

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

**Перечень и содержание тем
Межрегиональной олимпиады школьников
«Высшая проба»
НИУ ВШЭ, НИУ БелГУ, НИ ИрГТУ, МарГТУ,
ОмГУ, РУДН, НИ ТПУ, УрФУ**

по дизайну

для учащихся 9 – 11 классов

Москва 2012

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

Для успешного выполнения олимпиадных заданий участник, помимо теоретических знаний по художественной культуре и дизайну, должен обладать следующими практическими умениями и навыками:

Участник должен **уметь**: изобразить объект в соответствии с собственной авторской идеей; выполнить серию пробных зарисовок и чистовое изображение объекта; грамотно скомпоновать изображения в листе.

Участник должен обладать **навыками**: рисования и компоновки предметов; использования гармоничных цветовых сочетаний; поиска и анализа материала по заданной теме; выбора творческого источника для решения поставленных задач.

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИЗАЙНУ 11 КЛАСС

Тема 1. Художественная культура Ренессанса

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Характеристика качественного изменения живописи Высокого Возрождения в Италии. Венецианская школа во времена позднего Возрождения Италии. Появление равных прав архитектуры и скульптуры эпохи Высокого Возрождения (Италия). Главный жанр музыкального искусства эпохи Возрождения (Италия). Известные деятели культуры и искусства Эпохи Возрождения и их достижения.

Северное Возрождение. Особенности Северного Возрождения в Нидерландах. Характер различия Возрождения во Франции и Германии. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка.

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.

Тема 2. Художественная культура Нового времени.

Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Специфика русского барокко 17 века.

Характеристика трех направлений развития художественной культуры 18-первой половины 19 веков (рококо, неоклассицизм, романтизм). Музыка и живопись романтизма 18-первой половины 19 веков. Имперский стиль в архитектуре периода неоклассицизма 18-первой половины 19 веков. Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ.

Тема 3. Художественная культура конца XIX - XX вв.

Социальная тематика в живописи второй половины 19 - начала 20 века. Основные представители культуры и их влияние на развитие импрессионизма в живописи второй половины 19 - начала 20 века: абсолютизация впечатления в импрессионизме.

Основные представители культуры и их влияние на развитие символизма и постимпрессионизма в живописи второй половины 19-начала 20 века: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна.

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина).

Модернизм в живописи 20 века (экспрессионизм, кубизм, абстракционизм): деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали).

Модернизм в архитектуре, конструктивизм 20 века. Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхайма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О.Нимейера. Режиссерский театр как синтез в искусстве 20 века. Представители кинематографа 20 века их значение. Характеристика музыки 20 века. Новые виды массового искусства 20 века (постмодернизм). Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация. Массовое искусство.

Тема 4. Основные понятия дизайна и области его применения.

Виды дизайнерской деятельности. Объекты проектирования в дизайне. Этапы создания нового изделия или проекта. Профессиональные качества дизайнера. Задачи современного дизайнера. Виды изобразительного искусства. Место дизайна в культуре мирового сообщества и влияние промышленного прогресса на его развитие.

Тема 5. Основы рисунка и живописи

Основы изображения предметов окружающей среды. Копирование рисунков известных мастеров. Наброски как инструмент развития навыков рисования. Живописные зарисовки объектов. Ручная графика. Значение цвета в жизни человека. Цветовые гармонии. Теплая, холодная, контрастная цветовая гамма. Основы рисования в рамках школьной программы

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

Конструкция и декор предметов народного быта. Народное искусство сегодня. Роль декоративного искусства в развитии общества от древности до наших дней. Декоративно-прикладное искусство в современном мире.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень. Учебник для 11 класса. - М.: «Академия», 2012.
2. Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень. Учебник для 10 класса. - М.: «Академия», 2008.
3. Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская Е. Д. Искусство. 8—9 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 2009
4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: «Дрофа», 2010.
5. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для образовательных учреждений. 7-8 классы. - М.: Просвещение, 2009
6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Вечные образы искусства. Библия. Базовый уровень. Учебник для 6 класса. - М.: «Дрофа», 2012.
7. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Вечные образы искусства. Библия. Базовый уровень. Учебник для 5 класса. - М.: «Дрофа», 2011.
8. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник. 5 класс общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2003.
9. Симоненко В.Д., Н.В. Матяш. Основы технологической культуры. Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2003.
10. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. -М.: Молодая Гвардия, 1994.
11. Килли Хопперн. Золотые правила дизайна. – М.: АРТ – РОДНИК, 2009

12. Майк В. Лин. Современный дизайн – пошаговое руководство. – М.: АСТ: Астрель – 2010

Дополнительная литература

1. Крамаренко Л. Отечественное декоративное искусство XX века (уникальные произведения и массовые изделия, концепции и выразительные средства). Очерки. – М, 2003.
2. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для образовательных учреждений. 7-8 классы. - М.: Просвещение, 2009.
3. Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие для профессиональных училищ. - М.: «Академия», 1998.
4. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник. 5 класс общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2003.
5. Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень. Рабочая тетрадь для 10 класса. - М.: «Академия», 2008.
6. Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень. Рабочая тетрадь для 11 класса. - М.: «Академия», 2008.
7. Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебное пособие для профессиональных училищ. - М.: «Академия», 1998.
8. Емохонтова Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень. Программа. - М.: «Академия», 1998.
9. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 7 класс. Методическое пособие. - М.: «Просвещение», 2005.