

«РЕПИН» – ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

ИЛЬЯ РЕПИН: «Автопортрет», 1887.
Третьяковская галерея, Москва.

Илья Репин – русский художник, прославившийся портретами императоров и известных деятелей искусства, а также масштабными полотнами с множеством действующих лиц, и реалистичными картинами из жизни бедняков. Хотя он жил около ста лет тому назад, Репин является популярным

Илья Репин за чаепитием в усадьбе «Пенаты», 1910-е годы.

художником, чье творчество любят многие. Он был искусным рисовальщиком и художником, и по-прежнему вызывает восхищение тем, насколько точно он умел отразить эмоции и личность героев картин. Какие мысли, идеи и эмоции вызывают у вас его работы?

ATENENUM

УЧЕБА И ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ

Зал 3.1

ИЛЬЯ РЕПИН: «Бурлаки на Волге», 1870 – 1873. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

«Бурлаки на Волге» – одна из наиболее известных картин Репина. Ему потребовалось три года, чтобы ее закончить. Хотя картина была встречена с большим восхищением, некоторые негодовали, что картина представляет условия труда в России настолько ужасными. Возможно, на их взгляд, это плохо сказывалось на имидже страны.

На картине изображено одиннадцать мужчин, выглядящих изможденными. Они тянут баржу – лодку, которая перевозит товары по реке. Баржи сами идут вниз по реке, но вверх по течению их нужно было тащить. Картина была создана в эпоху,

когда корабли не имели двигателей. Представьте себе – корабль, который тащат люди. Это должно было быть очень тяжело!

Посмотрите внимательно на бурлаков и выражение их лиц. Выберите одного из них. О чем говорят его лицо и поза? Можете ли вы предположить, о чем он думает?

Знаете ли вы? Волга – известная и самая длинная река в Европе, 3 685 километров. Это важная транспортная артерия и по сей день. Картина наглядно показывает, насколько широка река.

УЧЕБА И ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ

Зал 3.1

ИЛЬЯ РЕПИН: «Садко» («Садко в подводном царстве»), 1876. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Репин получил стипендию за «Бурлаков на Волге», что дало ему возможность путешествовать за пределы России. Он поехал во Францию, в Париж, где посещал музеи, общался с другими художниками, и рисовал. Одной из созданных им в Париже работ была картина «Садко». Сюжет, основанный на русской народной сказке, повествует о купце Садко, который во время странствий посещает царя морского в подводном царстве. Садко так хорошо играл на арфе, что царь не захотел его отпускать. В сказке, царь предлагает Садко жениться на одной из своих

дочерей. На картине изображен момент, когда Садко выбирает себе жену.

Посмотрите на картину внимательно

- Как вы можете понять, что происходит в подводном царстве?
- Что делает картину сказочной?
- Как вам кажется, кого из женщин выберет Садко? Как вы это поняли?
- Как вы считаете, возможно ли выбирать себе партнера в жизни?

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ:

Сюжет картины

Расскажите вместе историю на картине так, чтобы каждый(ая) мог(ла) принять участие. Первый(ая) начнет с обычной в сказках фразы: «Когда-то, давным-давно...» После пары предложений, другой(ая) продолжит историю. Какие приключения ждут жителей подводного царства? Не забудьте договориться, чтобы кто-то из вас записал(а) историю.

РЕПИН И РИСУНОК

Зал 3.2 & 3.5

ИЛЬЯ РЕПИН: *Фигура и руки, этюд, без даты. Национальная галерея Финляндии / Художественный музей Атенеум.*

Илью Репина интересовала окружающая жизнь, и он всегда делал наброски, куда бы ни поехал. Поскольку он был талантлив, увлечен, и много практиковался, его рисунки, безусловно, отличаются мастерством. А вы как считаете?

Материалы для рисования, будь то зарисовки или эскизы к большим полотнам, легко взять с собой, куда бы вы ни поехали. На этом наброске, Репин практиковался рисовать руки в различных конфигурациях.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ДОМА ИЛИ В ШКОЛЕ:

Части лица

Вам потребуется бумага и простой карандаш, а также зеркало. Лучше всего, если вы поставите зеркало на стол, рядом с собой. Выберите определенную часть своего лица, например, глаз или рот. Изучите ее в зеркале. Какой она формы? Есть ли на ней линии? Темные или светлые участки? Используя один лист бумаги, вы можете нарисовать несколько версий этой части лица. Вы также можете пробовать менять выражение. Как выглядит ваш рот, если вы примите задумчивое выражение? Ваш нос, когда вы приноживаетесь? Ваши глаза, когда вы улыбаетесь?

ПОРТРЕТЫ

Зал 3.4

ИЛЬЯ РЕПИН: «*Портрет композитора М.П. Мусоргского*», 1881. Третьяковская галерея, Москва.

ИЛЬЯ РЕПИН: «*Портрет пианистки Софии Ментер*», 1887. Третьяковская галерея, Москва.

Репина очень интересовали люди: им создано более 2 000 портретов! Многие изображают его друзей – художников, писателей, музыкантов и актеров. Он также писал портреты тех, кого считал интересными – благодаря их выразительной внешности, или потому, что это были обычные люди, бедняки, или претерпевшие лишения.

На этих двух портретах вы видите знаменитого композитора и пианистку. Репин зачастую

изображал своих моделей без дополнительных деталей или предметов, которые бы рассказывали что-то о человеке. Вместо этого, он фокусировал внимание на лице, мимике и осанке, которые зачастую точно отражают личность и характер. Герои картин Репина выглядят невероятно живыми, хотя написаны с помощью кисти на холсте. Увлекательно попытаться представить, какими эти люди были в жизни, и о чем они думали, позируя Репину.

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ В МУЗЕЕ ИЛИ В ШКОЛЕ:

Говорящая голова

Вам понадобится бумага и простой карандаш (задание также можно делать устно). Выберите заинтересовавший вас портрет. О чем думает и что чувствует этот человек? Представьте, что этот человек – вы, и запишите как минимум три предложения. В конце, каждый из участников расскажет, кого он(а) выбрал(а), и озвучит мысли своего персонажа.

Напишите любые три предложения, которые придут вам в голову. Вот несколько примеров, как они могут начинаться:

- По характеру, я...
- Сегодня, я...
- Дальше, я буду...
- Если бы я мог(ла) решать, я бы...
- Я думаю, здорово, что...
- Моя мечта – это...

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Зал 3.9

ИЛЬЯ РЕПИН: «Запорожцы (пишут письмо турецкому султану)», 1880 – 1891.
Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург.

Можно ли смеяться в музее? Конечно же, да! Многие картины Репина буквально наводнены персонажами, каждый из которых обладает характерными чертами и жестами. Мужчины на этой картине, кажется, покатываются со смеху. Картина отчасти основана на реальных событиях. Письмо было написано давным-давно, во время войны между Турцией и Россией в 1672 – 1681 годах. Мужчины на картине – казаки, пишущие ответ на письмо султана Османской империи, в котором тот требовал их повиновения. Казаки, судя по всему, с ним не согласны. Они хотят быть свободными.

Эта работа – настоящий клад различных видов смеха. Какие из них вы видите на картине? Утробный смех? Хихиканье? Ржание как конь? Гогот? Тихое прысканье? Истерический смех до слез, который не прекращается, пока не заболят бока? Другие виды смеха?

Мужчины на картине выглядят по-разному: они по-разному одеты, кто-то из них с оружием. Посмотрите на картину: как вам кажется – перед вами разбойники, или герои? Что дает вам это понять?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ДОМА ИЛИ В ШКОЛЕ:

Пестрая группа

Вам понадобятся цветные карандаши, бумага, кисть и акварельные краски. Попросите кого-то из друзей или членов семьи позировать для вас. Мы рекомендуем выбрать выразительную позу, например, с раскинутыми руками или с широко расставленными ногами. Внимательно наблюдайте за моделью. Используя карандаш одного цвета, нарисуйте силуэт; детали лица прорисовывать не обязательно. Затем, возьмите карандаш другого цвета, и попросите вашу модель принять другую позу. Не переживайте, если линии на вашем рисунке будут пересекаться или совпадут. Заполните лист бумаги фигурами в различных цветах. Как выглядит рисунок, когда на бумаге множество фигур? Попробуйте рисовать акварелью. Вы можете выделить какие-то из фигур, используя более темную или более яркую краску. Закончите рисунок, придумав для него название.

ЖИЗНЬ В ТЕРИОКИ И ФИНЛЯНДИИ

Зал 3.12

ИЛЬЯ РЕПИН: «Какой простор!», 1903, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Какой замечательный прибой! Мужчина и женщина бегают по волнам как дети, полностью одетые! В 1903 году, Репин переехал в Финляндию, в Куоккалу, вместе со своей партнершей, писательницей Натальей Нордман. Они жили в красивом поместье, окруженном деревьями, куда приезжало множество гостей – художников и друзей. Говорят, в этом месте Репин чувствовал себя очень счастливым. Картина также полна радостью и ощущением беззаботности. Внимательно посмотрите на картину. Как вы думаете, что имел в виду

Репин, назвав ее «Какой простор!»? Что для вас означает слово «простор»?

Знаете ли вы? Большие перемены происходили в России в течение жизни Репина. Императорская власть постепенно слабла, и на смену ей пришла революция. Это было очень беспокойное время. Империя прекратила свое существование в 1917 году, и после долгой гражданской войны, в 1922 году был основан Советский Союз. В 1918 году, Куоккала стала частью Финляндии. Репин жил там до своей смерти.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ДОМА ИЛИ В ШКОЛЕ:

Если бы я был(а) океаном

Вам потребуются цветные карандаши или мягкая пастель, акварельные краски, кисточка, и бумага для рисования. Вы можете использовать только акварель, если захотите. Какое вы море – спокойное или штормовое? Сейчас утро, день, вечер или ночь? Есть ли что-то волнующее под вашей поверхностью? Нарисуйте портрет, который бы отражал вашу душу. Начните работать карандашами или пастелью, затем дополните рисунок акварельными красками. Вы можете также смочить бумагу чистой водой, до того, как начнете. Понаблюдайте, как смешиваются краски на мокрой бумаге! Удастся ли вам передать движение воды?

АВТОРЫ ТЕКСТОВ:

команда отдела образовательных программ Атенеума

ПЕРЕВОДЧИКИ:

Барбара Седерквист, Томи Снельман, Ксения Каверина

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:

Rami Laine

РЕПРОДУКЦИИ:

© Третьяковская галерея, Москва

© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Национальная галерея / Ханну Аалтонен, Йенни Нурминен, Ханну

Пакаринен и Национальная галерея / Архивные материалы

репинский архив Григория Бренеффа

Художественный музей Атенеум /
Национальная галерея Финляндии, 2021 г

Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Phone 0294 500 401

ainfo@ateneum.fi

www.ateneum.fi

ATENEUM