

ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА – ПРИНЦЕССА РУССКОГО МОДЕРНА

Стать художником ей было предначертано судьбой. Она родилась в одной из наиболее прославленных искусством семей Бенуа-Лансере. Её дед Николай Бенуа был знаменитым архитектором, отец – Евгений Лансере — известным скульптором, а мать, Екатерина Николаевна, в молодости была художником-графиком. Ее дядя, Александр Николаевич Бенуа, русский художник, художественный критик и историк искусства, в 1898 году основал творческое объединение «Мир искусства». Зинаида Серебрякова вступила в это объединение в 1911 году

**ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА –
ПРИНЦЕССА РУССКОГО МОДЕРНА**

© eva-and-co.ru

Творческая лаборатория «Слово и Образ»

© Оформление альбома – Елена Корешева и Ирина Александрова

Москва – 2018 год

Судьба Зинаиды Серебряковой

Судьба Зинаиды Серебряковой - поразительная драма, сотканная безжалостной Судьбой на стыке двух веков. Клан Бенуа-Лансере – настоящая элита, вырастившая внутри себя целую гроздь архитекторов, писателей, академиков и художников. Созидание для этих талантливейших людей было таким же простым делом, как дыхание. Как вспоминала впоследствии младшая дочь Серебряковой Екатерина, также художница, в одном из своих интервью: «Мы все ни у кого не учились, и мама ни у кого не училась. Как только ребенок рождается, дают в руки карандаш — и сразу рисуем».

Картиной, принесшей Зинаиде известность, стал автопортрет под названием «За туалетом», созданный ею в 1909 году. Затем публика увидела работы «Купальщицы», портреты родственников, которые писала художница. Творчество Серебряковой получило признание в 1914-1917 годах, после представления публике серии картин о русской провинции и жизни крестьян. В числе известных работ этого периода — «Крестьяне», «Жатва» и «Спящая крестьянка».

Детство, омраченное ранней смертью отца и такая же ранняя смерть любимого мужа, умершего на руках Зинаиды от сыпного тифа. Художница знала, что больше никогда не сможет полюбить так, как она любила мужа, и с его уходом закончилась ее счастливая жизнь: «Ах, так горько, так грустно сознавать, что жизнь уже позади, что время бежит, и ничего больше, кроме одиночества, старости и тоски, впереди нет, а в душе еще столько нежности, чувства», — писала она. А потом выживание в послереволюционной России с четырьмя детьми на руках и последующая эмиграция во Францию, чтобы хоть как-то заработать средства на их содержание. Разлука с двумя из них длиною в полжизни, безвестность на чужбине и признание на родине, пришедшее лишь за год до кончины художницы.

Чужбина оказалась не столь милостивой, как ожидалось. Работы было мало, а немногие заработанные деньги Серебрякова отправляла в Петроград, оставляя себе лишь средства на оплату аренды и еду. Выручить за свои работы Зинаиде удавалось не так много: в искусстве уже вовсю бушевал авангард, а с ним художница была не в ладах, считая его произведения нелепой мазней. Кроме того, она совсем не умела заводить нужные связи, вращаться в обществе и представлять себя с наилучшей стороны.

Поскольку у Серебряковой не было возможности оплачивать работу натурщиков, дети стали ее главными моделями.

Дважды — в 1928 и 1932 годах — Серебрякова путешествовала по Марокко. Бельгийский промышленник барон Броуэр оплатил обе поездки с условием, что выберет несколько созданных там картин. Художница считала работы этого цикла одними из наиболее удачных среди написанных за границей, и с этим не поспоришь.

В 1966 году персональные выставки картин Серебряковой прошли в Москве, Ленинграде, Киеве. Она становится чрезвычайно популярной в СССР. Ей писали письма художники и искусствоведы, пришла телеграмма из Москвы от благодарных зрителей. Крупные столичные и провинциальные музеи покупали на выставках ее картины для своих коллекций.

Картины Зинаиды Серебряковой - это магия, сотканная из света ее души и любви к мягкой пластичной красоте. В конце концов, судьба сделала зигзаг, и хэппи-энд случился. И мы не будем спрашивать Создателя: почему так поздно?

Все в этом мире не зря.

Ирина @irinagalaktikatsveta

«За туалетом. Автопортрет»
1909 год, холст на картоне, масло
Государственная Третьяковская Галерея

СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ

*Как хочется красивой быть,
И если б это только по началу!
А смыслы, если есть, им всё судить,
А нет – бессмыслица, подобие кимвалу.*

*И этот древний музыкальный инструмент,
Из двух тарелок, из звенящего металла,
Тогда лишь только звуки укротит,
Когда любовь превыше идеала*

Ирина Александрова

❖ ...Отражение в зеркале традиционно для жанра автопортрета. Но мотив «ЗАЗЕРКАЛЬЯ» не вызывает чувства таинственности. Даже свечи, обычно символизирующие в живописи быстротечность времени, будто забывают о своем назначении. От огромных блестящих карих глаз героини исходит тепло, жизнь, любовь

«Портрет Б. Серебрякова», 1905 год, темпера, бумага, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва

- ❖ В апреле-июле 2017 года в Третьяковской галерее проходила выставка Зинаиды Серебряковой. Это был наиболее полный за прошедшие 30 лет показ её произведений, причем многие из картин хранились в частных собраниях. Вглядитесь в портреты ее мужа, Бориса Серебрякова. Таких лиц уже не существует – скромных, чистых, высокодуховных...

*«Портрет Б. Серебрякова»
1908-1910 годы, холст, масло
Государственный музей-заповедник «Петергоф»*

*На кисть художника я променял бы лиру,
Чтоб Вас запечатлеть хотя б единый раз
И передать, как дар векам, потомству, миру —
Цвет Вашего лица, блеск темно-карих глаз.*

*Избороздив моря, изгибы рек и сушу,
Вобрав в зрачки свои, как влагу, тень и свет,
Простому полотну я отдал бы всю душу
И, о себе забыв, писал бы Ваш портрет.*

*Пред ним склонились бы — и кипарис и ели,
Им любовались бы созвездья до утра,
И на его черты завистливо глядели
Непревзойденные в искусстве мастера.*

*Но зависть мучила б еще сильнее смотрящих
К тем, кто когда-нибудь хотя б коснулся Вас.
К тем, кто при жизни видел свет горящих,
Неповторимых темно-карих глаз.*

Рюрик Ивнев

«Автопортрет»

холст, масло

Частное собрание

*Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.*

*Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.*

*Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было*

Владислав Ходасевич

Владислав Ходасевич
«Портрет кормилицы»
1910
холст, масло
Частное собрание

«Портрет кормилицы»
холст, масло
Частное собрание

*«Портрет Жени Серебрякова», 1909 год, бумага, темпера, акварель, белила
Государственный музей-заповедник Петергоф*

«Зимний пейзаж (Нескучное)»

1910 год, холст, масло

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

ВСЁ В СНЕГУ

*Как хорошо,
когда так много снега,
Когда вокруг
совсем белым-бело,
Когда пушистая во всём
разлита нега,
И все дороги снегом замело...*

Ирина Александрова

«Птичий двор»

1910 год, бумага, темпера,
Челябинский государственный
музей изобразительных
искусств

ПРОГУЛКА

*С утра все снежно и бело...
Но холода еще не вправе
Кичиться ледяной державой,
И птичий двор весь на крыльцо.*

*Под снегом зерна достают...
Но лапы стынут на дороге,
И хочется опять в уют,
Где теплый пол и нет тревоги.*

Ирина Александрова

«Девушка со свечой». Автопортрет

1911 год, холст, масло

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ...

Что в имени тебе моём?

Оно судьбы не приоткроет,

Средь нежных звуков тайны скроет,

Пусть даже, если мы вдвоем...

Что в имени тебе моём?

Оно с твоим не сочеталось,

И бесконечная усталость

Покинет, наконец, мой дом.

Что в имени тебе моём?

Ты тихо слоги произносишь,

Как будто бы о чём-то просишь...

И хорошо, что не вдвоём.

Ирина Александрова

«Портрет Бориса Серебрякова»

1913 год, холст, масло

Частное собрание

*Ты — рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.*

*Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.*

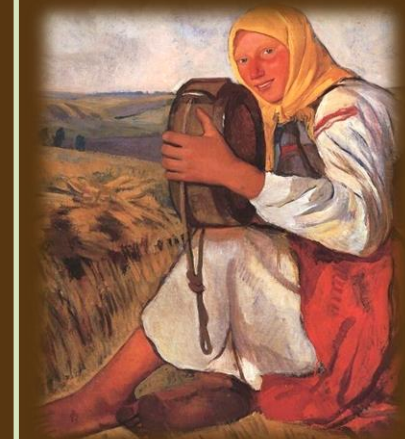
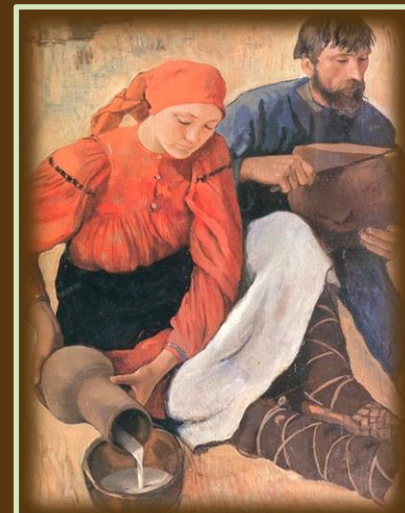
*Ты — рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить..
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!*

Юлия Друнина

«Жатва», 1915 г, холст, масло, 142x177 см, Одесский художественный музей

Фрагменты
ранних вариантов
картины «Жатва»

- ❖ По мнению искусствоведа Алексея Савинова, картина «Жатва» является «одним из наиболее значительных произведений как Серебряковой, так и вообще русской живописи предреволюционных лет», и она роднится не только с «крестьянскими жанрами» Алексея Венецианова, но и с итальянскими картинами и фресками XV века. (А. Н. Савинов, 1973, с. 29—30)

«Спящая крестьянка», 1917 год, холст, масло, 77×138 см
Частная коллекция

- ❖ Предреволюционные годы – время расцвета живописного таланта Серебряковой. В этот период она создает картины, воспевающие русскую деревню, родную природу и труд простых крестьян – «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915), «Спящая крестьянка» (1917), «Беление холста» (1917)

«Беление холста», 1917, холст, масло, 142 x 175.5 см, Третьяковская галерея

СУДЬБА

*Какая-то несносность бытия
И невозможность радоваться миру...
Холодная зияющая пустота,
Где нет пристанища и нет ориентира.*

*Но ведь бытует ощущение в тебе,
Зачем ты в этом мире родился,
К какой вершине с жадностью стремился,
И что есть Бог в твоей судьбе.*

Ирина Александрова

«Карточный домик», 1919 год, холст, масло
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

❖ ...Это одна из самых печальных картин. На ней нет феерии светлых красок. Только грустные дети. Хрупкий карточный домик. И даже лежащая кукла приобретает зловещий смысл.

В жизни Серебряковой произошла трагедия... На дворе 1919 год. Вокруг разграблены почти все усадьбы. Серебрякова посадила детей и мать на телегу. Они уехали навсегда. Через несколько дней усадьбу подожгут. О муже не было известий целый год. Он был в тюремном заключении. По пути домой он подхватит брюшной тиф. И быстро угаснет на руках жены. Серебрякова была однолюбом. Уже тогда она поняла, что ее счастливая жизнь навсегда закончилась. Замуж она уже никогда не выйдет...

«Катя с куклами»

1923 год, холст, масло

Частное собрание Т.Б. Серебряковой

Как нарисовать портрет ребёнка?

Раз! – и убежит домой девчонка,

И сидеть мальчишке надоест.

Но художник, кисть такая в краски,

Малышам рассказывает сказки,

И они не трогаются с мест.

Как нарисовать портрет цветка?

Он не убежит наверняка,

А художник рвать его не станет.

Пусть цветок растёт себе, не вянет,

Пусть попляшет он от ветерка,

Подождёт шмеля иль мотылька

И на солнце, не мигая, глянет.

Валентин Берестов

«Девочки у рояля»
1922 год, холст, масло
Частное собрание

- ❖ Рядом с роялем стоит Катя, обладательница золотистых кудрявых волос и нежного личика. За роялем сидит Тата. Пальцы Таты легонько касаются клавиш. Создается впечатление, что девочка только что играла на инструменте. Взгляд обеих девочек на зрителя случаен: рисующая их мать будто бы отвлекла их от процесса игры на инструменте, и они на мгновение посмотрели в её сторону

«Тата с овощами»

1923 год, холст, масло

Частное собрание Л.Г.Лойцанского

Мы рассуждаем про искусство.

Но речь пойдет и о любви.

*Иначе было б очень скучно
следить за этими людьми.*

Взгляни внимательней, пристрастней:

холсты, луга, стихи, леса —

*все ж не бессмертней, не прекрасней
живого юного лица.*

Не знаем мы, что будет дальше,

что здесь всерьез, а что игра.

*Но пожелаем им удачи,
любви, искусства и добра.*

Белла Ахмадулина

«Коллиур. Катя на террасе»

1930 год, холст, темпера
Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург

*Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,
Правды горлинок твоих и кривды
карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.
В легком декабре твой воздух стриженный
Индевет — денежный, обиженный...
Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти
в безбрежности!
Свищет песенка - насмешница,
небрежница,
Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...*

Осип Мандельштам

- ❖ Екатерина Серебрякова всю свою жизнь посвятила матери - была ее верной спутницей в зарубежных скитаниях, героиней ее картин и хранительницей наследия.

«Освещенная солнцем»

1928 год. Бумага, пастель

Калужский художественный музей

МАРРАКЕШ

*Белое солнце и белый песок,
Плавился воздух и медленно тёл...*

*Девушка милая, вишни-глаза,
Тёмная кожа, улыбка едва...*

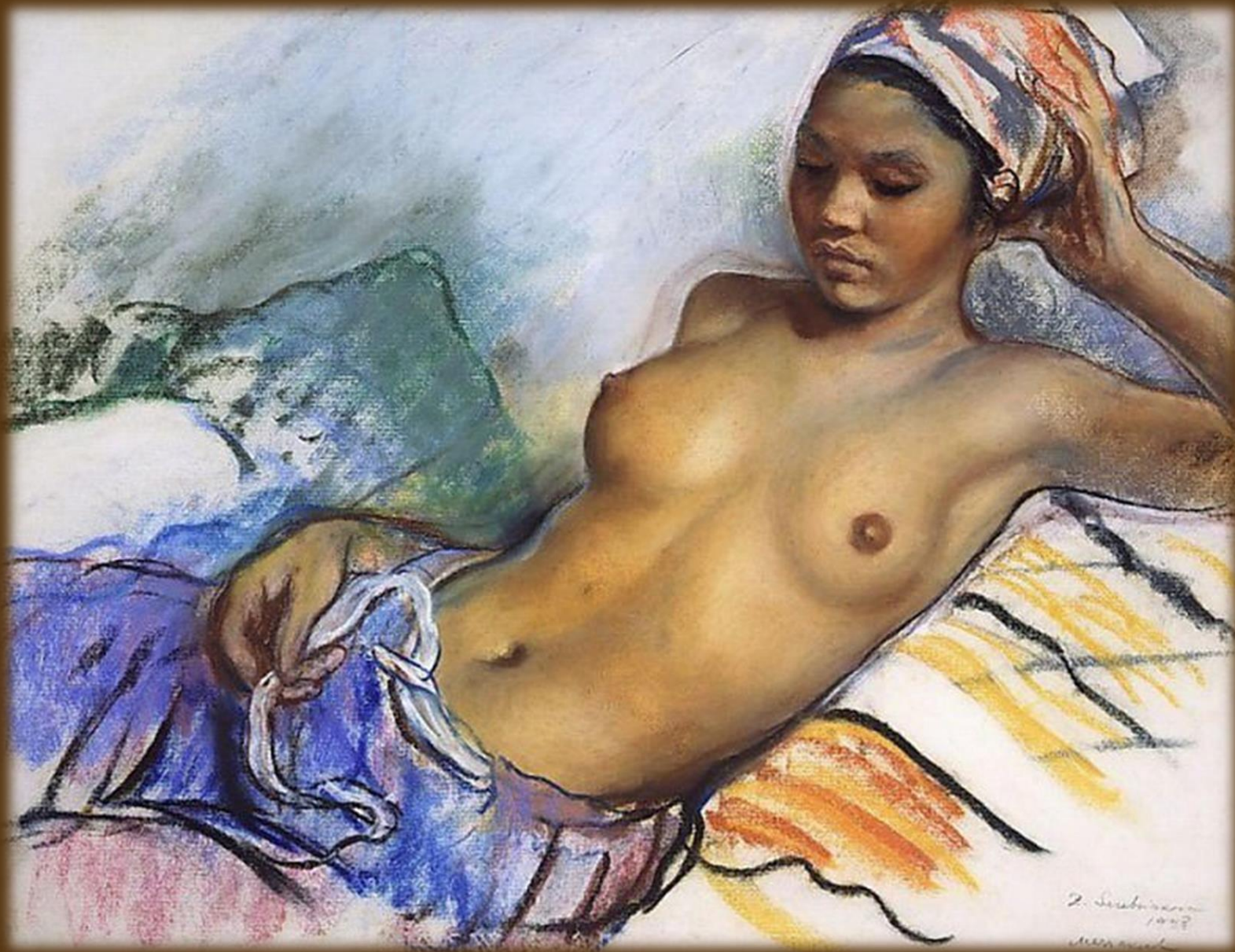
*Белое солнце и белый песок,
Время-мгновение, красок восторг...*

Ирина Александрова

- ❖ Поездка в Марракеш. Именно там был написан шедевр Серебряковой «Освещённая солнцем». Феерия красок и ощущений... Раскалённый текучий воздух, белый песок в контрасте с тёмной кожей улыбчивой марокканки. Непостижимая первозданность бытия... мгновение и бесконечность... картина написана очень быстро — всего за 30 минут!..

Коран запрещает изображения людей и запрещает людям позировать. Серебрякова работала с феноменальной скоростью, чтобы закончить рисунок за полчаса. На большее ее марокканские модели не соглашались.

*«Отдыхающая негритянка, Марракеш», 1928, пастель, бумага, 46.5×61.5 см
Частное собрание*

*Мне все твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды.*

*Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведет меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы.*

*Войду ли я под свод преображенный,
Твоей рукою в небо превращенный,
Чтоб остудился мой постылый жар?*

*Там стану я блаженною навеки
И, раскаленные смежая веки,
Там снова обрету я слезный дар.*

Анна Ахматова

«Париж. Люксембургский сад» 1930, холст, масло
Частное собрание

*Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.*

*Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?*

*Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой
треножник.*

Александр Пушкин

«Автопортрет», 1956 год, холст, масло
Тульский областной художественный музей

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАРТИНЫ ДЕТЕЙ ЗИНАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ (из частных собраний)

*Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.*

Алексей Толстой

Екатерина Серебрякова. «Натюрморт»

*На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.*

*Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко,*

*Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.*

Осип Мандельштам

Александр Серебряков
«Пейзаж», 1940 год, бумага, перо, акварель и гуашь

*Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.*

*Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас,
Везде, везде все пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз.*

*Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана
Как там, в покинутой Москве.*

*Париж в ночи мне чужд и жалок,
Дороже сердцу прежний бред!
Иду домой, там грусть фиалок
И чей-то ласковый портрет.*

*Там чей-то взор печально-братский.
Там нежный профиль на стене.
Rostand и мученик Рейхштадтский
И Сара -- все придут во сне!*

*В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальше смех, и тени ближе,
И боль как прежде глубока.*

Марина Цветаева

Александр Серебряков
«Париж. Набережная Генриха IV»
бумага, перо, акварель и гуашь

Татьяна Серебрякова. *«Натюрморт у летнего окна»*
картон, масло

Татьяна Серебрякова
«Натюрморт с узбекской игрушкой»
картон, масло

*Бог создал мир из ничего. Учись,
художник, у него,-
И если твой талант крупца, Соделай
с нею чудеса,
Взрасти безмерные леса
И сам, как сказочная птица, Умчись
высоко в небеса,
Где светит вольная зарница,
Где вечный облачный прибой Бежит по
бездне голубой*

Константин Бальмонт

© eva-and-co.ru