупкой красоты исходит от каждой загадочной метафоры, изысканной фактуры, деликатно положенной на холст полупрозрачной лессировки. И это - в органичном сочетании с энергией пастозных мазков и крепкой композиционной организацией.

Последние годы Ольга живет и работает в Голландии, в Амстердаме. Художественный проект, который объединяет живописные полотна двух названных циклов и графические листы в различных техниках, был успешно показан в художественных галереях Амстердама и Гааги.

Ольга Окунова двадцать пять лет в искусстве. Пересмотрите ее работы и вы не найдете ни одной формальной, сделанной ради оригинального штриха, красиво положенного мазка или любования фактурами. Каждая работа наполнена ее мыслью, частью ее души, нюансами ее настроения. Они притягивают, не оставляют равнодушным и надолго остаются в вашей памяти.

Светлана Рудштейн-Репникова, искусствовед.
Сиэтл, США. Октябрь 2009.