

Творчество Валентина Серова

Презентацию подготовила
учитель ИЗО МБОУ
«ЕрцевскаяСШ»
Таранова Елена Александровна.

*Искусство Серова подобно
редкому драгоценному камню:
чем больше вглядываешься в
него, тем глубже он
затягивает Вас в глубину
своего очарования.*

Илья Репин.

В. А. Серов. Автопортрет

В русском искусстве конца XIX – начала XX века Валентин Александрович Серов является одной из центральных фигур. Человек безупречного вкуса, кристальной честности и прямоты, требовательный к себе и другим, великий труженик, Серов прожил короткую, но исключительную по яркости творческих достижений жизнь.

В.А. Серов – петербуржец по рождению. Он появился на свет в 1865 году в семье интеллигентов: его отец – известный композитор, мать – пианистка.

Мальчик рано взял в руки карандаш и держал его крепко, по – взрослому уже в шесть лет, в восемь – начал брать уроки у художника – гравера, а с девяти лет его учителем рисования стал сам Илья Ефимович Репин.

Юный Серов перенимал его опыт, работал рядом с мастером – часто над одной моделью, в детстве и отрочестве даже жил в его доме, где встречался с артистами, певцами, учеными – со всеми представителями русской интеллигенции, что самым благотворным образом сказалось на интеллектуальном и нравственном развитии молодого Серова и в самом начале творчества избавило его от поверхностного взгляда на искусство.

Репин передал юному художнику свое жизнелюбие и страсть к живописи.

В. А. Серов.
Портрет И. Е. Репина

И. Е. Репин.
Портрет В. А. Серова

В 1880 году Серов поступил в Академию художеств в класс профессора Павла Петровича Чистякова, через руки которого прошли Суриков, Поленов, Репин, Врубель. Чистяков приучал учеников смотреть на рисование не как на развлечение, а как на суровую и точную науку, имеющие свои законы, «стройные и прекрасные».

Серов бесприкословно подчинялся своему учителю и его мнение было для него даже дороже репинского.

Сам же Чистяков любил Серова и гордился им.

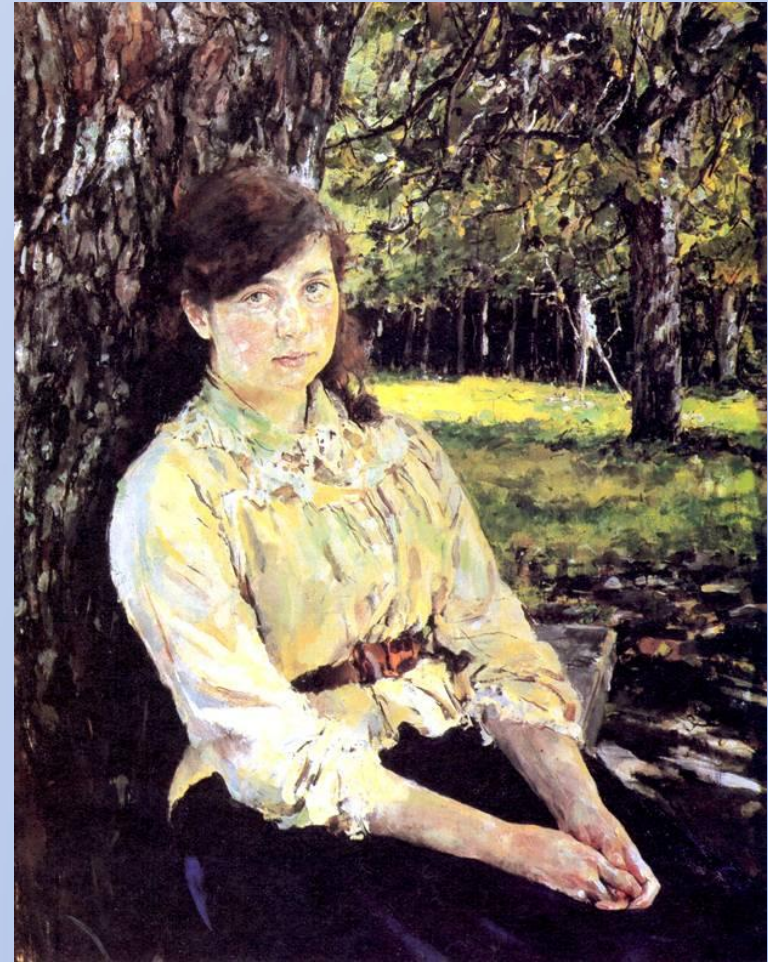
К концу первой зимы учения Серов стал таким уверенным рисовальщиком, каких немного было в России.

Чистяковская школа сказала впоследствии, как и репинская. Она позволила Серову соединить свободу и широту письма с тем необыкновенно изящным и безупречно точным рисунком, что лежит как фундамент в основе его

Как только Серов почувствовал себя достаточно окрепшим, он оставил Академию. Его тянуло к свободе, к действительной жизни, и он погрузился в нее с той жадностью, с тем стремлением запечатлеть, какое всегда отличает художника – сына своего времени.

В 1888 году ранние полотна «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» сделали Серова знаменитым.

Среди молодых живописцев нового поколения он сразу оказался впереди дру

В. А. Серов.
Девочка с персиками

Вернувшись из Венеции, весь переполненный впечатлениями, молодой Серов пишет портрет дочки своего друга, которую знал с детства, - Веры Мамонтовой.

Вот она, кареглазая живая девочка сидит за столом и внимательно смотрит нам в лицо. На ней розовая кофточка, бантик в горошек, темные густые пряди волос рассыпались в беспорядке.

Стол накрыт светлой скатертью, на нем желтые кленовые листочки и румяные спелые персики, такие же, как щеки девочки, тоже румяные, смуглые.

Комната залита, пронизана светом, в ней много простора, воздуха.

Художник создал в этой картине своеобразный символ юности, красоты, образ счастливой поры человечества.

«Девушка, освещенная солнцем» - один из чарующих портретов в пленере.

Позировала Серову его двоюродная сестра – Мария Симонович, которая все лето покорно садилась на солнечной полянке, опираясь спиной на ствол старой липы.

И вот перед нами серьезная, милая девушка в белой кофточке, со спокойно сложенными на коленях руками, с умным, глубоким взглядом, с незамысловатой прической. А вокруг - все тоже пиршество света, простора, воздуха. Краски чисты и ровны. Только свет солнечного дня, пробиваясь через зелень листвы, становится изумрудным и все преобразует и кажется, что ты попадаешь в волшебное.

В. А. Серов.
Девушка, освещенная солнцем

Современники сразу оценили в ранних работах художника острое и правдивое ощущение природы, живую прелесть яркого и светлого колорита.

Серов работал в разных жанрах, но особенно продуктивно – в портрете.

С начала 1890-х годов он становится модным портретистом своего времени.

В живописи и графике художник создал образы своих современников – художников. Писателей, музыкантов, артистов.

Портреты Репина, Коровина, Левитана, Лескова, Горького, Чехова, Римского-Корсакова, Шаляпина, Ермоловой, Качалова, Станиславского, Карсавиной – в ряду высших достижений русского портретного искусства конца XIX – начала XX века.

Серов умел изображать не только внешние черты и характер данного человека, но и особенности его творческой личности.

В. А. Серов.
Портрет К. Коровина

Константин Коровин – друг Серова. Он хорошо знал художника и любил его. Это был человек широкой натуры, общительный, веселый, доступный.

Серов изображает его в мастерской. Коровин одет по – домашнему, уютно расположился на диване, рядом с которым ящик с красками, этюды. Холсты с подрамниками.

Колорит картины активен: удачное сочетание белого, красного, синего цветов придает портрету известную можорность. Под стать колориту и лицо на портрете – лицо красивого русского человека, выписанное бережно и с любовью.

Чувствуется, что это портрет друга, которого Серов считал очень удачливым в жизни и творчестве. Коровин на портрете спокоен, расслаблен минутой отдыха,

Совершенно другим Серов изобразил на портрете Исаака Левитана, который не позирует – просто погружен в свои невеселые думы. Колорит картины скуп. Интерьер беден до аскетизма. Главное, на чем сосредоточил художник свое внимание, - состояние души Левитана. Внимание привлекает задумчивый, глубокий взгляд темных глаз, в которых, кажется, сосредоточена вся мировая скорбь.

В. А. Серов.
Портрет И. Левитана

Слава знаменитого портретиста влекла заказы от аристократов, банкиров, промышленников. Богатейшие люди России стояли к Серову в очередь, несмотря на то, что, «писаться» у него было опасно – он не занимался украшательством моделей.

«Эксклюзивным» его заказчиком стала императорская семья. Императора Серов писал в основном по фотографиям, лишь раз получив возможность наблюдать царя в «натуре».

Заказные портреты Юсупова, Орловой, Гиршмана, Морозова и других воплощают суть характера человека, его общественное положение, всю его «философию жизни».

Интересны в галерее Серова портреты двух крупных дельцов: промышленника Ю. Гиршмана и фабриканта Морозова. Своеобразие их в том. Что обоих портретах достаточно убедительно отражено социальное положение этих людей в обществе – оно продиктовало и манеру изображения героев.

**В. А. Серов.
Портрет М. А. Морозова**

Вот нарисованный во весь рост стоит в своей гостиной М. А. Морозов. Ноги широко расставлены. Фигура массивная, крепкая, устойчивая. Лицо полное, круглое, лукавое, так и пышет здоровьем.

В глубине комнаты цветы, скульптуры: перед нами вполне цивилизованный, образованный, деловой человек начала XX века, знаток искусства, меценат.

И все – таки главное, что подчеркнул Серов в портрете Морозова: он – хозяин, занимает высокое положение на социальной лестнице. На этом сделан акцент в позе. Чувствуется легкая ирония автора портрета по отношению к герою.

В портрете В. Гиршмана развивает свою находку: жестом, позой обозначить обостренную, лаконичную характеристику героя.

Энергичный «злой» рисунок фигуры Гиршмана как удар клинка.

Композиция картины очень активна.

Серов повернул героя к зрителю хищным профилем; пальцы правой руки «шарят» в правом кармане как – то суетливо, некрасиво...Художник мог бы этого жеста не заметить, но он заметил, подчеркнул, вынес на всеобщее обозрение.

Портрет воспринимается почти как социальная сатира.

В. А. Серов.
Портрет В. Гиршмана

**В. А. Серов.
Портрет Ф. Шаляпина**

**В. А. Серов.
Портрет М. Горького**

1905 годом – годом гражданской и профессиональной зрелости Серова – датируются его многие полотна.

Портреты Ермоловой, Федотовой, Шаляпина, Горького, написанные в период полного расцвета дарования художника, - положительные герои его дней, утверждающие своим гением славу народа.

Художник – демократ, сочувственно и глубоко воспринявший революцию, Серов научился судить человека по делам его.

**В. А. Серов.
Портрет М. И. Ермоловой**

Портрет великой актрисы М. И. Ермоловой стал кульминацией в серии портретов революционной эпохи.

Захватывающий образ трагической актрисы, которая была символом гражданского служения народу, Серов написал портрет – патетическую симфонию.

Торжественно звучат аккорды черного цвета в строгом архитектурном пространстве. Темпераментное, вдохновленное лицо полно жизни. Фигура очерчена одной, удивительно смелой, монолитной выразительной линией.

**В. А. Серов.
Солдатушки, бравы
ребятушки, где же ваша
слава?**

Галерея созданных Серовым образов поражает точностью и остротой характеристик, пластическим соответствием натуре. Серов умел запечатлеть психологию человека и социальные корни явлений жизни.

Боль, гнев, возмущение вызвало у Серова кровавое подавление народных демонстраций 9 января 1905 года. Он отказывается от звания члена Академии художеств. В его гротеске «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?», в карикатурах на Николая II звучит

**В. А. Серов.
Петр I**

В истории России Серову особенно интересно петровское время. В картине «Петр I» небольшой по размерам, фигура Петра монументально значительна. Свинцово – серая гамма красок, динамичный строй всего произведения передают энергию созидания суровой и великой для России эпохи.

Рисунок, изображающий Анну Павлову в балете «Сильфиды» исполнен для плаката к выступлениям русского балета в Париже.

Безупречное артистическое чутье подсказало художнику технику исполнения.

Пластически совершенны, легки, музыкальны линии рисунка на голубом фоне грунтованного холста.

Рисунок стал вдохновенным,

поэтическим портретом В. А. Серов. (Великой балерины русских сезонов в Париже)

В. А. Серов. Портрет Иды Рубенштейн

Сочетанием графических и живописных средств достигнута выразительность портрета известной танцовщицы Иды Рубинштейн.

**В. А. Серов.
Заросший пруд. Домотканово**

**В. А. Серов.
Баба с лошадью**

Чувством проникновенной любви к родине полны пейзажи художника и произведения, посвященные русской деревне.

В. А. Серов. Одиссей и Навзикая

Картины античного цикла – последнее специфическое новшество, которым завершается творческий путь художника, как бы точка в его творческой эволюции.

Античность была увидена Серовым как отрадное видение – галлюцинация, сон, соперничающий по своей убедительности с реальностью.

Осенью 1911 года оборвалась жизнь великого творца, гениального художника Валентина Серова.

Спешивший на портретный сеанс художник упал и умер от приступа стенокардии.

Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве. Валентин Александрович Серов являлся своеобразным камертоном искусства своей эпохи, его произведения служили эталоном для современников, а суждения принимались безоговорочно.

В своем творчестве художник продолжил демократические традиции русского искусства XIX века и во многом predetermined пути развития искусства XX века.