

1865-1911

B.A. Cepov

"Он прожил всего сорок шесть лет, но три десятилетия его творчества составили переломную эпоху в русской живописи. Он не публиковал громких манифестов, не искал популярности, но его произведения знаменовали новый этап русского реализма. Любимый ученик Репина и Чистякова, он усвоил достижения предшественников и в то же время впитал в себя богатство художественного наследия Рокотова, Левицкого, Кипренского, Венецианова, Брюллова и многообразные устремления современников — от Врубеля до Матисса".

Г. Островский

Портреты отца
и матери

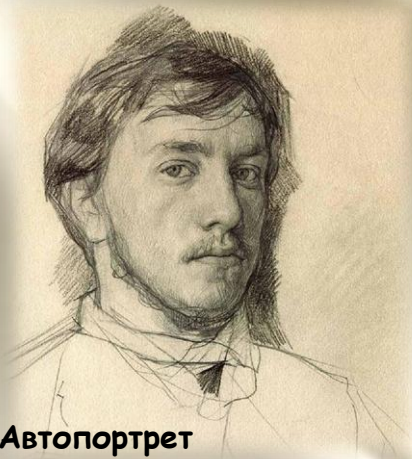
Валентин Александрович родился 19 января 1865 году в семье известного петербургского композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова и его ученицы, Марии Бергман. С самого раннего детства он воспитывался в творческой среде и общался с представителями богемы. Однако часто он испытывал чувство одиночества, что проявилось в развитии его таланта.

Юный В.Серов

После смерти отца в 1871 г. Валентин вместе с матерью выехал за границу. Они оказались в Мюнхене, где в 1873 году мальчик начал свое обучение искусству: сперва у известного немецкого гравера Карла Кеппинга, а в 1874 году Мария Бергман отдала сына в обучение к другу семьи, художнику Репину, который сразу разглядел талант в юном Валентине. Видя его неумное рвение к изобразительной работе, Репин нередко буквально заставлял его делать перерывы и отвлекаться от рисования.

Серов и Репин

Автопортрет

Репин сыграл очень большую роль в жизни Серова. Быстро овладев азами рисовальной науки, Валентин уже некоторое время спустя стал не только копировать труды гениального Репина, но и создавать свои работы, обладающие собственным стилем и неповторимым обаянием.

«Первую свою картину он начал в Москве, живя у меня в 1878—1879

году» - вспоминал Репин.

В 1880 году Репин послал своего ученика в Петербург в Академию художеств к известному педагогу П.П. Чистякову, из мастерской которого выпустились Врубель, Коровин, Головин и другие талантливые художники.

Спустя несколько лет Серов принял решение покинуть стены Академии, и забрав документы, вступил в самостоятельную художественную жизнь.

Портрет Репина. 1892

Благодаря своей матери, близко знакомой с Саввой Мамонтовым, Валентин попадает в его усадьбу Абрамцево, которая служила в то время очагом культуры.

Усадьба С. Мамонтова Абрамцево

В Абрамцево съезжались живописцы, иногда на целое лето, чтобы общаться, делиться опытом, совмещая работу с отдыхом. Атмосфера Абрамцева содействовала погружению в творческую среду и Валентин Серов с детства принимал самое деятельное участие практически во всех направлениях творчества, которые эта созидательная среда развивала. Помимо живописи огромное внимание уделялось также и театру. Серов с удовольствием участвовал в домашних спектаклях, с блеском исполняя комедийные роли животных и имея при этом оглушительный успех.

Не удивительно, что свои первые и самые вдохновенные работы, принесшие ему известность, Валентин создал именно в этой замечательной усадьбе.

«Девочку с персиками» Серов написал в Абрамцево, когда ему было всего 22 года. С этого произведения началась его известность как живописца.

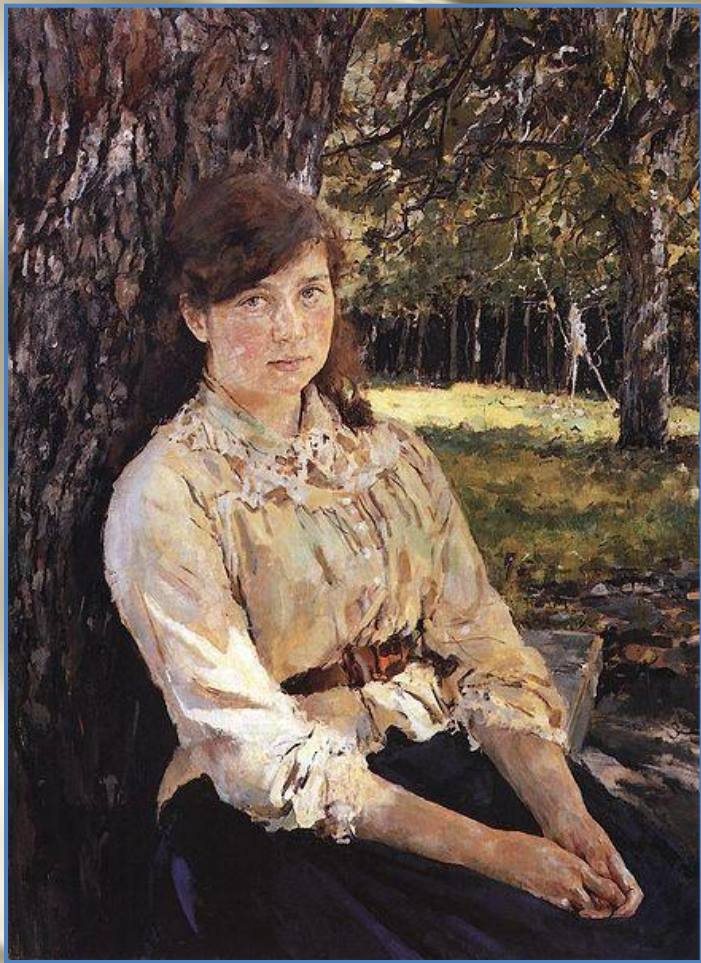
Молодому художнику позировала двенадцатилетняя Веруша – дочь С. Мамонтова.

«Все, чего я добивался, – впоследствии говорил он, – это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я ее больше месяца и измучил до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности, – вот как у старых мастеров».

По мнению Грабаря, этому произведению удалось стать одним из наиболее значимых произведений русского искусства.

Девочка с персиками. 1887

Девушка, освещённая солнцем. 1888

Не менее, чем к Абрамцеву, Серов с юности был привязан к усадьбе закадычного своего друга Владимира Дервиза – Домотканово, которая, благодаря ему, стала так же знаменитой. Дервиз был женат на двоюродной сестре Валентина Наде Симонович. В Домотканово он создал еще один свой шедевр – портрет Марии Симонович. Картина, получившая название «Девушка освещенная солнцем» по своей манере продолжала художественную линию «Девочки с персиками». Обе эти картины и еще две были представлены на VIII выставке

Московского Общества любителей художеств и имели большой успех. А «Девушку, освещенную солнцем» еще до открытия выставки купил П.М. Третьяков. Серов был счастлив, что картина попала в самое авторитетное русское художественное собрание.

Жена Серова Ольга Трубникова

Автопортрет
(1880-е)

В доме своих родственников Симоновичей Серов повстречал девушку, к которой пронес самые нежные и трепетные чувства через всю свою жизнь. Она была круглой сиротой, скромной девушкой с лицом ангела, воспитанницей в доме Симоновичей.

Сам, проводший большую часть детства в чужих домах, он стремился найти ту, которая даст ему тепло домашнего очага, создаст уют, окружит любовью и заботой.

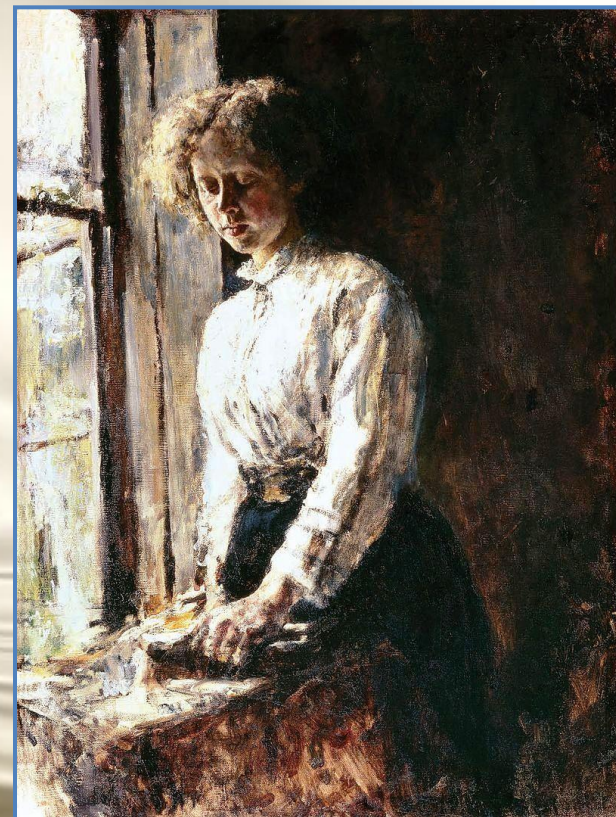

Оля Трубникова

Ольга Серова
1889-90

Благодаря меценату и коллекционеру Павлу Третьякову, купившему у Валентина Александровича полотно «Девушка, освещённая солнцем», Валентин, наконец-то, смог на вырученные деньги сыграть очень скромную свадьбу, которую он ждал 9 лет.

Зимним днем 1889 года молодые венчались в Санкт-Петербурге, свидетелями на их бракосочетании были сами Илья Репин и Михаил Врубель.

Ольга стала ему не только женой, но и верным другом, неизменной музой, матерью шестерых детей.

У окна. О.Ф. Трубникова.
1886

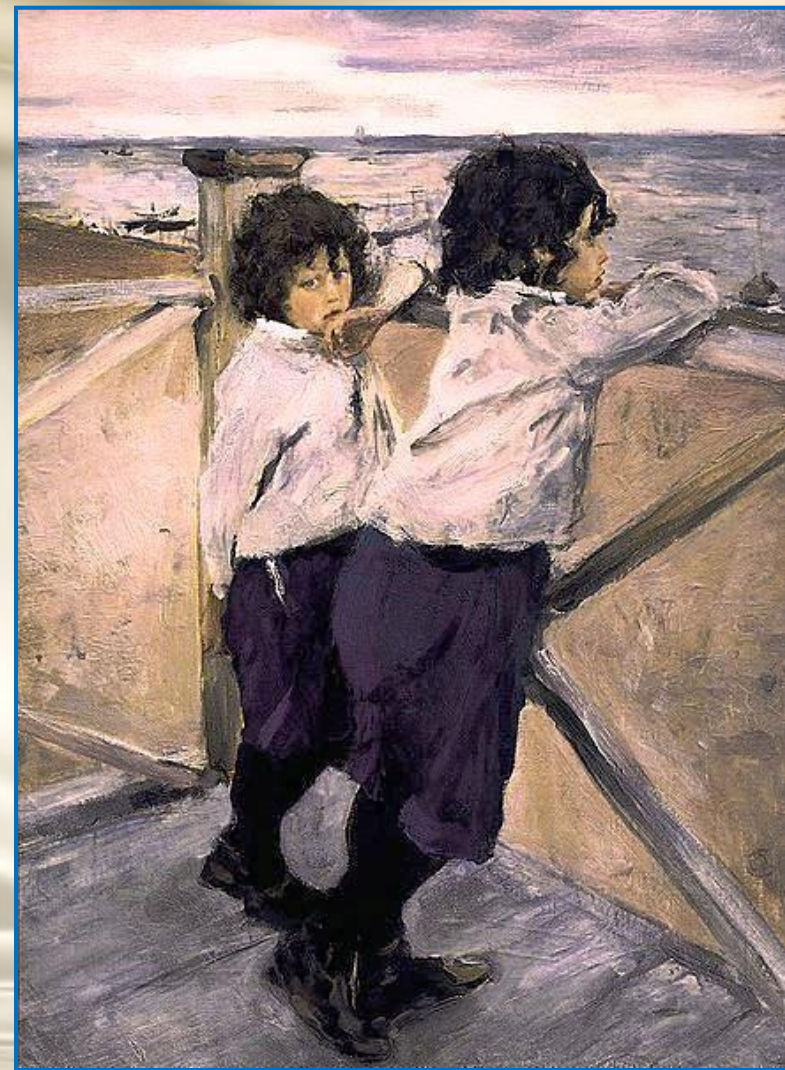
Лето. Портрет Ольги Серовой. 1895

Свидетельством их душевной близости являются его многочисленные письма, которыми он буквально засыпал любимую во время разлуки, и когда они были молодыми, и спустя годы супружества.

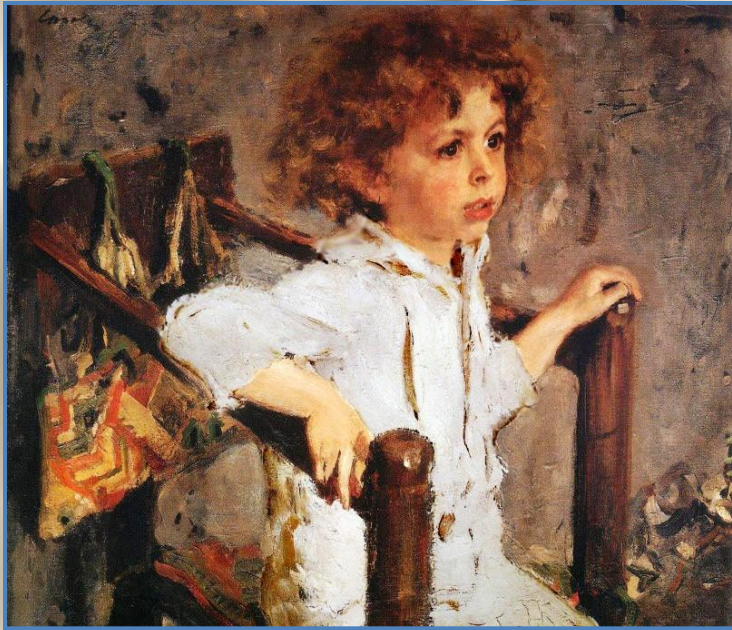
Когда Серов в 46-летнем возрасте скоропостижно умер от приступа стенокардии, Ольга Фёдоровна тяжело пережила утрату. Она тяжело заболела и сама едва избежала смерти. Она прожила еще 16 лет. И все эти годы хрупкая женщина посвятила творчеству своего мужа, его детям и внукам.

Одним из самых известных и обаятельных детских портретов Серова является портрет сыновей художника - Саши и Юры Серовых. Портрет-картина передает суровый пейзаж побережья Финского залива, где дети отдыхали на даче. Явственно ощущается влажность морского воздуха. С отцовской нежностью вписывает художник в этот суровый пейзаж нахохлившиеся фигурки своих притихших сыновей.

Образы детей здесь гармонируют с природой и показывают ее на них влияние. Их непосредственность в соединении с природой вызывает волнующее и тревожно-романтическое настроение.

Дети Саша и Юра. 1899

Мика Морозов. 1901

В серии детских портретов Серова подлинным шедевром является портрет Мики Морозова.

Многие критики считают это произведение Валентина Серова настоящим гимном беззаботному детству. Современники находили удивительное сходство портрета с оригиналом, причем это сходство отчетливо прослеживалось даже во взрослые годы Михаила.

Портрет построен на контрастах. На коричнево-темном фоне отчетливо выделяется белая одежда мальчика, а его фигуру обрамляет золотистое особенное сияние. Данный прием был использован художником для того, чтобы подчеркнуть неусидчивость и подвижность ребенка.

У зрителя при взгляде на картину создается такое впечатление, что схвачен какой-то миг, настолько она динамична. Кажется, ребенок сейчас сорвется с места и убежит.

Серов участвует в художественной жизни России, является одно время членом Общества передвижников, затем выйдя оттуда, присоединяется к движению «Мир искусства».

Постепенно он становится известным и авторитетным художником. Он слывет великолепным портретистом. Растет количество желающих заказать ему портрет. Начиная со второй половины 1890-х годов Серов все чаще пишет портреты представителей крупной буржуазии, высшей знати, в том числе и членов царской фамилии.

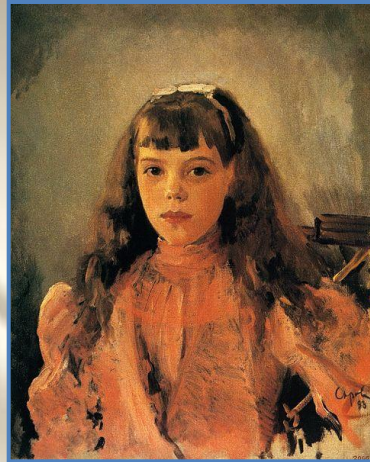

Портреты членов семьи Романовых

Александр III.
1895

Про портрет сына,
написанный
В. Серовым,
Александр III
сказал: «Мишенька
как живой».

В.к. Ольга. 1893

В.к. Михаил. 1893

В.к. Ксения. 1893

В.к.
Павел Александрович
1897

Портрет Павла
Александровича
завоевал
золотую медаль
на Всемирной
выставке в
Париже в 1900
году.

Серов написал
более десяти
портретов
августейших
особ, никогда не
считая себя
придворным
живописцем.

Домашний портрет Николая II, подарок Александре Федоровне, художник создал всего за две встречи с императором. Здесь нет парадного официоза. На полотне отсутствуют обычные атрибуты царских портретов — торжественные интерьеры, парадная одежда, высшие награды. Николай II изображен в тужурке лейб-гвардии Преображенского полка, которую он носил каждый день.

Оригинал картины не сохранился: захватившие Зимний дворец солдаты распороли холст штыками.

Однако Серов, едва закончив портрет в 1900 году, сразу же сделал его копию. Он беспокоился о судьбе картины. Она не очень нравилась императрице, которая присутствовала во время сеансов и все время давала советы, как писать. В конце концов Валентин Серов не выдержал, протянул ей палитру с кистями и предложил самой закончить работу. Больше его во дворец не приглашали.

Николай II. 1900

Юсуповский цикл Серова

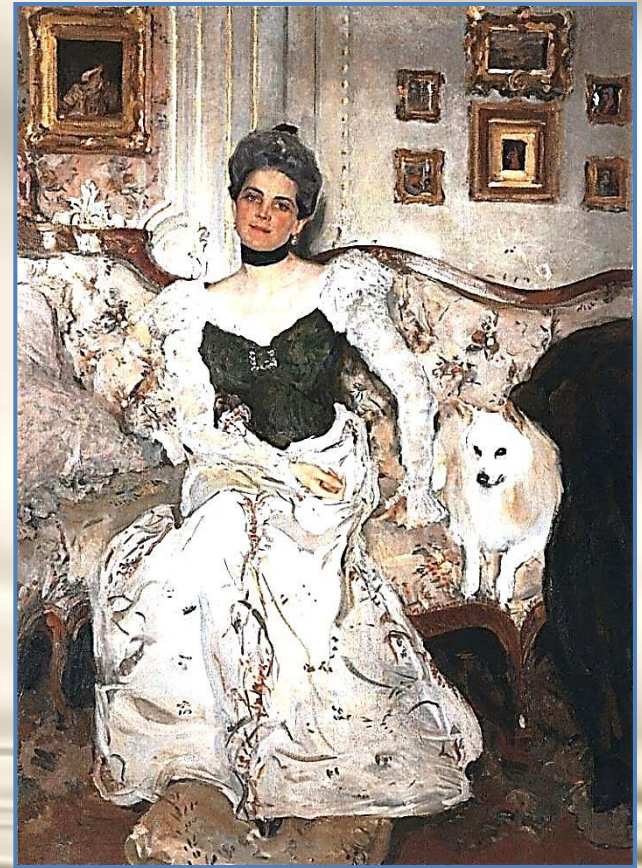
Художник Валентин Серов не слишком благожелательно относился к представителям аристократии, и не любил выполнять их заказы.

Но княгиня Зинаида Николаевна просто покорила его светом своей личности. В письмах из Архангельского художник восторженно отзывался о княгине, удивляясь, насколько ценят ее люди.

Однажды Серов сказал:

«Княгиня, если бы все богатые люди хотя бы чуть-чуть походили на вас, несправедливости бы не осталось места!»

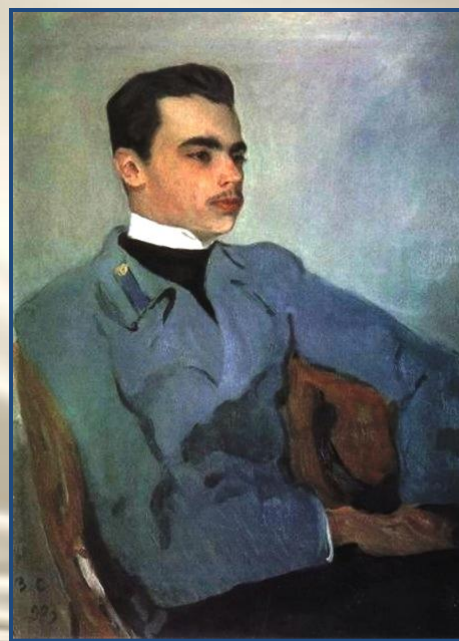
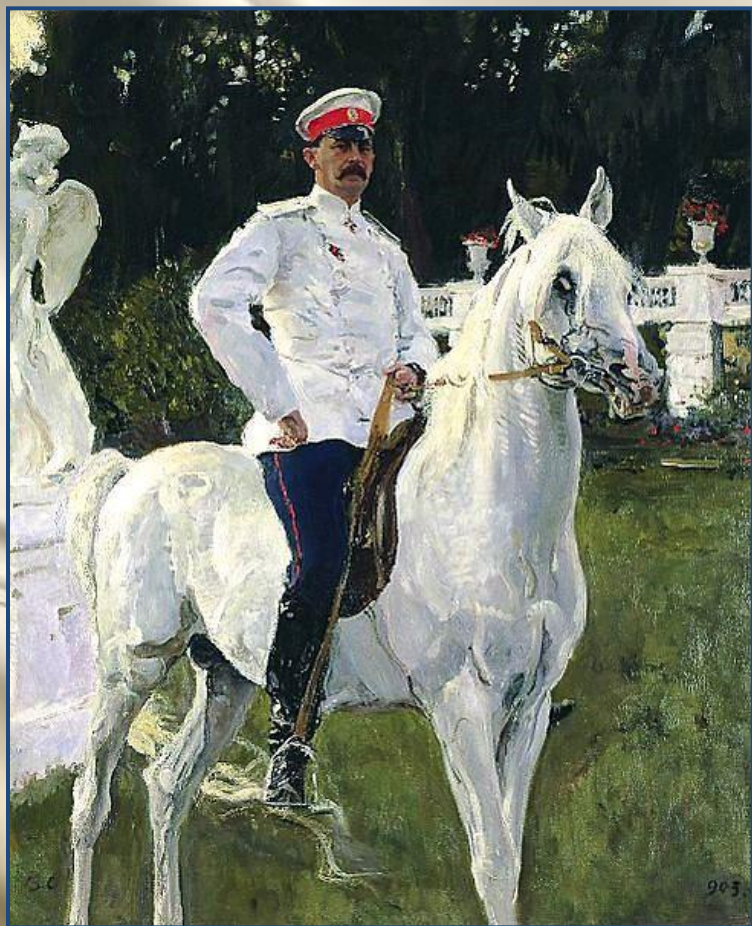
Портрет княгини Юсуповой относится к самым знаменитым портретам кисти Серова. Она изображена в интерьере петербургского Юсуповского дворца на Мойке.

Зинаида Юсупова. 1902

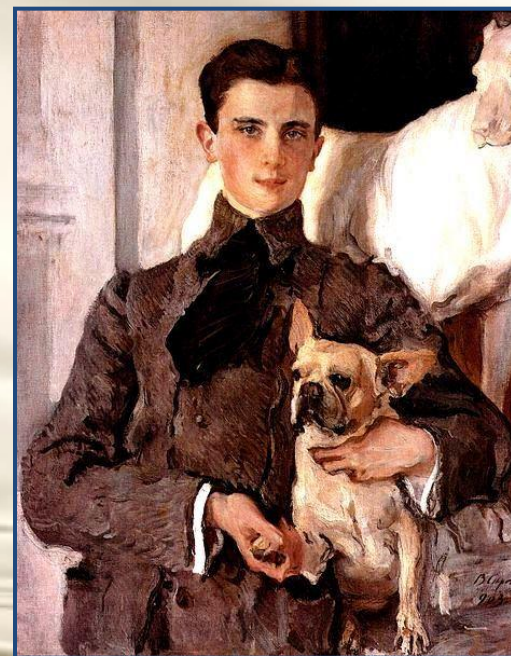
Вверху – эскиз к портрету.

В 1903г. Серов работал в Архангельском и написал портреты всех членов семьи Юсуповых. После эмиграции семьи, все художественные ценности попали в российские музеи, согласно нетипичному для того времени завещанию Юсуповых, которые, в случае прекращения их рода, завещали все свои ценности *«государству в видах сохранения сих коллекций в пределах Империи для удовлетворения эстетических и научных потребностей Отечества...»*.

Николай Юсупов. 1903

Князь Юсупов, граф
Сумароков-Эльстон. 1903

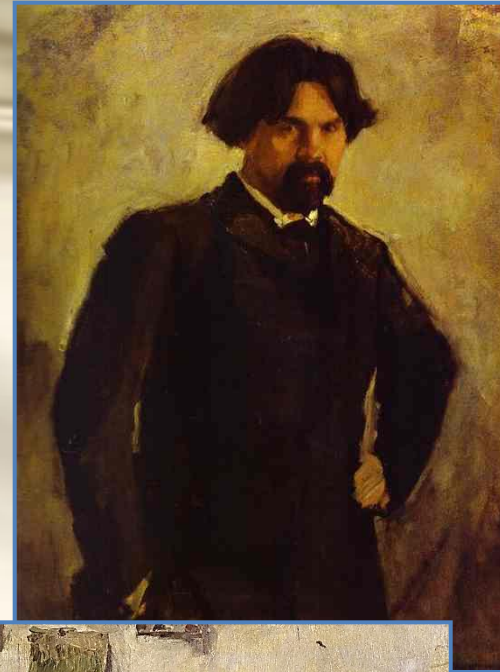
Феликс Юсупов. 1903

Портреты художников...

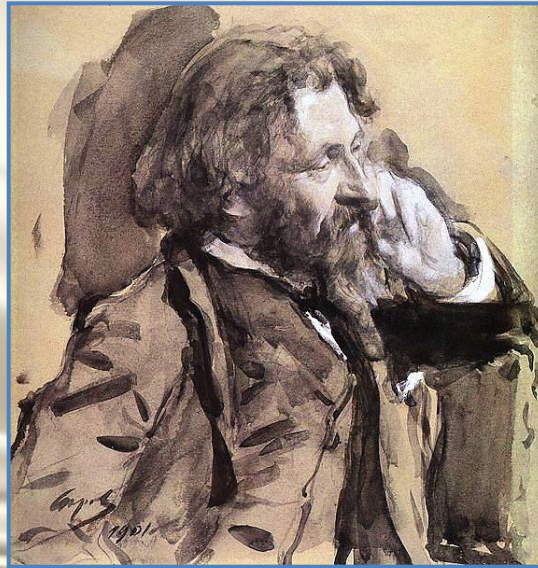
В наследии Серова
видное место
занимают портреты
собратьев по цеху -
художников.

И. Левитан.
1893

В. Суриков. 1890

Илья Репин. 1901

В. Серов рисует портрет Левитана

К. Коровин.
1891

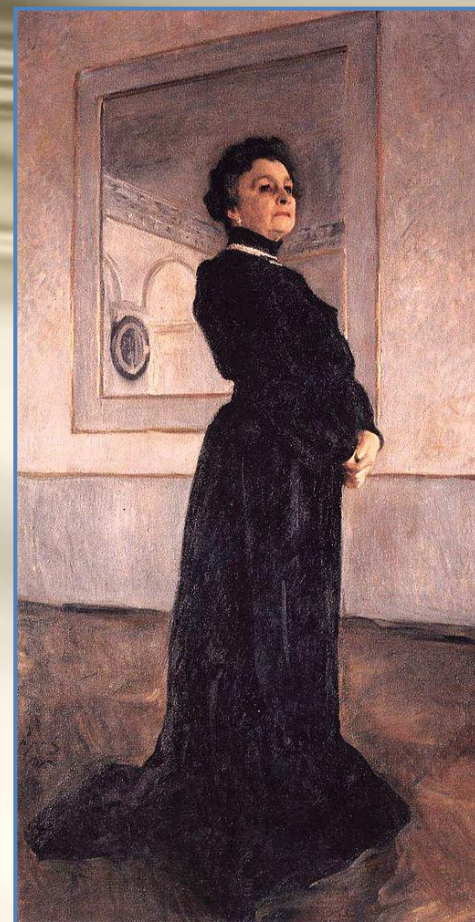
... и творческих личностей

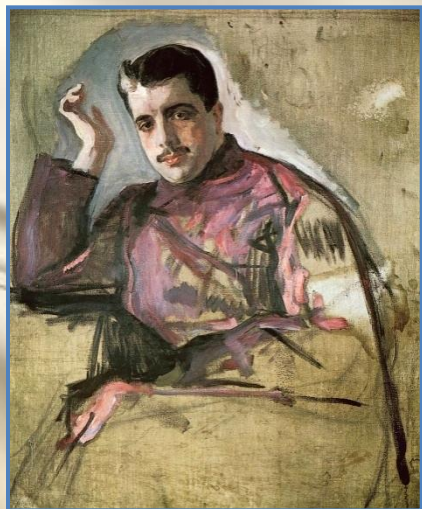
Иван Морозов.
1910

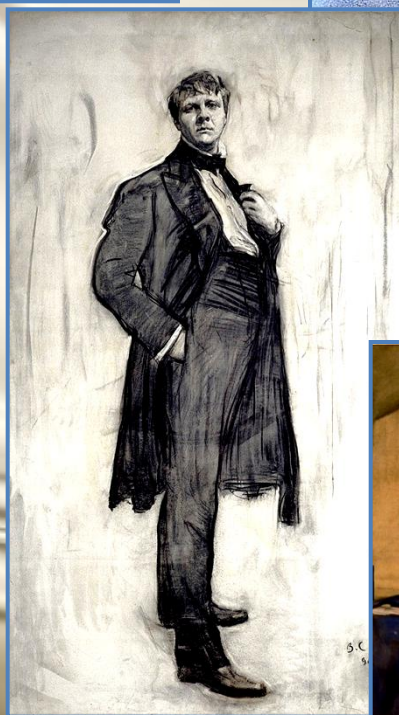
Анна Павлова.
Сильфида.
1909

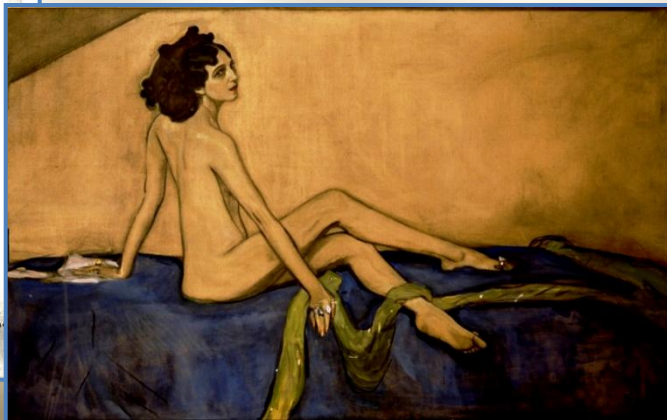
М. Ермолова.
1905

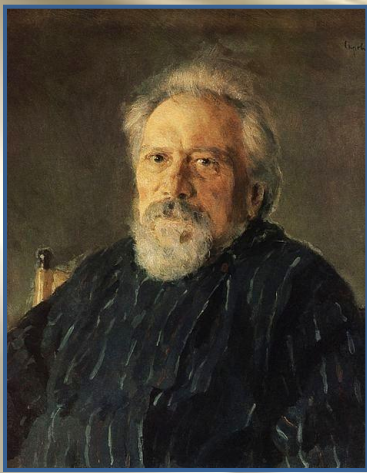
Сергей Дягилев
1905

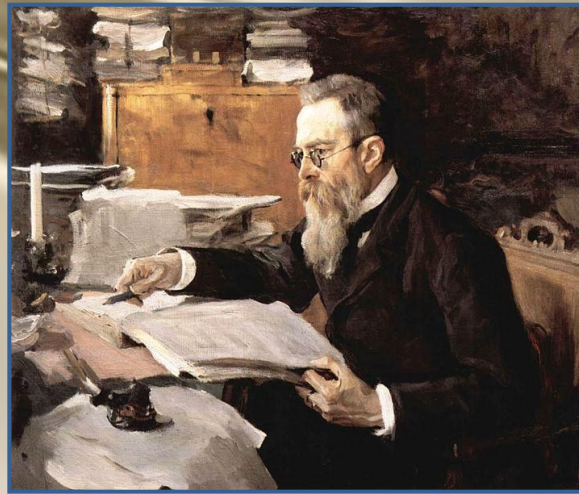
Ф. Шаляпин
1905

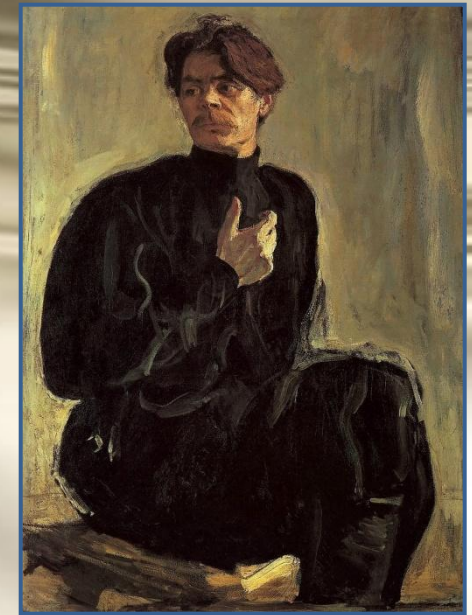
Ида Рубинштейн
1910

Н. Лесков. 1894

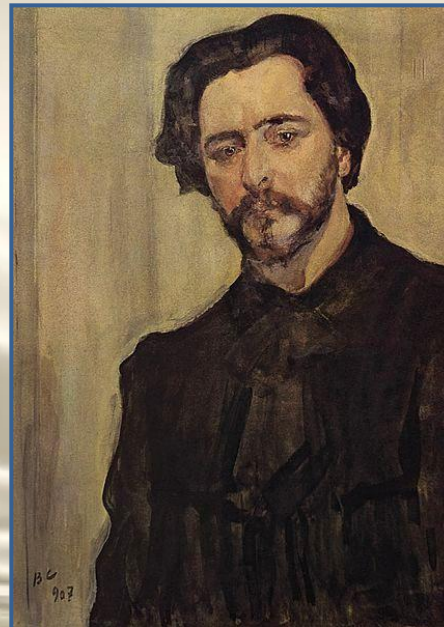
Н. А. Римский-Корсаков. 1898

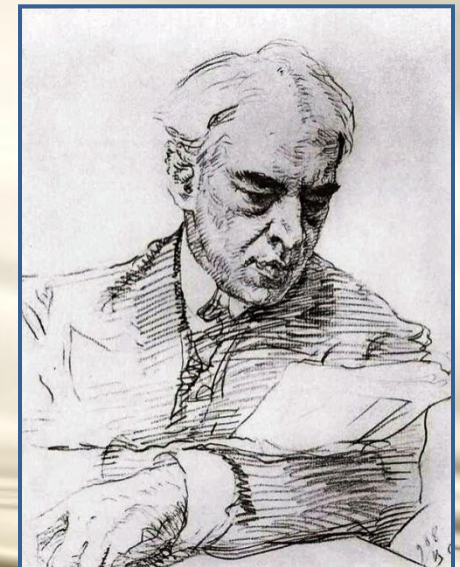
Максим Горький. 1905

*"Я, внимательно
вглядевшись в человека,
каждый раз увлекаюсь,
пожалуй, даже
вдохновляюсь, но не
самим лицом
индивидуума, а той
характеристикой, которую
из него можно сделать на
холсте»*

Серов В. А.

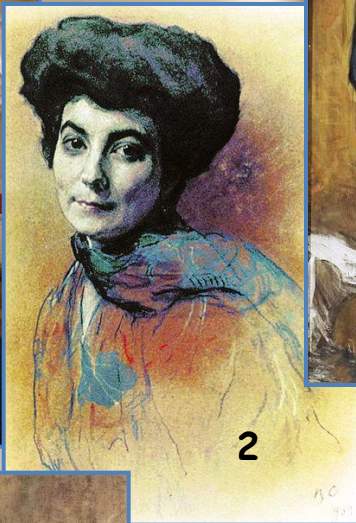
Леонид Андреев
1907

К.А. Станиславский.
Графика. 1908

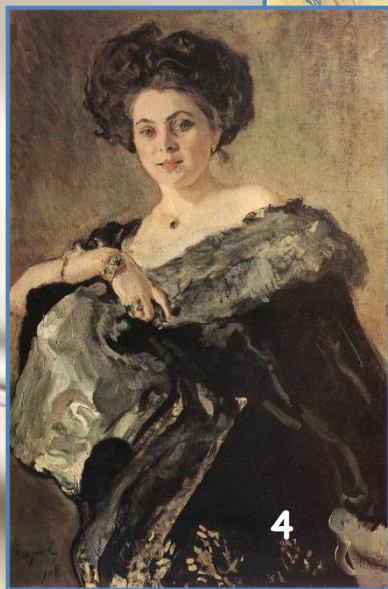
1

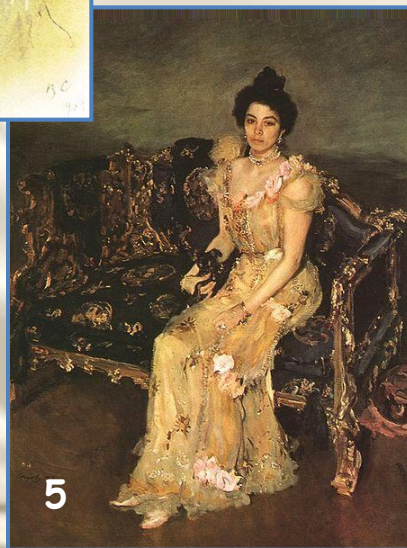
2

3

4

5

Портреты: 1. Ольги Орловой 1911.
 2. Е.И. Рерих. 1909.
 3. Г. Гиршман. 1907.
 4. Е.Н. Морозовой. 1908.
 5. С.М. Боткиной. 1899.

"Не отказываясь от своей привычной иронии, он, однако, не скрывал, что вообще пленен некоторыми чертами аристократизма. Его тянуло к изысканным туалетам светских дам, ему нравилось все, что носило характер праздничности, что отличалось от серой будничности, от тоскливой «мещанской» порядочности» .
 А. Н. Бенуа

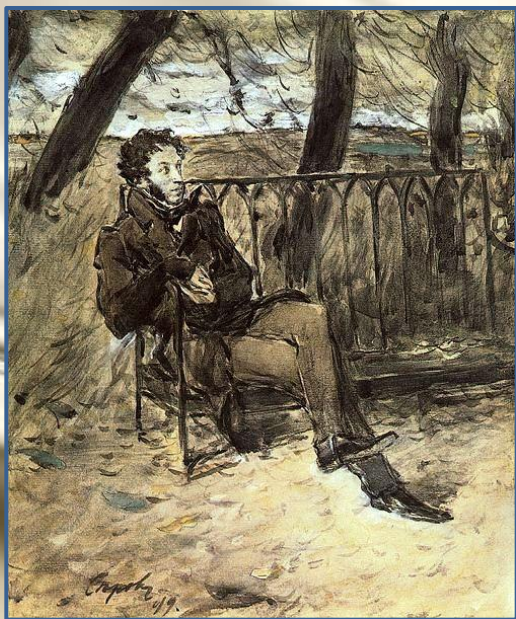
Картины Валентина Серова

Осень Домотканова. 1892

Заросший пруд. 1888

А. Пушкин
на скамейке
в парке. 1899

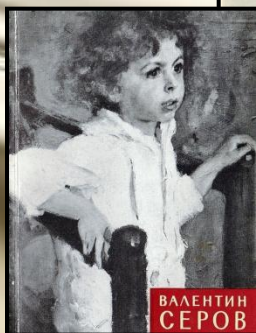
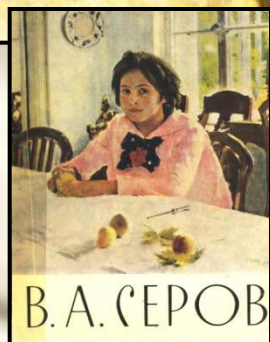
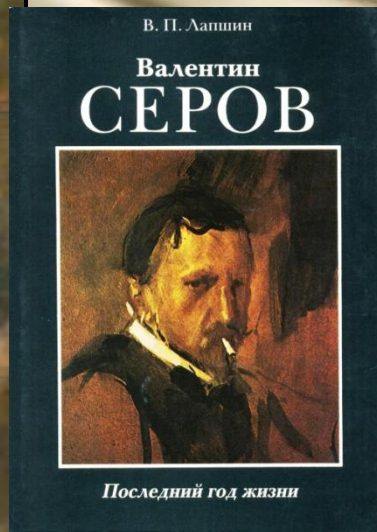

Купание лошади. 1905

**Вплоть до 1911 года
Валентин Александрович
трудился буквально не
покладая рук, и за этот
период он успел создать
внушительное количество
шедевров и знаменательных
работ. Его полотна
выставлялись на самых
престижных выставках, а
слава опережала
художника, поэтому за
возможность быть
изображенными именно
Серовым многие
состоятельные люди готовы
были отдать серьезные
деньги.**

**В. А. Серов. Фотография.
1911, Москва**

Книги о В.А. Серове в ОХЛ

Валентин Александрович Серов: очерк. - Л. : Советский художник, 1965. - [88] с. : ил. - (Русские художники).

Грабарь И. Э. Валентин Александрович Серов, 1865-1911: жизнь и творчество / Игорь Грабарь. - М. : Искусство, 1965. - 489, [2] с., [5] л. Ил.

Журавлева Е.В. Валентин Александрович Серов / Е. В. Журавлева ; Гос. Третьяков. галерея. - Л. : Художник РСФСР, 1962. - 51 с. : ил. - (Народная библиотечка по искусству).

Копшицер, Марк Исаевич. Валентин Серов: библиография / М.И. Копшицер.. - Москва : Искусство, 1967. - 520 с. : ил. - (Серия "Жизнь в искусстве").

Лапшин, В. П. Валентин Серов: Последний год жизни: биография отдельного лица / В.П.Лапшин. - М. : Галарт, 1995. - 543 с.

Сарабьянов, Д. В. Валентин Серов : альбом / Д. В. Сарабьянов ; ред. Ю. М. Овсянников. - М. : Арт Родник, 2000. - 71 с. : рис., цв.ил. - (Золотая галерея русской живописи).

Серова О.В. Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове: мемуары / О. В. Серова ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Г. С. Арбузов]. - 2-е изд., доп. - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1986. - 199, [1] с. : ил., [11] л. цв. ил., портр.