

Исследовательская работа на тему: **Портретная концепция В.А. Серова**

Нижний Новгород – 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава I. Формирование характерного стиля Валентина Серова	5
1.1. Библиография.....	5
1.2. Этапы творчества.....	11
Глава II. Анализ портретных образов раннего и позднего творчества художника	13
2.1. Пленительный образ юности, радости, весны и жизни в картинах «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем».....	13
2.2. Портреты семьи Морозовых.....	19
Заключение	24
Список литературы	26
Приложения	30

Введение

Данная работа посвящена портретной концепции В.А. Серова.

Все дальше время отделяет нас от Серова, но дистанция, словно не увеличивается, а наоборот. Его искусство не стареет, мы все яснее начинаем понимать его современность и актуальность. На рубеже XVIII-XIX веков тесно связанный с традициями реализма, Серов становится основоположником русского искусства XX столетия.

Жанр портрета был основным в творчестве Серова, хотя он писал и исторические картины, и пейзажи, и иллюстрации. Ученик выдающихся мастеров искусства во многом унаследовал манеры и техники писания произведений.

Глубокий психологизм и обращение не только к философским, но и к морально-нравственным проблемам – отличительная его черта в русской портретной живописи. Одно из самых достойных мест, в творчестве принадлежит поиску истины художника «В нем был не столько художник, сколько искатель истины»- утверждал К.Коровин.[3,279]. Портреты современников того времени раскрывали порой трагические связи человека с окружающим миром. Такие достаточно проникновенные и понятливые портреты стали неотъемлемой частью художественной культуры. Портреты Валентина Серова, безусловно, являются важнейшим итогом русского реалистического искусства.

В данной работе были использованы некоторые источники и труды многих авторов. Так в брошюре старшего сотрудника Всесоюзного музейного объединения «Третьяковской галереи» В.Б. Розенвассера «Валентин Серов», 1900г. дается полное понятие о жизни и творчестве крупнейшего художника рубежа столетий. Приводятся цитаты не только

самого Серова, но и многих художников, искусствоведов. Как говорил И.Репин « Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню: чем более вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования». Помимо этого автор постарался описать и дать полную характеристику многих картин и портретов. А в заключение очерка выразил свое отношение к этому художнику, словами Ф.И. Шаляпина : ««Серов был великий молчаник, кратки были его слова и дли – н – н – н – о было его молчание». Да, «молчание» Серова, «длинное» и глубинно мудрое, составляет смысл его жизни, его возвышенного и очень человеческого искусства.»

Очень подробно о творчестве Серова вспоминает художник и искусствовед И.Э. Грабарь в книге «Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество»,1913г. Монография о жизни и творчестве художника вызывает неподдельный интерес и увлекает при прочтении. Грабарь, был не только свидетелем замечательных произведений художника, но также его другом. Из личных переписок с Серовым, Грабарь проникновенно обрисовывает характере знаменитого живописца, его ближайшее окружение и даже отношении к вопросам искусства, общественной жизни, глубоко анализирует работы мастера.

А в своих статье и работе В.С. Мамонтова « Воспоминания о русских художниках», 1951г. собраны упоминания о Серове, встречающиеся в дневниковых записях. Сам Мамонтов рассказывает, как произошло первое знакомство, описывает внешность «Первое мое воспоминание о Серове рисует мне его толстым, мешковатым мальчиком лет 10—11, в черной курточке, на которой ярко белеет чистый, выправленный наружу отложной воротничок», этапы обучения и творчества тогда еще не настолько известного художника.

Так же русский художник, писатель, путешественник, археолог и.д., одним словом очень разнообразный человек Н.К. Рерих в своей книге « Из литературного наследства»,1974г. помогает раскрыть своеобразие портретных образов Валентина Серова.

Объект исследования - психологический аспект, в творчестве Валентина Серова.

Предмет исследования – картины В.А. Серова.

Задачи исследования – изучить психологические образы в портретах В.Серова.

Задачи:

- Изучить литературу по данной теме исследования;
- Дать библиографическую справку;
- Рассмотреть этапы формирования личного стиля и формирования портретной живописи Серова;
- Проанализировать образы в портретах «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем» и целый цикл семьи Морозовых.

Методы и методология исследования - основной метод исследования: социологический и психологический дискурс, формально-статистический метод, структурный и функциональный анализ.

Структура работы - работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, и приложений. Во введении определены актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования. Первая глава посвящена ознакомлению с жизнью и этапами творчества известного русского художника живописца В.А. Серова. Во - второй

рассматривается сравнительная характеристика раннего и позднего творчества художника. Его психологические портретные образы в полотнах. В заключение подводятся итоги исследования. Список литературы насчитывает 13 наименований и 10 интернет - ресурсов. Приложения на 10 листах.

Глава I. Формирование характерного личного стиля Валентина Серова

1.1. Библиография

Серов Валентин Александрович (7 (9) января 1865, Санкт-Петербург- 22 ноября (5декабря) 1911, Москва) - русский живописец. Родился в семье известного композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова (1820-1871) и пианистки Валентины Семеновны Серовой (1846-1924). Атмосфера искусства, в которой рос мальчик, способствовала раннему творческому развитию, и уже в 8 лет он брал уроки у художника-гравера. Вскоре после скоропостижной смерти отца, мать увозит сына в Германию, Мюнхен. К этому времени наклонности мальчика стали проявляться более отчетливо и по совету скульптора М.М. Антокольского, которому мать показывала рисунки сына, Валентин Серов становится учеником И.Е. Репина. Мастерская Репина стала для него родным домом, здесь он работал акварелью и маслом, копировал произведения своего наставника и вырабатывал свою творческую индивидуальность. После поездок с талантливым учеником в Париж, Москву, Абрамцево и Запорожье Репин направляет юного Серова в 1880 году Академию художеств, к прославленному «всеобщему учителю» П.П. Чистякову, у которого еще не так давно учился сам. У него Серов прошел суровую школу рисунка, завоевал уважение и в полной мере постиг всестороннюю любовь к искусству« И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция- все было у Серова, и было в превосходной степени». Так же Чистяков привил знание старых мастеров и открыл мир Эрмитажа.

Еще не окончив академической учебы, Серов в 1885г. стал работать самостоятельно и завершил свое обучение в музеях Голландии и Италии. К тому времени за его плечами уже были написаны выдающиеся

произведения ранних лет, но оказанное влияние голландских художников позволило Серову отойти от натурализма и попробовать себя в стиле «Модерн», который во многом определил художественный облик своего времени. В 1887г. вернувшись из заграницы в усадьбу «Абрамцево» (центр мастеров живописи, музыки, театра) художник в возрасте 23лет пишет портрет Веры Мамонтовой под названием «Девочка с персиками»[прил.,ил.1] и портрет своей двоюродной сестры Маши Симонович «Девушка, освещенная солнцем» [прил.,ил.2], которые стали классическими образцами русской живописи. В этом же году Серов женится на Ольге Федоровой Трубниковой. Счастливая и большая семья открыла для художника новые двери в мир любви и нежности. Серов пишет портрет-картину своих детей Юры и Саши («Дети») [прил.,ил.3], рисунок «Сестры Боткины» [прил.,ил.4] и портрет Мики Морозовой [прил.,ил.5], в которых выражается лирическая черта детского характера.

В 80-90 годы Серов ставит для себя новые и более сложные задачи, старается добиться полноты характеристики передачи душевных состояний человека (портреты Левитана, Лескова [прил.,ил. 6-7] и др.). Его пластическая проработка фигуры, лепка лица и головы вызвали восхищение в обществе, портреты стали заказывать даже высокопоставленные заказчики (Мария Федоровна Морозова [прил.,ил.8] С.М. Боткина и др.), но вместе с тем современники с опаской обвиняли Серова в том, что он шаржирует модель.

Революция 1905г. – является важной частью не только в истории русского движения, но и творческом пути художника. 9января, из окон Академии художеств Серов оказался случайным зрителем страшной стрельбы в толпу рабочих на Пятой линии Васильевского острова. Атака казаков на безоружный народ, тела убитых и звенящие выстрелы - все это повлияло на его решение выйти из состава членов Академии художеств. В

альбоме художника стали появляться политические карикатуры, портреты - рисунки К.С. Станиславского, М.А. Врубеля, В.И. Качалова [прил.,ил.9-11] и многих других. Он написал известную картину «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?», в которой отобразил атаку казаков на народ. В это время мастерство Серова как рисовальщика стало безупречным.

На рубеже 1890-1900 годов художник вновь прибегает мастерству рисунка не только в графических произведениях, но и в произведениях исполненных маслом, акварелью, темперой и углем. « Чувство цельности своей задачи», гармония тонов и подчинение одному красочному строю,- все это характерные черты небольших композиций будто написанных с натуры («Выезд на охоту Петра II и Елизаветы Петровны» [прил.,ил.12]).

В последние годы жизни Серов упорно стремился реализовать свои искания в области монументально- декоративной живописи. Его простота и чистота стиля в поздних работах вызывали у современников восхищение и непонимание у тех, кто привык к вычурности художественного стиля модерн. В 1907г. Серов выполнил эскизы для постановки оперы своего отца А.Серова «Юдифь» [прил.,ил.13], а в 1910г. создал занавес к балету «Шехерезада» на музыку Римского-Корсакова. Он не просто следовал стилю персидских миниатюр, а полностью вживался в изображаемую эпоху настолько органично, что заставлял проникнуться зрителей. Подлинный Восток и современность Серов нашел в танцовщицы Иды Рубинштейн, которую он написал « с большим удовольствием. Да и как иначе! Не каждый день приходится делать такие находки. Ведь этакое создание...Ну что перед нею все наши барыни? Да и глядит-то она куда?- В Египет».

22 ноября 1911года в 9 часов необыкновенно яркого солнечного утра Валентин Серов собирался к Щербатовым, но упал и умер от стенокардии. Как говорили после современники «Сегодня умер большой художник. Но

сегодня умер и большой, благороднейшей души человек, который своею работаю и своею жизнью возвышал и звание художника, и достоинство человека.» Он был похоронен на кладбище Донского монастыря в возрасте сорока шести лет.

1.2 Этапы творчества

Начало творческого пути В.Серова формировалось на личных стремлениях постичь искусство своих учителей и высоких образцах мировой, национальной классики. Первые значительные произведения раннего периода являются портреты-картины «Девочка с персиками» (1887) и «Девушка, освещенная солнцем» (1888). В них художник подчеркивает лучезарный образ юности, свежесть радостного чувства и всю прелесть мимолетного впечатления. Картины как бы сотканы из света и воздуха, а сложные рефлексии колорита и пластичное истолкование образов передают черты раннего импрессионизма.

С 1890-х гг. Серов становится подлинным мастером психологического портрета. Его беспощадная объективность по отношению к модели позволяло ему проникать в самые сокровенные глубины человеческой личности. Он не стремится изобразить характер в целом, его интересует главный аспект личности - поза, жест модели, взгляд и многое другое. В начале своей деятельности Серов пишет группу портретов людей из числа тех, кто ему нравился,- художников, литераторов, артистов. (А.Мазини, 1890, Ф. Тамань, 1893, К.А. Коровин, 1891, И.И. Левитан, 1893, Н.С. Лесков, 1894, Н.А. Римского-Корсакова, 1898 [прил.,ил.14-17]). Приобретая известность, художник поступает в «общее пользование» и погружается в «кабалу портретиста», он работает над заказами парадного портрета (князя Павла Алексеевича, 1897, С.М.Боткиной, 1899, Ф.Ф Юсупова 1903 [прил.,ил.18-20]). Позднее в творчестве Серова развивается противоположное направление - камерные портреты детей и женщин. Внутреннюю неудовлетворенность от заказной работы портретист старался компенсировать именно этими образами, выражая в них всю серьезность к миру, истинную душевную чистоту и обаяние («Саша Серов», 1897, «Дети», 1899, «Дети Боткины», 1900, «Мика Морозов», 1901, «

Юра Морозов», 1901, «Девочки Касьяновы», 1907, портрет С.М.Лукомской, 1900, портрет К.А.Обнинской с зайчиком и др. [прил.,ил. 21-25]).

В 1890-1900-х гг. Серов обращается к пейзажно-жанровым композициям крестьянской жизни. Его небольшие поэтические картины выполненные маслом, акварелью либо пастелью лишены повествовательных элементов- это поэзия обыденного. Весь колорит картин выдержан в едино серо-коричневой гамме, что помогает передать зрителю настроение спокойствия и тяжелой судьбы России. («Октябрь.Домотканово», 1895, «Баба в телеге», 1899 [прил.,ил 26-27].).

Со временем импрессионистическая манера Серова становится более сдержанной, приближаясь к одноцветной живописи и приобретая черты нового стиля модерн. Отличительными особенностями стиля является замена прямых линий и углов более естественными, «природными» линиями. В портретах нарастает резкость характера человека и некая монументальность в образах. В середине 1900-х гг. Серов создает несколько героических образов, не престаёт развивать прежнюю тему аристократической личности, обретающей теперь большую значимость и раскрепощенность в выявлении своего таланта (портреты М.А.Морозова, 1902; М.Горького, 1904; М.Н. Ермолаевой, 1905;Ф.И. Шаляпина,1905; О.К. Орловой 1911 [прил.,ил.28-32]). Но вершиной стиля модерн в творчестве Серова стал портрет танцовщицы и актрисы Иды Рубинштейн [прил.,ил.33] (1910). В этом портрете художник стремился воссоздать стилизованный образ натуры модели, великолепную пластику и характерную ей вызывающую позу. Серов соединяет в композиции реальное условное, что являлось отличительными стилистическими особенностями стиля модерн. Но как, ни странно это произведение современникам было непонятно и вызвало шквал упреков в модернизме. Однако стильность и изысканность портрета дают

все основания считать его одним из самых совершенных творений позднего творчества Серова, точно так же, как и изображение великой русской балерины Анны Павловой (1909) [прил.,ил.34] на плакате для дягилевской постановки в Париже балета «Сильфиды».

Портреты современников - генеральная линия творчества Серова, но также художник отдавал дань и другим темам и жанрам искусства. Сближение Серова с группой художников «Мир искусства» способствовало тому, что под их влиянием он увлекся русской историей. Первая иллюстрация («Выезд Петра I и Елизаветы Петровны на охоту», 1900), отличалась богатством оттенков в характеристике героев и русской природы. В 1907 г. Серов пишет картину, главным героем которой становится царь Петр I на строительстве Петербурга. Это произведение пронизано бурным движением, ритмом созидательного, напряженного труда. Мрачная сине-лиловая цветовая гамма придает ощущение трудности петровского строительства и переломный период в России.

В течение последних лет своей жизни художник с увлечением работал над мотивами античной мифологии, стремясь включиться в течение русского зодчества, которое возрождало классические формы в противовес развившемуся в те годы стилю модерн. Скоропостижная смерть помешала воплотить все замыслы Серова, но все же он успел выполнить панно «Похищение Европы», 1910 [прил.,ил.35]; несколько эскизов к песни «Одиссеи» Гомера и ряд других. Все эти произведения были написаны романтическими новеллами о минувшей эпохе детства.

Вывод по первой главе. В основе творчества Валентина Александровича Серова лежит стремление увязать нечто новое с хорошим старым. Высокий гуманизм, подлинная демократичность взглядов выдающегося русского живописца и графика делают его творчество народным. Произведениям художника свойственны оптимизм, жизненная

правда, богатство колорита, острота психологической характеристики, огромная сила социального обобщения. Серов - один из самых многогранных художников в русском искусстве. Все его творчество - путь непрерывных поисков. Благодаря своему непревзойденному таланту, он стал русским портретистом и одним из крупнейших мастеров европейской живописи XIX века.

Глава II. Анализ портретных образов раннего и позднего творчества художника

2.1. Пленительный образ юности, радости, весны и жизни в картинах «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем».

С малых лет большое значение в жизни Серова занимала старинная подмосковная усадьба Абрамцево (в нескольких верстах от Троице-Сергиевской лавры). В первой половине прошлого века она принадлежала писателю Сергею Тимофеевичу Аскарову, а после ее владельцем с 1870г. стал московский известный меценат Сава Иванович Мамонтов, покровитель художественной жизни. Здесь Серов пишет портрет «Девочка с персиками», с которого началась его художественная известность.

На портрете изображена двенадцатилетняя девочка-подросток Вера Мамонова в большой столовой абрамцевского дома. Как говорил сам Серов « Все, чего я добивался , - впоследствии говорил он, - 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*».[10,12] Картина как бы создана на одном дыхании, а вместе с тем это целая история о людях, которым принадлежит этот дом, великолепный сад, роскошный интерьер и то прозрение в будущее, которое художник предугадывает в умном и энергичном личике. Серову на славу удалась задача создать образ счастливого детства.

В произведение «Девочка с персиками» мы видим интерес художника к миру детства, эта неподдельная жизнерадостность, изящество и естественность, которую он ярко подчеркивает в образах своих юных моделей. С необычайной свободой Серов пишет девочку в розовой кофточке и черным бантом, скатерть и будто случайно брошенные на стол

персики, обстановку стариной усадьбы и летний солнечный день за окном. Кофточка девочки словно соткана из множества нежнейших оттенков, а белый цвет скатерти, стен и тарелочки различен и написан едва ли не всей палитрой, передающей всю сложность драпировки и рефлексов света. Перламутровый воздух, наполняющий все пространство комнаты, кажется, то теплым от смуглого тела Веруши, то холодным на белой скатерти. Несмотря на такую динамичность композиции, лишь бархатистое лицо героини притягивает зрителя своей еле заметной вуалью загадочности и пленительной женственностью.

Композиция картины четко продумана и проработана. Построенная по диагонали, она кажется «открытой» и фрагментарной, как кадр мгновенной фотографии. Лицо Веруши расположено на высоте три четверти по средней вертикальной оси и в центре холста по горизонтали. Фигура девочки вписана в четкий равнобедренный треугольник, основание которого левая рука, лежащая на столе. Светящаяся на солнце кофточка является живописным центром. Серов долго искал ракурс при котором вся картина будет казаться уравновешенной и устойчивой, однако такая четкость как при построении классического портрета, не нанесла ущерба ее эмоциональному строю. Как говорил сам художник-« надо писать так, чтобы не было видно труда».

На следующий год молодой живописец ставит перед собой более сложную задачу - он пишет портрет «Девушка под солнцем» на полном свету, непосредственно на природе. Местом его вдохновения стало имение товарища по академии художеств В. Дарвиша в Тверской губернии. Моделью Серов избрал свою двоюродную сестру Машу Симонович, которая «будучи сама художницей (скульптором), прониклась его интересами. Своим безмолвным, терпеливым позированием она сделала то, что Валентин Александрович писал спокойно, не торопясь, сосредоточенно.

В Домотканове жизнь была тихая в то время. По аллее проходили редко, да и то старались обходить это место во время работы художника.» Позднее Маша написала о своих ценнейших воспоминаниях о том, как тогда писался ее портрет « Я должна была находиться в состоянии оцепенения во все время сеансов и думать всегда о чем-то приятном, чтобы не нарушать гармонии единства позы и таким образом поддерживать нас обоих на высоте задачи. Мы работали запоем, оба одинаково увлекаясь: он - удачным писанием, а я – важностью своего значения. Он все писал - я все сидела. Часы, дни, недели летели, вот уже третий месяц позирования... да, я просидела три месяца!». Благодаря упорным стараниям портрет получился ярким, а особая техника написания сохранила чистоту, воздушность, светоносность, характерную для этюдов. Создается впечатление мгновенности, что молодая девушка только что присела насладиться прохладой под кроной старой липы. Свет, пробивающийся через листву, едва касается ее белой кофточки, юбки, рук, нежно скользит по густым волосам и привлекательному лицу модели. Будучи, прежде всего колористом Серов при помощи цвета стоил форму предметов, передавал пространственные градации и даже композицию произведения. Цветовая гамма богатой аллеи не передавала ни одного миллиметра одинакового тона и в то же время, не дробя общего, достиг столько вкуса в каждом прикосновении кисти.

В портрете Маша Симонович фигура девушки размещена не просто так на первом плане, Серов заставляет зрителя мысленно проникнуться в увлекательную повесть молодой девушки, рассказывающей в своем чуть грустном и доброжелательном взгляде полного внимания к жизни. В этом портрете отразилась вся самоценность живописи двадцатого века. Новизна и своеобразие портретов раннего творчества Серова в том, что первоначально они задумывались как этюды с натуры, а воплотились художником как портреты- картины, вошедшие в фонд русского искусства.

Знарок творчества Серова академик И.Э. Грабарь отмечал, что «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» русские «по духу и чувству». Они рассказывают безыскусственную правду, делятся задушевной открытостью, с которой написаны эти произведения. Даже сам Серов признается, что это не то, что портреты молодых девушек, это восторг перед красотой жизни и человеческой личности.

2.2. Портреты семьи Морозовых

Начиная со второй половины 1890-х годов, Серов все чаще пишет портреты известных людей и членов царской фамилии. Тем не менее, по словам современников, он не редко отказывал в написании портрета лишь потому, что не видел в человеке черты личности. Порой если дело ограничивалось сходством, и вставал вопрос «Похоже?», то художник с раздражением называл свою работу «Портрет Портретычем» и утверждал, что главное «Художество нужно, да, да, художество». К 1891 году Серова охватывает тема художника-творца, тема творческого деяния - он пишет И. Левитана, М.Горького, а так же лирические образы в портретах актрисы М.Н. Ермолаевой и балерины Анны Павловны, придавая моделям заостренную характеристику внутреннего мира.

Сохраняя уважение к портретному жанру, Серов стремился к свободе, как и все художники высокого уровня. Он добивался выразить не точную натуру как в зеркале, а придать ей глубинные свойства человека, поэтому количество сеансов иногда достигало от 40 до 100. Его профессиональный взгляд на заказчика позволял сразу понять значимость характеристики, которую из нее можно сделать на холсте.

Исходя из принципов Серова, можно с достоинством оценить тот факт, что он посвящает целый цикл портретов семьи Морозовых. В этих личностях он выражал все новые и новые аспекты не только характеров, но и деятельности.

Первым заказным портретом этой богатой семьи был портрет М.Ф. Морозовой, жены Тимофея Савича Морозова. Созданный образ «крепкой умной старухи» поражает своей надменностью и пронизательно - оценивающим взглядом. Она сидит в золотом дорогом кресле, а темная масса одежды и обивки придает монументальность и значимость положения.

Позднее художник прибегает к лаконичной форме и ограничивает цветовую гамму двумя – тремя цветами, дабы подчеркнуть контраст главного. Так в 1902 году Серов пишет портрет фабриканта М.А.Морозова. Необычная поза, изображение во весь рост, массивная фигура - все бросает вызов типичному видению портрета. Полное добродушное лицо Морозова пышет здоровьем. Зоркий глаз Серова подсмотрел в представителе русской буржуазии тот скрытый под европейским лоском хищнический инстинкт, который отличал не только данную личность, но и весь класс. Портрет Мамонтова – это богатейший материал социологических концепций и документ исторической ценности. Поразительно как художник в силу своего гениального мастерства сумел с поразительной наглядностью показать социальный облик целого класса, а так же не забыть о личности портретируемого. Более того характерная вычурная поза усиливает оттенок иронии в трактовке образа.

Десятилетием позже, Серов создает портреты Маргариты Кирилловны [прил.,ил.36], жены М.А.Морозова и Евдокии Сергеевны [прил.,ил.37], жены И.А.Морозова. Оба портрета передают изящную женскую красоту. В период, когда художник писал Евдокию Семеновну, он находился в исканиях нового стиля, пытался придать парадному портрету черты монументальности и именно поэтому современники недооценили этот портрет. В искусстве 18 века художника не поняли и не услышали, только с истечением нескольких лет портрет по достоинству приняли во внимание. Евдокия изображена в дорогих нарядах, богатые меха украшают ее пышное тело, а прическа и чуть большая открытость декольте этой светской дамы придают черты деревенских певуний.

Что касается детского портрета «Мики» Морозова, то он один из самых известных во всем мире. Непоседливость, детское любопытство и устремленность к миру - передает будто бы выхваченный из обычной жизни

момент. Четырехлетний мальчик в связи со своими еще очень юными годами не мог позировать для художника как взрослые, поэтому Серов писал с натуры, «по памяти». Схватенный эмоциональный порыв ребенка, его динамизм, заинтересованность и восторженность отражали активную натуру Мики, выросшего затем в литературного знатока и искусства, известного шекспироведа. Только поистине талантливый художник-психолог, как Серов смог увидеть и воплотить те качества, которые герой пронес через всю свою жизнь.

Создавая образ Мики, художник использовал обширную палитру красок, придавал каждому мазку характер и порой словно филигранно «лепил» лицо ребенка. Белая рубашка на приглушенном золотисто - зеленом фоне, только усиливает мимолетность момента и чистоту помыслов. Смуглая кожа, кудрявая пышная шевелюра наполняют образ чем - то домашним и беззаботным. Кажется, что ребенок застыл в кресле и в изумление смотрит на что-то заинтересовавшее его впереди своими яркими карими глазами и едва приоткрытым ртом.

Портрет «Микки» совмещает в себе черты камерного и интимного жанра. Как и во всех детских образах, Серов придерживался своего видения детства, поэтому теплота, забота, радость и нежность – сохранились и в этом портрете.

Значительно позднее в 1910 году, Серов написал последний портрет брата М.А. Морозова - И.А.Морозова [прил.,ил.38] тверского текстильщика, а так же коллекционера и предпринимателя. Это отточенный образец позднего стиля художника. Массивная фигура Морозова на ярком фоне натюрморта Матисса притягивает к себе внимание, а широко расставленные локти с жатыми кулаками символизируют стабильность и уверенность. Черные контуры портретируемого отделяют его от всего мира и создают никому не слышащий диалог со зрителем. Большой лоб, залысины на

висках, добродушные глаза, брови уложенные по моде того времени, борода, напоминающая вырез пиджака, и маленькое пятно губ - все это добавляет выразительности и заостренности характера.

Серов не только запечатлел Ивана Абрамовича, которому наша страна обязана подаренными знаменитыми собраниями французского искусства конца IX - начала XX века, он сделал больше – образами семейства Морозовых он показал нам многообразие выдающихся личностей, которые своими образами способны рассказать не только о своем положении, характере, но и о своих душевных переживаниях.

Вывод по второй главе.

Портреты в творчестве Валентина Серова занимают особое место – это тот жанр, в котором художник писал практически всю свою жизнь, в котором совершенствовался, искал что-то новое для своего стиля.

Можно заметить, что в женских портретах «Девушка, освещенная солнцем» и «Девочка с персиками», художнику делает акцент на деталях, интерьере, позе, наклоне головы, а так же четких и плавных линиях. Эти образы либо создают пространство, либо филигранно вписаны в него. Задумка соединить воедино солнечные блики и душевную, внутреннюю теплоту модели прекрасно удалась автору. В этих работах прослеживается импрессионистская этика художника.

Что касается мужских портретов, то в них Серов изображал не только известных людей, но и писал в них себя. Отсутствием прорисовки деталей, скромностью цветового решения он как бы показывает – главное здесь не внешние атрибуты, не род, не вид деятельности, а та самая загадочная душа, которая не может ограничиться моментом, которая преобразится и преобразит мир вокруг себя.

Серов – художник модерна, уникальный именно тем, что он, как никто другой, смог отобразить всю неустойчивость своего времени. Ему удалось в своих образах, будто бы выглянуть в нашу эпоху постмодерна, авангарда и эклектики. Многие видели в его работах тонкое выражение собственных метаний и приписывания моделям душевного состояния на тот момент.

Как утверждал поэт В. Брюсов « Портреты Серова срывают маски, которые люди надевают на себя, и обличают сокровенный смысл лица, созданного всею жизнью, всеми утаенными от других переживаниями».

Заключение

Валентин Серов – известный во всем мире портретист, один из выдающихся мастеров живописи XIX века. Уважая зрителя , придавая

особое значение миссии художника, Серов создавал произведения глубокие по содержанию, прекрасные по форме. В основе его портретов всегда присутствовал тонкий, тщательно продуманный замысел, в простоте пейзажей лежал незримый мир чувств и думы о судьбах народа. Переходя от одной картины к другой не возможно не проникнуться в произведение, которое затягивает вас в глубины своего очарования. Серову, было, подвластно казалось все, он великолепно работал в жанрах русского пейзажа, книжной иллюстрации, графики, исторической и античной живописи. Спокойный и тихий по своей натуре человек обладал высочайшим уважением в кругах самых известных художников.

Им создано большое количество гениальных портретов современников, которые вошли в золотую часть Третьяковской галереи. Работы раннего («Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем») и позднего периода (портреты Морозовых, Иды Рубинштейн, «Похищение Европы») при сопоставлении могут показаться, что они написаны разными художниками, но в сущности так и было. Практически четверть века разделяет эти произведения и за это время, безусловно, мастер развивался, пробовал разные стили, воплощал свои душевные состояния.

Опираясь на глубоко воспринятые традиции русской школы, Серов, - сын новой эпохи, младший современник Репина. Подобно А. Чехову он формировался в то же период и обладал редким даром говорить коротко о сложных вещах. Серов, как и многие творцы, обогащал сокровищницу русского искусства завоеваниями своего времени, искал и стремился доступно воплощать новые средства и новые темы. Реализм конца XIX, первого десятилетия XX века нашел в В.А.Серове своего ярчайшего представителя.

Список литературы:

1. Атрощенко О.Д., Большой художник и благороднейшей души человек./ Литературная газета.- 2015.- 9с.

2. Андреева О., Формула Серова: к юбилею портретиста // Эксперт. – 2015.- № 49.- С. 56-58.
3. Богданов П.С., Великие художники XX века.- М. : Мартин, 2001.- 479с.
4. Волынский, Л.Н., Лицо времени: Книга о русских художниках.- М. : Детская литература, 1962.- 224 с.
5. Грабарь И.Э. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество.- М.: И. Кнебель, 1914.
6. Культура России: IX-XX вв. : Учебное пособие / В. С. Шульгин, Л. В. Кошман, М. Р. Зезина . – М. : Простор, 1996 . – 390 с.
7. Мамонтов В.С., Воспоминания о русских художниках.- М.: Академии художеств СССР, 1951.
8. Мастера исторической живописи. / Г. В. Дятлева, К. А. Ляхова .— М. : Вече, 2001.- С.222-228
9. Пашин А., Он ведал все секреты мастерства: штрихи к портрету библиотековеда В.А. Серова. / Библиотека. – 2001. – № 7. – С. 75.
10. Розенвассер В.Б., Валентин Серов : (К 125-летию со дня рождения).- М.: Знание, 1990.-55с.
11. Рерих Н.К, Из литературного наследия. М.,1974.
12. Синегубов С.Н., История государства Российского: жезнеописания: XX век .– М.: Книжная палата, 1999. – 57с.
13. В. Серов в переписке, документах и интервью, т. 1—2, Л., 1985—89;

Электронный ресурс:

1. Семь портретов Валентина // URL:

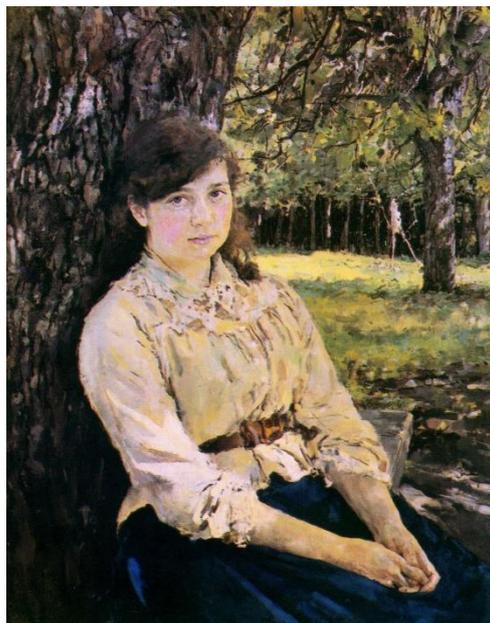
<http://www.taday.ru/text/2146745.html>

2. Портреты Валентина Серова: «психология в живописи» // URL:
<http://thezis.ru/portretyi-valentina-serova-psihologiya-v-zhivopisi.html>
3. Творчество Валентина Александровича Серова
// URL: <http://art19.info/articles/serov.html>
4. Галерея /Русские и советские художники / Серов
Валентин Александрович // URL:
<http://gallerix.ru/album/Serov>
5. Биография Валентина Серова // URL:
<http://gallerix.ru/album/Serov>
6. Портреты Валентина Серова / Галерея картин,
живописи художника // URL:
<http://vserov.ru/kartina2.php>
7. Мамонтов В.С. «Воспоминания о русских художниках» (1951) //
URL:<http://www.cbs-nn.ru/index.php/informatsionnye-resursy/elektronnaya-biblioteka/book/151?page=3>
8. Мамонтов В.С. «Воспоминания о русских художниках» (1951) // URL:
<http://valentinserov.narod.ru/s2.htm>
9. Картины В.Серова // URL:
<http://valentinserov.narod.ru/s2.htm>
- 10.Рерих Н. К. «Из литературного наследия»
<http://n-k-roerich.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml>

Приложение

Ил.№1

Ил.№2

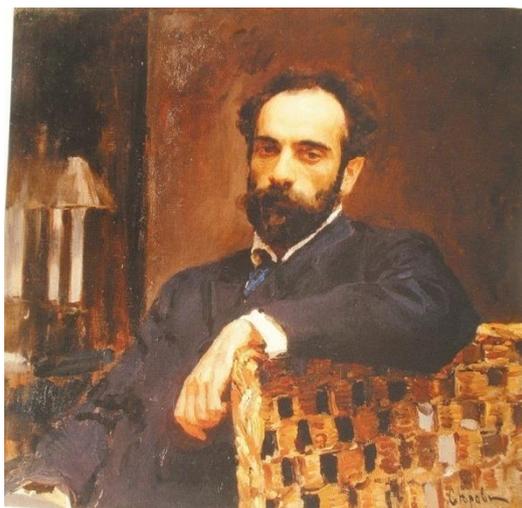
Ил.№3

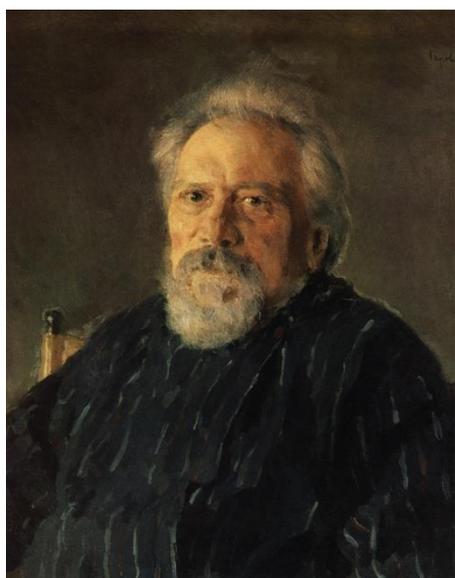
Ил.№4

Ил.№5

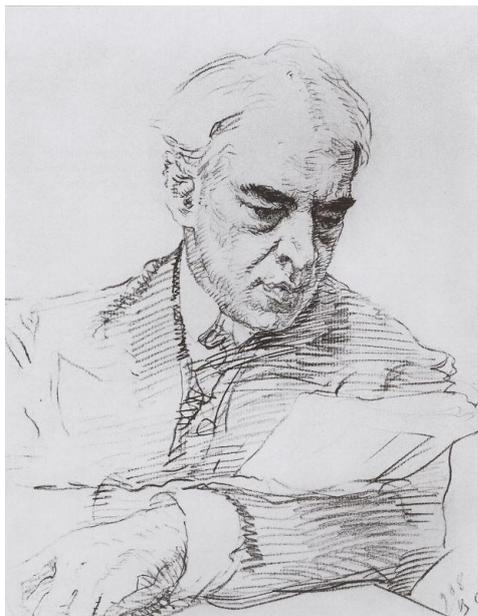
Ил.№6

Ил.№7

Ил.№8

Ил.№9

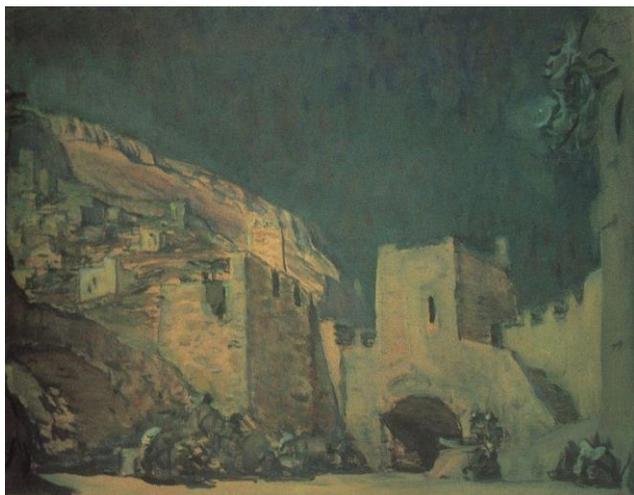
Ил.№10

Ил.№11

Ил.№12

Ил.№13

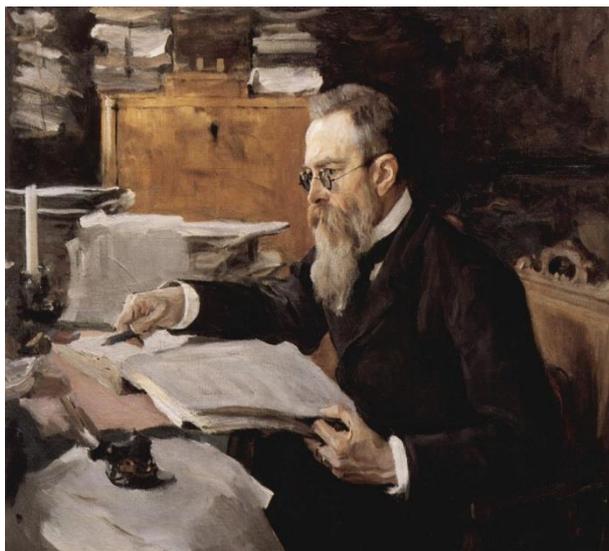
Ил.№14

Ил.№15

Ил.№16

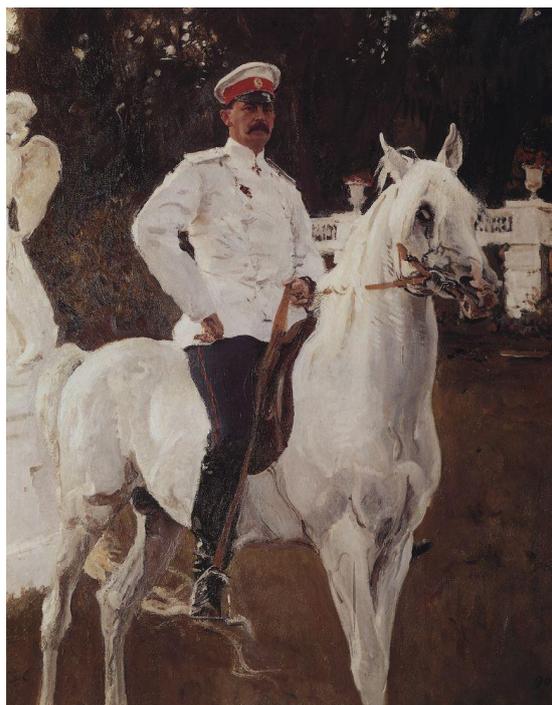
Ил.№17

Ил.№18

Ил.№19

Ил.№20

Ил.№21

Ил.№22

Ил.№23

Ил.№24

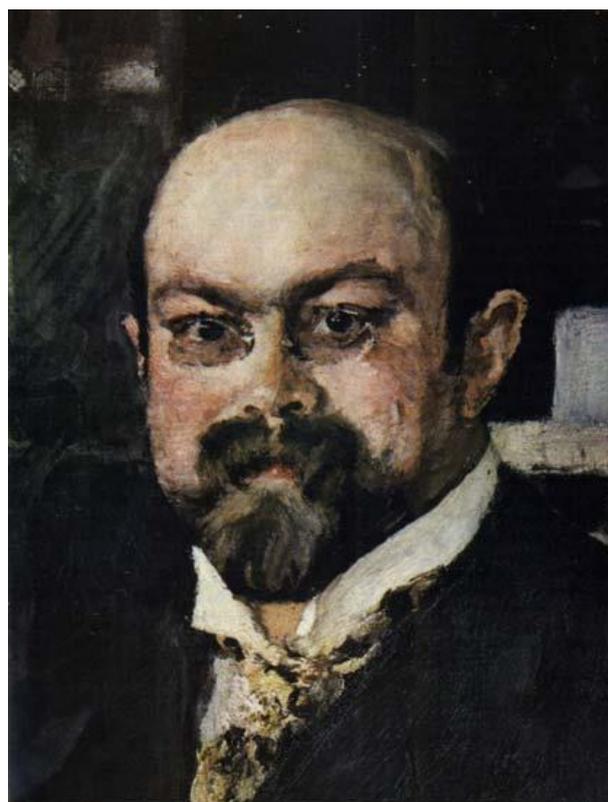
Ил.№25

Ил.№26

Ил.№27

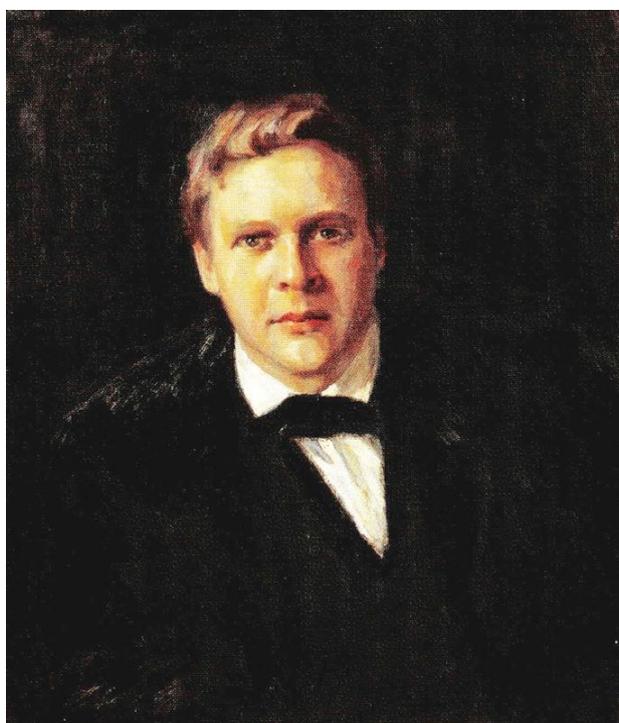
Ил.№28

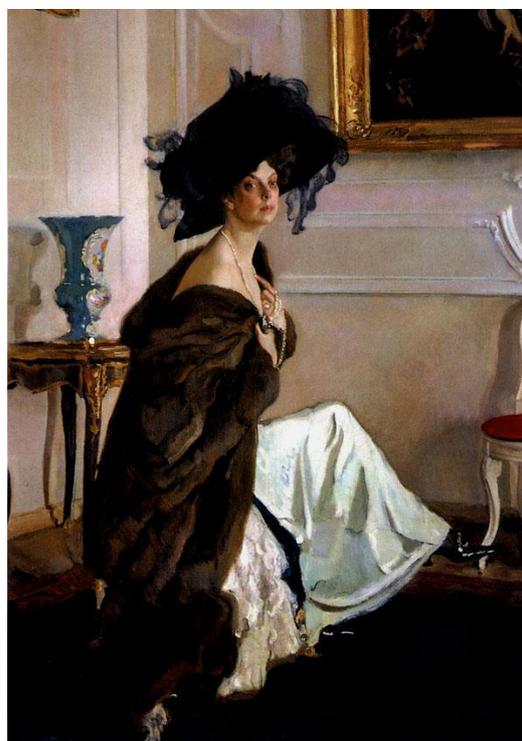
Ил.№29

Ил.№30

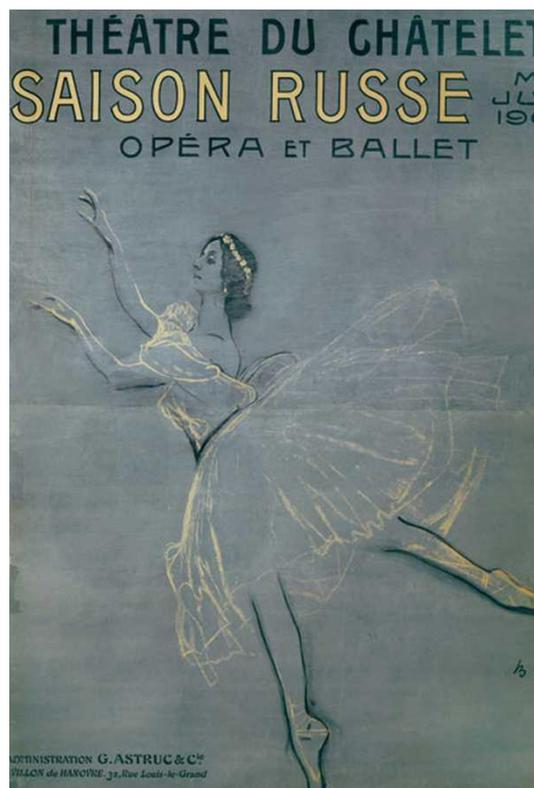
Ил.№31

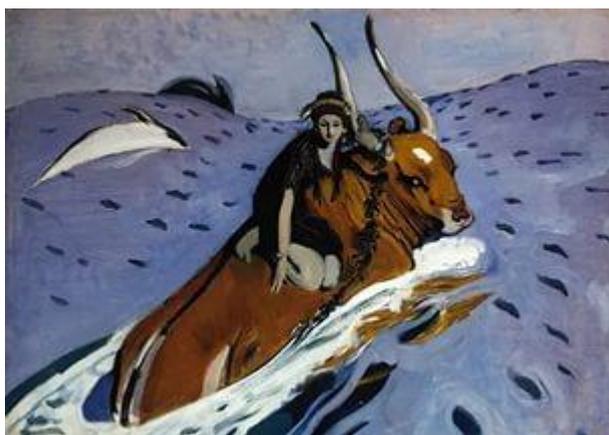
И.№32

Ил.№33

Ил.№34

Ил.№35

Ил.№36

Ил.№37

Ил.№38