

Генеральный партнер
выставки

При поддержке мажоритарного
акционера ПАО «Метафракс»
Сейфедина Рустамова

Путеводитель по выставке

ПЕРМСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАЛЕРЕЯ

Министерство
культуры
Пермского края

6+

Цвет – главное выразительное средство живописи.

Картина создаётся при помощи красок, которые художник наносит на твёрдую основу. У некоторых мастеров это получается так здорово, что их работы становятся произведениями искусства и попадают в музеи.

Живопись – это вид изобразительного искусства.

Здравствуй, друг!

Ты пришёл на выставку «Внутри картины». Она создана специально для детей.

В твоих руках путеводитель. Вместе с ним ты сможешь отправиться в увлекательное путешествие в мир искусства. Также на помощь тебе придут мультфильмы, тексты на стенах и этикетки.

На выставке можно:

- разглядывать картины
- посмотреть мультфильмы
- потрогать предметы, выделенные жёлтым цветом
- прочитать надписи на стенах и этикетках
- поиграть, выполняя задания путеводителя
- создать виртуальный рисунок
- ...и даже самому попасть в картину!

Выставка – это показ чего-то интересного и значимого. На выставке зритель может узнать занимательную историю, получить новые впечатления и избавиться от скуки.

Этикетка – небольшая карточка с текстом рядом с картиной. На ней можно прочесть имя художника, название картины, узнать, когда и из каких материалов она создана.

Мастерская художника

Картины создают художники. Они пишут их красками в мастерской или на природе.

Найди на выставке картину пермского художника Татьяны Нечеухиной «Мастерская».

Давай вместе её рассмотрим. Мы узнаем, какие материалы и инструменты помогают художнику творить.

Подрамник

Твёрдая основа
для натяжки холста

Зеркало

Татьяна Нечеухина изобразила свое отражение.
Это называется автопортрет

Чистый холст

На нём можно написать картину

Чистый холст

чёрного цвета

Мольберт

Художник ставит холст на мольберт
и пишет картину

Акриловые краски

Ими тоже пишут картины

Палитра

Дощечка, на которой художник
смешивает краски

Кисти

Их у художников очень много

Брызги краски на полу

Здесь было создано много картин.
Пол очень живописен

Разбавитель

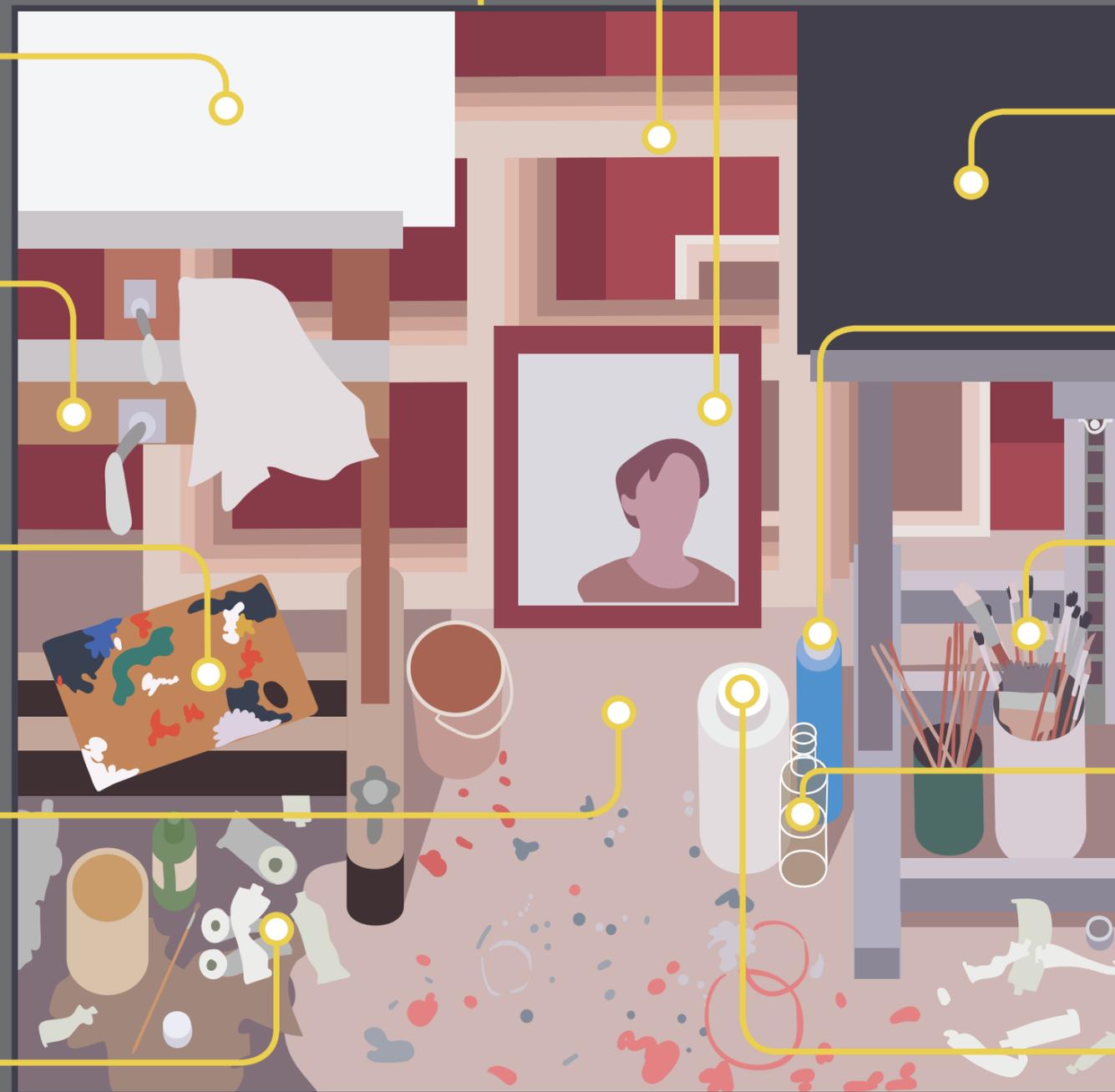
Масляные краски невозможно разбавить водой.
Для этого используют специальные жидкости:
разбавитель, льняное масло, лак

Масляные краски

в тубиках и банках

Клей

для подготовки холста

А теперь обернись!
Подойти к жёлтой стене и рассмотри, что там находится.
Все эти предметы раньше принадлежали пермским художникам.

Потрогай кисти.

Отметь, какие они
на ощупь.

- мягкие
- жёсткие
- колючие
- пушистые
- влажные
- сухие

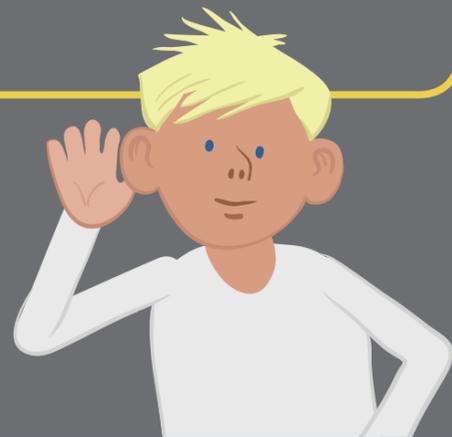

Внимательно посмотри на материалы и инструменты.

Найди и напиши названия предметов,
которых нет на картине Татьяны Нечухиной.

Послушай и посмотри мультфильм.

Сможешь ли ты пройти тест?

Попробуй!

Тест

Каким словом можно называть художника,
который пишет картины?

- а принтер
- б живописец
- в маляр
- г иконописец

Что такое
краплак?

- а известный французский живописец
- б головной убор художника
- в инструмент для натяжки холста
- г название краски тёмно-красного цвета

Выходя рисовать на улицу,
художник берёт с собой

- а этюдник
- б стол
- в чемодан
- г шезлонг

Что такое
пленэр?

- а академия для художников
- б краска синего цвета
- в создание картины на открытом воздухе
- г фартук для живописи

Художник

Многие считают, что художники – необычные люди, которые ярко и смешно одеваются, странно себя ведут, и всё время находятся в поисках вдохновения. На самом деле художники не так уж сильно отличаются от других взрослых. Они много работают, ходят в магазины и в кино, встречаются с друзьями в кафе и проводят время со своей семьей. При этом у живописцев действительно есть качества, которые отличают их от представителей других профессий. Ты сможешь узнать о них, если правильно выполнишь задание.

 Вычеркни неверные утверждения.

а) у художника должно быть много холстов, кистей и красок

б) носит берет и шарф на шее, длинные волосы и бороду

в) у художника отлично развито воображение

г) художник внимателен и наблюдателен

д) среди известных художников нет женщин

е) все непонятные картины нарисовали сумасшедшие художники

ж) художник обязан изображать только что-то прекрасное

з) любой художник беден

и) художнику нужна мастерская

к) художник должен быть голодным

л) хорошие картины создаются в муках творчества

м) настоящий художник должен быть странным

Правильные ответы: а, в, г, и

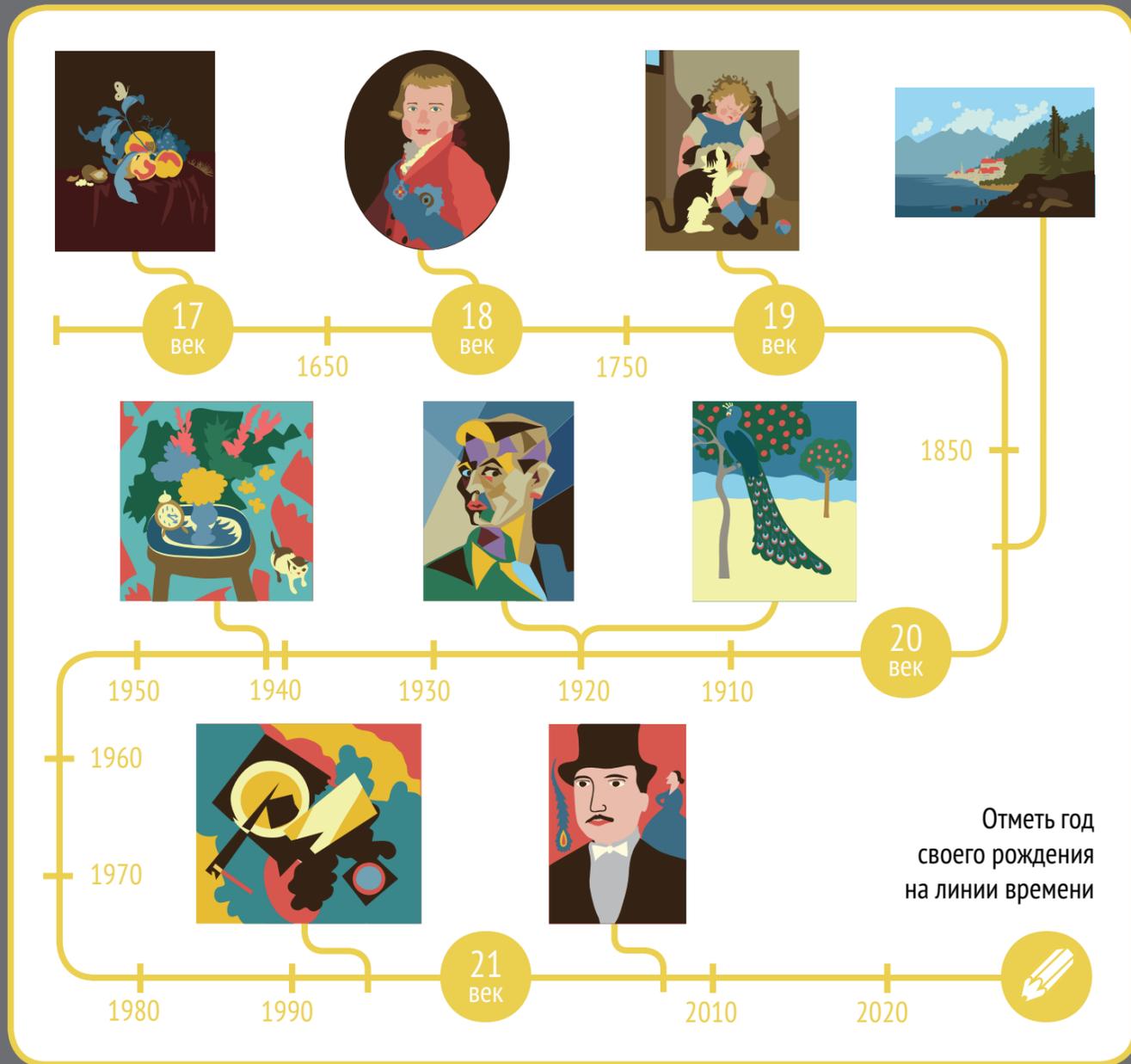
Художник готовится к персональной выставке. Поэтому в его мастерской лёгкий беспорядок.

Помоги ему найти тюбик лимонно-жёлтой краски, чтобы закончить картину!

Пройди во второй зал выставки.
Здесь много картин! Некоторые из них написаны очень давно, а другие – современники твоих родителей, бабушек и дедушек. Чем ещё отличаются эти произведения? Давай попробуем разобраться.

Несколько столетий подряд художники писали картины, соблюдая правила и технологию живописи. Они изображали людей и предметы, природу и здания, пытались передать сходство с реальным миром. Но примерно 100 лет назад живопись изменилась. Некоторым мастерам наскучило изображать всё «как в жизни». Они стали экспериментировать, использовать необычные сочетания цветов и создавать на холсте придуманный мир.

Жанры живописи

Художники пишут картины на разные темы. Чтобы быстро объяснить, что изобразил мастер, придумали специальное слово – жанр. Давай изучим пять основных жанров живописи.

Внимательно прочитай определения

и обозначь цифрами правильные пары: картина и её жанр.

1. Пейзаж – изображение природы, любой местности
2. Портрет – изображение человека или нескольких людей
3. Натюрморт – изображение неодушевлённых предметов
4. Бытовой жанр – изображение событий повседневной жизни
5. Анималистический жанр – изображение животных

Натюрморт

Найди в зале картину с персиками. Ее написал голландский художник Виллем ван Алст почти 300 лет назад! Ты заметил, как точно и правдоподобно изобразил мастер фрукты и насекомых? Чтобы понять, как у него это получилось, посмотри мультфильм.

А если хочешь узнать, как пахнет старинная картина, исследуй запахи рядом с этикеткой.

Попробуй описать эти запахи.

Масло _____

Лак _____

Бытовой жанр

Живопись бытового жанра всегда рассказывает нам историю. Давай попробуем разобраться, почему работа Андрея Мамаева называется «Счастливый случай». Запиши ответы на вопросы и обсуди со взрослыми сюжет картины.

Кто играл в мяч?

Почему у малыша розовые щёки?

Что малыш держит в руке?

Что делает кошка?

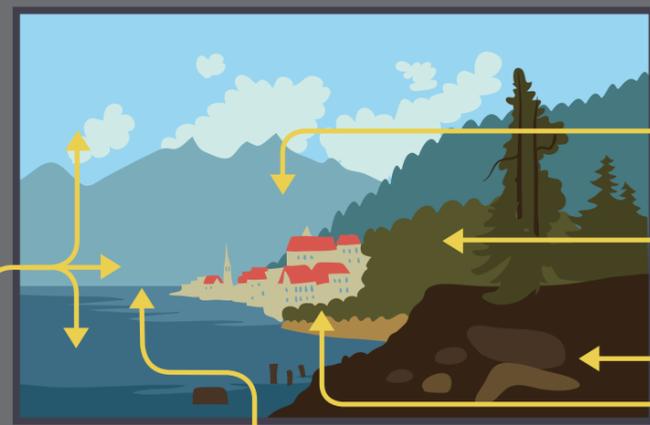

Кому же выпал счастливый случай?

Пейзаж

Как на холсте передать величие и красоту природы? Художники прошлого превосходного справлялись с этой непростой задачей. Рассмотрим картину Андреаса Ахенбаха и узнай, из каких элементов состоит образцовый пейзаж.

Пространство разделено на три плана:

Третий план – оттенки синего и голубого

Второй план – оттенки зелёного

Первый план – тёмные цвета

Три стихии - небо, земля и вода

Линия горизонта

Люди и здания, ведь человек тоже часть природы

Портрет

Найди в зале эту картину и внимательно ее рассмотри.

Перед нами маленький мальчик, живший в 18-м веке. Как ты думаешь, кто он?

Детали портрета помогут найти ответ.

необычная причёска

была в моде 250 лет назад

кружевное жабо

т.е. отделка воротника в виде складок

орден Андрея Первозванного

в форме звезды, усыпанной бриллиантами

кафтан

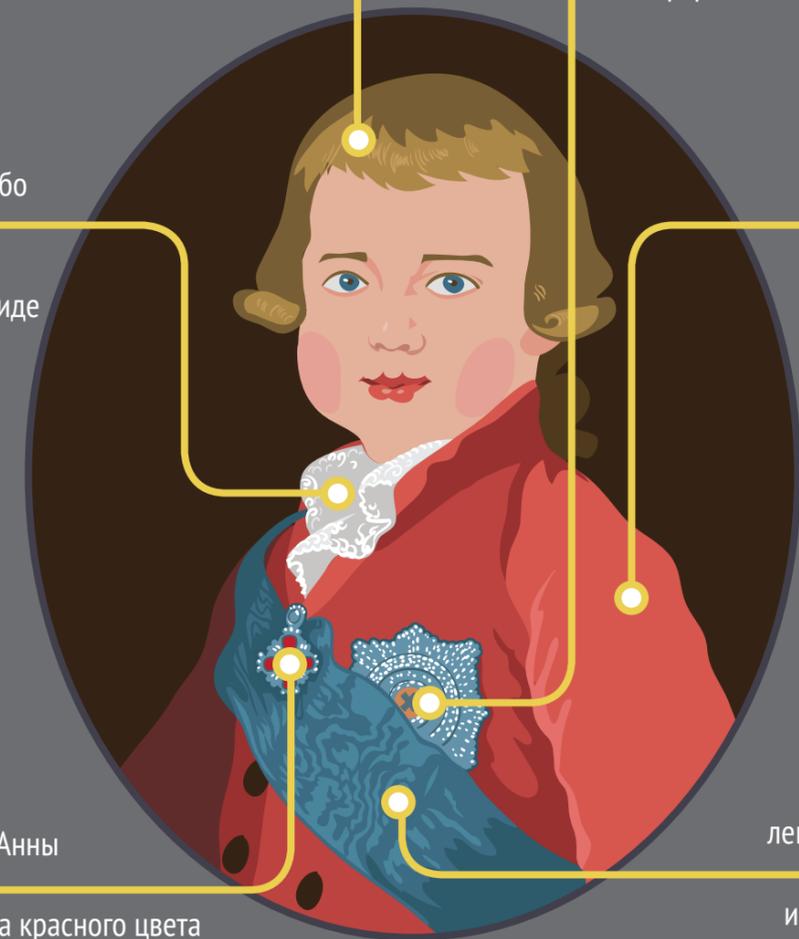
из бархата

орден Святой Анны

в форме креста красного цвета

лента для ордена

из ткани «муар»

Живописные эксперименты

Около 100 лет назад в искусстве наступило время больших перемен! Художники стали экспериментировать, фантазировать и рисовать не так, как в жизни, нарушая правила. Часть зрителей с восторгом принимала новое искусство, других забавляли и удивляли необычные произведения, а кто-то ругал живописцев и считал их настоящими хулиганами.

Давай познакомимся с основными течениями живописи 20-го века.

Разобраться в них тебе поможет сказочный павлин с картины Василия Каменского

Абстракционизм

Супрематизм

Кубизм

Лучизм

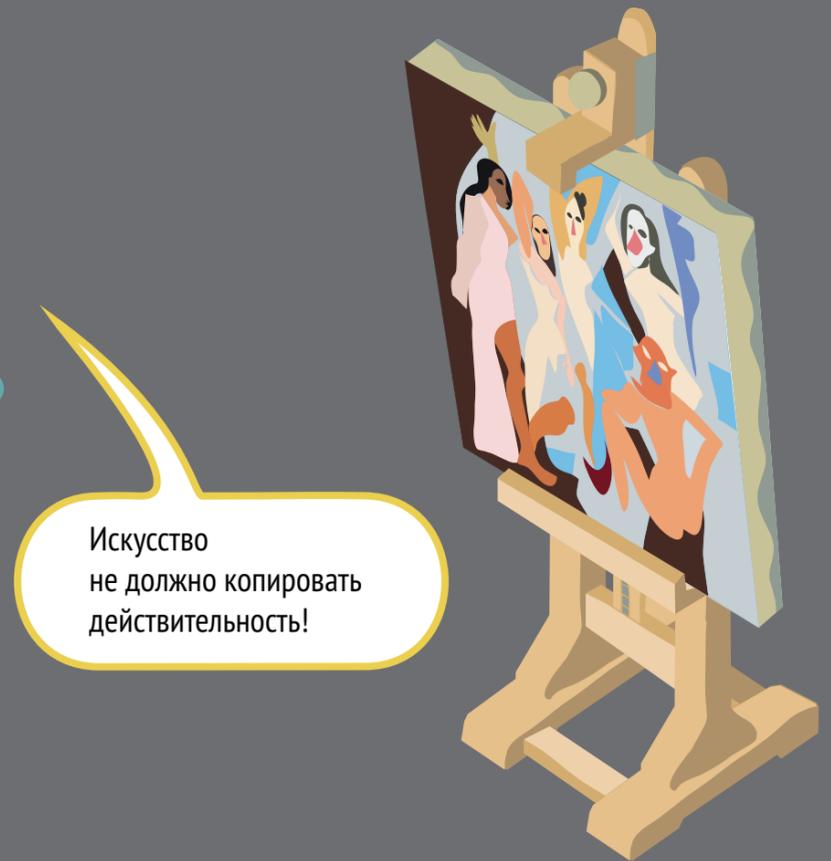

Примитивизм

Кубизм

Это французский художник Пабло Пикассо. Он считал, что искусство не должно подражать реальному миру. Мастер создавал неправдоподобные, порой пугающие картины. Он изображал предметы и людей простыми формами, разделяя их на грани и цветные плоскости.

Пабло Пикассо

Искусство не должно копировать действительность!

Какую из картин на выставке можно отнести к кубизму?

а

б

в

Примитивизм

Найди картины «Павлин» и «Натюрморт с кошкой».

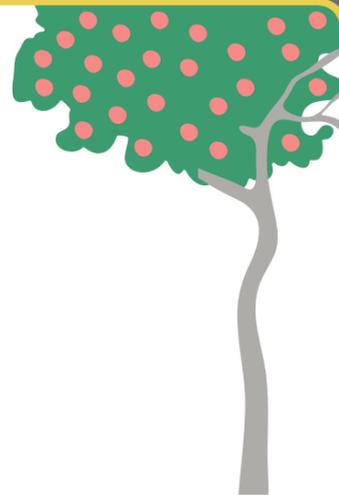
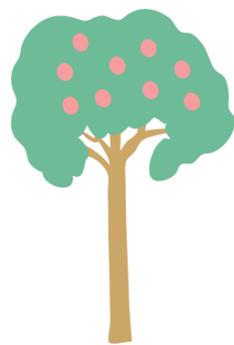
«Да это нарисовал ребёнок!» – такой была реакция многих зрителей на работы художников-примитивистов. Но их не смущали подобные восклицания. Живописцы действительно вдохновлялись детскими рисунками и произведениями мастеров-самоучек, старались писать картины так же искренне и свободно. Так появилось еще одно новое течение в живописи – примитивизм.

Его черты: упрощённое, «неправильное» изображение предметов и людей, яркие и жизнерадостные цвета.

Давай пофантазируем и нарисуем в саду животных и птиц, которые бы могли порадовать художника Василия Каменского.

Василий Каменский

Абстракционизм

Самое странное и необычное течение живописи начала 20 века! Художники-абстракционисты решили полностью отказаться от изображения реальных предметов, людей и явлений. Главными для них становятся форма и цвет. Считается, что первые абстрактные произведения создал русский живописец Василий Кандинский. Как-то он перевернул картину вниз головой и удивился: изображение реальных предметов превратилось в удивительную композицию из разноцветных пятен. Современные художники тоже увлекаются абстрактной живописью. На выставке ты можешь увидеть работу Кирилла Соколова «Диагональная конструкция».

Как понять абстракцию, если художник не оставил никаких объяснений? Каждый зритель по-своему воспринимает такие картины. Представь, что художник загадал тебе загадку, разгадать которую помогут ассоциации*.

Поиграем?

Поделись своими мыслями об этой картине.

Какие фигуры ты видишь на картине?

Эти фигуры замерли или двигаются?

Какие цвета на картине главные?

Какое настроение они создают?

Что ты чувствуешь, глядя на картину?

Что, по-твоему, изобразил художник?

Василий Кандинский

*Ассоциации - это представления человека о том, что разные предметы, явления и образы связаны между собой. Например, для одного человека зима ассоциируется с холодной погодой, а для другого – с ожиданием Нового года.

Внутри картины

Ну а теперь пришло время чудес!

Хочешь оказаться внутри картины и стать ее главным героем?

Смело отправляйся в третий зал выставки.

Это инсталляция* пермского художника Александра Кошелева, созданная по мотивам его картины «Художник и необъяснимые, загадочные явления № 3». Как ты думаешь о чём эта работа?

Прочитай, что сам художник говорит о ней.

Александр Кошелев

Когда художник сталкивается с загадочными и необъяснимыми явлениями, он может испытывать разные чувства: бояться, беспокоиться или смущаться. Понять эти явления художнику помогает искусство. Он ищет им объяснения по-своему, по-художнически. Он может видеть шар, а рисовать куб и, наоборот, потому что ищет форму, которая нужна именно ЕМУ, даже если она не похожа на настоящую.

Исследуй инсталляцию и стань её частью.

Но будь аккуратен и внимателен к предметам вокруг.

*Инсталляция – произведение современного искусства, создаваемое в пространстве из различных материалов: бытовых предметов, ткани, природных материалов и т.д.

Чем ещё заняться на выставке?

Во втором зале есть тайная комната за жёлтой шторой. Зайди в неё. Стань настоящим художником виртуальной живописи. Спорим, такого ты ещё не делал?

Прежде чем начать, внимательно изучи инструкцию.

Создай виртуальную картину

Встань на отметку на полу. Тебя увидит камера

Рисуй и выбирай инструменты волшебной палочкой

Покажи жест «пять» левой рукой, чтобы:

- включить, выключить режим рисования
- выбрать цвет фона, кисти, ширину кисти
- выбрать, подтвердить любое действие

Сохрани рисунок и отправь его на онлайн выставку.

Завтра зайди на страницу галереи
<https://permartmuseum.ru/virtual-painting/>
Найди и подпиши свою работу.

Очисти холст

Ну вот и всё! Заканчивается твоё большое путешествие по выставке.

Если тебе понравились мультфильмы, размещённые в залах, попроси взрослых найти их на сайте галереи. Книгу-путеводитель ты можешь забрать с собой, чтобы ещё раз внимательно её изучить и стать настоящим экспертом в живописи.

И приходи в галерею вновь, чтобы весело провести время и подружиться с искусством!

Дорогие взрослые!

Надеемся, что выставка «Внутри картины» понравилась вам и вашим детям. Этот проект состоялся благодаря поддержке компании «Метафракс» и личному участию мажоритарного акционера ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова.

Пермскую художественную галерею и «Метафракс» объединяют давние и продуктивные партнерские отношения, которые являются ярким примером взаимодействия крупного индустриального бизнеса со сферой культуры. Очень важно, что, помогая развитию культуры, образования и социальной сферы, в первую очередь, компания вкладывает в будущее – наших детей. Все совместные просветительские проекты Пермской галереи и «Метафракса» тоже адресованы детям. Верю, что эти инвестиции обязательно принесут видимый результат и ребенку, и обществу. Ведь химия и искусство способны творить чудеса!

Искренне благодарю компанию «Метафракс» и лично Сейфеддина Рустамова за поддержку и надеюсь, что наша дружба продолжится и в будущем!

Директор Пермской художественной галереи
Юлия Тавризян

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ «ВНУТРИ КАРТИНЫ» / Пермь, 2020. – 20 стр., ил.

6+

Авторы путеводителя: Евгения Наймушина, Ксения Зубакина

Автор иллюстраций, дизайн, компьютерная верстка: Артём Кутергин

Тираж 15000 экз.

Отпечатано в ООО «Типограф»

Пермский край, г. Соликамск,

Соликамское шоссе, 17. Тел. (34253) 77-308

© Пермская государственная художественная галерея. 2020