

Валентин Серов

Нуртуллаева . Б

Автопортрет

Валентин Александрович Серов родился 19 января 1865 года в Петербурге.

Его отец, Александр Николаевич Серов, был композитором и музыкальным критиком. В семье Серовых часто бывали Репин, Антокольский.

У Валентина рано проявились художественные способности, сначала его учителем был А.Кемпинг, а затем И.Репин. Сначала занятия с Серовым Репин проводил в Париже, потом в Москве и Абрамцеве. После поездки в Запорожье, в 1880 году, Репин направляет Серова в петербургскую Академию художеств, где его наставником становится П. Чистяков. Творчество Серова вызывает восхищение и у Чистякова, и у его современников.

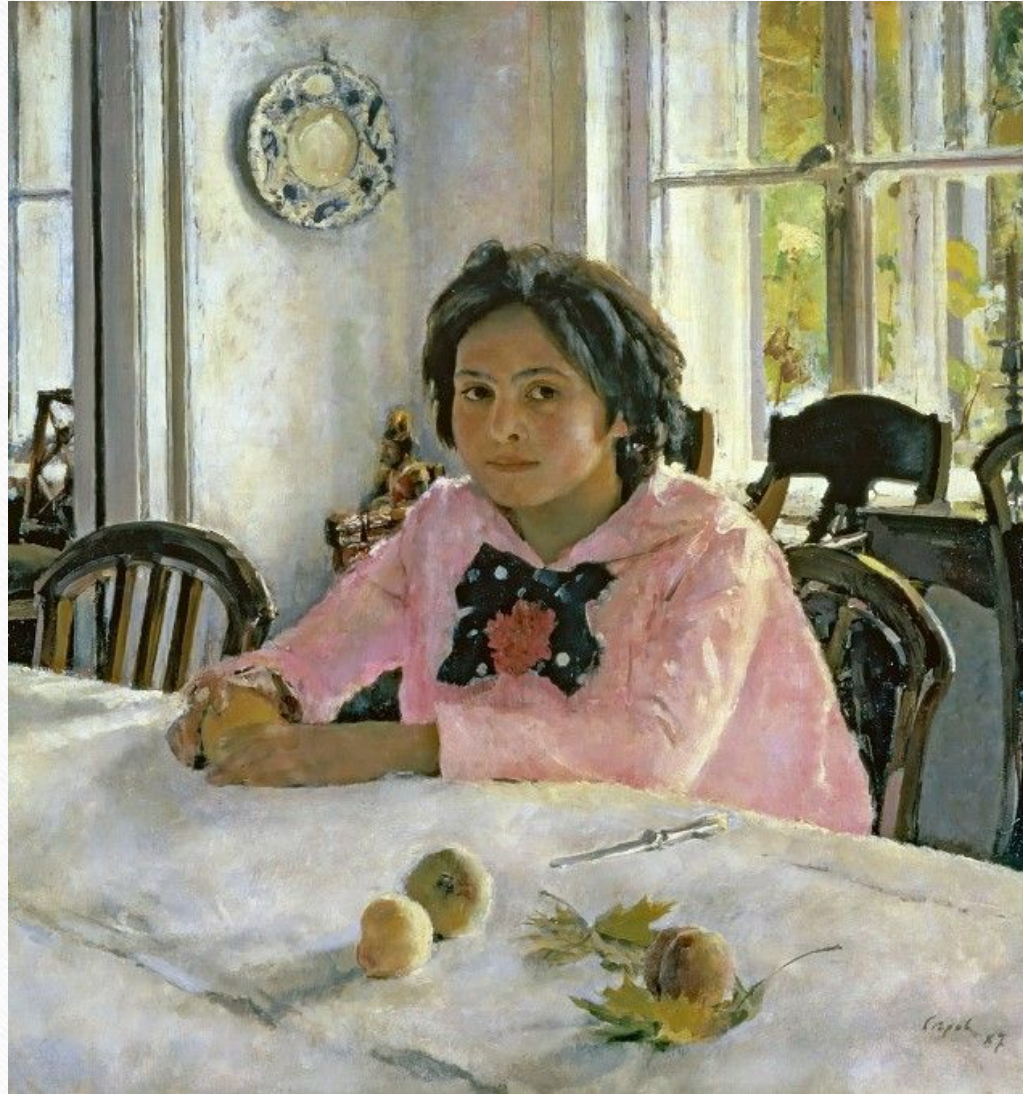
Жизнь Серова в Абрамцеве и Домотканове оказала большое влияние на формирование его, как художника.

С самого детства Валентин Серов был в центре культурных событий и окружён творческими людьми. Его отец был известным композитором, а мать - пианисткой. В их доме постоянно собирались различные знаменитости, начиная от музыкантов и заканчивая художниками. Заметив его страсть к рисованию, мать отправила его в Париж, где жил и работал известный художник Илья Ефимович Репин, у которого Серов и учился основам мастерства.

Художник Репин продолжал заниматься с Серовым и в Москве. Они настолько сблизились, что Валентин часто даже жил в их семье. Они вместе путешествовали по России, писали картины и этюды. Для молодого художника - это было настоящей удачей, которую подарила ему судьба. И.Е.Репин рекомендовал подающего надежды живописца к обучению в Академию Санкт-Петербурга. Так и не доучившись до конца, гениальный художник Серов выбирает свободное творчество вместо строгих законов академизма и постоянных наставлений преподавателей. Вскоре после этого он пишет одну из самых знаменитых своих картин "Девочка с персиками", где изобразил дочь С. И. Мамонтова Веру.

Идея картины-создание своеобразного символа юности, красоты, образа счастливой поры человечества. На картине изображена Вера Мамонтова дочь русского промышленника и мицената Саввы Ивановича Мамонтова. Цель художника-выразить своё радостно-непосредственное восприятие к жизни.

На картине изображена смуглая девочка с чёрными глазами и копной тёмно-каштановых волос, у неё также пухлые румяные щёки. Она выглядит старше своих лет, почти барышня. На ней розовая кофточка с чёрным бантом и гвоздикой на шее, руки лежат на столе, обхватив персик. Мы видим, что она сидит на стуле, за столом, на котором лежат 3 персика и нож стол, наверно, большой, так как на картине не видно его конца. На стене висит декоративная тарелка. Сзади мы видим большое окно, а за ним ветки деревьев. Солнцем залита комната, его блики повсюду: на светлой стене, на белоснежной скатерти, на нежно-розовом платье девочки.

"Девочка с персиками"-яркий, обобщённый образ детства, стоящего на пороге юности.

Спустя семь лет, после того, как в свет вышла картина «**Девушка, освещенная солнцем**», Валентин Серов пишет другую импрессионистскую картину «Летом», на которой изображает свою любимую жену Ольгу. Здесь мы видим пленэрный портрет женщины в легкой белой блузе, спасающей от летнего зноя. Спокойная поза Ольги передает ее внутреннее уравновешенное состояние, ее портрет гармонирует с окружающим миром. Позади Ольги резвятся ребятишки в сочной траве, пока еще не утомленным утренним зноем. Пролесок на фоне Ольги Серовой изображен очень воздушно, динамично, мы можем ощущать шелест листков березы, шелохнувшейся от легкого дуновения.

«Портрет императора Николая II»

Этот портрет был написан в 1900 году. Николай II заказал его в подарок своей супруге Александре Федоровне. К слову, именно по её вине процесс создания картины чуть было не прекратился. Валентин Серов терпеть не мог вмешательства в творческий процесс, а жена государя, не стесняясь, брала кисть и вслух подмечала недостатки воссоздаваемого образа.

С помощью сдержанной цветовой гаммы и легких движений кисти, Серов подчеркнул молодость Николая II. Неброские тона черных, серых и коричневых оттенков придают выразительность лицу и концентрируют внимание на глазах государя. Манера исполнения картины в чем-то схожа с эскизом, но хорошо продуманным и лиричным. К несчастью, оригинал «Портрета Николая II» был уничтожен в 1917 году во время штурма Зимнего Дворца. Авторская копия полотна хранится сегодня в Третьяковской галерее.

«Анна Павлова»

Анна Павлова была неподражаема и стала символом русского балета начала XX века.

Её сила заключалась в хрупкости и виртуозном исполнении танца. Именно такой – легкой, как пушинка, её изобразил Валентин Серов, увековечив в её портрете «силуэт серебряного века» — слияние на рубеже веков классики и модерна. Без ярких красок, лишних линий и деталей художник создал бессмертный утончённый и изысканный образ великой балерины, которая и сейчас словно готова вот-вот закружиться теплым игривым огоньком, подобно белому перышку на ветру

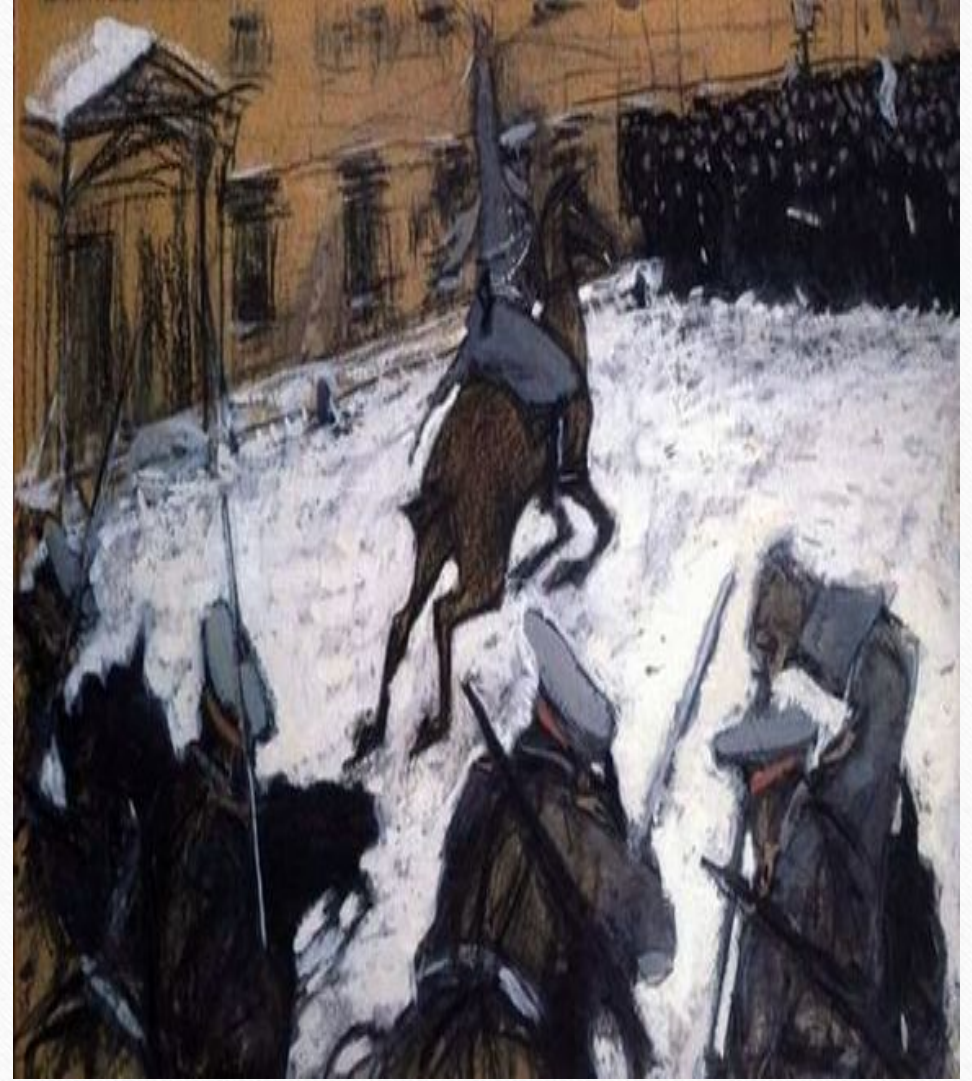
«Портрет Максима Горького»

Накануне революции 1905 года портретист Валентин Серов пишет Максима Горького. Работа выполнена в духе эпохи, динамичной и мятущейся. Изображать людей значительных сложно, но куда интереснее. Художник приложил все усилия, чтобы «Портрет Горького» стал отражением и внешности, и глубоких философских воззрений великого писателя. Мы видим на картине молодого писателя Горького. Черты легко узнаваемы: пышные усы, слегка нахмуренные брови, серьезный взгляд.

Фигура писателя выделяется черным пятном на светлом размытом фоне. Ничто не отвлекает взгляд от личности Максима Горького. С максимальной детальностью автор портрета изобразил черты лица портретируемого. Вся одежда героя картины черного цвета. Это простая рубашка и штаны, заправленные в сапоги.

**«Солдатушки, браво ребятушки,
где же ваша слава!»**

Картина, написанная Валентином Серовым во времена первой революции в России «Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава!», создана из картона, гуаши и пастели. Скачущие на конях гвардейцы символизируют произошедшее девятого января 1905 года в Петербурге, однако, по некоторым предложениям, изображен разгон демонстрантов в нынешней столице, происходивший недалеко от учебного заведения живописи, зодчества и ваяния. Также, по одной из распространенных версий, картину Серов писал с натуры, будучи очевидцем насилия над демонстрантами в кровавое воскресенье.

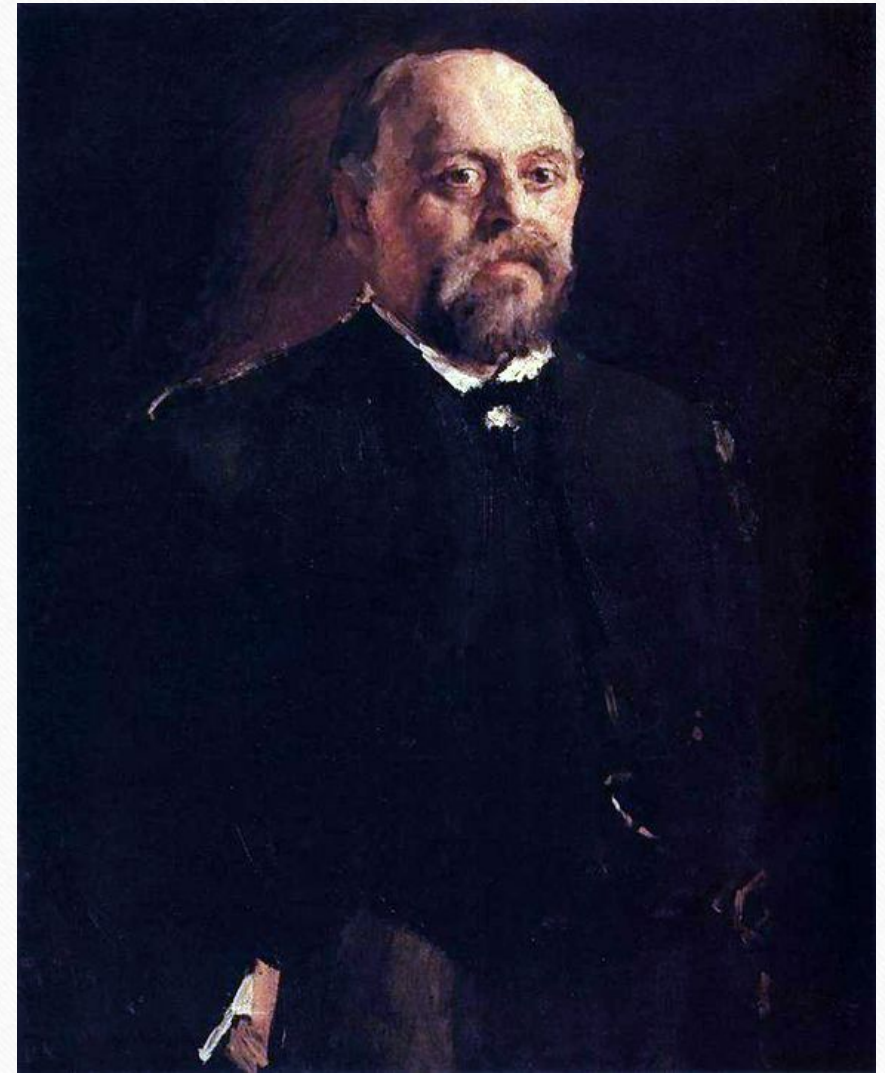

«Портрет С. И. Мамонтова»

Портрет Саввы Ивановича Мамонтова выполнен маслом на холсте, представляет собой классический камерный поясной портрет в жре реализма. Фон, выполненный в темных тонах преднамеренно оттенён Серовым для того, чтобы подчеркнуть значимость фигуры Мамонтова. Особое внимание уделено ~~душевному состоянию~~ портретируемого.

Взгляд Саввы Ивановича Мамонтова выражает заинтересованность, страсть к любимому делу, словно в данный момент портретируемый занят не позированием, а внимательным рассмотрением очередной картины, созданной, к примеру, Врубелем. В то же самое взгляд Мамонтова очень теплый и понимающий.

Особая значимость фигуры портретируемого подчеркивается акцентами, такими, как выделенный белый воротник под темным, в тон фона пиджаком и рукой, деловито просунутой в карман брюк.

«Цветы»

Валентин Серов был необычайно одаренным художником. Он писал изумительные портреты, ему чудесно удавались пейзажи, животные, цветы — все, что рождало в нем вдохновение, находило светлое отражение в его полотнах. Как тонкий пейзажист, Серов не мог равнодушно относиться к красоте цветов. Его картина «Цветы» стала настоящим подарком для поклонников его творчества. Одним из любимых периодов художника, было то время, когда расцветала сирень. Тяжелые гроздья распускаются в конце весны, когда уже нет отголосков холодной зимы, когда вся земля просыпается от тепла и солнечной ласки, когда душа замирает в ожидании непонятого счастья. В радужные волны мелких цветов погружаются дома по самые крыши, скрывая и богатство, и нищету. Щедрая, спокойная красота наполняет все пространство, и горько думать, что пройдет чуть-чуть времени, и это буйство красок опадет. Хочется надышаться, насмотреться, сохранить это видение. Серов очень любил сирень, он сумел сохранить для нас это великолепие. Эти ароматные ветки очень часто присутствуют на его картинах. И здесь в центре картины изображен пышный сиреневый букет. Все великолепие скромных цветов попытался показать Серов в этой картине.

«Портрет Софии Боткиной»

Апогеем чудесного дара Валентина Серова писать портреты стала картина 1899 года «Портрет Боткиной». Работа получила общественное признание европейской богемы и ценителей искусства светского портрета. Всемирная выставка в столице Франции 1900 года признала право автора полотна на Гран-при. Чем удивителен портрет Софии Боткиной? Художник отступил от традиции написания светских лиц в их самоуверенной надменности и торжественной пышности. Фигура молодой жены коллекционера Боткина выглядит хрупкой, беззащитной и скромной. Кажется, будто барочный диван, на который присела модель, и весь ее красивейший наряд с полным комплектом золотых украшений чужды личности этой женщины. Диван смотрится неуместно большим и вычурно безвкусным, с его напыщенностью и дороговизной. Модель сидит с одного края, почти что на краешке мебели. Вырвать личность изображенной из окружающего фона таким образом – гениальная задумка портретиста.

Цвет помогает в полной мере воплотиться этой идее. Задний план и пол – в приглушенных коричневых, серых и голубоватых тонах. Диванчик – темно-синий. Все внимание автоматически приковывается к нежной и красивой Софье. Ее стройное, собранное тело одето в желтоватое платье, покрытое розовыми бутонами. Маленькая собачка рядом с дамой – всего лишь дань моде, а может, веление мужа состоящей в брак женщины. По глазам героини можно подумать о ее душевном одиночестве.

Погруженный в себя, задумчивый взгляд скромно потуплен и направлен мимо картины. Декоративность и блеск объектов картины покорно блекнет перед освещением автором душевного мира героини. Фон и все предметное на холсте невольно уходит на второй план, а нежная грустинка в глазах молодой женщины заставляет зрителей проникнуться участием к Софии Боткиной – дамы из безвозвратно ушедших в небытие веков.

«Балкон»

В.А.Серов – русский живописец, писавший в разных направлениях. В своих пейзажах он отображал всю красоту русской природы. Работа «Балкон» была написана в 1911 году.

Несмотря на то, что художник так и не получил художественного образования, ему удавалось реалистично отобразить красоту природы и точно подобрать цвета.

Художник изобразил утро на балконе. Глядя на полотно, можно ощутить утреннюю прохладу и свежесть. Легкая тень, брошенная солнцем, сигнализирует о начале нового дня. Так и хочется впустить этот день, распахнуть окна и двери и напиться этой утренней прохладой. Вдалеке виднеется вспаханное поле, а над ним поднимается туман. Недалеко от балкона расположилась лесная чаща, а совсем рядом растет дерево, которое раскинуло свои ветки на балкон.

В знойный день дерево липы выгодно образует тень и можно в полной мере насладиться потрясающим пейзажем даже в жаркую погоду. А в период цветения балкон наполняет чудесным цветочным ароматом.

«Заросший пруд»

Домотканово Тверской губернии задумывалось художником Серовым как место создания солнечного портрета двоюродной сестры. Но капризная погода любила удивлять внезапно пасмурными днями. В. А. Серов гениально вышел из положения, решив одновременно писать еще одно полотно – «Заросший пруд».

Пейзаж 1888 года вышел мастерски глубоким и детализированным. «Заросший пруд» мы видим в серебристых, оливковых и болотных тонах. Живописец намеренно отказался от ярких цветов и резких переходов. Палитра родственных тонов успокаивает, завораживает и даже усыпляет. Пруд показан будто замершим: его безупречно зеркальную гладь не тронула ни малейшая рябь. Листья буроватых кувшинок устлали островками все водное пространство. На берегу растут пышные деревья ольхи, слегка покрашенные осенней желтизной.

В картине угадывается позднее лето. Солнце уже тускнеет, застенчиво прячась за облачную пелену. Отблески слабого нежного света на листиках, стволах деревьев, в воде заставляют проникнуться любовью к заброшенному, но очень красивому в своей естественности пейзажу.

Графика

Серов был великолепным рисовальщиком. Он первым из русских художников возвел рисунок карандашом из статуса "простого наброска" в ранг самостоятельного произведения искусства. Многочисленные портреты карандашом и углем отмечены такой же живостью в передаче характера модели и совершенством в исполнении, как и работы маслом. Серов является, пожалуй, единственным русским портретистом, в работах которого окончательно стирается граница между станковым портретом, этюдом, наброском или рисунком карандашом - остается только портрет, только человек. На этой и следующих страницах вы можете увидеть некоторые из графических работ мастера, как в жанре портрета, так и анималистики.

Портрет княгини О.К. Орловой.

1910

Пушкин в деревне. 1899

Дети Серова. Юра и Саша. 1902-1904

Случайная цитата о Серове:

"Серов часто, уже сочинив композицию и даже почти закончив портрет, на взгляд заказчика удачный, мог вдруг ни с того ни с сего стереть живопись или порвать рисунок и начать все сначала. Об этом свидетельствуют столь многие мемуаристы, что такой образ действий Серова трудно назвать случайным. "Вдруг приходит Серов (ему оставалось доделать что-то в фоне), берет портрет и все счищает и стирает"
(Олсуфьева).

"Серов посмотрел на меня, на рисунок, потом спросил: "Вам нравится?", а когда я ответил: "Да, очень", он вдруг разорвал его на мелкие кусочки. Я ахнул. Мне было жалко рисунка, потому что он показался мне очень верным" *(Василий Качалов).*

"Это был замечательный человек. Из всех людей искусства ... он - самое яркое и дорогое воспоминание. Серов не торговал талантом и заказ принимал, только если ему нравилась модель." *(князь Юсупов Ф.)*

Работал Серов много. Часами простаивал у мольберта или склонялся над рабочим столом, делая наброски к будущим картинам. Стол был некрашенный, на витых деревянных ножках. Работать за ним было удобно – его делали столяры по рисунку самого Серова. В доме царил порядок. Каждый был занят своим делом – сам художник, жена, которая вела большое хозяйство, порастали сыновья. В комнатах – до блеска натертые полы, чистота, никакой лишней мебели, простой обеденный стол, простые стулья. На стенах лишь зеркало в изящной серебряной раме и любимая гравюра Серова – две обезьянки. Эта ГРАВЮРА, то есть оттиск на бумаге со специальной, вырезанной и покрытой краской доски, была привезена из Японии. Окна квартиры выходили в сад. Шум города сюда не проникал. Ничто не мешало Серову сосредоточенно работать над своими портретами. Художник, создающий портреты, называется ПОРТРЕТИСТОМ. В. А. Серов был мастером портрета. Он видел в человеке то, что составляло самую суть этого человека, самое главное, что подчас скрыто от постороннего, невнимательного взгляда.

В.А.Серов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Слово “живопись” вам уже знакомо и понятно.

Ушел из жизни Валентин Александрович Серов 22 ноября 1911 года. В этот день ранним утром художник спешил на портретный сеанс к Щербатовым, упал и умер от приступа стенокардии... Умер в самом расцвете творческих сил, в возрасте сорока шести лет.

Могила В. А. Серова на Новодевичьем кладбище

