

В. Серов. Девочка с персиками

Валентин Александрович Серов (1865-1911) на рубеже веков являлся одним из самых крупных художников, новатором русской живописи. Его «Девочка с персиками» (портрет Веруши Мамонтовой, 1887, ГТГ) и «Девушка, освещенная солнцем» (портрет Маши Симанович, 1888, ГТГ) – целый этап в русской живописи.

Серов воспитывался в среде выдающихся деятелей русской музыкальной культуры (отец – известный композитор, мать – пианистка), учился у Репина и Чистякова, изучал лучшие музейные собрания Европы и по возвращении из-за границы вошел в среду абрамцевского кружка. В Абрамцеве и были написаны упоминавшиеся два портрета, с которых началась слава Серова, вошедшего в искусство со своим собственным, светлым и поэтичным взглядом на мир. Сам художник вспоминал об этих вещах с особой любовью, считая, что они оказались в его творчестве непревзойденными. В такой оценке мастером своих первых произведений был элемент преувеличения. Но нельзя не признать, что «девушки» Серова содержали в себе нечто совершенно особое, в последующем творчестве утраченное художником.

В «девушках» мы обнаруживаем все признаки влечения Серова к импрессионизму. Художник внимателен к каждой точке холста. Любая частица изображенного предмета воспринимает отсветы соседних вещей, вбирает в себя солнечные лучи. Все строится на сложных переходах. Оттенки цвета измеряются минимальными долями колебаний. Контуры фигур и предметов начинают смещаться. При этом Серов открывает самостоятельную красоту цвета. Но каждый чистый цвет находит себе подтверждение в смесях, «откликается» в разных частях холста, тяготея к единству, к живописной общности всего произведения.

«Девочка с персиками» написана в усадьбе известного русского предпринимателя и мецената Саввы

Мамонтова Абрамцево, которую тот приобрёл у дочери писателя Сергея Аксакова в 1870 году. На картине изображена дочь Саввы Ивановича Мамонтова – Вера. Она сидит за столом в столовой. На ней розовая блузка с тёмно-синим бантом. На столе лежит нож и персики.

Своей реалистичностью и жизненностью портрет Веры Саввичны поражает зрителя. На картине всё просто и естественно, нет изысков и лишних деталей, и эта жизненная простота заставляет человека принять картину не умом, а сердцем и душой, поверить в происходящее и почувствовать тот самый момент, тишину и спокойствие солнечного и тёплого дня. Картина стала настоящим шедевром русской живописи и даже «визитной карточкой» Серова.

Девушка, освещённая солнцем

Двенадцатилетнюю Веру художник рисовал на протяжении трех месяцев, но складывается впечатление, что полотно было создано за какой-то краткий миг, одним порывом.

Девочка только что прибежала с улицы, у нее немного расширены ноздри – она учащенно дышит, ее щеки порозовели от бега. Она села только на одну минутку – ей некогда, она снова куда-то торопится, ведь за окном прекрасная погода, и так хочется погулять в саду.

Верочка не может сидеть без дела, сложа руки. Ей необходимо двигаться, в этом ее суть. Поэтому она схватила персик, чтобы, по крайней мере, пальчики не бездействовали. Движение ей совершенно необходимо. В данный момент девочка находится в оживленном состоянии. Это заметно по ее темным выразительным глазам и открытому взгляду. Своей жизненной энергией, бьющей через край, и восхищает милая девочка с персиками.

В картине «Девочка с персиками» прекрасно написаны интерьер, белоснежная скатерть, на которую как бы невзначай брошены румяные персики. Все элементы композиции (весьма динамично построенной) подчинены поэтической характеристике жизнерадостного подростка.

Все помещение заполнено солнечными лучами, которые беспрепятственно проникают с улицы и освещают Верочку и старую мебель в комнате. На столе находится нож, листья клена, а также персики. Все перечисленное искрится и заметно выделяется на фоне светлой скатерти. Помещение будто бы проснулось и чего-то ожидает. Синеватые оттенки полотна придают загорелому лицу Верочки некоторую холодность, однако персики окрашены в теплые цвета – они делают картину более приятной взгляду. Также следует обратить внимание на листья и кофточку девочки. Их художник тоже

изобразил достаточно теплыми.

Вера Мамонтова сидит в спокойной позе за столом. Она сама и все предметы представлены в сложнейшей световоздушной среде. Солнечные блики ложатся на скатерть, одежду, настенную тарелку, нож. Девочка, сидящая за столом, находится в органичном единстве, в гармонии со всем этим вещным миром, полна жизненной трепетности, внутреннего движения.

Полотно производит оптимистичное впечатление. На картине изображен праздник жизни и юности. Художник достиг такого эффекта, прибегнув к некоторым уловкам импрессионистов. Благодаря дрожащим мазкам полотно кажется более глубоким, они делают акцент на тени и свете, демонстрируют особую яркость. Искренность Веры, ее гармоничные отношения с природой и окружающим миром сделали полотно «Девочка с персиками» наиболее знаменитым портретом всех времен.

За картину «Девочка с персиками» Валентин Серов был в 1888 году награждён премией Московского общества любителей художеств.

-
1. Всеобщая история искусств : в 6 томах / редкол.: Б. В. Веймарн [и др.] ; Акад. художеств СССР. Ин-т теории и истории изобразит. искусств. — Москва : Искусство, 1956-1966. — .; 27 см.
Т. 6: Искусство 20 века. Кн. 2 / Под общ. ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. — 1966. — 408, СХV с., 176 л. ил.
 2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2010. — 473 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр.
 3. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века / Д. Сарабьянов. — 2. изд. — М. : АСТ-Пресс : Галарт, 2001. — 301, [2] с. : ил.

Превью: Вера Саввишна Самарина (урождённая Мамонтова) в поездке на пароходе по Волге. Июнь 1902 года