

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ИСКУССТВО (МХК). 2020–2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 класс

Тема школьного тура олимпиады – «Импрессионизм в европейском искусстве».

Задание 1

Творчество Эдуарда Мане в первой половине 1860-х годов вызывало бурную отрицательную реакцию как критиков, так и широкой публики, реакция эта временами напоминала травлю.

Но были и современники, сразу и безоговорочно принявшие новизну творческой манеры Мане, в частности литератор и художественный критик Эмиль Золя. Он познакомился с Мане лично, затем написал восторженную заметку о работах Мане в газете «События», которую он позже расширил до статьи, вышедшей в журнале «Обзор XIX века» в январе 1867 года. В начале статьи Золя так формулирует свою задачу: «Мне кажется, будто посреди улицы я встретил ватагу мальчишек, швыряющих камни в спину Эдуарду Мане. Художественные критики – то бишь полицейские – плохо выполняют свои обязанности: вместо того чтобы прекратить беспорядок, они поощряют его, и – да простит меня бог! – мне даже кажется, что в руках у них я вижу увесистые камни. В самом этом зрелище есть что-то оскорбительное, что глубоко удручает меня, человека постороннего, спокойно идущего по своим делам.

Я подхожу, спрашиваю мальчишек, обращаюсь к полицейским, к самому Эдуарду Мане. И во мне зреет убеждение. Я начинаю понимать ярость мальчишек и снисходительность полицейских; я догадываюсь, в чём состоит преступление этого побиваемого камнями парии. Я возвращаюсь к себе и во имя истины сажусь писать протокол, который вы сейчас прочтёте».

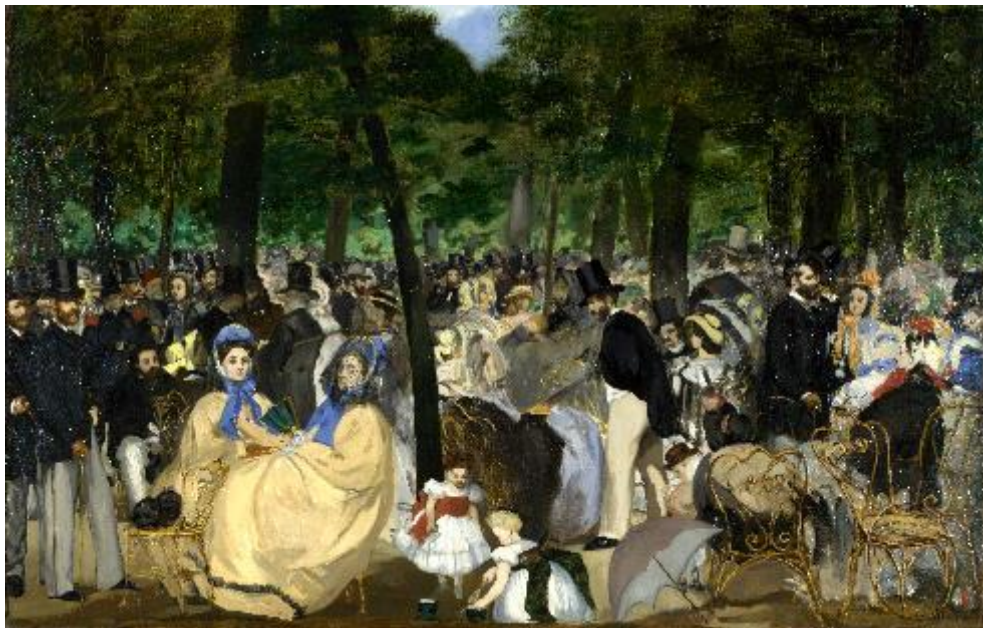
1. Бар в Фоли-Бержер

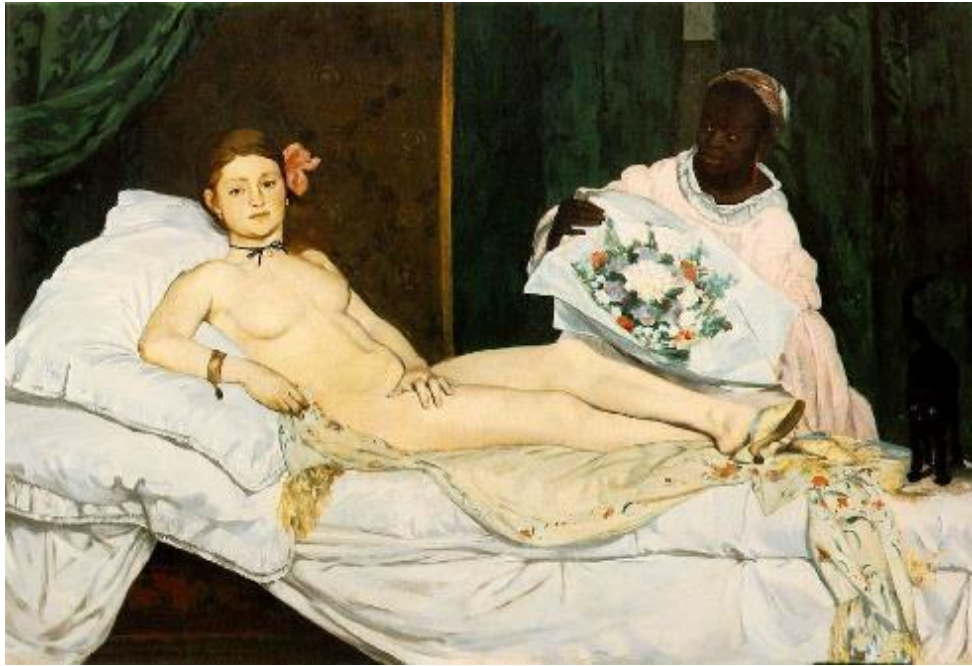
2. Железная дорога

3. Завтрак на траве

4. Музыка в Тюильри

5. Олимпия

6. Семья Моне в их саду в Аржентее

1. Перед вами три фрагмента из этой статьи, в которых описаны три известных произведения Эдуарда Мане.

Выберите из ряда изображений те картины, которые описаны у Золя.

Фрагмент 1

Один взбешённый ценитель искусства угрожал даже перейти к действиям, если эта картина не будет убрана с выставки. Я понимаю гнев этого ценителя искусства: представьте себе толпу, человек эдак в сто, движущуюся на солнце; под деревьями... каждая фигура – просто пятно, лишь слегка намеченное, в котором детали превращаются в линии или чёрные точки. Будь я там, я попросил бы ценителя искусства отойти на почтительное расстояние; тогда он убедился бы, что эти пятна живут, что толпа говорит и что эта картина – одно из самых характерных произведений художника; здесь живописец больше всего следовал своему зрению и своему темпераменту.

Фрагмент 2

Здесь перед нами, по словам балагуров, лубочная картинка. ...При первом взгляде в картине различаешь только два пятна, два резких пятна, подчёркивающих друг друга. При этом детали исчезли. Посмотрите на голову девушки: губы – две тонкие розовые полоски, глаза – всего лишь несколько чёрных штрихов. Теперь взгляните на букет, и, пожалуйста, поближе: розовые, синие, зелёные пятна. Всё обобщается, и если вы захотите восстановить правду, вам придётся отойти на несколько шагов. Тогда произойдёт странное явление: каждый предмет станет на своё место, голова девушки отделится от фона с поразительной рельефностью, букет станет чудом блеска и свежести. Это чудо создано верностью глаза и незамысловатостью почерка; художник действовал тем же способом, каким действует сама природа, – светлыми массами, большими планами света, и его произведение отличается свежим и суровым характером самой природы...

Нет ничего более изысканного по тонкости, чем бледные тона белых покрывал различного оттенка, на которых она лежит. В сопоставлении этих белых тонов преодолена огромная трудность. В самом теле подростка – очаровательная бледность; это – шестнадцатилетняя девушка, несомненно, натурщица, которую Эдуард Мане писал такой, какая она есть. Но поднялся дружный крик – обыкновенное тело нашли неприличным; так и должно было случиться, ибо здесь действительно изображено тело – девушка, которую живописец перенёс на полотно во всей её юной, но уже поблекшей наготе. Когда наши художники рисуют нам Венер, они исправляют натуру, они лгут. Эдуард Мане подумал: зачем же лгать, почему не сказать правду? Он познакомил нас... с современной девушкой, которую вы встречаете на улицах кутающей худые плечи в изношенную полинялую шаль.

Фрагмент 3

«...В общем, толпа отказалась судить о <название картины> так, как судят о подлинных произведениях искусства; она увидела в картине только людей, закусывающих на траве после купанья, и решила, что в трактовке сюжета живописец преследовал непристойную, скандальную цель, тогда как на самом деле он стремился лишь к резким контрастам и к смелому изображению цветных пятен. Художники, а в особенности Эдуард Мане, художник-аналитик, не слишком заботятся о сюжете, который занимает толпу в первую очередь; сюжет для них – повод для того, чтобы писать, в то время как для толпы существует лишь сюжет. Так, обнаженную женщину <...> художник поместил, разумеется, только ради того, чтобы написать нагое тело. В картине надо видеть <...> весь пейзаж в его монолитности, в его тонкости, с его широкими, мощными первыми планами и изысканно лёгкой глубиной. В женском теле, моделированном большими планами света, в мягких и плотных тканях и особенно в обаятельном силуэте женщины в рубашке, образующем в глубине восхитительное белое пятно среди зелени, в широком просторе, в пленэре, в уголке природы, переданном с такою верностью и простотой, как раз и заключается всё обаяние произведения, в котором художник выразил своеобразие и исключительность своей натуры.

Ответ:

Фрагмент 1	
Фрагмент 2	
Фрагмент 3	

2. А теперь прочитайте три фрагмента из текстов исследователей творчества Мане. Все три фрагмента посвящены одной из картин, упомянутых и у Золя.

Джон Ревалд

Нельзя с уверенностью сказать, вызвала бы картина Мане подобную критику, если бы не была написана контрастно, с открытым противопоставлением цветов, с тенденцией к упрощению. В глазах широкой публики её «вульгарность» заключалась скорее в манере исполнения, чем в сюжете. Тут был отказ от привычного гладкого письма, манера суммарно обозначать детали, создавать формы не при помощи линий, но противопоставлением цветов (моделировать объёмы, вместо того чтобы очерчивать их), намечая контуры решительными мазками. Всё это вместе взятое встретило почти единодушное осуждение.

Наталья Бродская

Было в этой картине и ещё кое-что, что смущало, хотя и не было высказано конкретно. В пейзаже Мане нарушил традиционное классическое построение воздушной перспективы. Достаточно взглянуть на любую картину Клода

Лоррена, чтобы понять, насколько остроумной и простой была академическая система передачи воздушной перспективы в пейзаже. Нужно было первый план картины написать в тёплых, коричнево-жёлтых тонах, плавно перейти ко второму, более холодному плану, обычно зелёному, и так же мягко соединить его с третьим, холодным планом, серо-голубым. В картине Мане вместо тёплого коричнево-жёлтого передний план стал ярко-зелёным; а вместо серо-голубых далей в глубине холста вспыхнул жёлтый солнечный свет. На переднем плане художник изобразил натюрморт, его ярко-голубые тени, жёлтый и вишнёво-красный цвета соперничали с живописью фигур. Крупные мазки краски, положенные с кажущейся небрежностью, производили впечатление эскизной живописи, сделанной *a la prima* («за один сеанс»). Обученный одним из лучших профессоров, Мане ещё использовал многослойную технику живописи: на рентгеновских снимках его картин виден классический подмалёвок белилами, на который после высыхания накладывались слои краски. Однако окончательное впечатление не соответствовало традиционным меркам – казалось, что подобная живопись может быть сделана только на натуре. Позже Дега разьяснил: «Мане и не думал о пленэре, когда писал <эту картину>. Это пришло ему в голову, только когда он увидел первые картины Моне».

Анри Перрюшо

«Никогда ещё Мане не отваживался на холст такого большого формата. Но он чувствует себя во всеоружии. Он целиком покоряется доподлинным склонностям своего творческого «я»: максимально упрощает технику, отказывается от всех приёмов «зализанной» живописи, от всех ухищрений моделировки, от всех этих «обманов глаза», уничтожающих хроматические валёры, и проецирует формы на плоскость холста, разграничивая их чисто живописно. Его персонажи ничего не «рассказывают». Смысл их существования состоит лишь в том, чтобы служить основой для мелодии красок, то нежных, чуть «журчащих», то светлых, остро звучащих нот, паузы меж которыми насыщаются молчанием и покоем. Чётко очерченные силуэты согласуются в двумерности холста и принимают на себя самые сильные тональные сочетания. Вибрирующее интенсивными и контрастными аккордами, произведение это – живопись и только живопись. Пренебрегши приёмами сюжетного повествования, забыв о художниках, чьи картины бьют исключительно на внешний эффект, презрев приёмы всех этих академиков, Мане ориентируется на традиции высокого искусства. <...>

Обрушившиеся на него оскорбления лишь подчёркивают его бесконечное и глубочайшее своеобразие. Чреватое революцией, последствия которой предвидеть невозможно, произведение Мане становится в «Салоне отвергнутых» угрожающим и опасным. Оставляя в стороне всё то, что не относится к собственно живописи, оно со спокойной уверенностью утверждает живопись в её абсолютном проявлении. Эта живопись вытеснила человека. Последний привлék художника не потому, что он человек, но потому, что он

форма – такая же, как глиняный кувшин или гроздь винограда. Для посетителей композиция картины смешна, тут двух мнений быть не может! Отчего эти персонажи размещены именно так? Один из мужчин что-то говорит, но его же никто не слушает. Другой глядит, но ничего не видит, будто погрузился в мечты. Нагая женщина <...> смотрит на зрителя взором «сомнамбулы». Есть ли у этих персонажей прошлое, будущее? Их подобие человеческим формам вызывает какое-то подозрение; воссозданные живописью фигуры принадлежат какому-то иному миру. И кто знает, быть может, человек 1863 года реагировал на всё это так бурно только потому, что он подсознательно чувствовал уколы неясного и тревожного ощущения, словно его чего-то незаконно лишают.

О какой картине пишут искусствоведы? Укажите её номер.

Ответ:

3. В каждом из приведённых здесь описаний авторы противопоставляют открытия и приёмы Э. Мане традициям и приёмам академической живописи.

Проанализировав три искусствоведческих описания (Джона Ревалда, Натальи Бродской, Анри Перрюшо), выберите пять приёмов Э. Мане.

- А) Картина написана контрастно, с открытым противопоставлением цветов
- Б) Внимание к изображаемому сюжету
- В) Очерчивание объёмов
- Г) Тенденция к упрощению; манера суммарно обозначать детали
- Д) «Решительные мазки»; крупные мазки краски, положенные с кажущейся небрежностью, производящие впечатление эскизной живописи
- Е) Построение перспективы с постепенным переходом от тёплых тонов к холодным тонам
- Ж) Художник не создаёт формы при помощи линий
- З) «Гладкая живопись»
- И) Проработка деталей
- К) Нарушение традиционного построения воздушной перспективы

Ответ:

Задание 2

В задании представлены пять картин Клода Моне.

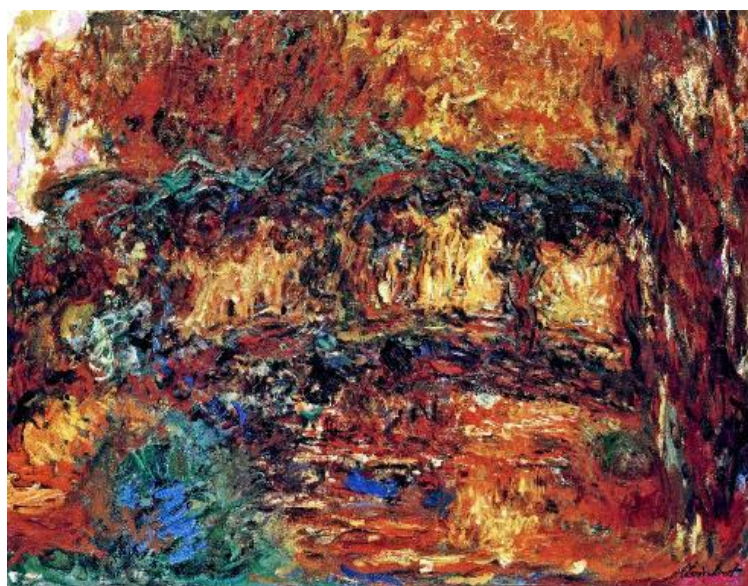
А

Б

В

Г

Д

1. Что связывает картины, собранные в этом задании?

- 1) На картинах изображены места, с которыми связаны события личной жизни Клода Моне.
- 2) Это места, куда импрессионисты выезжали, чтобы работать на пленэре.
- 3) Это картины Клода Моне из собрания Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
- 4) На картинах последовательно запечатлён путь от дома Клода Моне в Аржантёй до его мастерской.
- 5) Это картины из пяти знаменитых серий Клода Моне.

Ответ: 5.

2. Исходя из логики развития творчества Клода Моне, расставьте картины так, что самой ранней соответствовал номер 1, а самой поздней – номер 5.

Ответ:

1	
2	
3	
4	
5	

Задание 3

В 1930 году поэт Осип Мандельштам посетил Государственный музей нового западного искусства (ГМНЗИ), созданный в 1923 году. Основу музея составили знаменитые коллекции картин купцов Сергея Щукина и Ивана Морозова, в том числе обширная коллекция французской живописи последней четверти XIX – начала XX века. Впечатления от этого посещения отразились чуть позже в стихотворении «Импрессионизм», а также в главе «Французы» в повести «Путешествие в Армению» (1931–1932). В задании приведён фрагмент из черновиков к этой повести и текст стихотворения, а также ряд живописных изображений – картины разных живописцев конца XIX – начала XX века.

1

2

3

4

5

1. Прочитайте тексты, посмотрите на изображения и определите, какое из представленных живописных произведений отразилось в этих текстах Мандельштама.

О. Мандельштам

Фрагмент из черновиков «Путешествия в Армению»

Роскошные плотные сирени Иль-де-Франс, сплюсненные из звёздочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу; дивные пчелиные сирени, исключившие [из мирового гражданства все чувства] всё на свете, кроме дремучих восприятий шмеля, – горели на стене [тысячеглазой] самодышащей купиной, [и были чувственней, лукавей и опасней огненных женщин] более сложные и чувственные, чем женщины.

«Импрессионизм»

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту, –
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень всё лиловей,
Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалёваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932 года

Ответ:

2. Какие из этих картин Мандельштам не мог увидеть в залах ГМНЗИ?

Ответ:

3. Какие особенности художественной формы картин импрессионистов отразились в стихотворении Мандельштама? (Выбирайте ответы из предложенных в задании вариантов.)

- А. светотень
- Б. колорит

- В. композиция
- Г. перспективное построение пространства
- Д. деление на планы
- Е. нон-финито (незавершённость как особый приём при создании художественного произведения)
- Ж. выразительность силуэта
- З. работа пятном
- И. линейное начало
- К. форма мазка

Ответ:

Задание 4

Вопрос о том, насколько импрессионизм смог реализоваться в таком виде искусства, как скульптура, остаётся открытым. Материальная и мемориальная природа этого искусства трудно сопрягается с эстетизацией момента, изменчивости, движения, характерной для импрессионизма. Тем не менее некоторые мастера конца XIX века меняют своё отношение к предмету изображения, поверхности формы, позе, работе светотени в русле импрессионистических поисков, обновляя тем самым язык скульптуры как вида искусства.

В задании собраны изображения работ русских и европейских скульпторов конца XIX – начала XX веков, во многом реформировавших искусство пластики. Отметьте те произведения, которые можно отнести к направлению импрессионизма.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отметьте те произведения, которые можно отнести к направлению импрессионизма.

Ответ:

Задание 5

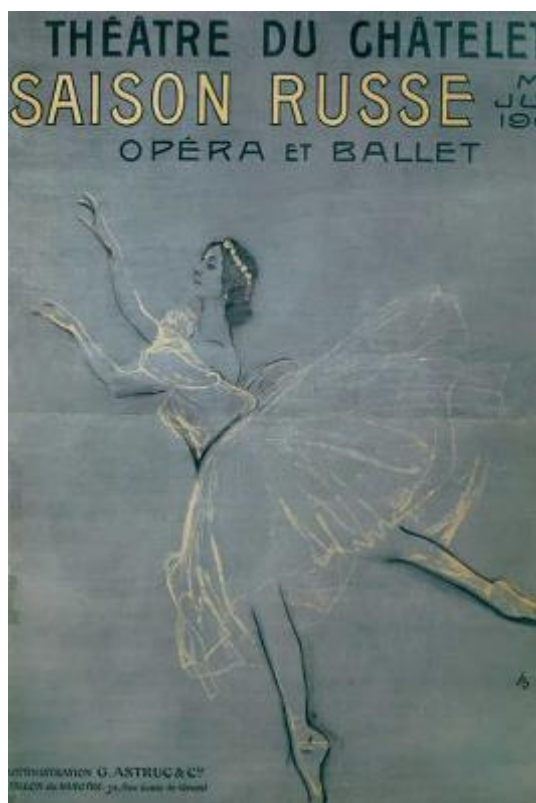
Перед вами ряд произведений конца XIX – начала XX века, на которых изображены танцовщицы или балерины.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Посмотрите на изображения танцовщиц и балерин. Укажите, какие из них являются афишами?

Ответ:

2. Укажите, какая работа должна была стать афишей, но так и не стала.

В ответ запишите номер изображения.

Ответ:

3. Какие из представленных произведений принадлежат Эдгару Дега?

				
1	2	3	4	5
				
6	7	8	9	10

Ответ:

4. Выберите из ряда автопортретов автопортрет Эдгара Дега.

А

7

Б

В

Г

Д

Ответ:

5. Соедините работы в пары так, чтобы их автором был один художник.

Ответ:

Задание 6

Многие великие импрессионисты – Э. Мане, О. Ренуар, К. Моне, А. Сислей, К. Писсаро – признавали огромное влияние, которое оказали на них живописцы прошлого. Импрессионистическая революция в понимании цвета и света завершила процессы, начавшиеся ещё в эпоху Возрождения в Венеции. Импрессионисты оказались восприимчивы не только к европейской живописной традиции, но и к восточному – японскому и китайскому – способам восприятия человека и природы, отразившимся, в частности, на их композиционных решениях. Особенно богатыми на «предимпрессионистические» открытия французским художникам представлялись две эпохи – XVII век и начало XIX столетия. Это во многом справедливо, так как указанные эпохи – время европейского барокко и романтизма, стилей, обращавшихся к сфере ненормативного и экспрессивного. В Японии на этот период приходится эпоха Эдо – время расцвета городской культуры, в некоторых аспектах созвучное происходившему в Париже во второй половине XIX века.

В задании представлены произведения мастеров XVII и XIX века, которых импрессионисты считали своими предшественниками.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Определите, к какому столетию относится каждая из работ.

Ответ:

XVII век	
XIX век	

2. Определите авторство как можно бóльшего числа произведений. Для этого впишите номер изображения около в строке с автором.

К.П. Брюллов
Ван Вэй
Д. Веласкес
Я. Вермеер
Э. де Витте
Т. Гейнсборо
У. Гёкудо
Ф. Гойя
Ж.-Л. Давид
А. ван Дейк

Э. Делакруа
А.А. Иванов
О.А. Кипренский
Д. Констебл
К. Коро
Б.Э. Мурильо
Рембрандт ван Рейн
П.П. Рубенс
Ф. Снайдерс
Ф. Сурбаран

Т. Сяраку
У. Тёрнер
К. Утамаро
Ф. Хальс
К. Хиросиге
К. Хокусай
П. де Хох
Эль Греко
Ж.О.Д. Энгр

Ответы:

К.П. Брюллов	
Ван Вей	
Д. Веласкес	
Я. Вермеер	
Э. де Витте	
Т. Гейнсборо	
У. Гёкудо	
Ф. Гойя	
Ж.-Л. Давид	
А. Ван Дейк	
Э. Делакруа	
А.А. Иванов	
О.А. Кипренский	
Д. Констебл	
К. Коро	

Б.Э. Мурильо	
Рембрандт ван Рейн	
П.П. Рубенс	
Ф. Снайдерс	
Ф. Сурбаран	
Т. Сяраку	
У. Тёрнер	
К. Утамаро	
Ф. Хальс	
К. Хиросиге	
К. Хокусай	
П. де Хох	
Эль Греко	
Ж.О.Д. Энгр	

Задание 7

Открытия французских импрессионистов влияли на поиски русских художников. Однако отечественные мастера, воспитанные в духе принципов Академии художеств или исканий передвижников, по большей части относились к этому явлению французской живописи со смешанными чувствами восторга, внимания и настороженности. Мало кто из русских живописцев разделял теоретические воззрения французских художников о влиянии двух соседних цветов друг на друга и смешении в итоговый искомый цвет в глазу зрителя. Зато принципы работы на пленэре или световые искания французов русские мастера осваивали и обогащали очень плодотворно. Практически все крупные русские художники конца XIX – начала XX века, особенно принадлежавшие к московской живописной школе, какое-то время работали в русле этого направления, воспринимая и развивая импрессионистические идеи работы цветными пятнами, направленными мазками, отсутствия контура, создания единой тональной среды и передачи впечатления. Десять картин, собранные в задании, принадлежат пяти русским художникам, которые в большей или меньшей степени работали в стиле импрессионизма или испытывали его влияние. Внимательно посмотрите на особенности «живописного почерка», манеры каждого мастера.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

1. Соберите десять картин в пять пар так, чтобы каждая пара принадлежала кисти одного художника.

Ответ:

2. Отметьте в приведённом списке художников, картины которых вы увидели в этом задании.

А. Архипов
М. Врубель
С. Герасимов
И. Грабарь
С. Жуковский
В. Кандинский
К. Коровин
М. Ларионов
И. Левитан
Ф. Малявин
Н. Мещерин
Л. Пастернак
Ю. Пименов
А. Рылов
В. Суриков
В. Серов
З. Серебрякова
К. Юон

Ответ: