

**Творчество
художника-передвижника
Валентина
Александровича Серова**

**Выполнила студентка 30 ФХО
Группа ИТ – 301 МКТ
Шерстнева Елена Александровна**

**Валентин
Александрович
Серов**

**7 января (19
января) 1865 года –
22 ноября (5
декабря) 1911 г.г.**

Серов был самым модным русским портретистом рубежа XIX - XX веков, что не помешало ему стать эталоном поведения в искусстве и своим творчеством перекинуть мостик от реализма XIX века к новой живописи.

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Валентин Серов родился в Петербурге в семье знаменитого композитора и музыкального критика, автора популярнейших опер «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила», издателя журнала «Музыка и театр» - Александра Николаевича Серова.

На шумных вечерах в доме Серовых всегда собиралось много людей, тут бывали те, кто, в сущности «делал» тогдашнее русское искусство: Вагнер, И. Репин.

Мать художника, Валентина Семеновна Серова (урожденная Бергман) – талантливая пианистка, увлекалась революционными идеями «шестидесятников», читала запрещенную литературу и в жизни пыталась соответствовать «кодексу нигилистов».

«По Чернышевскому» пришлось пожить и маленькому Валентину.

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

После смерти отца (1871г.), Валентин был матерью определен в семью доктора О. Когана. Через год в 1872 г. сын «воссоединился» с матерью в Мюнхене.

Обнаружив у сына явные художественные способности, В. Серова, в 1874 году перебралась с ним в Париж, где находился Илья Ефимович Репин, который взялся руководить мальчиком. В этом же году произошла одна важная встреча в Риме Валентины Серовой с меценатом С.И. Мамонтовым и получила от него приглашение посетить его подмосковное имение Абрамцево.

Летом следующего года она воспользовалась этим приглашением, тем самым введя совсем юного Серова в Абрамцевский художественный кружок – этому кружку русское искусство обязано очень многим.

Ранние успехи Серова связаны с такими знаменитостями как И. Репин, В. Васнецов, В. Поленов.

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

В 1878 году, Серов вместе И. Репиным переселился в Москву, где продолжал с ним заниматься. Осенью 1880 года, по рекомендательному письму И. Репина, пятнадцатилетнего Серов приняли в петербургскую Академию, вольнослушателем, в мастерскую П. Чистякова.

Работая с 1882 – 1883 года с М. Врубелем и В. Державиным, В. Серов влюбляется в воспитанницу своей тетки – Олю Трубникову. Впоследствии женившись на ней в январе 1889 года.

В дальнейшем, В. Серов был связан Домоткановым в имении в Тверской губернии.

Художника ждали первые успехи, в 1888 году на VIII периодической выставке, в Москве, были показаны его три работы – «Девочка с персиками», «Девушка, освященная солнцем» и «Заросший пруд».

Первая была удостоена премии Московского общества любителей художеств, а вторую приобрел для своего собрания П. Третьяков.

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Молодая семья Серовых, в которой вскоре появились дети, между тем, жила довольно степенно. Чтобы поправить положение, Серов с начала 1890-х годов принялся писать на заказ и быстро превратился в самого модного портретиста своего времени. «Эксклюзивным» его заказчиком стала императорская семья.

На исходе 1890-х годов к Серову пришла настоящая слава. С 1897 года он работал в Московском училище живописи – немногословный, замкнутый, серьезный, абсолютно честный – Серов вызывал неизменное уважение.

На изменение характера В. Серов повлияла разогнанная казаками демонстрация безоружных с жертвами в 1905 году. Жестокость правительства потрясла художника, он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим. В этом же году он сложил с себя звание академика живописи и навсегда разошелся с И. Репиным.

На все уговоры царя, В. Серов отвечал отказом: «В этом доме я больше не работаю».

ЖИЗНЬ И ЭПОХА

Позже художник покинул и Училище живописи, ваяния и зодчества, разгневанный тем, что до занятий в нем – по указанию градоначальника – не допустили будущую знаменитость – скульптора А. Голубкину.

Осень. 1911 года заваленный работой Серов поехал отдохнуть в Домотканово. Там, решив тряхнуть стариной, принял участие в игре в городки. Результатом стал сильнейший сердечный приступ.

Вернувшись в Москву, ранним утром спешивший на портретный сеанс Серов упал и умер от приступа стенокардии. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

ЗНАМЕНИТЫЕ РАБОТЫ

«Девушка, освященная солнцем»

Этот портрет Серов создавал в Домотканове, где он провел весну и лето 1888 года. Позировала художнику его двоюродная сестра, Маша Симонович.

Работал над портретом Серов, по своему обыкновению, долго и упорно.

«Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уж не вышло: тут весь выдохся... Тогда я вроде как с ума спятил» – говорил сам В. Серов перед смертью в 1911 году.

ЗНАМЕНИТЫЕ РАБОТЫ

«Дети Саша и Юра»

Летом в 1889 году на берегу Финского залива в Териоках была создана одна из лучших картин художника. На ней изображены его старшие сыновья.

Детская тема необыкновенно важна в творчестве Серова – она сделала его знаменитым.

Представленный двойной портрет – одно из самых тонких творений мастера – относится к их числу.

ЗНАМЕНИТЫЕ РАБОТЫ

«Петр I»

В 1906 году И.Н. Кнебель, предложил художнику написать картину из петровской эпохи, для серии школьных исторических картин. Серов согласился, загоревшись показать зрителям «своего» ужасного Петра, но получилась вовсе не «школьная» картина, а грандиозная – несмотря на свои скромные размеры. Писал художник темперой. Многие расценили его образ преобразователя России как карикатуру, но наиболее прозорливые зрители высоко оценили эту работу за ее «подлинность».

ЗНАМЕНИТЫЕ РАБОТЫ

«Портрет Иды Рубинштейн»

Портрет, был создан художником за год до его смерти.

Многие категорически не принимали «нового» Серова.

Оскорбляла критиков портрета не нагота героини, а «надругательство» на красотой. Но чуткий Серов

прекрасно понимал, что красота не есть нечто застывшее в веках. Что у каждой эпохи свои эталоны. Вглядываясь в эту эпоху, в которой ему довелось жить, он увидел, как изменились эстетические представления, и своим «прозрением» захотел поделиться со зрителем.

Позировала художнику непрофессиональная танцовщица из Франции Ида Рубинштейн, умевшая эксплуатировать образ «роковой женщины».

Серов был очень доволен портретом. Внутреннее чутье его не обманывало – эта работа стала «переломной» в истории изобразительного искусства.

ЗНАМЕНИТЫЕ РАБОТЫ

«Девочка с персиками»

После возвращения из Италии 1887 года, художник истосковался по работе. Сразу же по приезду он написал 12-ти летнюю дочь Саввы Мамонтова – Веру. В написанном портрете Серов, пропел гимн молодости, чистоте, непосредственности, радости жизни. Его «Девочка с персиками» - торжественная песнь, прославляющая «отрадное».

Многие работы виднейших импрессионистов, созданные в то время, почти проигрывают картинам их русских коллег – проигрывают именно в радостном восприятии юности.

ШЕДЕВР

«Девочка с персиками»

При создании картины, художник добивался свежести, той особенной свежести, которая всегда чувствуется в натуре и не видна в картинах. Художник больше месяца мучал героиню картины, очень сохранить свежесть живописи при полной законченности, как у старых мастеров.

Образ вышел необыкновенно живым, «звонким», впечатляющим. После «Девочки с персиками» о Серове заговорили, проча ему блестящую художественную будущность. И он вполне оправдал эти ожидания, но оправдал уже на совершенно иных путях, в совершенно иной стилистике, с обращением к совершенно иным темам. А об этой картине вспоминал ностальгически.

СТИЛЬ И ТЕХНИКА

Творчество Серова зеркально отразило эволюцию русской живописи рубежа веков: от реализма 1880-х годов, через довольно случайные искания 1890-х, к сознательному модернизму начала XX века.

Почти случайно В. Серов стал символом важнейшего периода в истории русского изобразительного искусства.

Серову было с чего начать, природа отпустила ему многое. В. Серов был с такой мерой всестороннего художественного постижения, какое было даровано ему практически от рождения: «и рисунок, и колорит, и свето-тень, и характерность, и чувство целостности – все было у него, и было в превосходной степени».

Вообще, знание ремесла художник считал важнейшим условием успешной художественной деятельности. Он повторял то и дело: «Надо знать ремесло, рукомесло, тогда с пути не собьешься».

Если принято каждого художника связывать с направлением, то это и было серовским направлением. Хотя по большому счету, в «направления» Серова не затолкаешь, он не уместается в них. Он одновременно был и передвижником, и «мирискусником», и никого это

СТИЛЬ И ТЕХНИКА

не удивляло, потому что все понимали, что истинный дух «гуляет, где хочет». А подлинность Серова ни у кого не вызывала сомнений.

Он сильно менялся, но всякий раз это было мотивированная эволюция. При этом важнейшая мотивировка для Серова - вечная неудовлетворенность. Недовольство собой – серовское проклятие, но серовское счастье, ибо без него он никогда бы не стал великим художником.

Его работа над портретами, растягивавшаяся на десятки сеансов, была притчей во языцех, он и сам в письмах нередко иронизирует над своей «медлительностью».

Серов в конце жизни сильно тяготился масляной живописью с ее лоском и ограниченным набором приемов, экспериментировал с различными материалами – гипсовыми холстами, матовыми красками, составами, призванными уничтожить эффект «масляности». Он вообще боялся писать правильно. Он видел безошибочно тайную правду жизни, и то, что он писал, выявляло самую сущность явлений, которую другие глаза увидеть не умеют.