

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

СЕРОВ

БИОГРАФИЯ

КАРТИНЫ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

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. К отцу художника часто приходили почитатели его таланта, которым он играл отрывки своих произведений.

Когда Валентину Серову было шесть лет, умер его отец. Мать, заметив склонность Валентина к рисованию, решила отдать его в обучение к Репину, с которым была хорошо знакома.

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

Серов жил 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 поступил 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 получил малую серебряную медаль за этюд с натуры, но к академическим наградам и диплому художник был довольно равнодушен.

Он решает заняться самостоятельным творчеством и в 1885 году без сожаления покидает Академию. Сам Серов говорил о том, что ему просто надоело обучение.

Серов много пишет с натуры, и в 1885 году появляется его работа **«Волы»** — сельский пейзаж, находящийся сейчас в Третьяковской галерее.

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.

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

Серов впоследствии еще не раз обращается к деревенской теме. 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.

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.

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

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.

«Заросший пруд». 1888 год. Холст, масло,
70,5×89,2 см.

Государственная Третьяковская галерея,
Москва

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.

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

В конце восьмидесятых годов 19 века Серов посещает Абрамцевский кружок — художественное общество, сложившееся в подмосковном имении Мамонтовых — Абрамцево.

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.

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

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.

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.

«Девочка с персиками»

«Все, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь 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.

«Девочка с персиками». 1887 год.

Холст, масло, 91×85 см.

Государственная Третьяковская
галерея, Москва

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.

ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ

«Девушка, освещенная солнцем»

Год спустя, в 1888 году, Серов создает другой знаменитый женский портрет — «Девушка, освещенная солнцем».

Моделью он выбрал свою двоюродную сестру Марию Симонович. На этот раз художник решил писать портрет в усадьбе Дюменьево, где он уже создал одну из самых известных своих работ. Свою модель он изобразил на фоне природы, зелени деревьев, сквозь которые пробиваются солнечные лучи.

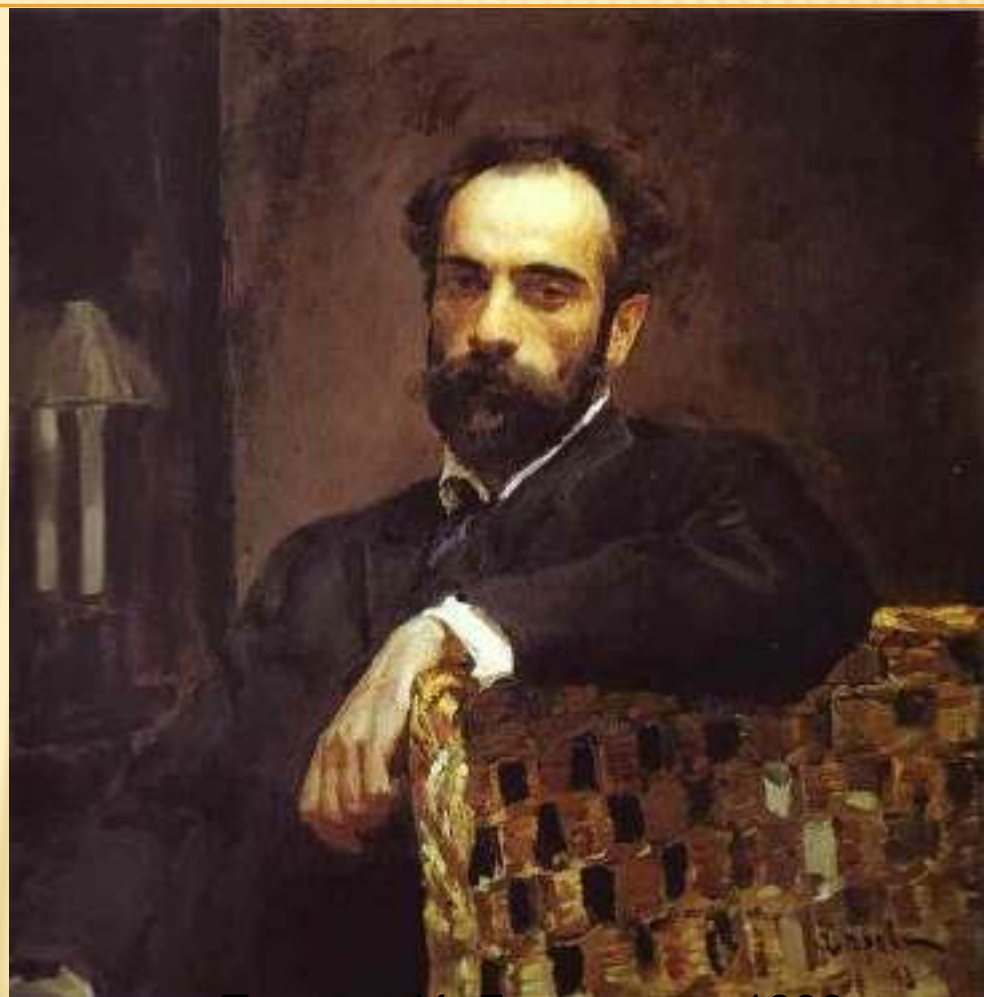
«Девушка, освещенная солнцем». 1888 год, Холст, масло, 89,5×71 см.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Две эти работы — «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем», — хотя и вызвали много критических отзывов, все же сразу сделали Серова известным. Его работы были высоко оценены не только друзьями-художниками, но и коллекционерами. Картина «Девочка с персиками» была удостоена премии московского Общества любителей художеств, а портрет М. Симонович попал в коллекцию Третьякова.

Серов получает большое признание как портретист. Он пишет многочисленные портреты, часто выбирая моделями писателей и артистов.

Его интересует возможность передать с помощью средств художественной выразительности своеобразие артистической, творческой натуры. Среди этих работ особо выделяется портрет Исаака Ильича Левитана.

«Портрет И. Левитана». 1893
год. Холст, масло, 82×86 см.

Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Серов был хорошо знаком с Левитаном — они неоднократно встречались в Абрамцево, вместе писали этюды, в вопросах искусства они во многом были единомышленниками.

Год, в котором был написан портрет, для Левитана выдался сложным из-за антиеврейской кампании нового генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича. И Серов, желая оказать поддержку своему другу, решает написать его портрет.

Для этой работы Серов выбирает несвойственный ему темный колорит. Сумрачный фон, темно-коричневые тона костюма, смуглое лицо художника с темными задумчивыми глазами, небрежно опущенная кисть руки — все это должно подчеркнуть внутреннее состояние портретируемого, свойственную ему грусть, меланхолию, отрешенность от мира. Вместе с тем это не попытка создать романтический образ гонимого художника, раз очаровавшегося мечтателя.

Живопись Серова предельно честна, ему удалось передать ту усталость и печаль, которые сопутствовали Левитану в этот период его жизни.

Неоднократно пишет Серов свою жену Ольгу, а затем и детей. Одной из самых ярких и запоминающихся работ является картина **«Летом»**, написанная в 1895 году в Домотканово.

Картина буквально пронизана солнечным светом. Ольга, одетая в светлое летнее платье, сидит около стены дома, высокая трава, а на заднем плане видны играющие среди цветов дети.

«Летом». 1895 год. Холст, масло.
73,5×93,8 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

«Дети (Саша и Юра Серовы)»

В 1899 году художник отдельно изображает своих детей, Александра и Георгия, создавая одну из лучших своих картин, лиричную по настроению и удивительно гармоничную по композиции.

Старшие сыновья Серова изображены на фоне вечернего пасмурного неба на берегу Финского залива. Младший из детей повернулся к зрителю, в глазах его — живое любопытство. Лица старшего мы не видим — облокотившись на перила, он смотрит вдаль, мечтая о чем-то своем.

Это — одна из самых тонких и камерных работ художника.

«Дети (Саша и Юра Серовы)». 1899 год. Холст, масло, 71×54 см.
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург

«Портрет великого князя Павла Александровича»

Очень неохотно, без удовольствия, но все же часто Серов пишет парадные портреты, в том числе и портреты членов царской семьи. Одним из первых в серии таких работ стал портрет великого князя Павла Александровича.

Серов находит для себя способ сделать процесс работы над такими заказными, скучными для него портретами более живым, вводя в картину животных, которых, в отличие от людей, он пишет с большим удовольствием.

На портрете Павла Александровича лошадь изображена рядом с великим князем, ее свободно повернутая голова и стоящие торчком уши словно уравнивают неестественность, скованность позы великого князя.

«Портрет великого князя Павла Александровича». 1897 год.
Холст, масло, 166,7×149,5 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Софьи Михайловны Боткиной, жены купца и коллекционера П. М. Боткина, тоже является одним из образцов парадного портрета. Он был удостоен Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 году

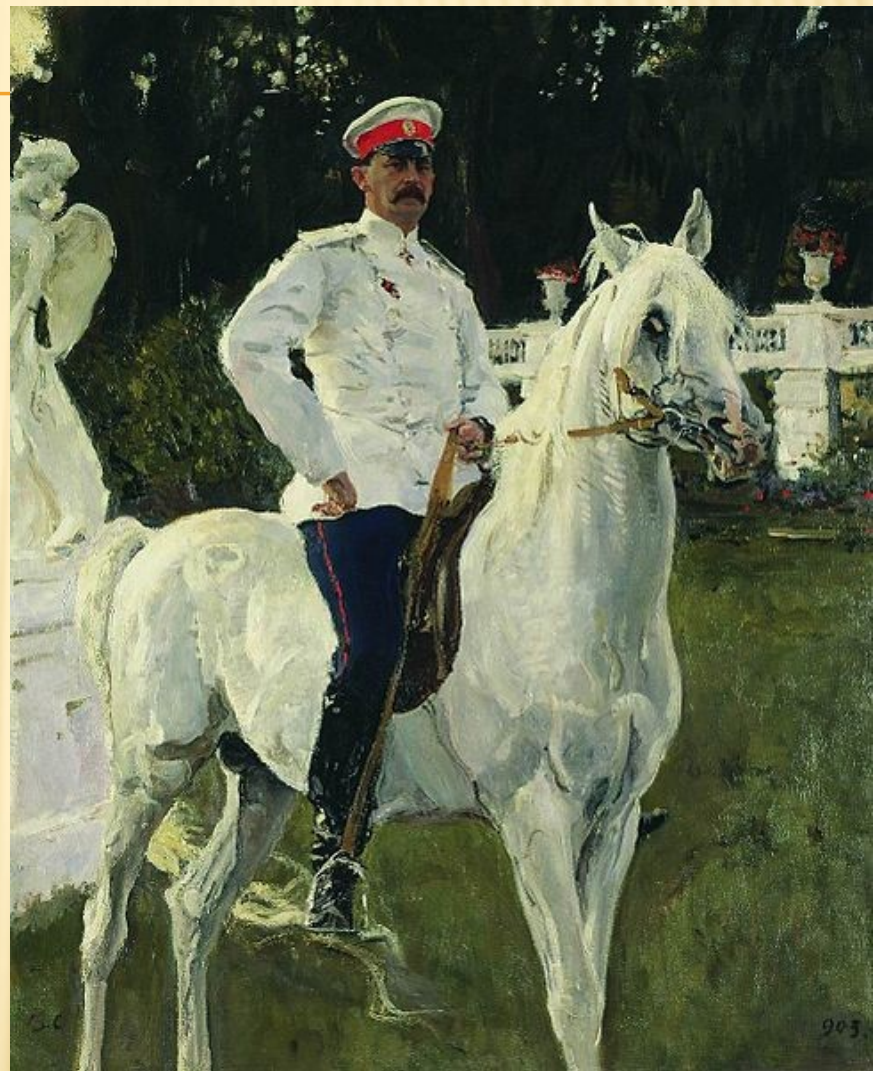
И снова, как и на портрете великого князя Павла Александровича, чтобы оживить портрет, добавить ему непосредственности, Серов рядом с Софьей Михайловной изображает крошечную левретку, едва заметную на фоне расшитого цветами шелкового дивана, и любопытный взгляд блестящих глаз собаки контрастирует со скучающим, неподвижным лицом самой Боткиной.

«Портрет С. М. Боткиной». 1899 год. Холст, масло, 189×139,5 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«ПОРТРЕТ ГРАФА ФЕЛИКСА СУМАРОКОВА-ЭЛЬСТОНА»

Одним из лучших парадных портретов этого времени был назван портрет графа Феликса Сумарокова-Эльстона, позже унаследовавшего титул князя Юсупова.

«Портрет графа Феликса Сумарокова-Эльстона». 1903 год. Холст, масло, 89×71,5 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

ПО ЗАКАЗУ ИМПЕРАТОРА

«Миропомазание императора Николая Александровича»

Этот эскиз Валентин Серов выполнил по официальному заказу. Парадоксально, что именно этот художник, крайне независимый в своем творчестве, являлся около десяти лет «придворным портретистом» последних русских императоров — каждого из них он умел увидеть проницательным взглядом, не замутненным льстивым угодничеством.

«Миропомазание императора Николая Александровича». 1896 год.

Холст, масло, 43×64 см.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Портрет Николая II»

В 1900 году художник создает портрет Николая II, который император заказал художнику в качестве подарка своей жене, императрице Александре Федоровне, и который, по словам современников, явился лучшим прижизненным портретом императора.

Портрет долго не удавался, и художник хотел было уже отказаться от заказа, когда на сеансе, который сам он уже полагал последним, Серов внезапно уловил позу и настроение императора.

«Портрет Николая II». 1900 год.
Холст, масло, 71×58,8 см.
Государственная Третьяковская
галерея, Москва

ПЕЙЗАЖИ

«Зимой»

Серов не оставляет и написание пейзажей, над которыми, как правило, работает на отдыхе — на своей даче в Финляндии или в имении В. Державина в Домотканово, — чтобы отвлечься от эмоционально изматывающего его написания заказных портретов.

Художник пишет спокойные, неброские пейзажи: осенние поля, забытые дороги. Если появляются на картине люди, то кажется, что они оказались тут случайно, совсем ненадолго — и скоро пейзаж вновь станет безлюдным.

«Зимой». 1898 год. Картон, гуашь, пастель, 51×68 см.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Крестьянский дворик в Финляндии»

В картине «Крестьянский дворик в Финляндии», написанной в 1902 году, девочка-крестьянка, изображенная на фоне деревенского дома, суетлива, в то время как корова — степенна и спокойна, так же как и кот, примостившийся на ступенях на переднем плане.

Животные на картинах Серова — что в парадных портретах, что в написанных им для души пейзажах и жанровых сценках — наделены удивительным чувством собственного достоинства и живым, ярким характером.

«Крестьянский дворик в Финляндии».
1902 год. Картон, масло, 43×30 см.
Государственная Третьяковская галерея,
Москва

ПОРТРЕТЫ АРТИСТОВ

«Портрет артистки М. Н. Ермоловой»

Серов также пишет множество портретов известных людей того времени, но в начале XX века стиль его работы меняется. Теперь его интересуют не просто «артистические натуры», а герои в полном смысле этого слова, люди исключительные, неординарные. В 1905 году он пишет портрет Марии Николаевны Ермоловой — известной русской актрисы, заслуженной артистки императорских театров.

«Это памятник Ермоловой!» — говорит об этом портрете архитектор Федор Шехтель. По-видимому, именно этого — монументальности, скульптурности изображения — и добивался Серов.

«Портрет артистки М. Н. Ермоловой». 1905 год. Холст, масло, 224×120 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Фон очень простой — это стена и висящее на ней зеркало, в котором отражается фрагмент потолка. Это позволяет, не отвлекаясь на детали, сосредоточиться на фигуре самой актрисы.

Необычный ракурс — мы смотрим на фигуру снизу, словно она поставлена на пьедестал, — позволяет подчеркнуть значительность таланта Марии Николаевны. Плавные, льющие линии еще раз подчеркивают цельность этой натуры и значение актрисы для русской сцены.

Серов в этой работе использует почти монохромные цвета, делающие портрет близким к графике. Черный, серебристо-серый, бледно-лиловый — это его излюбленные цвета в поздний период творчества.

«Петр I»

В 1907 году по заказу издателя и книготорговца Иосифа Николаевича Кнебеля Серов пишет портрет Петра Первого. Эта работа предназначалась для издания в серии «школьных картин», иллюстрирующих значительные моменты в русской истории.

Петр на картине Серова изображен шествующим по берегу Невы в окружении свиты, а на заднем плане видна панорама Петербурга — творения Петра.

«Петр I». 1907 год. Картон, темпера, 68,5×88 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Это не реальный город времен правления императора — известно, что строительство Петропавловского собора, шпиль которого виднеется вдалеке, было завершено уже после его смерти, и панорама Петербурга здесь — это некая условно-театральная декорация, пророчество, мечты Петра I о городе на суровых берегах Невы. Это призрачное видение от реальных, земных людей — Петра и его свиты — отделяет полоска бледно-лиловой воды, контрастирующей с общим темным фоном картины и подчеркивающей условность изображения города вдалеке.

ГРЕЦИЯ

«Похищение Европы»

В 1907 году Серов предпринимает поездку в Грецию, где изучает античную культуру и найденные археологами остатки Кносского дворца на Крите. Все это производит на него сильное впечатление, и он в своем творчестве обращается к мифологическим сюжетам.

По некоторым данным, художник создал шесть вариантов этой картины различного размера и использовал различные материалы.

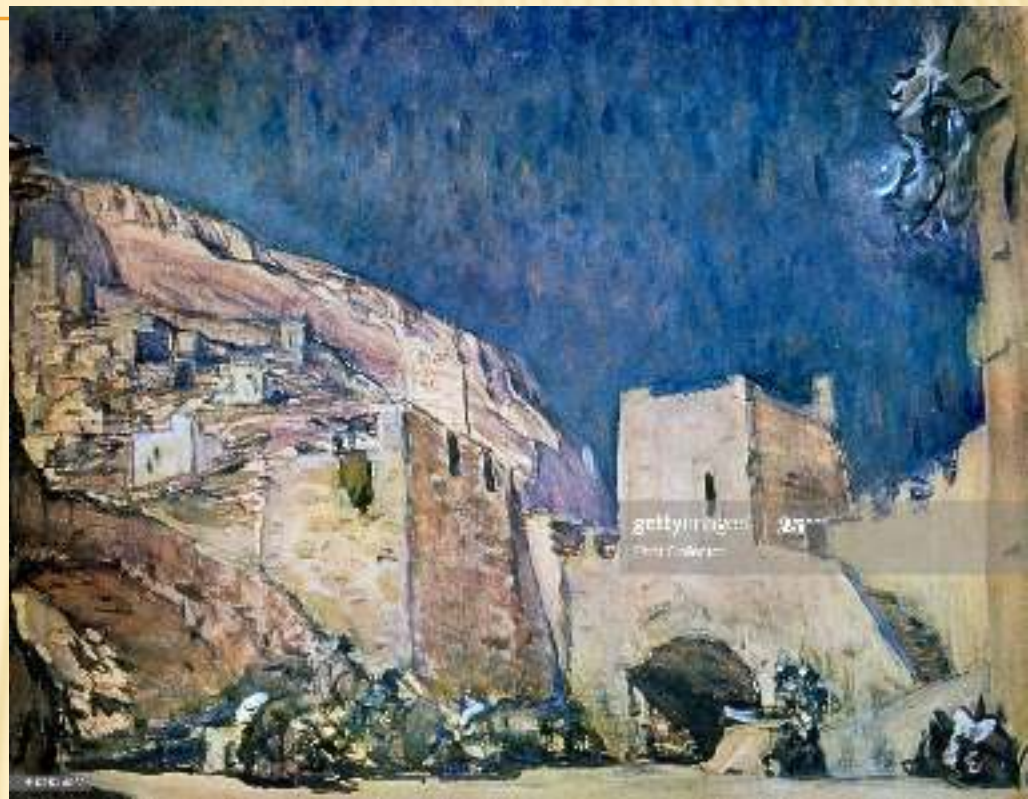

«Похищение Европы». 1910 год. Картон, темпера, 71×98 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

Эскиз декорации к опере «Юдифь»

Не менее интересны работы Серова в качестве театрального художника. В 1907 году он создает эскизы декораций к опере «Юдифь». Опера была написана его отцом, А. Н. Серовым, в 1863 году на один из известных библейских сюжетов.

Эскиз декорации к опере «Юдифь».
1907 год. Бумага, темпера.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Анна Павлова в балете “Сильфиды”»

В 1909 году Серов создает афишу для Русских сезонов в Париже — так называемых Дягилевских сезонов — ежегодных гастролей русских артистов во Франции, организованных русским театральным деятелем, антрепренером Сергеем Дягилевым.

Благодаря афише к Дягилевским Русским сезонам, созданной Серовым, стало возможным сразу заявить о балете Дягилева как о синтезе музыки, танца и живописи.

«Анна Павлова в балете
“Сильфиды”». 1909 год. Холст
тонируемый, уголь, темпера, мел,
194×170 см. Государственный Русский
музей, Санкт-Петербург

На тонированном холсте углем, темперой и мелом Серов изображает Анну Павлову — легендарную балерину, изящную, невесомую, словно некое неземное создание, танцующее не на сцене, а в воздухе, поднявшись над суетой жизни.

Фактически во многом благодаря именно афише Серова Павлова стала олицетворением русского балета начала XX века.

НЕЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА

Вернувшись из Англии и Франции, Серов, довольный успехом Русских сезонов, был необычайно весел и оживлен и с новыми силами принялся за работу.

Он писал заказной портрет княгини Полины Щербатовой, когда его сердце внезапно остановилось. Художнику было всего сорок шесть лет.

«Бывают смерти, в которые не веришь. Целый день требовали опровержений. Не хотели признать ужасного и непоправимого...» — писал друг Серова, художник Николай Рерих.

Похоронен Серов был на Донском кладбище в Москве, но впоследствии его останки были перенесены на Новодевичье кладбище.

