

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ!

Мы рады приветствовать вас на заключительном этапе в Третьяковской галерее! Сегодня вам предстоит работать с настоящими произведениями искусства в пространстве выставки «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург».

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 для работы над более сложными вопросами следующих этапов. Максимальное количество баллов за все вопросы этого блока — **16**

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 задание — **22**

3

ЭССЕ О ВЫСТАВКЕ. 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 произведениями, 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 задание — **32**

Темы эссе о выставке
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.
Ещё 1 час предназначен для доработки текстов и переписывания с черновиков в бланки ответов в Малом зале (с 12:00 до 13:00)

БЛОК 1

№ задания	Баллы	№ задания	Баллы
1.		8.	
2.		9.	
3.		10.	
4.		11.	
5.		12.	
6.		13.	
7.			
Итого			

БЛОК 2

Критерий, расшифровка критерия / балл	0	1	2	3	4	5
Интерпретация и понимание Фокус: понимание произведений, выявление их смыслового и концептуального содержания, способность объяснить взаимосвязь формы, идеи, контекста и авторского замысла.						
Работа с источниками и визуальным материалом Фокус: качество и точность наблюдений; анализ средств художественной выразительности и визуальных элементов; аргументы, на которых строится интерпретация.						
Терминология Фокус: правильное использование профессиональных терминов и понятийного аппарата, их органическая интеграция в анализ.						
Осознанность и точность выводов Фокус: логичность выводов и их связь с анализом, способность обобщать наблюдения на концептуальном уровне.						
Композиция и структура текста Фокус: организация текста, последовательность абзацев, логические переходы между частями текста.						
Культура письменной речи, грамотность и стиль Фокус: образность, точность и выразительность языка, отсутствие речевых ошибок.						
Итого						

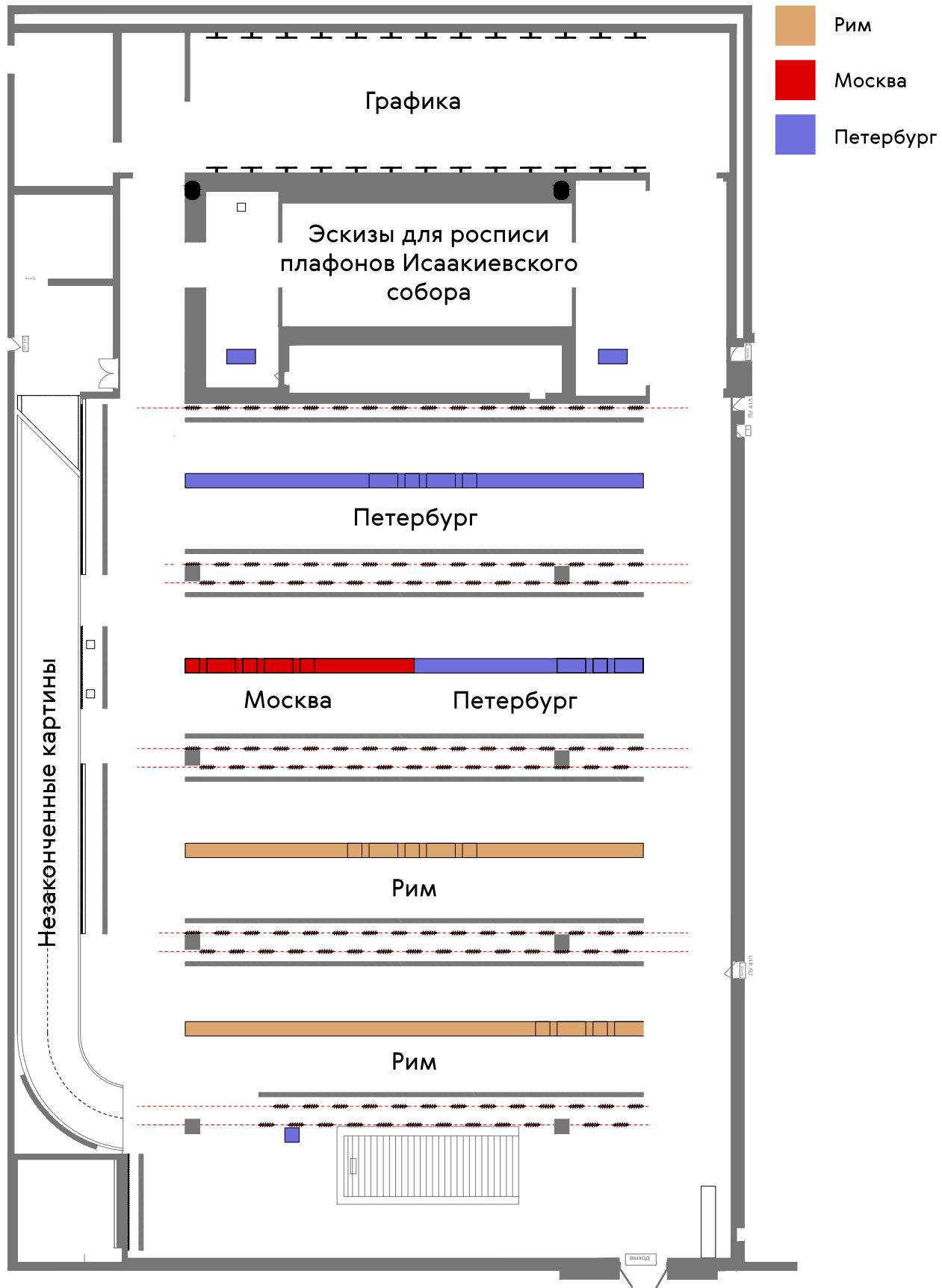

БЛОК 3

Критерий, расшифровка критерия / балл	0	1	2	3	4	5
Интерпретация и понимание: концепция выставки Фокус: понимание кураторского замысла, структуры выставки, логики и семантики ее пространственного решения; способность объяснить, как выбранные источники функционируют в рамках экспозиции и соотносятся друг с другом; каким образом зритель взаимодействует с экспонатами.						
Интерпретация и понимание: концептуальность выбора экспонатов для анализа Фокус: аргументация выбора и понимание произведений, выявление их смыслового и концептуального содержания, способность объяснить взаимосвязь формы, идеи, контекста и авторского замысла.						
Работа с источниками и визуальным материалом Фокус: качество и точность наблюдений; анализ средств художественной выразительности и визуальных элементов; аргументы, на которых строится интерпретация.						
Культурная эрудиция Фокус: знания о стиле, эпохе, историко-культурном контексте и авторских манерах; умение видеть межвременные и межкультурные связи, выявлять культурные параллели, влияния и отсылки; интеграция этих знаний в анализ и интерпретацию.						
Формулировка и развитие тезиса Фокус: наличие центральной идеи, ее ясность и последовательное раскрытие на протяжении текста.						
Осознанность и точность выводов Фокус: логичность выводов и их связь выводов с анализом, способность обобщать наблюдения на концептуальном уровне.						
Композиция и структура текста Фокус: организация текста, последовательность абзацев, логические переходы между частями текста.						
Культура письменной речи, терминология, грамотность и стиль Фокус: образность, точность и выразительность языка, отсутствие речевых ошибок, правильное использование профессиональных терминов и понятийного аппарата, органическая интеграция в анализ.						
Итого						

ПЛАН ВЫСТАВКИ

1

ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВЫСТАВКЕ

Для начала вам нужно пройтись по выставке и сориентироваться в пространстве.

Вопрос 1

На выставке есть одна работа, написанная НЕ Карлом Брюлловым.

Что это за картина?

Ответ:

Вопрос 2

Одно из произведений религиозного содержания Карл Брюллов выполнил по заказу графа Николая Владимира Адлерберга — крестника императора Николая I. Чем необычен этот образ?

Ответ:

Вопрос 3

На одной из картин рядом с фигурой женщины художник поместил стрекозу — символ краткости человеческого существования и ускользающей красоты. Найдите эту картину.

- Портрет М.А. Кикиной
- Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией
- Портрет оперной певицы А.Я. Петровой
- Вирсавия
- Портрет великой княжны Марии Николаевны
- Портрет неизвестной в белом платье

Вопрос 4

В разделе графики можно видеть акварели Карла Брюллова, сделанные во время путешествий по Европе. Зарисовки пейзажей и жанровых сцен из каких современных стран на них представлены?

Ответ:

Вопрос 5

Найдите картину, обрамленную в представленную раму. Что держит в руках героя этого портрета?

Ответ:

Вопрос 6

Карл Брюллов был обладателем коллекции предметов оружия, которые зачастую использовал как рабочий реквизит. Укажите в ответе количество представленных на выставке картин с изображением старинных доспехов (шлем, кольчуга, латы).

Ответ:

Вопрос 7

В начале 1836 года, когда Карл Брюллов был проездом в Москве, он познакомился с художником В.А. Тропининым. Под его влиянием Брюллов создал несколько произведений, типологически близких к работам Василия Андреевича, который сочетал на своих полотнах черты бытовой сцены и портрета. К таким произведениям принадлежит знаменитая «Кружевница» Тропинина (1823, Третьяковская галерея).

Найдите на выставке две картины, начатые К.П. Брюлловым в Москве в 1836 году, образный строй и художественные приемы которых близки этой картине Тропинина.

Ответы:

1.
2.

Вопрос 8

В живописи XIX века часто использовалась цветочная символика. Карл Брюллов включал изображения цветов в композицию своих полотен, дополняя эстетическую привлекательность произведений символическим звучанием.

Найдите перечисленные растения на живописных произведениях художника и соотнесите их с названиями картин. Ответ запишите в виде пар, состоящих из цифр и букв (например, 1-А).

1. Мак – оберег от нечистой силы и злых духов природы.
2. Ландыш – символ чистоты, смиренния и скромности.
3. Тюльпан – символ новой жизни, любви и нежности.
4. Камелия – символ просветления и духовного расцвета.

- A. Портрет молодой женщины у фортепьяно (Эмилии Тимм). 1838.
- B. Монахини монастыря Святого Сердца в Риме, поющие у органа. 1849.
- C. Портрет детей графа Л.П. Витгенштейна с няней-итальянкой. 1832.
- D. Портрет М.А. Бек с дочерью. 1840.

Ответ:

Вопрос 9

По поводу этой картины Карла Брюллова обозреватель итальянского журнала «Нуово Рикольторе» писал: «Русский живописец Карл Брюллов написал портрет в натуральную величину девушки на коне и другой девочки, которая на нее смотрит. Мы не припоминаем, чтобы видели до этого конный портрет, задуманный и исполненный с таким мастерством. Конь... прекрасно нарисованный и поставленный, движется, горячится, фыркает, ржет. Девушка, которая сидит на нем, это летящий ангелочек. Художник преодолел все трудности как подлинный мастер: его кисть скользит свободно, плавно, без запинок, без напряжения; умело, с пониманием большого художника, распределяя свет, он знает, как его ослабить или усилить. Этот портрет выявляет в нем многообещающего живописца и, что еще важнее, живописца, отмеченного гением».

Какой раздел выставки предваряет эта картина?

Ответ:

Вопрос 10

На одной из картин К.П. Брюллова на историческую тему в многофигурной композиции на фоне людских тел хорошо выделяется менора – золотой семирожковый светильник, который является одним из древнейших религиозных символов иудаизма. Образ меноры широко распространился на территории Римской империи в I-III веках и, вероятно, символизировал ожидание Мессии – спасителя, избавителя.

Как называется эта картина?

Ответ:

Вопрос 11

Среди портретов кисти К.П. Брюллова на выставке представлено необычное в наследии художника изображение игрока в паллоне, популярную в Италии старинную игру в мяч. Он запечатлен с надетым на руку **браччале** – деревянным цилиндром с шипами, в тот момент, когда он готовится отбить летящий мяч.

Назовите фамилию итальянца, изображенного на этом портрете.

Ответ:

Вопрос 12

Образ Божией Матери является одним из самых почитаемых в православной и католической церкви. Особое отношение к святыне проявляют итальянцы. Лики Пресвятой Девы Марии – Мадонны встречаются в Италии повсюду. Киоты с миниатюрными иконами вставлены в стены домов, ворота и даже живые деревья. Такими иконами по древней христианской традиции обозначали обретенные источники воды. Культовый образ на придорожном дереве возле живительного ключа был сакральным символом и ориентиром для утомленных путников.

В каком музее хранится картина К. П. Брюллова, на которой запечатлена девушка, подносящая букетик цветов образу Мадонны?

Ответ:

Вопрос 13

На выставке представлен единственный в наследии художника живописный пейзаж, который Карл Брюллов создал за границей незадолго до своей смерти.

На каком острове он был написан?

Ответ:

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

От эскиза к картине. «Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843) и эскиз одноименного произведения (1836). Что изменилось в героях, композиции и колористическом решении Брюллова?

Карл Брюллов
Эскиз картины «Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году», 1836

Карл Брюллов
Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году, 1839-1843

Тема 2

Non-finito и незаконченное произведение: эффект незавершённости в «Портрете архитектора Арчиони» (1830-е гг.) и «Портрете А. Н. Львова» (1824) глазами зрителя XXI века.

Карл Брюллов
Портрет архитектора Арчиони, 1830-е гг.

Карл Брюллов
Портрет А. Н. Львова, 1824

Тема 3

Жанровая зарисовка в Риме и Константинополе: сходство и разница акварелей Брюллова «Любовное свидание в Константинополе» (1840) и «Возвращение римского пастуха домой» (1850-1851).

Карл Брюллов
Возвращение римского пастуха домой, 1850-1851

Карл Брюллов
Любовное свидание в Константинополе, 1840

Тема 4

Роль натюрморта в портрете Брюллова на примере «Портрета детей графа Льва Витгенштейна с няней-итальянкой» (1832) и «Портрета А.М. Бек с дочерью» (1840).

Карл Брюллов
Портрет детей графа Льва Витгенштейна
с няней-итальянкой, 1832

Карл Брюллов
Портрет М.А. Бек с дочерью, 1840

Тема 5

Et in Arcadia ego. **Образ Аркадии** в трех картинах Брюллова 1825 года: «Пифферари перед образом Мадонны», «Пилигримы в дверях Латеранской базилики», «Вечерня».

Карл Брюллов
Пилигримы в дверях
Латеранской базилики, 1825

Карл Брюллов
Пифферари перед образом
Мадонны, 1825

Карл Брюллов
Вечерня, 1825

Тема 6

Мужской портрет на красном фоне. Сравнение портрета И.А. Крылова (1839) и портрета А.Н. Струговщика (1840).

Карл Брюллов
Портрет И.А. Крылова, 1839

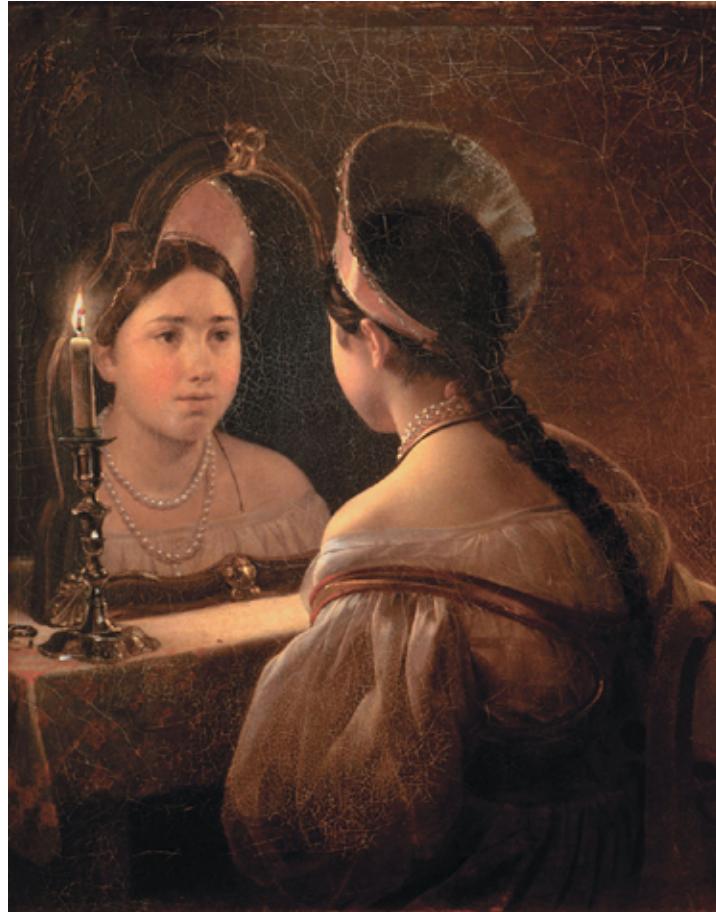
Карл Брюллов
Портрет А.Н. Струговщика, 1840.

Тема 7

Сравните **мотив отражения** в трех работах К. Брюллова: «Нарцисс, смотрящийся в воду» (1819), «Гадающая Светлана» (1836) и «Бахчисарайский фонтан» (1849).

Карл Брюллов
Нарцисс, смотрящийся в воду, 1819

Карл Брюллов
Гадающая Светлана, 1836

Карл Брюллов
Бахчисарайский фонтан, 1849

3 ЭССЕ О ВЫСТАВКЕ

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

Региональное и тематическое на выставке «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург» в Государственной Третьяковской галерее.

Жизнь К.П. Брюллова была неразрывно связана с многочисленными путешествиями. Новые места и знакомства вдохновляли художника и регулярно оказывались запечатлены на его картинах. Иногда особенности той или иной местности оказывались столь значительны, что открывали целые тематические направления в живописи Брюллова, следы которых прослеживались и по возвращении художника на родину. Проанализируйте, как место написания работ было связано с их сюжетами, темами и художественными особенностями. Подумайте, как эту взаимосвязь отразили на выставке кураторы.

Как представлены Рим, Москва и Петербург эпохи Брюллова в пространстве выставки? В какой степени раскрыт образ каждого города? Насколько название выставки отвечает ее кураторскому решению, и что можно было бы изменить, чтобы наиболее полно отразить эту взаимосвязь?

Тема 2

Брюллов как знаток искусства: цитаты и переосмысление произведений старых мастеров в живописи художника.

Рафаэль Санти
Пожар в Борго, 1514

Карл Брюллов
Последний день Помпеи, 1833

Академическая выучка и долгая жизнь в Италии сформировали широкий художественный кругозор Брюллова, который он регулярно применял при создании своих работ. Художник опирался на композиционные и колористические схемы, выразительные позы и жесты, оптические приемы, разработанные великими мастерами прошлого. Так, например, историки искусства сейчас полагают, что импульс для создания первых эскизов и основных фигурных композиций «Последнего дня Помпеи» дала фреска Рафаэля Санти «Пожар в Борго» (1514). Фигуры женщины, вскинувшей руки к небу, и сына, несущего своего отца, появляются уже в ранних эскизах Брюллова, и напоминают аналогичные фигурные композиции Рафаэля.

Подумайте, как связаны источники вдохновения художника и объекты заимствований с работами, в которых они переосмыслились Брюлловым. Обратили ли кураторы внимание на эти параллели? И, если да, то как отразили в пространстве выставки.

Тема 3

Роль портретов и автопортретов К.П. Брюллова в пространстве и организации выставочной экспозиции.

На выставке собраны практически все известные автопортреты и портреты Брюллова. Однако, они не размещены в одном помещении, а, напротив, «рассеяны» по экспозиции, включены в развеску каждого зала. Брюллов предстает на них в разных возрастах и ролях. Попробуйте найти все портреты художника на выставке. Подумайте о том, в каких точках экспозиции они помещены, как каждый из портретов или автопортретов связан с произведениями, находящимися в этом зале, непосредственно рядом и напротив них. Как образ художника на портрете связан с городом, к которому отсылает каждый из залов. Объясните в чем логика появления каждого из портретов и автопортретов именно на этом месте, как они взаимосвязаны, можно ли, опираясь на развеску портретов и автопортретов Брюллова, выстроить своего рода каркас экспозиции? В чем идея этой конструкции?

Тема 4

Время как часть художественного образа в живописи и графике К.П. Брюллова.

Жизненный путь Брюллова разворачивался в эпоху, когда в Европе утверждались особые представления о категории времени. В работах философов конца XVIII – первой половины XIX века время нередко представляло как бесконечное становление мира и человечества в нём, оно воплощало стремление к недостижимому идеалу будущего. Вместе с тем, время могло осознаваться как субъективно прожитое, индивидуально окрашенное; неслучайно образы прошлых времён в эту эпоху начали приобретать конкретные исторические черты, а среди мыслителей оказалась востребованной концепция «духа времени».

Кажется, творчество Брюллова сложно соотносится с описанными идеями, не совпадая с ними до конца. В этом отношении показательна критическая характеристика копии «Афинской школы» Рафаэля, которую приводит писатель-романтик Стендаль в своих «Прогулках по Риму»: с точки зрения Стендяля, копия Брюллова «была бы превосходна, если бы художник не позволял себе иногда восстанавливать то, что время уничтожило в произведении Рафаэля». С другой стороны, образы времени проходят через весь творческий путь Брюллова, включая его финал – нереализованную аллегорию «Всесокрушающее время», вдохновленную «Страшным судом» Микеланджело. Наконец, отдельной стороной гения художника можно назвать организацию процесса восприятия картины, «режиссуру кистью», направляющую внимание зрителя и порой сближающую живопись с временными искусствами.

Выберите несколько произведений Брюллова и проанализируйте их при помощи категории времени. Подумайте, как выставочное пространство, заложенные кураторами маршруты и точки зрения, смысловые и визуальные акценты соотносятся с выявленными Вами характеристиками времени в творчестве Брюллова.

Рафаэль Санти
Афинская школа, 1510-1511

Микеланджело Буонарроти
Страшный суд, 1537-1541

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

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

