

Новая
Третьяковка
Крымский Вал

Центр
Педагогического
Мастерства

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ!

Мы рады приветствовать вас на очном туре в Третьяковской галерее! Сегодня вам предстоит работать с настоящими произведениями искусства в пространстве выставки «Дягилев. Генеральная репетиция». 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 — **17**

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОЧНОГО ТУРА 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 Малом зале (с 12:00 до 13:00)

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 — **28**

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

БЛОК 1

№ задания	Баллы	№ задания	Баллы	№ задания	Баллы
1.		6.		11.	
2.		7.		12.	
3.		8.		13.	
4.		9.		14.	
5.		10.			
Итого					

БЛОК 2

Критерий	max.	I	II	III	Итог
Интерпретация	17				
Умение внимательно рассматривать произведения искусства	5				
Понимание специфики языка изобразительного искусства	6				
Самостоятельность суждения	6				
Создание текста	9				
Принцип сравнения	5				
Логичность повествования	3				
Вывод	1				
Грамотность	2				
Итого	28				

БЛОК 3

Критерий	max.	I	II	III	Итог
Интерпретация	33				
Самостоятельность суждений	8				
Опора на экспонаты	7				
«Работа» с выставочной экспозицией	8				
Культурные контексты	7				
Креативность мышления	3				
Создание текста	10				
Раскрытие темы	5				
Логичность повествования	3				
Вывод	2				
Грамотность	2				
Итого	45				

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 присутствует:

- 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

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

Зал № 1 «Гримерная»

1. Дягилев кардинально изменил взгляд на изящное, эфемерное искусство балета. Это выразилось в его новаторском отношении к декорациям, музыке, хореографии. Даже в деталях костюма проявлялась новизна подхода к образу танца. Пуанты из балета 1910 года «Карнавал» были подарены знаменитой балериной Тамарой Карсавиной Сергею Бомонту, балетному критику, автору первой монографии о С. Дягилеве.

Как выражается «революционность» дягилевского балета в этих пуантах? Отметьте правильный ответ.

- Изменена привычная форма пуантов.
- Изменен привычный материал пуантов.
- Изменен привычный цвет пуантов.
- Изменена длина лент, они стали дополнительным декоративным элементом.

2. Дягилев кардинально изменил взгляд на репертуарную политику представления балетов.

Посмотрите внимательно на афиши. Какую особенность выступлений дягилевской антрепризы вы заметили? Выберите правильный ответ.

- Балеты подбираются на тему истории и культуры той страны, где они показываются.
- Несколько балетных вечеров подчинены одной теме.
- За один вечер исполняется несколько коротких, контрастных по отношению друг к другу постановок.
- Дягилев всегда показывает исключительно новые экспериментальные постановки.

3. Импресарио ставил перед собой сложную задачу задействовать в создании балетов всех крупнейших художников модернизма.

Посмотрите внимательно фотографии в первом зале. Кого из представленных на фотографиях можно назвать художниками модернизма?

- Вальтер Нувель
- Михаил Ларионов

☐	Борис Кохно	☐	Ольга Хохлова
☐	Леонид Мясин	☐	Серж Лифарь
☐	Бронислава Нижинская	☐	Энрико Чекетти
☐	Наталия Гончарова	☐	Игорь Стравинский
☐	Петр Владимиров	☐	Пабло Пикассо
☐	Джордж Баланчин	☐	Тамара Жевержеева

4. Выставка создана практически полностью на основе фондов Третьяковской галереи. Однако два предмета предоставлены из московских частных собраний.

Какие экспонаты в зале №1 взяты из частных собраний?

Названия экспонатов: .....

Зал № 2 «Весна священная»

5. Найдите на выставке следующий экспонат:

Женский костюм к балету И. Ф. Стравинского «Весна священная». 1913. Автор эскиза Н.К. Рерих.

В чем его необычность по отношению к классическому балетному костюму XIX — начала XX века? Выберите 7 правильных вариантов ответа.

- Рерих создает орнаменты костюма, опираясь на свои археологические познания
- Костюмы придуманы художником как копии первобытных костюмов древней дохристианской Руси
- На костюме набивной рисунок
- Костюм не подразумевает классических па в танце (с высоким поднятием ноги, высоких летящих прыжков, вращений)
- Костюм из шерстяной ткани
- На костюме машинная вышивка
- Костюм намеренно лишен яркого цвета
- Костюм напоминает крестьянскую рубаху XIX века

- Каждый орнамент на костюме несет конкретную древнюю символику
- На костюме вышивка шелковыми шнурами и металлической нитью

Зал № 3 «Русские сказки»

6. Нередко Михаил Ларионов прямо на своих эскизах делал гротескные зарисовки участников репетиций. В частности, на эскизе «Баба» к балету «Русские сказки» он изобразил двух личностей, сыгравших самую яркую роль в истории Русских сезонов.

Сравните фигуры, намеченные на полях эскиза, с фотографиями в первом зале и и назовите изображенных людей.

Имя 1 .....

Имя 2 .....

7. В 1913 году художники авангардисты М. Ларионов, Н. Гончарова, И. Зданевич, М. Ле Дантю впервые осуществили художественную акцию: хождение по Москве с раскрашенными лицами. В своем футуристическом манифесте они провозглашали: *«Мы связали искусство с жизнью. После долгого уединения мастеров мы громко позвали жизнь, и жизнь вторглась в искусство, пора искусству вторгнуться в жизнь. Раскраска лица — начало вторжения. Оттого так колотятся наши сердца»*. Позднее эти опыты авангардистского художественного мышления Михаил Ларионов привносит в оформление балетных костюмов.

Найдите эскиз костюма и фотографию одного и того же персонажа, где раскраска лица заменяет собою маску. Что это за персонаж?

Имя персонажа .....

Зал № 4 «Полуночное солнце»

8. Для спектакля «Полуночное солнце» Михаил Ларионов придумал особенные женские костюмы, но балерины жаловались, что они теряют из-за них равновесие в танце. Рассмотрите эскизы костюмов и фотографии к спектаклю.

Какой элемент костюма на ваш взгляд был особенно «опасен» для танца?

- Тяжелые, слишком пышные юбки
- Огромные кокошники
- Громоздкие сапоги
- Торчащие в разные стороны вышитые телогреи

9. Один из главных героев балета «Полуночное солнце» был одет в костюм с такими элементами, что во время его танца зрители буквально видели искрящийся и играющий солнечный блеск.

Назовите этого персонажа и элементы костюма.

Персонаж: .....

Элементы костюма: .....

Зал № 6 «Восточные мотивы», Зал № 10 «Золотой петушок»

10. Найдите и внимательно рассмотрите два костюма, представленные на выставке: костюм царицы к балету «Тамара» 1912 и костюм Звездочета к балету «Золотой петушок» 1937 года.

Исходя из сохранности костюмов предположите, какой из балетов был успешнее и выдержал больше спектаклей?

Более успешным был балет.....

Зал № 4 «Полуночное солнце», Зал № 7 «Литургия»

11. Рассмотрите внимательно цветные эскизы Наталии Гончаровой к балету «Литургия» и эскизы Михаила Ларионова к балету «Полуночное солнце».

В чем особенность техники их исполнения?

.....

Зал № 12 «Репетиционный зал»

12. Посмотрите внимательно фотографии и прочтите описания балетов в последнем зале выставки.

Какие два балета должны нам напомнить декорации этого зала?

Название балета 1: .....

Название балета 2: .....

Зал № 9 «Свадебка»

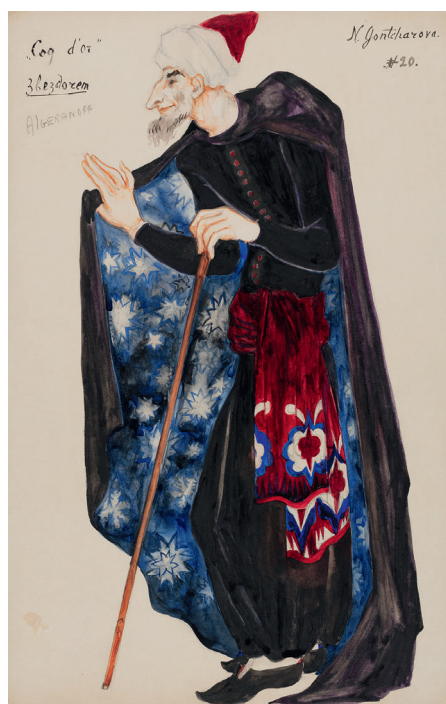
13. Рассмотрите эскизы декораций, костюмов и фотографии балета «Свадебка». Сколько вариантов оформления балета сделала Н. Гончарова за 8 лет работы над спектаклем?

Ответ: ..... варианта.

2 ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

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

1. От замысла к исполнению: сравните ОБРАЗ ЗВЕЗДОЧЕТА в исполнении Харкурта Алжеранова на фотографиях со спектакля «Золотой петушок» (1937) и на эскизе костюма Звездочета к этому спектаклю.

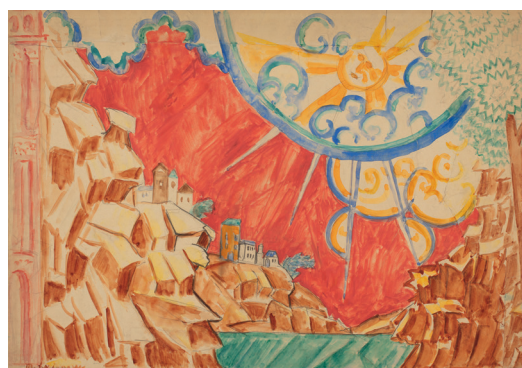

На фотографиях Харкурт Алжеранов — Наталия Гончарова. «Звездочет»
Звездочет. «Золотой петушок». 1937

2. Сравните СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА в эскизах декораций Михаила Ларионова к спектаклям «Русские сказки» 1916 года («Лес») и «Полночное солнце» 1915 года («Город на берегу моря»).

Михаил Ларионов. «Лес». 1916

Михаил Ларионов.
«Город на берегу моря». 1915

3. Сравните ОБРАЗ БОГАТЫРЯ в эскизах к постановке «Золотой петушок» (1937): Гвидон* и Полкан**.

Наталья Гончарова.
«Гвидон». 1930-е

Наталья Гончарова.
«Полкан». 1930-е

* Гвидон (в опере тенор) — один из сыновей Додона, глупый и порывистый. Перед шатром Шамаханской царицы Гвидон и его брат Афрон убивают друг друга.

** Полкан (в изначальной опере бас) — воевода царя Додона, старый вояка с солдафонским складом ума.

4. Сравните ВОСТОЧНЫЕ И РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ в эскизах костюмов к постановке «Золотой петушок» (1937): Плясунья и Танцующая Шамаханская царица.

Наталья Гончарова.
«Плясунья»

Наталья Гончарова.
«Танцующая Шамаханская царица»

5. Сравните ОТРАЖЕНИЕ АВАНГАРДНЫХ ТЕЧЕНИЙ изобразительного искусства начала XX века в эскизах к балету «Русские сказки» (1916): «Лес» Наталии Гончаровой и «Лес» Михаила Ларионова.

Наталия Гончарова.
«Лес». 1917–1918

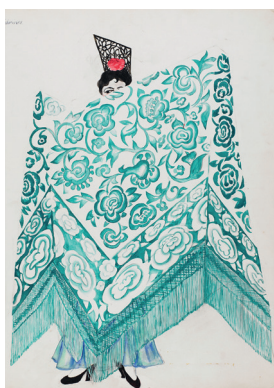
Михаил Ларионов.
«Лес». 1916

6. Сравните ТРАДИЦИОННОЕ И МОДЕРНИСТСКОЕ в костюмах испанок Наталии Гончаровой к неосуществленному балету «Триана» (1916).

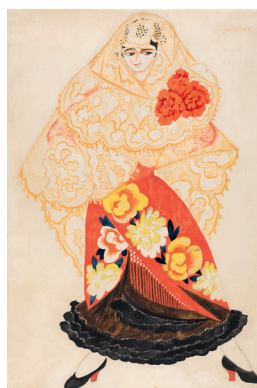
Эскизы Наталии Гончаровой:

«Испанка
с веером». 1916

«Испанка
с зеленой шалью». 1916

«Испанка
в красном». 1916

«Испанка
с веером». 1916

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.

1. Древнерусское и «народное» искусство как основа театрального творчества Н. Гончаровой и М. Ларионова. Стиль, манера, образ.

«Народное» искусство и сюжеты интересовали художников еще в конце XIX века. В.М. Васнецов писал картины на фольклорную тему, Е.Д. Поленова и Е.Г. Мамонтова вместе собирали образцы крестьянской резьбы и мебели в деревнях рядом с Абрамцево. В начале XX века многие российские и зарубежные художники открывают для себя древнерусскую икону. Так, например, Анри Матисс был в восхищении, увидев иконное собрание Ильи Остроухова. Икона, с ее лаконизмом формы и локальностью цвета, сильно влияет и на творчество художников 1910-1920-х годов: например, можно вспомнить некоторые работы Кузьмы Петрова-Водкина («1918 год в Петрограде») или Казимира Малевича («Крестьянки в церкви»). Однако мастера этой эпохи открыли для себя и другое, «низовое» искусство: это и вывески, и игральные карты, и лубок, уличный театр и кинематограф – то, что можно назвать «площадным» искусством. Особенно сильно это проявилось в творчестве участников объединения «Бубновый валет». Подумайте, как вписываются театральные работы Н. Гончаровой и М. Ларионова в контекст этой «балаганно-фольклорной» художественной культуры начала XX века, каким образом они перерабатывают художественные приемы древнерусской иконописи и сочетают их с фольклорными образами.

2. Балетный костюм в постановках дягилевской антрепризы: характерные черты, этапы развития, связь с художественными течениями.

Антреприза Дягилева ставила перед собой не только задачу знакомства европейского зрителя с русским балетом. Важной чертой этого предприятия стала исключительная любовь к новаторству, превращение балета в современное искусство, ничуть не уступающее живописи и литературе авангарда. Развитие языка балета прослеживалось во всем: от хореографических па романтических и неоклассических танцовщиков до формата постановки, коротких одноактных балетов или балетов-опер. Исключением не стала и визуальная сторона представлений, оформлением которой занимались ведущие художники современности. Экспонаты, связанные именно с этой оформительской составляющей антрепризы, преимущественно представлены на выставке и охватывают всю историю Русского балета Дягилева с 1909 до 1929 года.

Вам предоставлена удивительная возможность проследить историю создания костюмов и декораций многих балетов от первоначальной идеи, представленной многочисленными эскизами, до конечной реализации творческого замысла в виде самих костюмов, фотографий репетиций и постановок, а также уникальных кадров хроники.

Опираясь на экспонаты выставки и собственные знания, выделите основные этапы в развитии костюмов дягилевских сезонов, всего не более пяти. Для каждого этапа выберите балет, который наилучшим образом иллюстрирует основные черты и задачи костюмов выделенного периода. Объясните, как костюмы были связаны с развитием искусства в первой половине XX века и проследите влияние других эпох на образы персонажей дягилевской антрепризы. Подумайте, как в пространстве выставки расставлены акценты в истории развития балетного костюма.

3. Концепция истории «Русских балетов» Дягилева в пространстве выставки.

Любая выставка рассказывает зрителю определенную историю, которая формируется замыслом куратора. Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» не исключение. Зритель может обратить внимание, что выставка посвящена не столько личности Сергея Дягилева, сколько одному из направлений деятельности великого импресарио. За 20 лет существования предприятия «Русские балеты» обросли историями, фотографиями, письмами, эскизами и так далее. Материалов этого периода сохранилось очень много, но все их продемонстрировать невозможно: куратору необходимо отобрать работы. Принцип отбора, способ расположения экспонатов, начало и конец выставки являются частью кураторского повествования. Каждый экспонат, его история, расположение или даже его отсутствие связываются смысловыми нитями с другим экспонатом.

Проследите, по каким принципам построена эта выставка. Какую именно историю «Русских балетов» она рассказывает? С какого ракурса кураторы показывают нам эту сферу деятельности Сергея Дягилева?

4. Танец и балетный костюм: история взаимовлияний. На материале фотографий и видеофрагментов выставки «Дягилев. Генеральная репетиция».

До начала XX века костюм классического балета был унифицирован и практически не менялся от постановки к постановке: балетная пачка (или тюника), нежного цвета пуанты, трико. Художники могли изменять детали, но в целом имели мало творческой свободы в том, что касалось костюмов.

Сергей Дягилев открывает новую страницу театрального искусства и дает художникам возможность сделать костюм равноправным участником действия. Это был один из художественных прорывов того времени: костюм не просто стал подчеркивать характер персонажа, он, будучи фактически частью декораций, начал иметь собственное эстетическое влияние. У этого новаторского хода была и обратная сторона: в первые годы антрепризы костюмы сильно ограничивали артистов балета, приносили дискомфорт в процесс танца, нарушали баланс танцоров. В некоторых постановках тела артистов раскрашивались. Все это было новым во взаимоотношениях балетного костюма и пластики.

С развитием «Русских балетов» костюмы перестали сковывать артистов, начали давать полную свободу движений и стали даже минималистичны. На поздней стадии «Русских балетов» для оформления костюмов начинают привлекаться не художники, а знаменитые кутюрье, модельеры.

На выставке, посвященной балетам, проследите, как балетный костюм и танец влияли друг на друга.

Пожалуйста, для разработки данной темы используйте не только фото- и видеоматериалы, но и эскизы.

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

номер выбранной темы:

ЛИСТ
1

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
2

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
3

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
4

НОМЕР РАБОТЫ

ЭССЕ О ВЫСТАВКЕ

номер выбранной темы:

заголовок:

ЛИСТ
1

A large grid area for writing an essay, consisting of a 20x20 grid of small squares.

ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИСТ
+

