

ИСКУССТВО ВАЛЕНТИНА СЕРОВА

*19 января 2015 исполнилось
150 лет со дня рождения
Валентина Серова, великого
русского портретиста и
одного из крупнейших
мастеров европейской
живописи XIX века ...*

*Валентин Александрович Серов
родился 19 января 1865 года в
Петербурге.*

Валентин Серов. Автопортрет

*"Все, чего я добивался,
это - свежести, той
особенной свежести,
которую всегда
чувствуешь в натуре и
не видишь в картине."
(Серов В.А.)*

- Первые уроки рисования юный Валентин Серов брал у заезжего немецкого художника Арнольда Кемпинга. Однажды мать Серова, Валентина Семеновна, показала рисунки сына знаменитому художнику Репину, и вскоре он начал регулярно заниматься с Серовым. Первое время - в культурной столице Европы Париже, а затем в Абрамцеве и Москве. Видя несомненное дарование Серова, Репин в 1880 году направляет его в Академию художеств, на курсы к знаменитому преподавателю Павлу Чистякову. Здесь молодой Серов быстро завоевывает уважение, его талант вызывает неподдельное восхищение окружающих. Позднее Чистяков, вспоминая о Серове, что он еще никогда ранее не встречал в другом художнике такого всестороннего художественного развития в искусстве: "И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция - все было у Серова, и было в превосходной степени".

Портрет художника Ильи Репина

Портрет Н

Портрет С.М.Драгомировой

- За свою сравнительно недолгую творческую жизнь Валентином Серовым было создано несколько сотен портретов. Начиная с ранних шедевров "*Девочка с персиками*" и "*Девушка, освещенная солнцем*", Серов последовательно усложнял творческие задачи, находя все более лаконичные и, в то же время, выразительные способы передачи характера своих персонажей.

- Серов любил говорить: "Надо так писать, чтобы и без лица портрет был похож, одной фигурой". Прекрасно владея всеми техниками живописи и рисования, Серов первым утвердил карандашный портрет в качестве полноценного произведения искусства (портреты Шаляпина, Левитана и др.)

Девочки Н.А. и Т.А. Касьяновы. 1907

Портрет артиста Ф.И. Шаляпина. 1905

В Серов. Девочка с персиками
(Портрет В.С.Мамонтовой) ,1997, ГТГ

"Писал я больше месяца и измучил ее, бедную, до смерти, - вспоминал Серов, - уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности - вот как у старых мастеров".

- Свободная вибрация мазка, тонкослойная фактура, насыщенность световыми рефлексамии, обилие фрагментарно изображенных предметов, создают впечатление как бы случайно кадрированного пространства. Вместе с тем формат холста близок квадрату. В картине все обдуманное, сочиненное служит тому, чтобы создать иллюзию естественного распорядка жизни.

*Девушка, освещенная солнцем
(Портрет М.Я.Симонович). 1888,ГТГ*

"Весной 1888 года Серов поехал в Домотканово, где проработал все лето. Серов твердо решил продолжать линию "Девочки с персиками». Он приглядывался к своей двоюродной сестре Маше Симонович, когда она сидела на скамье под развесистым деревом. Сделав несколько набросков в альбоме в поисках задуманной композиции, начал писать с нее этюд. Модель сидела под деревом, прислонившись к стволу старого дуба. Часть фигуры была в тени от густой листвы, зрителю невидной; местами - на кофточке, на поясе и синей юбке - играли солнечные зайчики. День - солнечный, но не яркий. Погода была ровная, один день как другой, и Серов, не переставая, писал июнь, июль и август, создав здесь второе свое значительное произведение, не уступающее первому..."

Монография Игоря Грабара "Валентин Серов":

Оба портрета наполнены особой одухотворенностью и поэтичностью, что сразу выделило Серова среди других художников и сделало его популярным.

***В Серов.
Портрет художника Исаака Левитана
1892***

- В портрете Левитана ничто не указывает на то, что изображен именно художник (хотя известно, что Левитан также позировал в своей мастерской). Серов здесь выбирает манеру письма, напоминающую портреты Крамского: сумрачный фон, коричневые тона, суховатая живопись.

– *"Левитан был разочарованный человек, всегда грустный. Он жил как-то не совсем на земле, всегда поглощенный тайной поэзией русской природы", - пишет о своем друге Коровин.*

Но реалистическая живопись "под Крамского", писавшего с протокольной прозаической точностью, призвана уверить, что это - не сочиненный романтический "образ" разочарованного художника-мечтателя, а честно переданный характер конкретного человека, словно невзначай, помимо воли портретиста, совпавший с фигурой героя романтической эпохи.

*В. Серов
Портрет художника К.А.Коровина. 1891*

- Серов и Коровин были неразлучными друзьями - Савва Мамонтов прозвал их "Коров и Серовин", несмотря на различия в темпераменте и характере, привычках и образе жизни.
- Серов, словно подчиняясь темпераменту друга, пишет размашисто, этюдно, яркими пятнами цвета при великолепной воздушной серебристости общего тона, намеренно стилизуя портрет под живопись самого Коровина. Этой манерой письма передан и "вихлястый", по выражению Серова, характер Коровина, и его "артистическая небрежность"; в то же время Коровин изображен здесь как именно творческая личность, человек искусства.

"Можно положительно сказать, что то, что мог дать и чего не дал Репин, обладающий не меньшим чисто живописным даром, но всю свою жизнь сбивавшимся с толку, то самое дал Серов, являющийся рядом с Левитаном самым красивым и даже самым поэтичным художником конца XIX века." (А.Н.Бенуа)

Портрет С.М.Боткиной.1899

Холст, масло. 189 x 139,5

Государственный Русский музей

Произведение принадлежит к числу прославленных образцов парадного портрета кисти Серова, обратившегося к этому роду живописи в 1890-х годах. Развивая традиции отечественного парадного портрета XVIII - начала XIX века, художник создал картину, созвучную эпохе конца века. Ассиметричная композиция, щемяще-грустно звучащее сочетание жемчужно-желтых и густых насыщенных синих тонов, обостренное черными и розовыми, игра острых силуэтов окрашивают образ нотами печали и одиночества, выявляя рефлексирующее начало в характере модели. В числе нескольких других картин портрет был удостоен Гран-при Всемирной выставки 1900 года в Париже.

В Русский музей поступил в 1934 от С.М.Боткиной-Лузиной, ранее – собрание П.Д.Боткина, Москва.

В. Серов.

Портрет княгини З.Н.Юсуповой. 1902

- На портрете Серова Юсупова изображена в роскошном модном интерьере, сидящей на атласном диване, где рядом с ней пристроился модный же белый шпиц. Поза княгини нарочито "неудобна" - Серов акцентирует момент позирования "модному« художнику. В портрете доминируют извилистые витиеватые очертания и формы. Беспокойна поза модели, капризно и сложно изломаны руки, прихотливы складки платья - и всему этому словно аккомпанируют "тревожно" изогнутые линии спинки дивана, рокайльные завитки золоченых рам и лепнины и цветочные узоры мебели.
- Живопись портрета отличается красотой и благородством колорита, построенного на игре оттенков, подобных красочным переливам жемчуга или перламутра - розоватый, серебристо-серый, кремовый, сиреневый.

Заросший пруд. Дюма-старший. 1888

Купание лошади, 1905

- Конечно же, столь одаренная натура не могла сковываться только лишь рамками портретной живописи. Серову в равной степени удавались пейзажи, анималистика, картины на исторические и мифологические темы. Восхищавшийся талантом художника поэт Валерий Брюсов писал: *"Серов был реалистом в истинном смысле этого слова. Он безошибочно видел тайну жизни, и то, что он нам показывал, представляло собой самую суть явлений, которую другие художники увидеть не могут"*.

Петр I. 1907

Картина написана по заказу издателя и книготорговца Иосифа Николаевича Кнебеля для репродуцирования в серии "школьных картин" по русской истории.

"Страшно, судорожно, как автомат, шагает Петр... Он похож на Божество Рока, почти на смерть; ветер гудит ему по вискам и напирает в грудь, на глаза. Еле успевают за ним испытанные, закаленные "птенцы", с которых он смыл и последний налет барского сибаритства, которых он превратил в денщиков и рассыльных. Глядя на это произведение, чувствуешь, что... в императора Петра I вселился грозный, страшный бог, спаситель и каратель, гений с такой гигантской внутренней силой, что ему должен был подчиниться весь мир и даже стихии", - писал о картине Александр Бенуа.

Баба в телеге. 1896

вой. 1886

Замечательно, что уже самые первые серовские картины, в отличие от репинских, уже красивы. Уже в них с изумительной непринужденностью разрешены чудесные аккорды, уже в них выразилось стремление к гармоничности целого. Никогда Серов не пытался рассказывать, пояснять, забавлять. Он не стыдился своего призвания живописца; он не порывался к более «полезной» деятельности, а весь отдался разрешению чисто живописных задач, зато и достиг в этом направлении полного успеха." (А.Н. Бенуа)

Открытое окно. Сирень, 1886. Этюд

Георгий Победоносец. 1885

Анна Павлова в балете "Сильфиды" 1909
Холст тонированный, уголь, темпера,
мел. 194 x 170
Государственный Русский музей

Эскиз афиши-плаката

Русских сезонов в Париже.

Работа поступила в Русский музей в 1923 году от **А.П.Боткиной**

Трудно переоценить значение афиши Серова, с которой Русские сезоны заявили о себе, как о явлении синтетическом, сочетающем театральное и изобразительное искусство. **Александр Бенуа** вспоминал :«*[Серову] принадлежала прекрасная афиша с портретом танцующей Анны Павловой во весь рост, которой украсился Париж в 1909 году и которая возвещала о нашем первом выступлении*».

Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1882-1931), легендарная балерина, выступала на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, затем в Русских сезонах в Париже, позже создала собственную труппу. Афиша Серова сыграла большую роль в создании мифа об Анне Павловой, ставшей олицетворением достижений русского балета начала XX века. «*Портрет Павловой работы Серова вызвал больше откликов в печати, чем сама Павлова*» - ревниво заметил **Л.Новиков**.

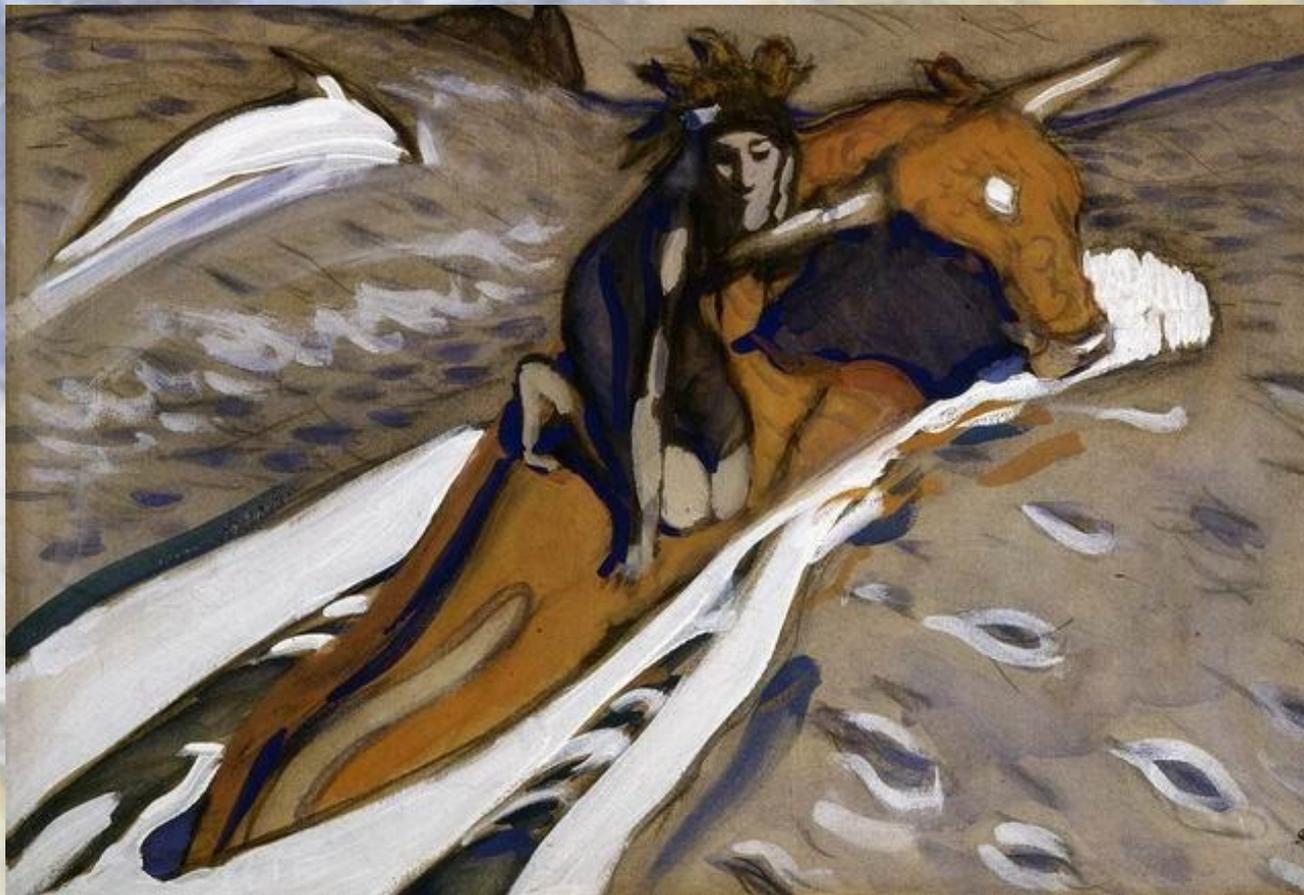
- **Портрет
Иды Рубинштейн
1910**

Холст, темпера, уголь.
147 x 233 , ГРМ

*Портрет поступил в
Русский музей в 1911
году от автора, Москва.
Эскиз портрета – в
Государственной
Третьяковской Галерее.*

Портрет принадлежит к числу выдающихся образцов русского модерна. Его стилистика продиктована особенностями облика и характером искусства модели - известной танцовщицы, прославившейся исполнением партии Шахерезады в одноименном балете на музыку Р.А.Римского-Корсакова, осуществленном антрепризой **С.П.Дягилева** в Париже.

Рубинштейн Ида Львовна (1880-1960), танцовщица и драматическая артистка, ученица **А.П.Ленского** и **М.М.Фокина**. Участвовала в двух первых Русских балетных Сезонах в Париже.

***Похищение Европы.
1910***

Картон, темпера, уголь.
40 x 52. ГРМ

Работа поступила в
Русский музей
в 1918 году из
собрания **Е.М.Терещенко**
Петроград; ранее –
собрание **О.Ф.Серовой**,
вдовы художника, Москва.

Европа – дочь финикийского царя. Влюбившийся в Европу Зевс явился царевне и ее подругам, гулявшим на берегу моря, в виде прекрасного быка. Девушки забавлялись игрой с быком, украшая его рога цветочными гирляндами (обрывок гирлянды можно видеть и в серовской картине). Наконец, Европа решилась сесть на спину быка-Зевса - тот бросился в море и увез царевну на остров Крит, где она стала женой Зевса и впоследствии родила ему трех сыновей-героев.

Серов - первый из художников, изображавших миф о похищении Европы, отступил от первоисточника, рассказывающего о белом быке с золотыми рогами: его коричневый бык напоминает о росписях краснофигурных ваз. Одно из значений имени Европа - "широкоглазая", что созвучно изображению лица Европы, которое дает Серов.

Серовым исполнены несколько живописных вариантов "Похищения Европы", а также (редчайший случай в творчестве Серова) скульптура - небольшая статуэтка, повторяющая композицию картины.

- *Фарфоровая статуэтка
Похищение Европы*

*В. Серов. 1910
Высота 24,5 см.*

*Автор: В. Серов. 1910
Высота 25,0 см*

*Похищение Европы
Императорский фарфоровый завод. 1915 год.
С модели В. А. Серова.*

Портрет княгини Ольги Орловой. 1911

Холст, масло. 237,5 x 160

Государственный Русский музей

- Великолепный, эффектный портрет княгини **Ольги Константиновны Орловой**, урожденной **Белосельской-Белозерской** (1872—1923), написан в последний год жизни художника. Он стал одним из высших достижений его творчества.
- В созданном им портрете-картине живописец уделяет значительное внимание интерьеру дворца княгини. Подробно охарактеризован и туалет княгини, слывшей самой модной дамой Петербурга. Ее поза подчеркнута картинна, собольи меха и драгоценности поражают великолепием, она вся — демонстрация респектабельности и надменного высокомерия.
- Стремление к большому стилю, совершенство пластического решения, колористически тонкая живопись — все направлено на раскрытие психологической сути модели, отличавшейся экстравагантностью поведения: *"А я — Ольга Орлова, и мне все позволено"*.

Ретроспектива русского живописца Валентина Серова, открывшаяся в Третьяковской галерее 7 октября, побила рекорд посещаемости: её посетили более 450 тысяч человек. Из-за большого наплыва посетителей выставку продлили ещё на неделю, до 31 января. Ретроспектива Серова, подготовленная к 150-летию художника, включала в себя 255 живописных и графических работ из 25 российских музеев, четырех зарубежных, а также из девяти частных собраний. Экспозиция разместилась на трех этажах Третьяковки на Крымском Валу.

- Искусство Серова — это единство и гармония этих двух начал. В основе его — глубоко эстетическое отношение к жизни. Не отгораживаясь от нее, он отчетливо видел несовершенство современного ему общества, его ложь, несправедливость и изображал этот мир со свойственной ему честностью и прямоотой. Но писал так, что каждое произведение, будь то портрет, тематическая картина или быстрый набросок, становилось само по себе воплощенной в линиях и красках красотой. В художнике жила жажда прекрасного, он искал его в реальной жизни и страстно, настойчиво утверждал в искусстве. «Я хочу, хочу отрадного...», писал Серов двадцатилетним юношей.

Николай Рерих. "На смерть Валентина Серова"

"Бывают смерти, в которые не верят. Петербург не поверил смерти Серова. Целый день звонили. Целый день спрашивали. Целый день требовали опровержений. Не хотели признать ужасного, непоправимого. Серов - настоящий, подлинный, а потеря его - настоящая, невознаградимая. Жаль умирающих старцев. Жаль умерших детей. Но когда гибнет человек среди яркого творчества, среди счастливых исканий, полный своей работой, то не просто жаль, а страшно, просто ужасно примириться со случившимся.

... Светлым, стремящимся к правде искусством закрепил он свою убедительность в жизни. Был подвиг в жизни и в работе Серова. Редкий и нужный для всей ценности жизни подвиг. Подвиг этот вполне почувствуют еще сильнее. Великий подвиг искусства творил Серов своей правдивой, проникновенной работой, своим неизменно правдивым словом, своим суровым, правдивым отношением к жизни.

... Как об умершем, просто нельзя говорить о Серове. Поймите: ведь до чего бесконечно нужен он нашему искусству.

... Мы будем видеть и знать, что он не забыт, что труд его жизни служит славным примером. Мы и наши дети будем видеть, что произведения Серова оценены все более и более и помещены на лучших местах, а в истории искусства Серову принадлежит одна из самых красивых страниц."

Николай Рерих, 1912 г.

"Серов был реалистом в лучшем значении этого слова. Он видел безошибочно тайную правду жизни, и то, что он писал, выявляло самую сущность явлений, которую другие глаза увидеть не умеют." (Брюсов В.Я.)

Валентин Александрович Серов был прославленным русским портретистом и одним из крупнейших мастеров европейской живописи 19 века. Хотя, и кроме портрета, ему, казалось, было подвластно все. Увековечив свое имя как непревзойденный мастер именно портретной живописи, Серов оставил не менее значимые работы в жанрах русского пейзажа, графики, книжной иллюстрации, анималистики, исторической и античной живописи. Тихий и скромный по натуре, Серов обладал непререкаемым авторитетом среди мастеров своего времени. И сложно даже назвать другого художника его эпохи (за исключением, разве, Левитана), чье наследие и творческие достижения имели бы такое большое значение и влияние на все последующее русское искусство.

"Серов, чьи первые работы сразу же были высоко оценены не только художниками, но и коллекционерами, уже в начале пути оказался лидером. Его стали ценить, от него ждали новых "солнечных" полотен, похожих на портреты девушек, которые так понравились. Но Серов, однажды доказав, что область пленеризма в его всевозможных модификациях ему целиком подвластна, все время и последовательно усложняет картинные задачи, не желая повторяться, а если и возвращается к темам и приемам этих ранних картин, то словно лишь затем, чтобы убедиться, что он не забыл, как это делается."

"Каждый холст Серова был и остается праздником для тех, кто любит и ценит искусство. Его живопись несет нам радость откровения. Она не просто отражает видимый мир — она преображает его, как летний живительный ливень, после которого в серо-голубом воздухе так свежо зеленеет листва деревьев, так бархатисто темнеют их стволы и напитавшаяся влагой лилово-коричневая земля, а мокрые крыши домов голубеют, ловя изменчивые краски неба с бегущими по омытой синеве облаками..." (Волынский Н.Е.)

"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.)

"Девочка с персиками" - совершенный образец импрессионистической живописи. "Девушка, освещенная солнцем" - шаг в сторону постимпрессионизма с его любовью к длительным состояниям человека и природы. Эти картины, подобно живописным аллегориям, любимым искусством классических эпох, соотносятся, как весна и лето или как утро и полдень человеческой жизни. Среди прецедентов в русской художественной традиции это весьма напоминает мизансцену, разыгранную, и тоже при начале творческого пути, двумя парными друг другу произведениями Брюллова - "Итальянское утро" и "Итальянский полдень."

Скончался Серов 22 ноября (5 декабря) 1911 года в Москве (умер от приступа стенокардии). Похоронен на Донском кладбище в Москве. Позднее останки перенесены на Новодевичье кладбище.

Могила В. А. Серова на Новодевичьем кладбище

- http://rupo.ru/m/2126/150_let_so_dnya_rozhdeniya_valentina_serowa.html
- www.vserov.ru
- <http://valentina-site.ru/russkie-hudojzniki/valentin-serov/valentin-serov-12-zhenskie-portretyi>
- <http://www.hudojnik-impresionist.ru/valentin-serov-portret-ili-repina.htm>
- <http://beta.wikiart.org/ru/valentin-serov/portrait-of-the-artist-ilya-repin-1892#list-search-undefined>
- <http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/4143>
- <http://allpainters.ru/serov-valentin/19652-georgij-pobedonosec-valentin-serov.html>
- <http://vserov.ru/risunok.php>

ГАЛЕРЕЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Техника: МАСЛО

Волы. 1885

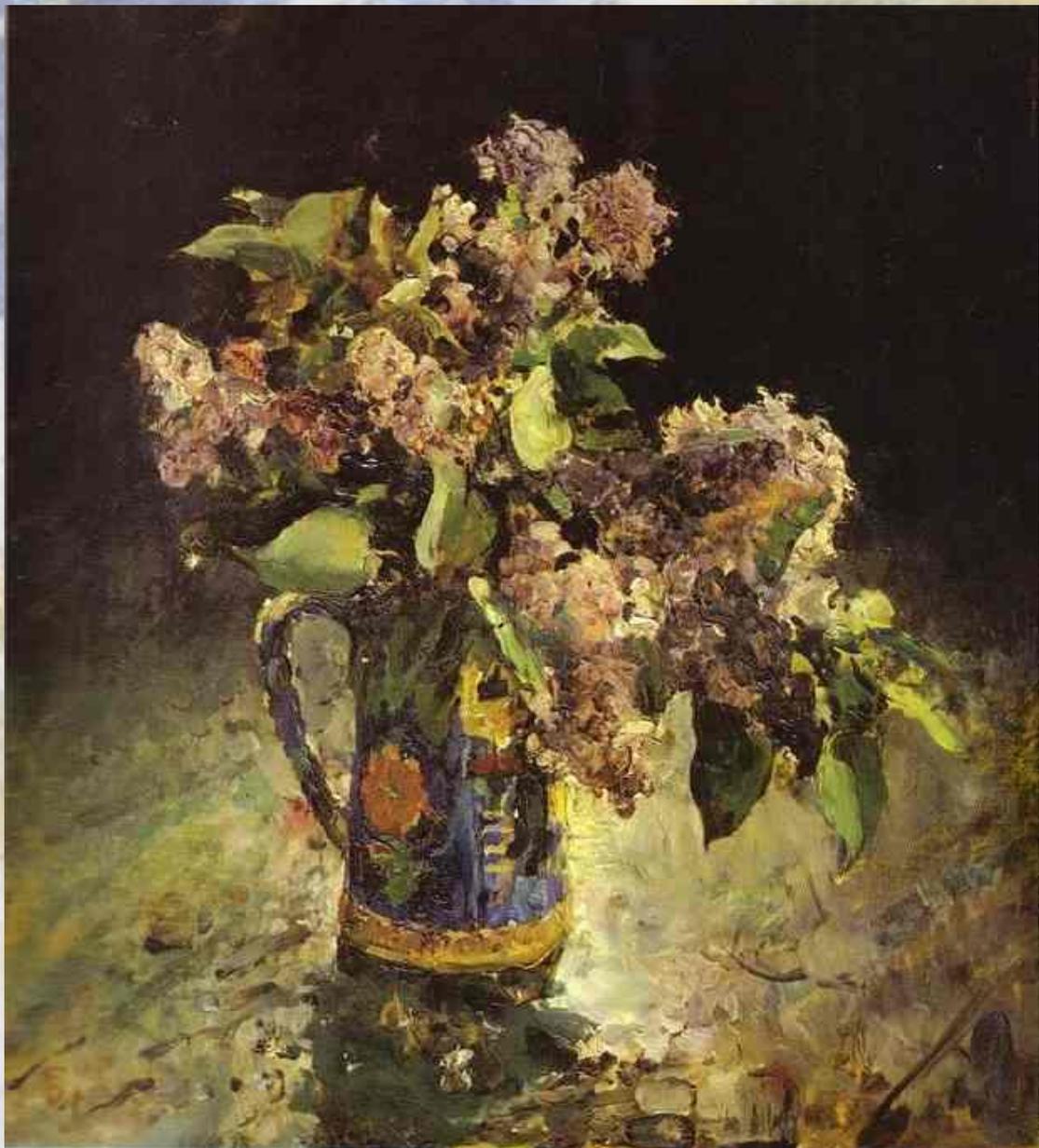
Георгий Победоносец. 1885

Осенний вечер. Дюмотканово. 1886

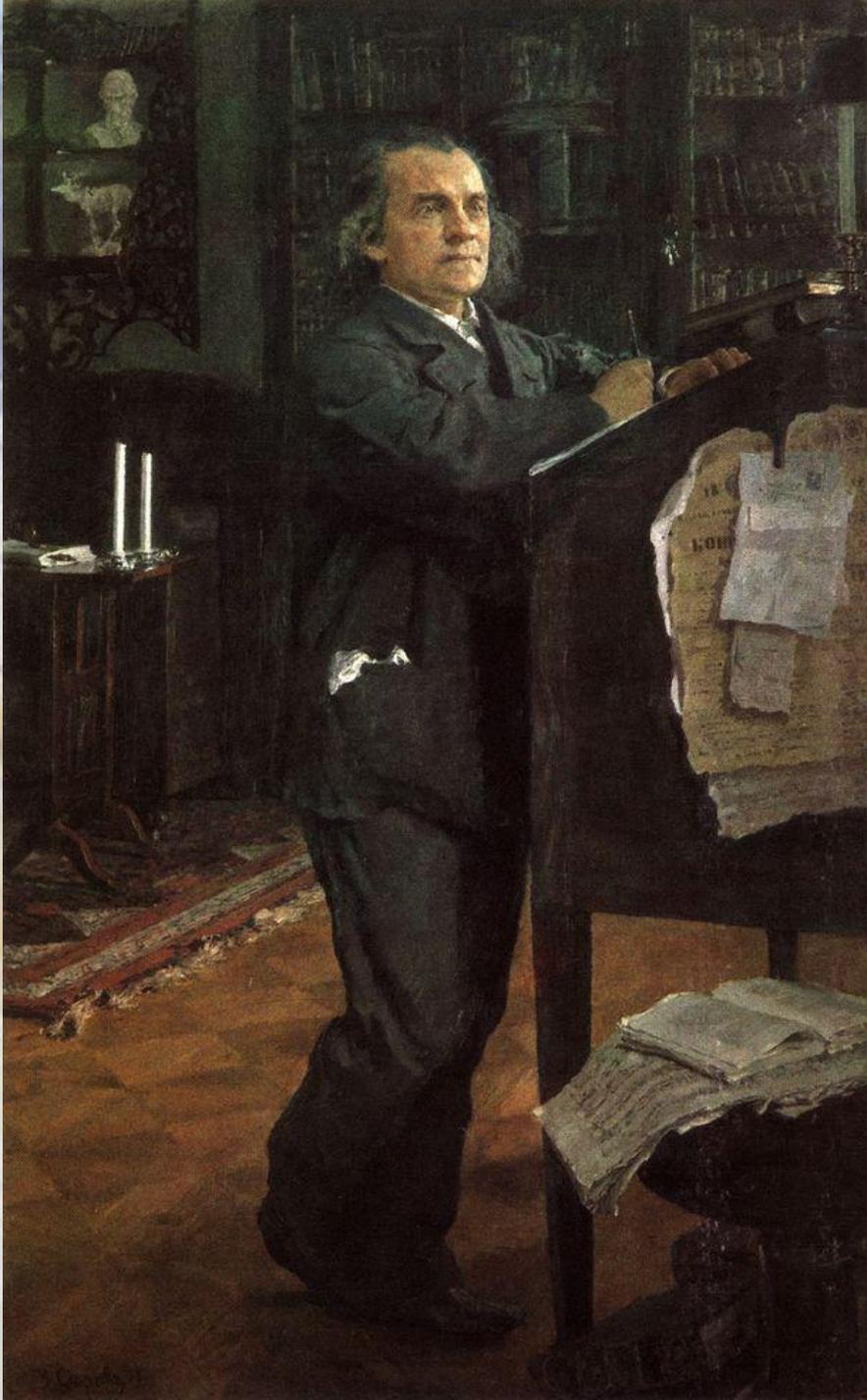
- *Площадь Святого Марка в Венеции. 1887*

- *Букет сирени в вазе,*
- *1887*

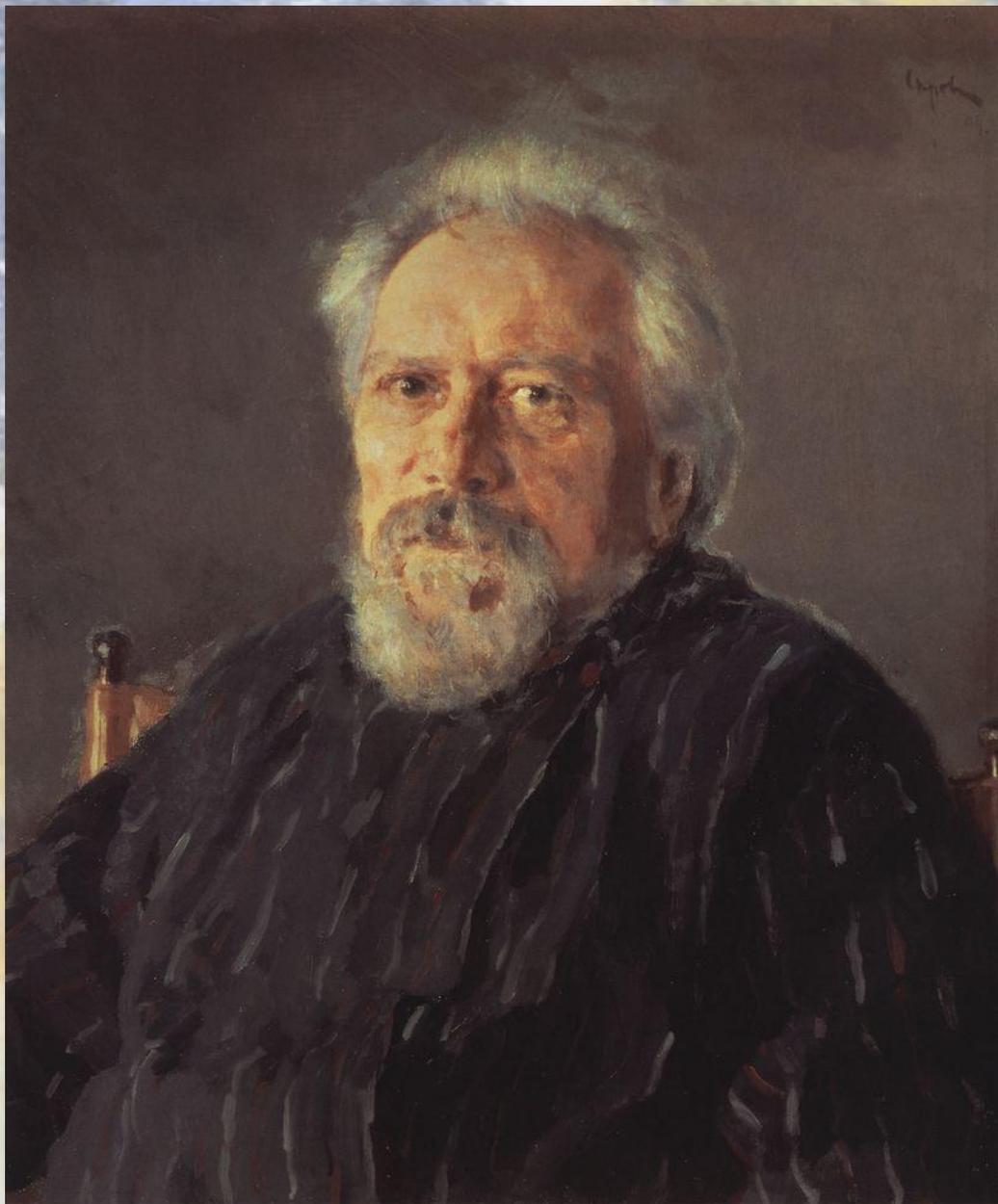
- *Набережная Скьявони в Венеции, 1887*

- *Портрет композитора А.
Н. Серова,
отца художника.
1888-1889*

Портрет С.М.Драгомировой. 1889

Писатель Николай Лесков. 1891

**Портрет художника Ильи
Репина, 1892
ГТГ**

- *Портрет великой княжны Ольги Александровны, 1893*

Портрет неизвестной. 1895

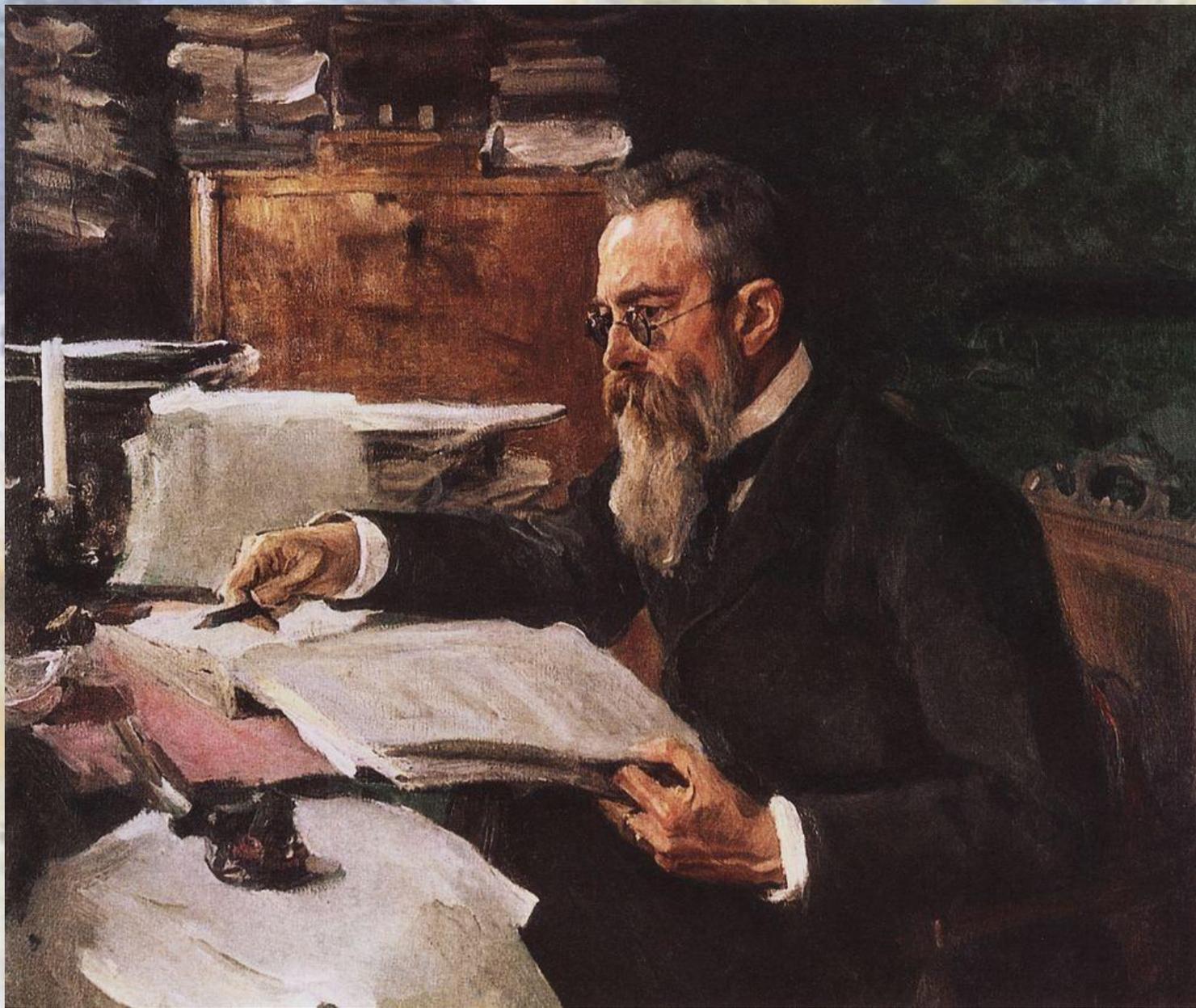
Октябрь. Домотканово. 1895

- *Миропомазание Николая II в Успенском соборе, 1896*

*Портрет великого князя Павла
Александровича. 1897*

Композитор Н.А.Римский-Корсаков. 1898

Зимой. 1898

Дети (Саша и Юра Серовы). 1899

*Портрет С.М.
Боткиной. 1899*

*Холст, масло. 189 x 139,5
Государственный Русский музей*

Портрет императора Николая II. 1900

- *Портрет Александра III с рапортом в руках, 1900*

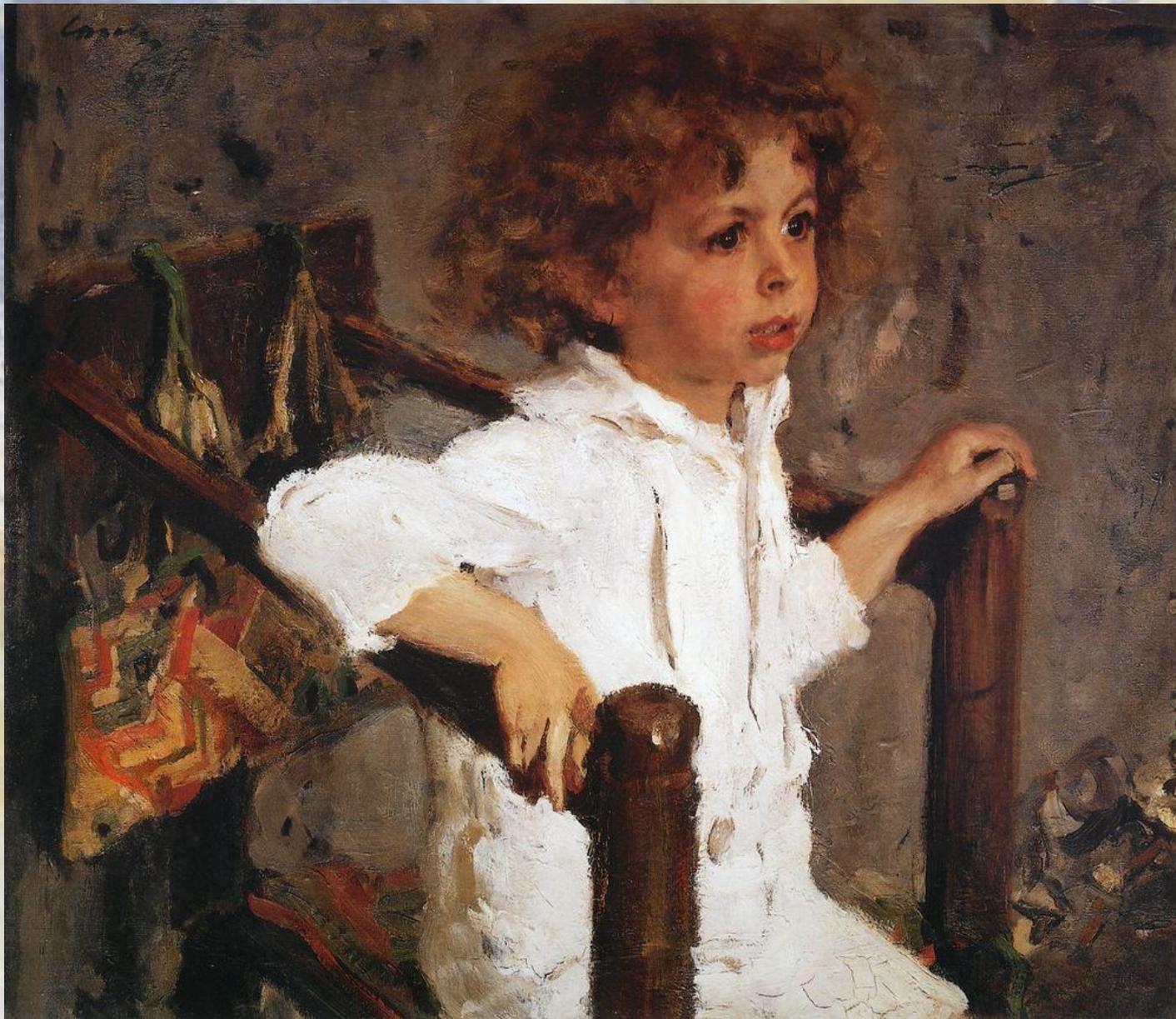
Выезд императора Петра II и царицы Елизаветы Петровны на охоту. 1900

- *Портрет великого князя Михаила Николаевича в тужурке.
1900*

Портрет детей С.С.Боткина. 1900

Мика Морозов. 1901

- *Петр I на псовой охоте. 1902*

*Портрет князя Ф.Ф.Юсупова,
графа Сумарокова-Эльстон.
1903*

Летом (Портрет О.Ф.Серовой). 1895

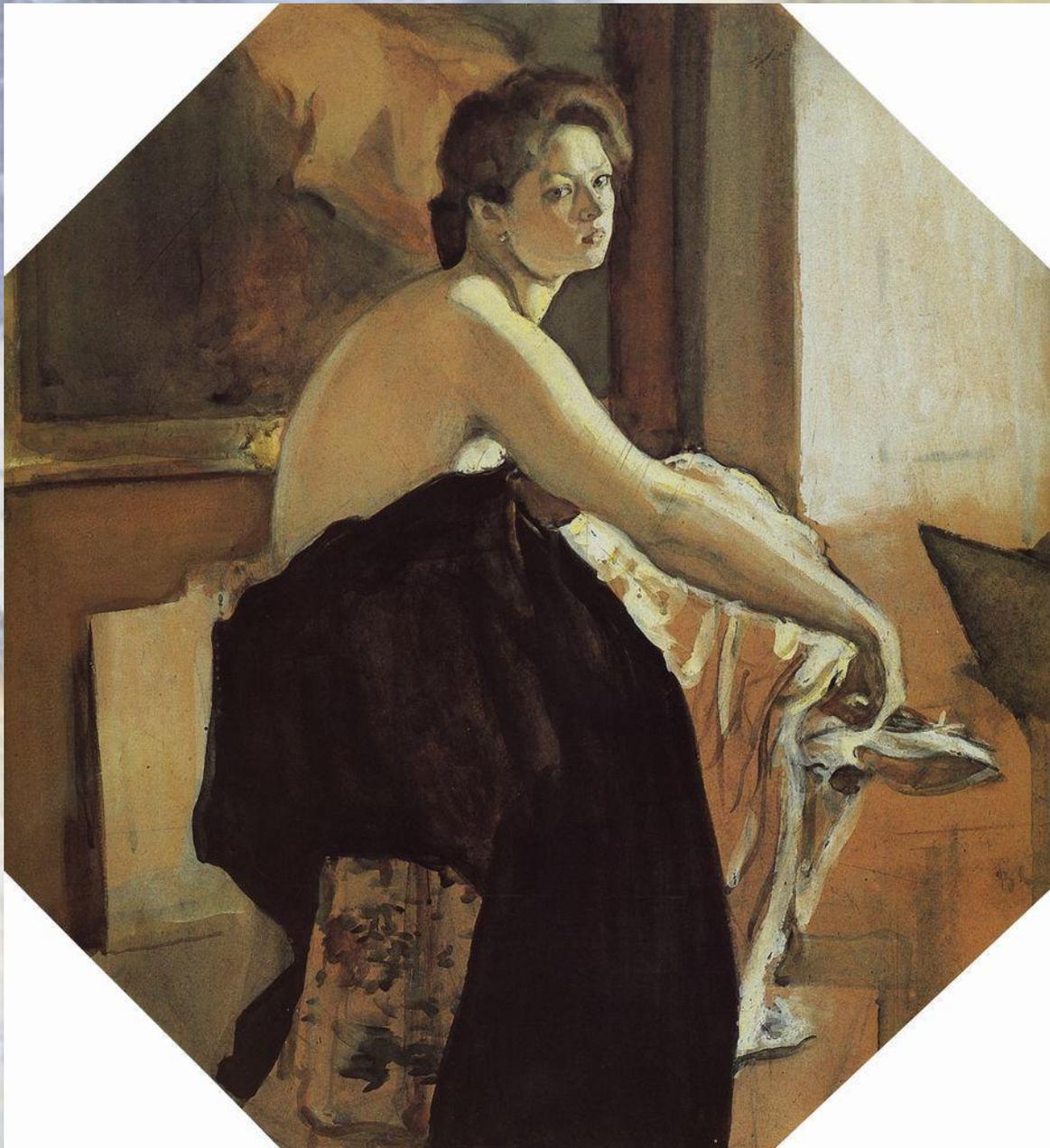
- *Портрет Ильи Репина
1901 г.*
- *Бумага, акварель.
Государственная
Третьяковская
галерея*

Портрет Сергея Дягилева. 1904

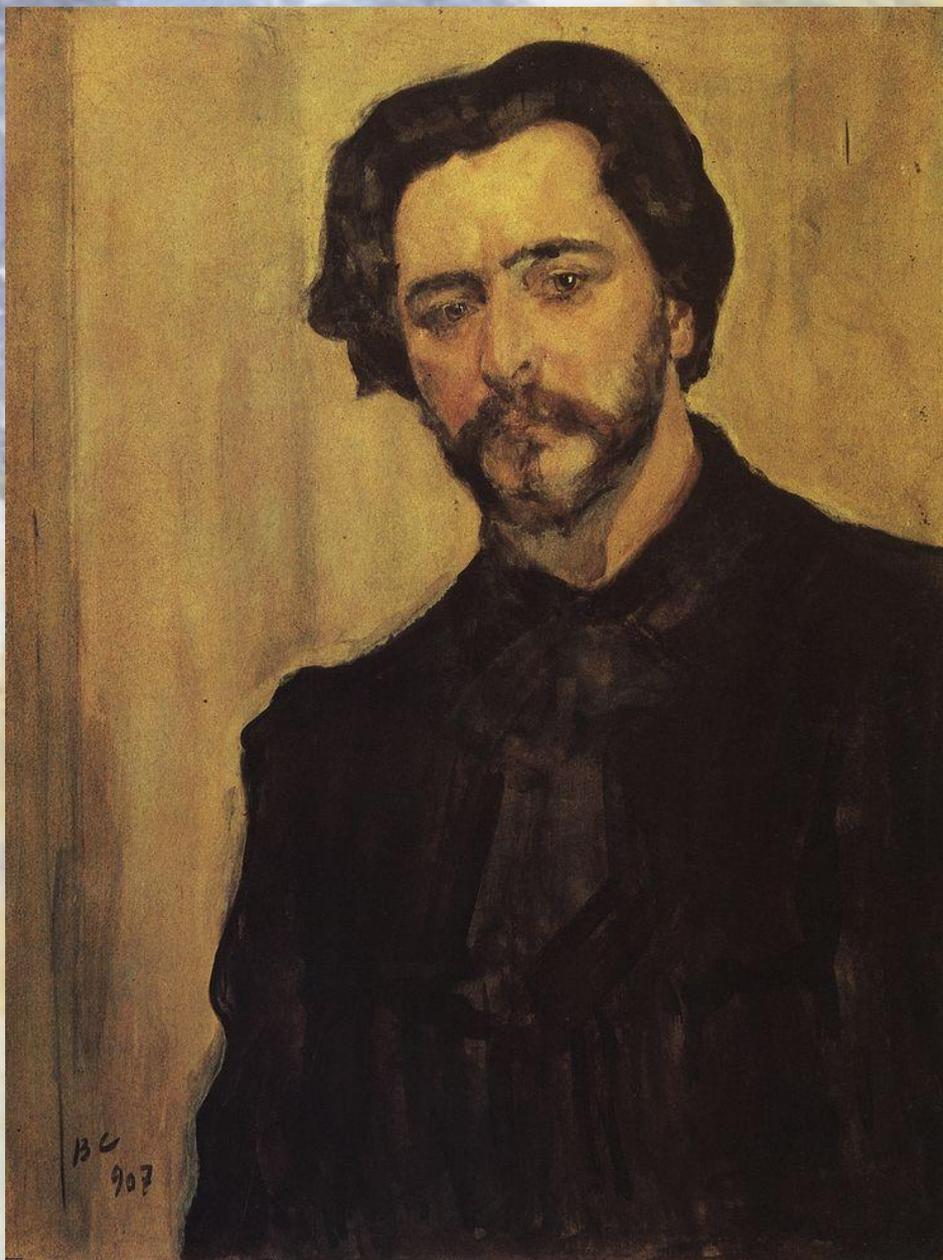
- *Художник К.А.Коровин на берегу реки. 1905*

- *Натурищица.*
1905

Портрет Генриетты Гиришман, 1907

Портрет писателя Леонида Андреева. 1907

Портрет И.А.Морозова. 1910

- *Балкон. 1911*

- **ФОТОЖАБА**