

Творчество Валентина Серова

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

*Искусство Серова подобно
редкому драгоценному камню:
чем больше всматриваешься 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.

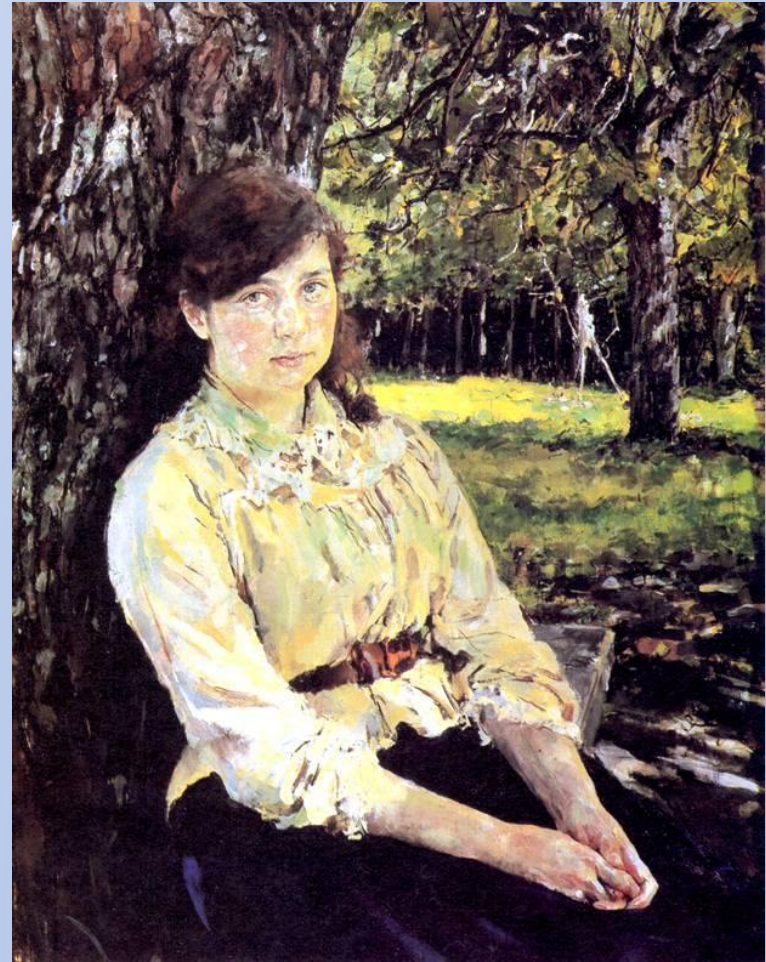
К концу первой зимы учения Серов стал таким уверенным рисовальщиком, каких немного было в России.

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 других.

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 натуры, 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.

Захваченный образом 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. Авт. (автор балетных 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.