

На правах рукописи

ШИРОКОВА Наталья Олеговна

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
СЕРОВА: ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ**

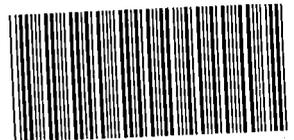
Специальность 24.00.01 –Теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии

1.8 ОКТ 2012

Шуя – 2012

005053556

Работа выполнена на кафедре культурологии и литературы ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»

Научный руководитель: Доктор филологических наук, профессор
Океанский Вячеслав Петрович

Официальные оппоненты: доктор культурологии, профессор
Кубанев Николай Алексеевич
Арзамасский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессор кафедры экономики, управления, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин;

кандидат культурологии, профессор
Фирсова Анна Михайловна
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», профессор кафедры культурологии

Ведущая организация: **ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»**

Защита состоится 30 октября 2012 года в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.302.02 при ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» по адресу: 155908, Ивановская обл. г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, ауд. 220

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет». Текст автореферата размещен на официальном сайте ВАК МОиН РФ – vak2.ed.gov.ru

Автореферат разослан «29» сентября 2012 г.

И.о. ученого секретаря
диссертационного совета
д. филол. н., доцент

Д. Л. Шукуров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Интерес к эпохе «русского духовного ренессанса» и его представителям остается острым и не ослабевает в течение более ста лет. Это обусловлено, на наш взгляд, несколькими факторами: неопределенностью хронологических рамок, составом персоналий, обилием стилевых и жанровых составляющих искусства указанного периода. Серебряный век, явившись временем необычайно плодотворным для русской философии и эстетики, дал мощный импульс всем областям русской и мировой Культуры, породил большое количество культурных феноменов.

Сколько бы столетий ни существовало человечество, ему предстоит миновать рубежи веков. В переходные эпохи наблюдается обострение проблем восприятия иных культурных явлений, т.к. в этот период происходит смена культурных парадигм, мироощущения человека, переосмысливается собственное я и мир вокруг. Рубеж веков ярче всего демонстрирует то, что происходит с личностью, заостряет ту роль, которую выполняет художник в процессе перехода.

Обращение в этой связи к художественному миру Валентина Александровича Серова является закономерным: именно его творчество продемонстрировало процессы, происходящие в обществе рубежа XIX-XX веков: повышенный интерес к личностному началу (жанр портрета - ведущий в его творчестве), широкий спектр поисков творческой интеллигенции в период порубежья (стилевой и жанровой универсализм), обращение к архетипическим образам как основе бытия, поиски нового на психологическом, характерологическом, стилистическом уровне.

По определению Т.И. Володиной, «искусство при посредстве человека-творца, художника /.../ призвано способствовать осуществлению движения Универсума от материи к Духу, пересозданию мира на путях его к совершенству, приближению мира к целостности, всеединству».¹

Эти процессы мы наблюдаем в творчестве художника – «личности, творчески участвующей в процессе становления бытия»². Художественное творчество складывается из индивидуальных авторских интенций, которые формируют культуру того или иного периода.

В.А. Серов стал той личностью, которая соединила в своем творчестве все поиски и находки переходного периода и представила их максимально

¹ Володина Т.И. Модерн: Проблемы синтеза искусств // Художественные модели мироздания. М., 1997. С.263

² Там же. С.275-276

цельно на суд современников и потомков. Художественный мир В.А. Серова является цельным культурологическим феноменом, изучение которого возможно только в свете последних обобщений в области эстетики, философии, культуры Серебряного века. Время, в котором творил В.А. Серов, обусловило природу авторской интенциональности его художественного мира.

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных творчеству художника³, нет исследований, основанных на культурологическом анализе изучаемого феномена.

Ныне освоение проблем российской культуры, вклада творческой личности в ее становление является по-прежнему значимым не только в исторической ретроспективе (как культурного наследия), но и в соотношении с динамикой развития культуры конца XX-XXI в.в. в целом и отечественной культуры в частности. Это объясняет востребованность философской проблематики и творческого наследия Серебряного века в поле гуманитарного знания в последние десятилетия.

Всеобъемлющий характер творчества В.А. Серова отразил ключевые вопросы культуры Серебряного века, связанные прежде всего с осмыслением кризиса современного мира и потерей человеком своего места в нём, что позволяет исследовать в диссертации актуальную проблему творческого универсализма и соотношения наследия художника с типологическими чертами переходной эпохи. Пожалуй, ни у одного автора рубежа XIX-XX веков мы не найдем в творчестве стиливого и жанрового многообразия на столь высоком и завершенном уровне (каждый из них, найдя свою линию творчества, развивал именно её: И.И. Левитан работал в жанре пейзажа, К.А. Коровин продолжил импрессионистические поиски, М.А. Врубель известен как основоположник модерна и символизма и т.д.).

В.А. Серов был сам по себе, «мыслил искусство, каким оно ему представлялось на данном отрезке времени, и по этому пути себя вел. За его правдивость, убежденность и талант любое направление сочло бы его своим»⁴. Но искусство художника, по провидческой оценке современников, не «нуждаясь в признании, двигалось вперед, через эпоху, в отказе от главенствующего направления».⁵

Обычно культурологические исследования ориентированы на изучение большого количества разнообразных фактов, явлений, культурных объектов,

³ В настоящем исследовании библиография, посвященная творчеству В.Серова насчитывает 132 источника

⁴ Там же.С.159

⁵ Там же.С.165

которые, складываясь в мозаику, представляют обобщенный образ изучаемого культурного феномена.⁶

В процессе исследования были выявлены проблемы, которые повлияли на ход работы: во-первых, определены основные этапы формирования представлений о творчестве В.А. Серова; во-вторых, выявлена специфика анализа творчества художника на разных этапах формирования представлений о данном культурном феномене; в-третьих, выделены основные составляющие художественного мира В.А. Серова; в-четвертых, продемонстрирована диалектика взаимовлияний эпохи на формирование художественного мира В. Серова и личности художника на эпоху Серебряного века в целом.

Степень разработанности проблемы:

Библиография, посвященная творческому наследию В.А. Серова, достаточно обширна. В процессе изучения серовского творчества можно выделить три этапа: период Серебряного века – время создания работ современниками художника; советский и постсоветский период. В 1910-1920 г.г. ни один крупный деятель искусства не прошел мимо творчества В. А. Серова: о нем писали А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, Н. И. Пунин, Вс. Дмитриев, Н.Э. Радлов, С.К. Маковский, С.Р. Эрнст, Э.Ф. Голлербах, Л.М. Эфрос и другие. Ряд статей опубликован в журнале «Аполлон» после внезапной кончины художника и посмертной выставки 1914 г. Первой обширной монографией в этот период стал труд И.Э. Грабаря «В.А. Серов», написанный еще при жизни В.А. Серова на основе личного общения автора и художника; многие вопросы, освещающие творчество художника в данной работе, явились отправной точкой для дальнейшего анализа его наследия, моментом споров и непререкаемых истин. Вслед за книгой И.Э. Грабаря последовали воспоминания В.С. Серовой, О.В. Серовой, В.Я. Симанович-Ефимовой, Н.П. Ульянова и других близких людей художника. Эти работы, основанные на личных воспоминаниях и впечатлениях, отличаются попыткой представить психологический портрет личности художника.

Более подробно освещена биография трудами советского периода А.В. Бакушинского, Н.И. Соколовой, А.А. Недошивина, Г.С. Арбузова, Д.В. Сарабьянова и других авторов. Особенно пополнились сведения о художнике после опубликования его писем, изданных И.С. Зильберштейном. Достаточно обширны воспоминания родных и близких В.А. Серова, а также его современников, людей творческих, таких же, каким был сам художник –

⁶ Брагина Н.Н. Мироздание А. Платонова: Опыт культурологической реконструкции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии. М., 2010. 49 с.

данные воспоминания являются особенно ценными, поскольку воссоздают не только облик В.А. Серова, но и современную ему эпоху в целом.

На настоящий момент существует ряд монографий, посвященных исследованию творческого наследия В.А. Серова⁷.

Кроме этого, в разные периоды появились статьи и книги, анализирующие творчество художника в том или ином аспекте: рисунки (С.И. Яремич, И.Э. Грабарь, О.А. Лясковская и др.), пейзажи (А.А. Федоров-Давыдов), исторические, декоративные полотна (А.В. Бакушинский, Н.И. Соколова, Д.Перцев и др.), но, на наш взгляд, в целом весь масштаб его наследия остается не оцененным.

Несмотря на обилие источников, на настоящий момент мы не имеем исследования, отвечающего как уровню наших документальных знаний о художнике, значительно возросшему в связи с последними публикациями И.С. Зильберштейна, так и уровню современных представлений об искусстве серовской поры⁸. Нет работы, представляющей целостный культурологический анализ наследия великого мастера.

Цель исследования – воссоздание культурно-исторической структуры художественного мира Валентина Александровича Серова через выявление синтетической природы его творческого наследия.

Объект исследования – художественный мир Валентина Александровича Серова.

Предмет исследования – художественный мир Валентина Александровича Серова в движении времени: в рецепции трех эпох – Серебряного века, советского и постсоветского времени. Меняются ценностные ориентации – меняется восприятие эпохи и творчества художника.

Задачи диссертационного исследования:

- 1) изучить вопрос о творческом наследии В.А. Серова, его вкладе в культуру России;
- 2) классифицировать наследие художника в определенные тематические группы;
- 3) выявить элементы метатекстуальности творчества В.А. Серова. (Понятие «метатекст» чаще всего используется в лингвистике и литературоведении. Этот термин имеет различные трактовки. Термин

⁷ Лапшин В. П. Валентин Серов. Последний год жизни. М.: Галарт, 1995; Ляшшин В.А. Портретная живопись В.А.Серова 1900-х годов. Основные проблемы. Издание второе. Л.: Художник РСФСР, 1980; Розенвассер В.Б. В.Серов. М.: Знание, 1990. 56 с.

⁸ Ляшшин В.А. Портретная живопись В.А.Серова 1900-х годов. Основные проблемы. Издание второе. Л.: Художник РСФСР, 1980.

«метатекст» используется нами как творческое наследие какого-либо автора, рассматриваемое в качестве единого целого);

4) рассмотреть архетипическую составляющую художественного мира В.А. Серова.

Теоретическая основа исследования. Значимыми для настоящего исследования стали работы авторов, в которых изучается культурная специфика эпохи Серебряного века: В.В. Бычкова, А. В. Висловой, Е. А. Сайко, Г.Ю. Стернина, Л.В. Калачиной, Г.Г. Поспелова, Д.В. Сарабьянова, Л.С. Алепиной, Т.В. Портновой, С.С. Степановой, А.К. Якимовича и других.

Кроме того, мы опираемся на ряд культурологических, искусствоведческих работ как общего теоретического плана, так и работы, посвященные исследованию творческого наследия В.А. Серова.

Методы исследования. В работе применяется комплексное использование социокультурного, аксиологического, сравнительного, структурного, герменевтического методов.

Источники и материал исследования. Диссертационное исследование проводилось на основе изучения теоретических материалов, посвященных анализу творческого наследия В.А. Серова. Материал исследования составили произведения художника различных жанров: жанр портрета, исторический жанр, мифологический жанр, жанр пейзажа.

Научная новизна диссертационного исследования

Научная новизна настоящего исследования определяется следующим:

1) применен системный культурологический подход в изучении феномена творческой личности в контексте современной гуманитарной науки, что позволило представить художественный мир В.А. Серова целостно, в совокупности всей его проблематики;

2) история восприятия личности В.А. Серова представлена в концептуальной эволюции и динамике культурного сознания от современников В.А. Серова (С.Маковский, И.Э. Грабарь, И.Е. Репин и др.) до исследований последних десятилетий (В.В. Бычков, Г.Ю. Стернин, Д.В. Сарабьянов и др.)

3) автором обосновано, что личность В.А. Серова, являясь культурным феноменом, оказывает влияние на процессы, происходящие внутри нового переходного типа культуры, а его творчество иллюстрирует наложение друг на друга культурных парадигм в период их смены. Понимание творческого наследия В.А. Серова не ограничивается рамками только переходного типа творчества, это цельный культурологический феномен, призванный подвести итог поискам XIX в. и дать основу развитию

русской художественной культуры XX в. Данное положение представляет широкий спектр возможностей принципиально нового понимания художественно-философских процессов, протекавших в русской культуре рубежа XIX-XX веков, а также способствует обогащению методологии исследования означенного периода.

Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшей разработке культурологических понятий: «авторская интенция», «архетип», «метатекст» и выявлении их составляющих в творчестве В.А. Серова.

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использовать его материалы в разработке учебно-методической литературы для высших и средних учебных заведений; в рамках курсов по истории русской культуры, искусства; спецкурсов, семинаров. Материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших исследованиях культурных процессов.

Апробация диссертационной работы. Диссертация обсуждена на расширенных заседаниях кафедры культурологии и литературы ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет». Промежуточные результаты неоднократно апробировались в докладах на Международных, Всероссийских и региональных конференциях: Международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых ученых» (Шуя, 2010, 2011, 2012 г.); Международной научной конференции «Антикризисный потенциал русской интеллектуальной культуры» (Шуя - Иваново 2011 г.); Всероссийской научной конференции с Международным участием «Рождение культурологии в России» (Шуя, 2011 г.); Всероссийском научном студенческом форуме Российской Академии Естествознания (2010, 2011 г.); научной конференции на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (национальный исследовательский университет) «Роль инновационных университетов в реализации Национальной образовательной инициативы. Наша новая школа» (Нижний Новгород, 2011 г.).

В ходе исследования создана база данных «Творчество В.Серов» (Свидетельство о государственной регистрации баз данных №2012620572. Зарегистрировано в реестре баз данных 18.06.2012)

Положения выносимые на защиту:

1. Универсализм творческого наследия В.А. Серова – ключевая составляющая его творчества, выявление которой позволяет рассмотреть произведения на общекультурном, мифологическом уровне, реконструировать авторскую картину мира.

2. Творческое наследие В.А. Серова - метатекст, в котором находит отражение многообразие авторских интенций. В метатексте выделяются центральная тема, основные и сопутствующие образы. Классический жанр портрета в эпоху Серебряного века стал диалогом автора со зрителем. Особенно явно характер взаимодействия портретируемого и авторской интенциональности прослеживается в портретах В.А. Серова. Стремление запечатлеть в портрете личность, характер человека для художника задача скорее духовная, а не только эстетическая.

3. Концепция личности – доминанта художественного мира В.А. Серова.

4. Личность и творчество В.А. Серова оказали существенное влияние на постановку и решение центральных проблем культуры, акцентированных в период Серебряного века, это, прежде всего, проблема личности (тема «человек и его образ») и проблема бытия традиции, классического наследия в кризисную эпоху. Творчество В.А. Серова открывает возможности преодоления кризисных явлений, так как искания художника находились, главным образом, в сфере духовных процессов.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** обосновывается актуальность и научная значимость темы, рассматривается степень ее разработки, определяются цель и задачи диссертации, дается характеристика методологии и источниковой базы, а также научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

Первая глава «Теоретико-методологические основания реконструкции художественного мира В.А. Серова» включает два параграфа, в которых раскрываются основные понятия: «художественный мир В.А. Серова», «авторские интенции», «архетипическая составляющая», «метатекст». Обосновывается целесообразность реконструкции художественного мира В.А. Серова в соотношении с культурологической проблематикой Серебряного века.

Параграф 1.1. «Художественный мир В.А. Серова и Серебряный век».

В эпоху Серебряного века наблюдается смена культурных парадигм, которая характеризуется наложением их друг на друга, что приводит в конечном счете к переходу. Ярким примером наложения культурных

парадигм, и их проявлений является творчество В.А. Серова. Представитель классической школы, он постоянно двигался вперед, изначально являясь представителем реализма, впоследствии двигался к импрессионизму и модерну. На основе культурных проявлений жизни парадигмы формируются особенности времени. В.А. Серов явился одним из тех, благодаря кому происходила смена культурных парадигм.

Творческое наследие В.А. Серова обнаруживает тесную взаимосвязь с художественными направлениями искусства конца XIX - начала XX в. (реализм, импрессионизм, модерн, модернизм) как философско-культурологическими концептами.

В параграфе 1.2. «Художественный мир В.А. Серова: к содержанию понятий» раскрываются понятия «художественный мир В.А. Серова», «авторская интенция», «метатекст», проводится культурно-исторический анализ взглядов на творчество В.А. Серова, исследованы факторы, формирующие художественный мир В.А. Серова, проведена классификация работ художника по определенным тематическим группам.

Понятие «художественный мир» в диссертации используется в русле сложившейся традиции. В.А. Серов создает свой художественный мир, доминантой, которого является повышенный интерес к индивидуальному началу, а авторские интенции формируют ядро художественного мира.

Понятие «авторская интенция», по нашей трактовке, - тот смысл, которым автор наполняет произведения; авторские интенции формируют культуру того или иного периода. «Архетипическая составляющая» выявляется при рассмотрении образа «женщины», образа «маски».

Восприятие художественного мира В.А. Серова как «метатекста» не вводилось в культурологические и искусствоведческие исследования. В последние годы появились работы, посвященные исследованию синкретичной природы тех или иных видов искусств, к ним относят работы Т.Левой, О.Соколова, Н.Асановой, М.Кургина и других.

Так Н.Н. Брагина в диссертации «Мироздание А.Платонова: Опыт культурологической реконструкции», применяя структурно-архетипический метод, воссоздает структуру метатекста А.Платонова через выявление в нем скрытой мифо-музыкальной основы.⁹

Мы же в настоящем исследовании используем универсальный культурологический подход для воссоздания целостного восприятия художественного мира В.А. Серова. Возможность применения указанного

⁹ Брагина Н.Н. Мироздание А. Платонова: Опыт культурологической реконструкции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологии. М., 2010. С.9.

метода объясняется тем, что личность и творчество В.А. Серова оказали существенное влияние на решение проблемы личности (тема «человек и его образ»), интересовавшей всех в период Серебряного века. Видение человека шло в русле общей художественной антропологической парадигмы, но художник выработал свою концепцию личности и воплотил ее в портретном творчестве. Эпоха Античности приобретает в творчестве В.А. Серова новое понимание: художник творит свой миф, соединяет мифологический сюжет и модернистские поиски в области живописи. Все это позволяет сделать вывод о том, что творческое наследие В.А. Серова становится культурологической реальностью и дает возможность использовать культурологический подход в исследовании его художественного мира.

К основным факторам, формирующим художественный мир, мы относим первоначальное развитие художественной манеры в русле реалистической школы. Позднее ярко выраженное индивидуальное начало приводит художника к импрессионизму и модерну.

Основанием для классификации выступает тематика, представленная в работах В.А. Серова: творческие личности, театральные деятели, люди разных возрастов, исторические личности, природа, животные, работы на мифологические и библейские сюжеты. По результатам классификации создана база данных «Творчество В.Серова». Сведения включают информацию о произведениях разных жанров: жанр портрета, мифологический, исторический, анималистический жанры, пейзаж, в работе собрано максимальное количество репродукций картин художника.

Вторая глава «Художественный мир В.А. Серова в рецепции современников и искусствоведческой науке советского периода»

В параграфе 2.1. «Проблематика творчества В.А. Серова в рецепции современников» раскрывается содержание представлений о художнике в творчестве его современников, формулируются основные проблемы, обозначающие полярные оценки творчества В.А. Серова, который не может быть всецело причислен ни к одному художественному движению. Анализируются и сопоставляются позиции С. Маковского, И.Е. Репина, Н. Радлова, А.А. Федорова-Давыдова, И.Э. Грабаря и других. Существенное место в параграфе занимает исследование статей журнала «Аполлон», изданных с 1911 по 1914 г.г., при жизни художника и в первые годы после его посмертной выставки.

Еще при жизни художника возникает ряд проблем, связанных с изучением его творчества. Для символистов (Н.Радлов и др.) трагедия серовского творчества заключается в рабской зависимости от природы, для

И.Э. Грабаря и И.Е. Репина В.А. Серов – импрессионист; по мнению С.Маковского, художник синтезирует «чистейшую эстетику (возведенную в культ импрессионистами) и национальный психологизм».¹⁰ Анализ высказываний и писем художника позволяет выявить его отношение к проблеме творчества и мастерства. «Мастерство» Серова – это не только совершенное владение кистью, а умение передать на полотне внутренний мир своей модели, создать метафорический образ или аллегория современной действительности красками.

В своих последних исследованиях В.В. Бычков в эстетике Серебряного века выделяет шесть «разновеликих по значимости направлений: эстетических взглядов, представлений, теорий религиозных мыслителей, символистов, авангардистов, мирикусников, эзотериков и формалистов»¹¹, серовское творчество не укладывается ни в одно из них.

В параграфе анализируется проблематика первой монографии о творчестве В.А. Серова И.Э. Грабаря.

2.2. «Художественный мир В.А. Серова в искусствоведческой науке советского периода».

Повышенный интерес к личности в 70-е годы XIX в. приводит к появлению проблемы типологического образа в искусстве.

Портрет – тип, как особый вид изображения человека с преобладанием общественно-значимых признаков, обязательно включал и оценку его социальной роли в современной действительности. Наиболее активно поиски таких ярких представителей велись в 1860-х г. Причем число типов, разрабатываемых художниками, было безгранично: это образы купцов, священников, крестьян, представителей революционно-демократической интеллигенции и студенчества, странников («бродячая Русь») и чуть позже рабочих (зарождающегося пролетариата). Утверждение и разработка типа происходили как в картинах, так и портретах¹². В творчестве В.А. Серова иной тип личности, – это, как правило, образы меценатов, творческих личностей, но ему не чужд был образ простого человека.

Данный параграф посвящен анализу формирования концепции личности в художественном мире В.А. Серова. Концепция личности выводится автором на основе концепции характера, предложенной

¹⁰ С.Маковский. Мастерство Серова // Аполлон. 1911. №10. С.3

¹¹ В.В. Бычков. Эстетика Серебряного века: пролегомены к систематическому изучению // Вопросы философии. С.47-58.

¹² Васильева. Портрет и картина в творчестве В.И.Сурикова: дисс. ... дискусствоведения. Спб, 2001. С.355

В.А. Ляпушиным применительно к нескольким портретам 1880-1890-х г.г. В диссертации проводится анализ на основе целостного восприятия творческого наследия художника.

Жанр портрета, являясь основным в творчестве художника, становится формой выражения творческого ядра личности.

Как и многие другие художники, писатели, В.А. Серов шел путем создания индивидуального образа; период конца XIX - начала XX в. отличался повышенным интересом к человеку. Формирование концепции личности обусловлено ярко выраженной природой авторской интенциональности, отражающей поиски времени в области культуры и искусства.

Стремление преобразовать действительность, выступить в качестве творца-демиурга роднит В.А. Серова с художниками эпохи Возрождения. Сам художник обнаруживает стремление обратиться к опыту Ренессанса: «К самому Рафаэлю подбираемся». Изначально концепция личности отталкивается от установки «на отрадное» (выдержана в портретах «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», детские портреты разных лет). В дальнейшем художник обращается к архетипическим образам женщины (женщина-мать), мужчины, детей.

Детские образы, созданные на полотнах Серова, хорошо узнаваемы, это образ юности, жизненной радости, открытости. Ряд работ выделен нами в отдельный живописный цикл: «Девочка с персиками», «Дети», «Мика Морозов». Так же как и в ранних портретах, художник обратился к внутреннему миру юных героев, передача детского состояния стала главным в его произведении. Подход к выделению живописного цикла, использованный в диссертационном исследовании, является универсальным и может быть применен к другим работам. Подход заключается в выявлении некоего объединяющего начала, например, в конкретном живописном цикле таковым является поэтический образ безмятежного детства, чутко прислушивающейся к себе юности.

В дальнейшем художника привлекает определенный тип личности, прежде всего, личности творческой: художники (портрет И.Е.Репина, портрет П.П. Чистякова, портрет К.А.Коровина, портрет И.И.Левитана, портрет Сурикова, портрет М.Врубеля, портрет В.В. Матэ, портрет И.С. Остроухова, портрет А.П. Остроумовой-Лебедевой), писатели и поэты (портрет Н.А.Лескова, портрет М.Горького, портрет Л.Андреева, портрет К.Д.Бальмонта, портрет А.П.Чехова), историки (портрет И.Е.Забелин), артисты (Портрет В.И.Качалова, и т.д.)

Так, по определению В.Б. Розенвассера, зарождался во многом новый для русского искусства тип «портрета - характеристики», в котором индивидуальные качества модели служили основой широкой социально-художественной типизации.¹³

Видение человека художником шло в русле общей художественной антропологической парадигмы, но, несмотря на общность поисков, В.А. Серов представлял человека в соотношении с вечными истинами: добрый или злой, искренний или лживый, открытый, честный или надевший маску. Особую роль в становлении концепции личности сыграла природа авторской интенциональности. Именно этим и объясняется вневременный характер его работ, которые неизменно вызывают интерес, непрекращающиеся попытки осмыслить образы, созданные художником.

Третья глава. «Художественный мир В.А. Серова как метатекст» посвящена анализу художественного мира В.А. Серова в контексте современных культурологических проблем.

Параграф 3.1. «Образ «маски» в художественном мире В.А. Серова»

В процессе творческого развития тема человека и «маски» становится центральной в работах художника, образ «маски», являясь одной из доминант эпохи, получил в художественном мире В.А. Серова иное воплощение. В.А. Серов интересовал образ человека, а не «маска» или миф, скрывающий реальное бытие личности. Масштабность мастерства В.А. Серова заключалась в способности запечатлеть не маску портретируемого, а его сущность; стремление «снять маску» с современника мы наблюдаем на разных этапах творчества и в разных тематических группах. Тем самым мировидение В.А. Серова не только отличалось от общей установки эпохи – скрыть лицо под «маской», но и было наполнено философскими смыслами: «маска» становится выражением внутренней сущности, т.е. отсутствие её свидетельствует об истинном лице портретируемого. Распространенный в среде символистов образ «маски», связанный с созданием новой реальности, в которой она есть «способ самовыражения личности и акт творчества», становится неприемлемым для художника. Стремление «снять маску» в стилевом отношении объясняется принадлежностью портретного творчества В.А. Серова к реализму, в содержательном – является установкой художника на правдивость образов, при наличии собственной концепции личности.

¹³ Розенвассер В.Б. В.Серов. М.: Знание, 1990. 56 с.

Образ «маски» тесно связан с темой театра, широко представленной в его творчестве. Театр привлекал В. А. Серова идеей синтеза искусств, возможностью работать над поиском большого стиля. В 1880-е, 1890-е и 1900-е годы художником ведется плодотворная работа над портретами оперных певцов, артистов театра и балета (портрет М.Я. Ван-Зандт, портрет Анжело Мазини, портрет Франческо Таманьо, портрет Ф.И. Шаляпина, портрет Г.Н. Федотовой, портрет М.Н. Ермоловой, портрет артистов А.П. Ленского и А.И. Южина, портрет В.И. Качалова, портрет И.М. Москвина, портрет балерины А.П. Павловой, портрет Т.П. Карсавиной, портрет М.М. Фокина, портрет Иды Рубинштейн), плакатом для русских сезонов в Париже и занавесом к балету «Шехеразада».

Портреты М.Н. Ермоловой, Ф.И. Шаляпина, Иды Рубинштейн стали важным этапом в творчестве художника, в развитии концепции личности, что позволило им символически выразить дух времени. В.А. Серов предлагает свою интерпретацию артистического образа: душа артиста – выражение исторического ощущения страны, воплощение видения русского артиста западной Европой в период дягилевских сезонов. Тема театра обогащает его художественный мир, способствует дальнейшему развитию концепции личности, основанной, прежде всего, на правдивости образа, дает возможность соединить два культурологических пласта и представить в творчестве два разных типа культуры: культуру Античности и культуру Востока.

В параграфе 3.2. «Искатель «философского камня» рассматриваются философские и культурологические представления В.А. Серова об искусстве своего времени и творчестве как духовных сферах.

Представления В.А. Серова о ремесле как «рукомысле» вели художника в направлении постоянных поисков. Эти поиски шли не скачкообразно, а по нарастающей, причем поиск новых форм не ограничивался достижениями только живописного характера, художника интересовало содержательное наполнение образа. Поиск художественной истины определил ориентиры всей культуры Серебряного века. Общеизвестно, что в философской мысли рубежа веков шли активные поиски духовных основ, которые бы дали возможность ответить на вопросы, возникающие чаще всего в переходные эпохи. Аналогичные процессы идут и в искусстве. Большое количество объединений, поиски в области стилей и формы призваны дать основу, быть твердой почвой под ногами. Призванный быть «индивидуалистом всецело...искателем "философского камня"»¹⁴ художник постоянно двигался

¹⁴ Асафьев Б.В. Русская живопись. Мысли и думы. М.: Республика, 2004. С. 165

вперед, остро откликнулся на современные проблемы (об этом свидетельствует работа «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?»), не замыкался в рамках одного направления.

Творчество В.А. Серова определило вектор развития отечественного искусства, продемонстрировало, каким образом может взаимодействовать академическая традиция и собственный художественный опыт, авторская индивидуальность.

Индивидуальный выбор художника в мировоззренческих вопросах и творческом методе стал на рубеже XIX-XX веков активным фактором воздействия на художественный процесс.

Итогом настоящего исследования является модель художественного мира В.А. Серова, включающая все компоненты его творчества (Рис.1).

Рис. 1 Модель художественного мира В.А. Серова

В **Заключении** диссертационной работы представлены основные результаты и выводы проведенного исследования.

1. Сформулированы доминантные составляющие художественного мира В.А. Серова, ключевой составляющей которого является универсализм творческого наследия, проявляющийся на уровне жанров и стилей. Выявление универсальной составляющей художественного мира позволило обозначить концепцию личности и обобщенный образ России.

2. Представлена архетипическая составляющая творчества В.А. Серова, заключающаяся в обращении к образам-архетипам: образ «маски» (Автопортрет «Скучный Серов», портреты артистов), образ женщины (в развитии этого образа прослеживается эволюция: портреты девушек как воплощение «отрадного», женщина-мать (портреты О.Ф. Трубниковой - жены художника разных лет), образ женщины как символа Вечной красоты, женственности (портреты Г. Гиршман разных лет).

3. Разработана концепция личности в художественном мире В.А. Серова. Она основана на установке «на отрадное» (выдержана в портретах «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», детские портреты разных лет); затем проявляется в трактовке образов творческих личностей, художник создает тип «портрета-характеристики». В дальнейшем автор обращается к архетипическим образам женщины (женщина-мать), мужчины, детей. В конце творческого пути художественный образ раскрывается в автопортретах («Скучный Серов»). Доказано, что концепция личности является доминантой его художественного мира.

4. Показано, что творческое наследие В.А. Серова – метатекст. Исходя из целостного восприятия творческого наследия художника как метатекста, можно выделить в нем 2 этапа. Первый этап характеризуется повышенным интересом к личностному началу (в этот период ведущим жанром творчества является портрет). Второй этап начинается со времени возникновения замысла работ на Античную тему, личностное начало теряет свои четкие очертания, художник творит новую реальность посредством обращения к мифологическим образам и конструктивным особенностям стиля модерн. Процесс перехода от одного этапа к другому обозначен обращением к образам России (русская деревня) и историческим образам (образ Петра I, современная художнику действительность).

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

**Статьи, опубликованные в журналах, включенных в перечень
ВАК МОиН РФ:**

1. Широкова Н.О. Творчество В.Серова в критических статьях его современников / Н.О. Широкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2012. - №.07(81). С.1-10. - Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2012/07/pdf/78.pdf>, 0,625 у.п.л.

2. Концепция человека в художественном мире В.Серова // В мире научных открытий. 2012. № 9. С.24-32.

3. Театр и художественный мир В.А. Серова // Современные исследования социальных проблем. 2012. №9. Современные исследования социальных проблем. Электронный журнал. - №9. - М., 2012. С. 1-9.

Результаты научно-технической деятельности

4. «Творчество В.Серова» (Свидетельство о государственной регистрации баз данных №2012620572. Зарегистрировано в реестре баз данных 18.06.2012)

Публикации в других изданиях:

5. Четыре портрета В.Серова как живописный цикл //Труды III межвузовской конференции «Шуйская сессия молодых ученых». – Шуя, ШГПУ, 2010 г.

6. Античная тема в культуре Серебряного века (на примере живописи В.Серова)// Рождение культурологии в России (сборник научных трудов). Научный редактор - проф. В.П.Океанский. - Иваново; Шуя: Центр кризисологических исследований ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011

7. В.Серов и Абрамцевский (мамонтовский) художественный кружок // Труды IV межвузовской конференции «Шуйская сессия молодых ученых». – Шуя, ШГПУ, 2011 г.

8. «Духовный ренессанс»- поиск «правильного развития» русского мира на рубеже XIX – XX веков // Научный поиск. №11. С.65-68

9. Пейзаж в творчестве В.Серова // Научный поиск. 2012. №2.4. Специальный выпуск. Материалы V международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых ученых». С.53-56

10. Стилизовое и жанровое своеобразие творчества В.Серова // Современное общество, образование и наука: Сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно-практической конференции 25 июня 2012 г.: в 3 частях. Часть 3 ; Мин.образования и науки Рос. Федерации. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество»,2012.163 с. С.154-155

Подписано к печати 27.09.2012 г. Формат 60x84/16.
Бумага ксероксная. Печать ризография. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. листов 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 3400.

Издательство ФГБОУ ВПО «ШГПУ»
155908, г. Шуя Ивановской области, ул. Кооперативная, 24
Телефон (49351) 4-65-94

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВПО
«Шуйский государственный педагогический университет»
155908, г. Шуя Ивановской области, ул. Кооперативная, 24