

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ!

Мы рады приветствовать вас на заключительном этапе в Третьяковской галерее! Сегодня вам предстоит работать с настоящими произведениями искусства в пространстве выставки «Передвижники».

Вы будете работать в достаточно неформальной обстановке: свободно перемещаться по всему пространству выставки, садиться на пол. Однако это олимпиада, которая предполагает только самостоятельную работу. Поэтому участников, которые будут переговариваться или прибегать к помощи любых электронных устройств, нам, к сожалению, придется дисквалифицировать. За технической помощью — поиск экспоната, сопровождение в туалет и т. д. — вы можете обратиться к волонтерам, которых узнаете по бейджам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 3 БЛОКА ЗАДАНИЙ:

1

ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ, которые помогут вам освоиться в пространстве музея. Опыт этих заданий пригодится вам для работы над более сложными вопросами следующих этапов. Максимальное количество баллов за все вопросы этого блока — **25**

2

ЗАДАНИЕ НА ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, представленных на выставке. В этом задании мы решили обратить ваше внимание на один из важных методов искусствоведческой работы — анализ художественной формы. Свой замысел автор выражает с помощью цвета, формы, ритма, выстраивая особое пространство картины, обрабатывая определенным образом ее поверхность и т.д. Приблизиться к пониманию этого замысла возможно только внимательно рассматривая произведение и анализируя его отдельные элементы. В этом задании необходимо будет проанализировать, как работают средства художественной выразительности в двух или трех произведениях. Вам нужно выбрать **ОДНО ЗАДАНИЕ** из предлагаемых вариантов и написать небольшой текст размером не менее 250 слов. Максимальное количество баллов за это задание — **30**

3

ЭССЕ. Это задание представляется нам самым сложным. Каждая выставка — это не просто собрание экспонатов, это своего рода «текст», который складывается из сопоставлений, противопоставлений, неожиданных диалогов между картинами, собранными в одном пространстве. Мы предлагаем вам выбрать **ОДНУ** из предложенных тем и посмотреть, как она раскрывается в пространстве выставки. Для раскрытия любой из этих тем не забывайте привлекать экспонаты, которые вы не затрагивали в работе над другими заданиями. Максимальное количество баллов за эссе — **45**

Темы эссе смотрите ниже в разделе 3

На следующей странице можно ознакомиться с критериями оценки заданий 2-го и 3-го блоков

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ — 4 часа. Из этого времени 3 часа (с 9:00 до 12:00) можно провести на выставке, закрытой для других посетителей. Еще 1 час можно оставить на доработку текстов и переписывание с черновиков в бланки для ответов в Зале «Кадашёвский» (с 12:00 до 13:00)

БЛОК 1

№ задания	Баллы	№ задания	Баллы
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	
Итого			

БЛОК 2

Критерий	max.	I	II	III	Итого
Интерпретация	18				
Умение внимательно рассматривать произведения искусства	6				
Понимание специфики языка изобразительного искусства	6				
Самостоятельность суждений*	6				
Создание текста	10				
Принцип сравнения	6				
Логичность повествования	3				
Вывод	1				
Грамотность	2				
Итого	30				

БЛОК 3

Критерий	max.	I	II	III	Итого
Интерпретация	32				
Самостоятельность суждений*	8				
Опора на экспонаты	6				
«Работа» с выставочной экспозицией	9				
Культурные контексты	6				
Креативность мышления	3				
Создание текста	11				
Раскрытие темы	6				
Логичность повествования	3				
Вывод	2				
Грамотность	2				
Итого	45				

* Самостоятельность суждений — критерий, в котором оценивается способность проводить анализ, высказывать собственное мнение, умение размышлять и оформлять размышления в связный текст. Обращаем внимание, что суждение — это не формально-стилистическое описание объекта, а четко сформулированная и доказанная мысль. Самостоятельность суждений предполагает и то, что высказанная вами мысль не является тривиальной.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 2 БЛОКА (ЗАДАНИЕ НА ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)

При оценивании работ жюри руководствуется следующими критериями:

А. Интерпретация и понимание темы

Работа демонстрирует:

- умение внимательно рассматривать произведение искусства;
- понимание специфики языка изобразительного искусства;
- самостоятельность суждения.

В. Создание текста

В работе присутствуют:

- принцип сравнения;
- логичность повествования;
- вывод, логично вытекающий из рассуждений участника.

С. Грамотность

В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 3 БЛОКА (ЭССЕ О ВЫСТАВКЕ)

А. Интерпретация и понимание темы

Работа демонстрирует:

- самостоятельность суждений, оригинальность мышления;
- опору на экспонаты, представленные на выставке;
- «работу» с выставочной экспозицией (пространством, экспликациями, дизайном);
- привлечение культурных контекстов;
- креативность мышления.

В. Создание текста

В работе присутствуют:

- раскрытие заданной темы;
- композиционная стройность, логичность повествования;
- вывод, логично вытекающий из рассуждений участника.

С. Грамотность

В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки.

1

ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВЫСТАВКЕ

Пройдитесь по выставке и сориентируйтесь в пространстве.

Вопрос 1

По какому принципу отобраны произведения на стене с портретами передвижников?

- Только члены-учредители Товарищества
- Те, кто вступив в члены ТПХВ, никогда из него не выходил
- Лучшие и подходящие для композиции стены портреты некоторых передвижников, самых известных и малоизвестных
- Участники 1-й передвижной выставки
- Участники «Бунта 14» в 1863 году
- Участники артели художников
- Это автопортреты художников

Вопрос 2

Чем так поразил публику пейзаж Саврасова «Грачи прилетели»?

- Это был единственный пейзаж на 1-й передвижной выставке с изображением русской природы
- Масштабностью пейзажа
- Тем, что зрители узнавали конкретное село, написанное художником
- Лирическим настроением, переданным художником
- Неожиданным ракурсом, взятым художником

Вопрос 3

Большие многофигурные картины передвижников В.В. Стасов называл «хоровыми». Далее приведены характеристики к двум картинам: И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии» и В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни».

1. Множество персонажей картины имеют ясную характеристику социального положения, возраста, типа, выражения лица, жестов, мимики.
2. Костюмы помогают художнику показать суть исторического конфликта.

3. В перекрестии двух взглядов – главное напряжение картины.
4. Смирение, ханжество, безразличие, благоговение, самодовольство, набожность, душевная неразвитость присутствуют в картине в разных проявлениях и не противоречат друг другу.
5. Свет свечей становится для художника символом жизни и смерти... Этот эффект заставляет зрителя не только ужаснуться трагедии, но и напряженно вглядываться в лица и состояние каждого и всех вместе.
6. Художнику важно было не испугать зрителя, а показать значительность момента. Красота живописи уравнивает трагическое начало исторического полотна.
7. В многообразии типов и характеров, изображенных максимально реалистично, художнику виделась правда жизни .

Выберите, какие характеристики относятся к картине И.Е. Репина, какие к В.И. Сурикова.

К картине И. Е. Репина относятся №№.....

К картине В. И. Сурикова относятся №№.....

Вопрос 4

Найдите на выставке жанровую картину, которую можно одновременно назвать портретом выдающегося человека — современника художника.

- Преферанс
- В мастерской художника
- Устный счет
- Охотники на привале
- Земство обедает
- Крах банка
- Ремонтные работы на железной дороге
- Общий жертвенный котел в престольный праздник
- В детской
- В ожидании шафера

Вопрос 5

В выставках ТПХВ участвовали женщины-художницы. Сколько картин женщин-художниц представлено на выставке?

Ответ:

Вопрос 6

Найдите на выставке 2 портрета известных поэтов второй половины XIX века.

Один из них был поэтом, религиозным философом и публицистом, определившим пути русского символизма в литературе и живописи. Его знаменитое сочинение - «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории».

Второй был поэтом, переводчиком и драматургом, основателем Пушкинского дома в Петербурге. Он принадлежал к царской фамилии, поэтому скрывал свое имя и издавал стихи с подписью КР.

Напишите автора каждого портрета и кто изображен.

Портрет 1:

Портрет 2:

Вопрос 7

Этот художник родился в деревне и главные персонажи на его картинах — женщины из народа. Он много раз представлял свои работы на передвижных выставках. Старался стилистически соответствовать старшим коллегам, предпочитал серую цветовую гамму, землистые цвета и оттенки. Прекрасно мог передать сырой воздух подвалов, пар от горячей воды, скользкие мокрые полы. В фигурах женщин выразительно передавал тяжесть их труда. Позднее он, сохраняя верность реализму, меняет свой живописный язык и сюжеты. Его картины становятся яркими, красочными, в них много звучного красного цвета. Он пишет большими сочными мазками. Изображает молодых женщин в общении, с радостными улыбками, в красивых цветных одеждах.

Назовите этого художника.

Ответ:

Вопрос 8

Художник дебютировал на передвижной выставке в 1887 году. Он совершил большое путешествие по губерниям России, хотел увидеть своими глазами, как складывается жизнь крестьян-переселенцев, двинувшихся на восток России после реформы 1861 года в надежде обрести землю и лучшую жизнь. Результатом этого путешествия и наблюдений художника стала серия жанровых картин, отражающих горькую судьбу крестьян. В 1900-е годы художник посвящает свои полотна Древней Руси XVII века. Это большие картины, на которых красные кафтаны с длинными рукавами, зимние шубы, разноцветные платки и повозки ярко смотрятся на фоне белого снега. В 1904 году художник вышел из ТПХВ и стал одним из учредителей Союза русских художников.

Найдите 2 картины разных периодов творчества этого художника на выставке и напишите их названия.

Картина 1:

Картина 2:

Вопрос 9

Натюрморт «Ваза, цветы и фрукты» Николая Сапунова характерен для творчества художника – участника выставок «Мир искусства» и «Голубая роза», известного театрального сценографа начала XX века. Однако Николай Сапунов, ученик Левитана, начинал свой путь с ТПХВ.

Как называется картина Н. Сапунова, участвовавшая в выставках Товарищества?

- Золотая осень
- Портрет художника Н. Д. Милиоти
- В мастерской художника
- Зима

Вопрос 10

Почему кураторы выставки заканчивают экспозицию «Закатами» И.А. Куинджи?

- Кураторы хотели сказать о закате передвижничества, так как Товарищество прекратило свое существование в 1900 году.
- Кураторы хотели показать, что в творчестве передвижников возникли ростки импрессионизма, символизма, неорусского стиля, и даже прорывы к новаторским решениям, которые предвещали открытия авангардной живописи XX века.
- Эти работы недавно обнаружены и впервые представлены на выставке.
- Эти работы были среди отверженных выставочной комиссией передвижников.

2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Выберите ОДНО из предложенных заданий. Найдите произведения на выставке, сравните их, проанализируйте содержащиеся в них образы и элементы художественной формы.

Тема 1

Проанализируйте роль **рисунка, колорита и фактуры** в создании женского образа в картинах И. Н. Крамского «Неизвестная» (1883) и В. А. Серова «Летом (Портрет Ольги Серовой)» (1895).

Тема 2

Орнамент и орнаментальность в работах А. П. Рябушкина «Сидение царя Михаила Федоровича...» (1893) и В. А. Серова «Портрет И. Морозова» (1910).

Тема 3

Проанализируйте образ пустого пространства в работах Л. Б. Каменева «Туман. Красный пруд в Москве осенью» (1871) и И. И. Левитана «Владимирка» (1892).

Тема 4

Проанализируйте прием «картина в картине» в работах Н. А. Ярошенко «Портрет Н. Н. Ге» (1890), И. Е. Репина «Портрет П. М. Третьякова» (1883) и В. А. Серова «Портрет И. А. Морозова» (1910).

Тема 5

Свет и пространство в работах А. Е. Архипова «Прачки» (кон. 1890-х) и «В гостях» (1915).

Тема 6

Образ и видение Востока в этюдных сериях В. Д. Поленова и Н. А. Ярошенко.

Тема 7

Сюжет и трактовка пространства в картинах Н. А. Ярошенко «На качелях» (1888) и В. Е. Маковского «Объяснение» (1889–1891).

Тема 8

Сравнение образа героя в картинах И. Е. Репина «Стрекоза» (1884) и В. А. Серова «Мика Морозов» (1901). Почему работы не висят в одном разделе? Почему они могли бы висеть в одном разделе?

3 ЭССЕ

Выберите ОДНУ из предложенных тем, походите по залам выставки, запишите названия тех произведений, которые кажутся вам важными.

Текст эссе не предполагает изложения большого количества фактического материала. Главная задача — отобрать из материалов выставки те произведения, которые будут «работать» на продуманную вами концепцию; попробовать уловить смыслы, которые возникнут из сопоставления этих работ.

Предложенные темы различаются не только материалом, который предлагается осмыслить, но и тем, что каждая из них дает вам возможность почувствовать разные грани искусствоведческой профессии, побыть в роли куратора выставки, экскурсовода, теоретика или исследователя искусства. Выбирая тему, подумайте, какая из ролей для вас наиболее привлекательна, какую из задач вы сможете лучше всего решить в написанном тексте.

Тема 1

История и современность в произведениях передвижников: восприятие и стратегии изображения

Одной из ключевых особенностей искусства передвижников является заостренное внимание к сюжетам и проблемам современности. В то же время в их творчестве переживает расцвет исторический жанр, который они подвергают глубокому переосмыслению. Передвижники воспринимают исторические и евангельские сюжеты не как отошедшие в прошлое события, но как ситуации, способные повторяться в различных контекстах, включая современную им реальность. Эту особенность чутко уловил Лев Толстой, анализируя картину Николая Ге «Что есть истина?»:

«На картине изображен с совершенной исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучали, били, таскали из одной кутузки в другую, от одного начальства к другому и привели к губернатору, добрейшему малому, к[оторому] дела нет ни до Хр[иста], ни до евр[еев], но еще менее до какой-то истины <...> ему дело только до высшего начальства, чтоб не ошибиться перед ним. Христос видит, что перед ним заблудший человек, заплывший жиром, но он не решается отвергнуть его по одному виду и потому начинает высказывать ему сущность своего учения. Но губернатору не до этого, он говорит: Какая такая истина? и уходит. И Хр[истос] смотрит с грустью на этого непроницаемого человека. Таково было положение тогда, таково положение тысячи, миллионы раз повторяется везде, всегда между учением истины и представителями сего мира».

Ориентируясь как на произведения, представленные на выставке, так и на другие примеры и общий историко-художественный контекст эпохи, проанализируйте восприятие и стратегии изображения истории передвижниками в ее взаимоотношениях с современностью XIX столетия.

Тема 2

Люминистические эффекты в работах отечественных мастеров второй половины XIX — начала XX в., представленных на выставке.

Начиная с эпохи романтизма свет и эффекты освещения играют большую роль в живописи русских и зарубежных художников. С помощью света мастера изображали сложные состояния природы, вспышки молний, ярко сияющего солнца. Интерес к свету и его возможностям не исчезает и во второй половине XIX в. — начале XX в. Так, В. Д. Поленов конструирует и показывает в 1911 года «Диораму» кругосветного путешествия: два стекла, между которыми лист ватманской бумаги; рисунок акварельными красками был сделан на бумаге с обеих сторон. Посмотрите на произведения, представленные на выставке, и подумайте, как художники второй половины XIX — начала XX в. используют возможности света и передают освещение на своих произведениях.

Тема 3

Передвижники и живопись старых мастеров

Движение передвижников пришлось на время культурного разлома, который часто осознаётся как рубеж между «классической» и «неклассической» эпохами. В 1876 году была опубликована книга Эжена Фромантена «Старые мастера» — сочинение, которое на фоне новых течений констатировало разрыв между «современным» и «старым» искусством и воспевало последнее. В числе героев книги Фромантена — фламандцы П. П. Рубенс и А. Ван Дейк, голландцы Ф. Хальс, П. де Хох, Я. Стен, Я. ван Рёйсдал, Рембрандт... Отношение передвижников к живописи старых мастеров трудно назвать однозначным: и по причине «пестроты» их художественных интересов, и по причине того, сколь разные традиции вбирает в себя само понятие «старые мастера». Тем не менее, если рассматривать живопись передвижников не в целом, а отдельными жанрами (например, детские портреты, парадные портреты или пейзажи второй половины XIX века в России и XVII века в Европе) данное отношение всё же может быть схвачено — в стилистике, цитировании отдельных мотивов, образных и тематических переключках с классическим искусством.

Проанализируйте, как произведения передвижников переосмысляют или цитируют произведения старых мастеров. Проиллюстрируйте свои тезисы несколькими работами, представленными на выставке.

Тема 4

Художник на выставке и за её пределами.

На протяжении всего существования ТПХВ, выставочная деятельность оставалась лишь одним из способов предложить произведения заинтересованным покупателям и коллекционерам. Это касалось как художников, входивших в объединение, так и участвующих в нем на правах экспонентов. За рамками выставок оставалась значительная часть творчества и тех, и других. Причем, если художники-учредители или члены ТПХВ сами решали, какие работы представить на выставке, то экспоненты проходили процесс баллотировки — голосования — по каждой предлагаемой работе.

На выставке «Передвижники» в Третьяковской галерее представлены как произведения, участвовавшие в выставочной деятельности ТПХВ, так и те, которые были написаны передвижниками, но никогда не были представлены публике на выставках Товарищества. Подумайте, что объединяет работы, представленные на передвижных выставках? Что отличает их от произведений тех же авторов, но не представленных на мероприятиях ТПХВ? Является ли найденная вами закономерность единой или изменяется от мастера к мастеру? Используйте материалы в зале, а также на собственные знания о деятельности ТПХВ.

Тема 5

Значимые сопоставления. О чем говорит развеска картин на выставке «Передвижники» в ГТГ 2024–2025?

Одним из главных способов выявления кураторских идей в устройстве любой выставки является развеска картин. Взаиморасположение работ на выставке, их соседство или намеренное дистанцирование, соединение в определённые группы играет решающую роль в выявлении новых смыслов искусства прошлого, переоценке значимости мастеров, жанров и тем. Развеска работ в экспозиционном пространстве часто становится ответом на вопрос о первичном интересе кураторов, музея или галереи к устройству выставки, приближает к пониманию того, каким событием видят её устроители, представляет современное прочтение того или иного того или иного отрезка из истории культуры прошлого.

Посмотрите под этим углом на экспозицию выставки «Передвижники», найдите и проанализируйте «говорящие» пары и группы картин, значимые противопоставления, или повторы, подумайте по каким принципам собираются или разводятся работы в залах. Попробуйте «перевести» эти визуальные высказывания устроителей выставки в слова. По итогам ваших размышлений напишите эссе.

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

номер выбранной темы:

ЛИСТ
1

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
2

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
3

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
4

ЭССЕ О ВЫСТАВКЕ

номер выбранной темы:

заголовок:

ЛИСТ
1

Grid area for writing the essay.

A large grid area for writing the essay, consisting of a 20x20 grid of squares. Each square is further divided into a 5x5 grid of smaller squares by dotted lines.

A large grid of red dotted lines for writing an essay.

A large grid area for writing the essay, consisting of a 20x20 grid of squares. Each square is further divided into a 5x5 grid of smaller squares by dotted lines.

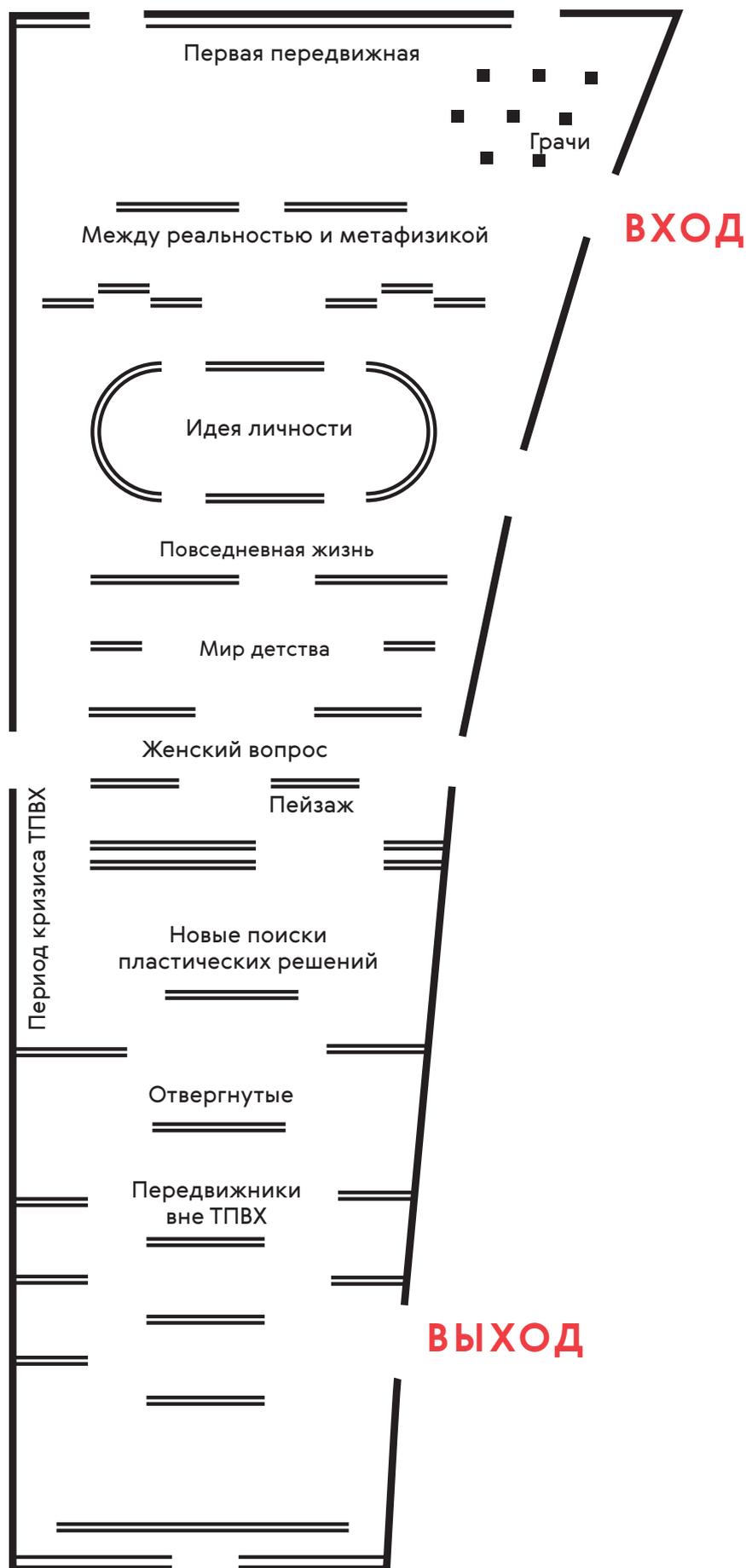

A large grid area for writing the essay, consisting of a 20x20 grid of squares. Each square is further divided into four smaller quadrants by a vertical and a horizontal dotted line, creating a fine grid for handwriting.

A large grid of red dotted lines for writing an essay.

ПЛАН ВЫСТАВКИ

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
+

--

A large grid area for writing the essay, consisting of a 20x20 grid of squares. Each square is further divided into a 5x5 grid of smaller squares by dotted lines.