

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЖИВОПИСЦЫ

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЖИВОПИСЦЫ

Валентин Александрович СЕРОВ

РИПОЛ
КЛАССИК

Москва, 2018

УДК 7.0
ББК 85.1
О-66

Орлова, Е.

О-66 В. А. Серов / Е. Орлова. – М. : РИПОЛ классик, 2018. – 40 с. : ил. – (Великие русские живописцы).

ISBN 978-5-519-64024-4

Валентин Серов – художник великого Серебряного века – замечательной эпохи в истории русской культуры. Живописец запечатлел на своих полотнах многих героев этого неповторимого времени.

Знаменитые балерины Анна Павлова и Тамара Карсавина, актриса Мария Ермолова, певец Федор Шаляпин, писатель Николай Лесков, художники Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил Врубель, поэт Константин Бальмонт – и это далеко не полный перечень великих «моделей», чьи портреты написал художник.

В книге собраны лучшие произведения живописца. Читатель сможет не только увидеть картины мастера, но и узнать интересные подробности из истории их создания.

**УДК 7.0
ББК 85.1**

Содержание

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ.....	6
«Волы»	7
«Осенний вечер в Домотканово»	7
«Заросший пруд»	8
«У окна»	9
АБРАМЦЕВСКИЙ КРУЖОК.....	9
«Зима в Абрамцево. Церковь»	9
«Девочка с персиками»	10
ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ.....	12
«Девушка, освещенная солнцем»	12
«Портрет И. Левитана»	13
«Портрет Н. С. Лескова».....	14
«Портрет С. М. Драгомировой»	14
«Портрет С. М. Драгомировой-Лукомской»	15
«Портрет М. К. Олив»	16
«Летом»	16
«Дети (Саша и Юра Серовы)».....	17
«Портрет великого князя Павла Александровича»	18
«Портрет С. М. Боткиной».....	20
«Портрет графа Феликса Сумарокова-Эльстона».....	20
ПО ЗАКАЗУ ИМПЕРАТОРА.....	23
«Миропомазание Императора Николая Александровича».....	23
«Портрет Николая II»	25
ПЕЙЗАЖИ.....	26
«Зимой».....	26
«Крестьянский дворик в Финляндии»	26
ПОРТРЕТЫ АРТИСТОВ	27
«Портрет артистки М. Н. Ермоловой».....	27
«Портрет Ф. И. Шаляпина»	28
«Петр I».....	28
ГРЕЦИЯ	32
«Похищение Европы»	32
«Одиссей и Навсикая»	32
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК.....	34
Эскиз декорации к опере «Юдифь»	34
«Анна Павлова в балете “Сильфиды”»	34
«Портрет Иды Рубинштейн».....	35

Валентин Александрович Серов родился 7 января 1865 года в Петербурге. Его отец, Александр Николаевич Серов, был известным в то время композитором и музыкальным критиком; мать, Валентина Семеновна Бергман, — пианисткой. С детства художника окружала атмосфера искусства.

Дом Серовых постоянно был полон самых разных гостей. К матери приходили ее друзья, шумные студенты-нигилисты, последователи идей Чернышевского о свободе и равенстве, любители заводить либеральные споры. Друзья же Александра Николаевича были из творческой интеллигенции тех лет — он был очень дружен с Тургеневым, Ге, Антокольским. К отцу художника часто приходили почитатели его таланта, которым он играл отрывки своих произведений.

Когда Валентину Серову было шесть лет, умер его отец. Мать, увлеченная музыкой и общественной деятельностью, не желала оставлять ни того, ни другого и, заметив склонность Валентина к рисованию, решила отдать его в обучение к Репину, с которым была хорошо знакома.

Репин в то время живет в Париже, и семья Серовых направляется во Францию, где Валентин на четыре года оказывается фактически предоставлен самому себе. В 1875 году мать и сын возвращаются в Россию, но кочевая жизнь для будущего художника не заканчивается — семья переезжает с места на место, и в возрасте тринадцати лет мальчик вновь попадает в обучение к Репину, который тогда уже вернулся из Парижа и жил в Москве.

Серов живет у Репина фактически на правах члена семьи, обучаясь у него рисованию, копируя его работы и рисуя самостоятельно. Репин тесно общался с семьей Мамонтовых, и Серов вместе с учителем часто бывал у них в гостях, участвовал в их домашних спектаклях — помимо художественного, Валентин Александрович обладал также незаурядным актерским талантом.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ

По рекомендации Репина уже в пятнадцать лет, в 1880 году, Серов поступает в Санкт-Петербургскую Академию художеств в класс к профессору П. П. Чистякову, у которого учились такие знаменитые художники, как Репин, Врубель, Поленов.

В Академии Серов получает малую серебряную медаль за этюд с натуры, но к академическим наградам и диплому художник довольно равнодушен. Он решает заняться самостоятельным творчеством и без сожаления покидает Академию уже в 1885 году. Сам Серов говорил о том, что ему просто надоело обучение.

«Волы»

Серов много ездит на пленэр, пишет с натуры, и в 1885 году появляется его работа «Волы» — сельский пейзаж, находящийся сейчас в Третьяковской галерее. Это — работа вполне самостоятельного художника, каким Серов чувствует себя в то время. Картина отличается светлыми, теплыми тонами, которыми написаны и волы, неторопливо жующие сено, и осенний пейзаж на заднем плане, и небрежно брошенная на телегу розовая тряпка, которая, являясь ярким пятном, фактически придает завершенность работе.

«ОСЕННИЙ ВЕЧЕР В ДОМОТКАНОВО»

Серов впоследствии еще не раз обращается к деревенской теме, но, в отличие от своих предшественников — передвижников 1860-х годов, он не стремится обличать неспра-

*«Волы». 1885 год. Холст, масло, 47×59 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва*

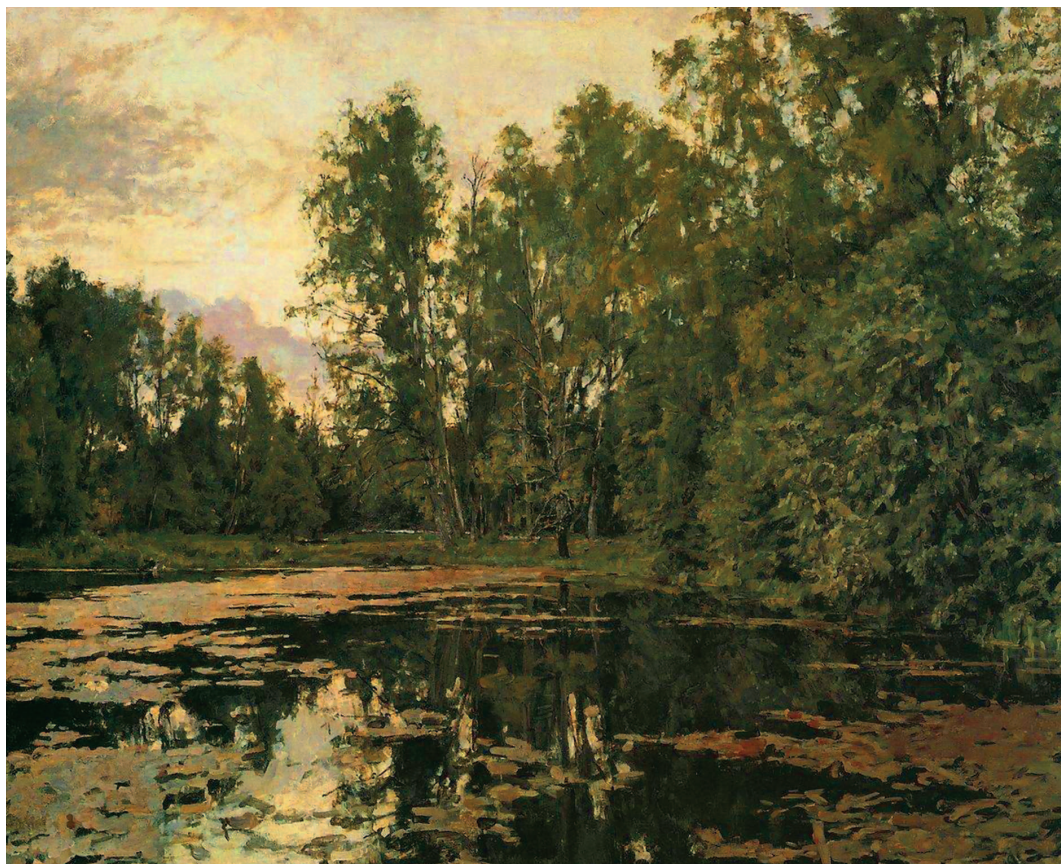
*«Осенний вечер в Домотканово». 1886 год. Холст, масло, 56,7×72 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва*

ведливость или вскрывать социальные конфликты. Для него важно показать повседневную жизнь деревни, ее истинное лицо. Часто он пишет деревню осенью и зимой, показывая в своих работах серое небо, неказистые деревья с пожелтевшей листвой, людей, занятых своими обычными делами.

Такова его картина «Осенний вечер в Домотканово», одна из интереснейших работ раннего творчества Серова, написанная в деревенской усадьбе его друга, художника Владимира Дервиза. На этой картине перед нами предстает

простой сельский пейзаж — пожелтевшие деревья, освещенные неярким вечерним светом, и серое осеннее небо. Это простая, неброская красота, близкая сердцу художника.

Домотканово впоследствии сыграло большую роль в творчестве художника. Все работы, созданные в этой усадьбе, — простом двухэтажном доме с колоннами, расположившемся в уединенном месте, в окружении холмов и яблоневого сада, — столь значительны, что без них уже невозможно представить историю русской живописи.

*«Заросший пруд». 1888 год. Холст, масло, 70,5×89,2 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва*

«ЗАРОСШИЙ ПРУД»

Сходна по настроению и его работа «Заросший пруд», также созданная в Домотканово два года спустя. Тяжелая, холодная гладь воды, на которой отсутствует малейшая рябь, неподвижные деревья, светлое, белесое небо — все словно замерло, застыло, это заколдованный лес из старых сказок, тишину которого ничто не нарушает.

«У окна». 1886 год. Холст, масло, 99×70 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

«У ОКНА»

В Домотканово к Валентину Серову часто приезжает воспитанница его тетки Ольга Федоровна Трубникова, очень мягкая, спокойная девушка, с которой они неразлучны. Серов неоднократно пишет портреты своей возлюбленной. Картина «У окна» — одна из первых работ в галерее портретов Ольги.

Фигура женщины органично выступает из темного фона. Свет, падающий из окна, освещает ее фигуру и лицо. На этом портрете мы не видим взгляда девушки — ее глаза слегка опущены. Художник словно не хочет раскрывать тайну, которая скрывается в этих глазах.

«Зима в Абрамцево. Церковь». 1886 год.
Холст, масло, 20×15 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

АБРАМЦЕВСКИЙ КРУЖОК

«ЗИМА В АБРАМЦЕВО. ЦЕРКОВЬ»

В конце восьмидесятых годов Серов посещает Абрамцевский кружок — художественное общество, сложившееся в подмосковном имении Мамонтовых — Абрамцево.

Абрамцевский кружок никогда не был официальным товариществом или художественным обществом, но, однако же, объединял в себе таких известных художников, как Антокольский, Поленов, Прахов, которые стояли у

истоков этого кружка, или Репин и Васнецов, которые присоединились к этому сообществу позже.

Один из самых интересных пейзажей этого времени — изображение церкви в Абрамцево. Несмотря на то что художник изображает церковь зимой, он использует для написания картины теплые тона, что говорит зрителю о скором приближении весны и метафорически дает понять настроение художника в этот период его жизни.

Савва Мамонтов, известный предприниматель и меценат, сыграл огромную роль в формировании кружка в Абрамцево: он помогал художникам материально, поддерживал их творческие замыслы, создавал условия для работы и общения, и, поскольку огромное внимание члены кружка уделяли популяризации народных традиций и культуры, в Абрамцево был создан целый музей русского народного творчества.

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ»

Именно в Абрамцево, куда художники приезжали нередко на все лето, была создана одна из самых значительных работ Серова — «Девочка с персиками». На картине изображена старшая дочь Саввы Мамонтова и его жены Елизаветы Григорьевны, двенадцатилетняя Веруша.

«Все, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувству-

ешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил ее, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности — вот как у старых мастеров», — так говорил сам художник об этой работе.

Серов сумел передать на своем полотне необыкновенную легкость и артистичность, царившую в Абрамцево. В центре работы — смуглая девочка в розовой кофте, которая, кажется, лишь на минуту присела за стол. В ее позе нет статичности, в ней чувствуется живость движения, присущая подростку. Дробные мазки и цветовое решение также сообщают полотну некое внутреннее движение.

Перед девочкой на столе лежат персики, нож и листья. Красная гвоздика, приколотая к черному банту, вносит дополнительный цветовой акцент в картину.

Льющийся из окна свет чуть растворяет контуры предметов. Сочетание холодных тонов, которыми написана окружающая обстановка, и теплых, которые художник использовал для написания фигуры, тонкая передача света и воздуха, нетерпеливость позы модели и в то же время ее задумчивый, глубокий взгляд — все это помогает достигнуть равновесия между окружающим миром и внутренним душевным состоянием девочки.

Картина имела сенсационный успех и была воспринята как действительно новое слово в искусстве.