

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

**Перечень и содержание тем
Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба»
по дизайну
для учащихся 9-11 классов**

Москва, 2020

1. Искусство в системе культуры

Понятия «культура» и «искусство», поле их применения, их объем и соотношение. Функции искусства в обществе. Виды искусства и их взаимное влияние. Понятия «классическое искусство» и «современное искусство». Проблематика современной культуры. Массовая культура и высокая культура.

2. История искусства: доисторический период

Искусство палеолита, мезолита, неолита. Наскальная живопись пещер, мелкая пластика и декоративно-прикладное искусство. Искусство, ритуал и миф. Искусство как синкретический комплекс. Функции первобытного искусства. Человек и природа. Зооморфные и антропоморфные образы в развитии первобытного искусства.

3. Искусство Латинской Америки, Африки, Океании, художественная культура Востока

Искусство майя. Искусство ацтеков. Искусство племен Южной Америки. Инки. Древние корни африканского искусства, трансформация культуры под влиянием колонизации. Африканские маски., африканская живопись и скульптура. Искусство австралийских аборигенов. Острова Океании. Искусство Меланезии, Полинезии, Микронезии. Клань и роды. Тотемизм. Наскальная живопись. Татуировки. Традиционное искусство арабского мира. Орнамент. Традиционная культура Китая, Кореи и Японии. Монохромная живопись тушью и полихромная живопись. Культовые строения. Влияние буддизма на развитие восточного искусства. Множество «путей» декоративно-прикладного искусства Японии.

4. Искусство Древнего мира: Месопотамия и Египет

Искусство Шумера и Аккада. Зиккурат: устройство, функции, сохранившиеся памятники. Глиптика. Искусство Ассирии: дворцы, скульптура, монументальная живопись. Искусство Вавилона. Законы царя Хаммурапи и их роль в истории цивилизации. Дворец Навуходоносора. «Висячие сады» Семирамиды. Печать и ювелирное искусство Междуречья. Канон как стабилизирующий фактор в развитии культуры.

Искусство Древнего Египта. Додинастический период и Древнее царство. Пирамиды и храмовые комплексы. Статуи. Рельефы и росписи. Взаимосвязь пиктографической, иероглифической письменности и изобразительного искусства. Среднее царство и период войн с кочевниками. Трансформация архитектура, скульптуры и живописи. Египетская мифология и культ загробной жизни. Новое царство. Неповторимый стиль Амарны. Поздний период царствования фараонов и эпоха эллинизма. Фаюмский портрет. Канон в египетском искусстве.

5. Искусство античной Греции и Рима

Искусство Крита и Микен как основа для развития греческой культуры. Крито-микенский, гомеровский этап, архаический и классический этап развития греческой культуры. Эллинистический этап. Греческая мифология и ее влияние на развитие западной культуры.

Система ордеров. Дорический, ионический и коринфские ордера. Знаменитые храмы в городах-государствах. Полисная система греческого самоуправления. Скульптура. Керамика.

Живопись (найденная в Помпеях и Геркулануме).

Фидий и рождение классического стиля. Поликлет и созданный им «Канон». Пракситель. Лисипп. Леохар. Пергамская школа. Родосская школа. Жанровое разнообразие греческой литературы и драмы.

Этрусское искусство. Искусство Рима периода Республики. Инсула и Домус. Республиканский Форум. Веризм в римской скульптуре. Тосканский ордер. Искусство Рима периода ранней Империи. Августинский Рим. Форум Августа. Триумфальные арки. Колизей. Монументально-декоративная живопись. Искусство императорского Рима. Амфитеатры. Форум Траяна. Термы. Упадок Рима. Раннехристианские произведения искусства, катакомбы.

6. Раннехристианское и византийское искусство

Распространение христианства в Римской империи. Раннехристианское искусство. Росписи катакомб. Превращение римских базилик в христианские храмы.

Периодизация искусства Византии: ранневизантийское искусство (4–7 вв.); период иконоборчества (8 в.); искусство македонского (9 — сер. 11 вв.); комниновского (сер. 11–12 вв.) и палеологовского (60-е гг. 13 — сер. 15 вв.) периодов. Типы храмов: купольная базилика и крестово-купольный храм. Символическое и художественное осмысление пространства храма. Роль света в интерьере. Мозаика и фреска в монументальной живописи Византии. Сложение христианской иконографии и системы расположения изображений в храме. Византийская иконопись и миниатюра. Византийское искусство вне политических границ Византийской империи: Русь, Сербия, Сицилия, Венеция.

7. Искусство Западной Европы в период Раннего Средневековья (дороманское искусство)

Общая характеристика средневековой культуры. Религиозное мировоззрение. Роль книги в Средние века. Копийный характер искусства. Роль античного наследия в искусстве и культуре. Средневековые «ренессансы».

Великое переселение народов. Искусство ранних королевств средневековой Западной Европы (6-8 вв.). Меровингская Франция. Раннесредневековое искусство Англии и кельтское наследие. Плетёный Группы раннесредневековых нортумбрийских рукописей. Искусство Каролингов (8-9 вв.). Искусство оттоновского периода (10 – нач. 11 вв.). Важнейшие манускрипты обоих периодов. Усложнение церковного плана в раннесредневековую эпоху: появление обходов, капелл, крипт, вестверков и башен.

8. Искусство романики и готики

Лидирующая роль архитектуры в средневековом искусстве. Синтетическое единство архитектуры, скульптуры и живописи.

Общая характеристика романской архитектуры. Пространственно-планировочные особенности романской базилики, «связанная система» и разгрузочные галереи в романских базиликах с цилиндрическим сводом. Школы романской архитектуры. Национальное своеобразие романской архитектуры Франции, Германии, Италии. Монументальные росписи романских храмов. Романские порталы Франции и Италии. Роль материала и цвета в скульптуре. Романские манускрипты Германии, Англии и Франции.

Готический собор - центр духовной, общественной и культурной жизни средневекового города. Конструктивная «каркасная» система готического собора, ее художественное осмысление. Исчезновение плоскости стены, вытеснение фрески витражом. Распространение готической системы из Франции в Англию, Италию, Германию. Особенности национальных школ готической архитектуры в 13 веке. Эволюция готической скульптуры в конце 12 — 13 вв. во Франции и Германии.

Живопись ранней готики. Роль византийского наследия в формировании раннеготического живописного стиля в Западной Европе. Развитие книжной миниатюры. Новые жанры литературы и новые сюжеты иллюстраций. Французские рукописи эпохи короля Людовика Святого. Итало-византийская живопись 13 века. Каваллини, Дуччо, Чимабуэ, Джотто. Зарождение флорентийской и сиенской школ. Итальянская скульптура высокой готики: Никколо и Джованни Пизано.

9. Искусство 14 века

Эволюция готической архитектуры в 14 веке во Франции («лучистая готика») и Италии («инкрустационный стиль»). Живопись 14 века в Италии: флорентийская школа (последователи Джотто) и сиенская: Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти. Понятие «проторенессанса».

Итальянская скульптура руб. 13 — 14 вв. Живопись интернациональной готики. Английские псалтири 14 в.

10. Искусство 15 века

Политическая карта Европы в 15 веке. Роль Бургундского герцогства и Нидерландов в истории позднеготической культуры.

Архитектура. Поздняя готика в архитектуре Франции («пламенеющая» готика), Англии («перпендикулярная готика»), Чехии, Восточной и Северной Германии и Польши (усложнение нервюрного рисунка, кирпич, тип зальной церкви).

Скульптура. Скульпторы при дворе бургундских герцогов. Позднеготические резные алтари Германии.

Живопись. Позднеготическая миниатюра Франции в 15 в. (рукописи из библиотеки Жана, герцога Беррийского, и Рене, герцога Анжуйского, миниатюры Жана Фуке). Алтарная картина 15 в. Открытие перспективы. Начало масляной живописи. Бытовой символизм. Зарождение портретной живописи. Крупнейшие нидерландские мастера в 15 в. Живопись 15 в. в Германии, Франции и Испании. Инкунабулы и зарождение резцовой гравюры.

Гуманизм как определяющее мировоззрение эпохи. Вера в творческие возможности и силу человеческого разума. Светский характер культуры. Смена мифологического сознания научным. Происхождение и содержание термина "Возрождение". Ведущая роль Италии в создании новой культуры. Флоренция как культурный центр Италии в 15 в.

Архитектура Раннего Возрождения. Возрождение ордера. Архитектура раннего Возрождения во Флоренции (школа Бруннелески) и Риме (школа Альберти). Возрождение классической архитектурной теории. Проблема типологии. Новые типы зданий: палаццо, сводчатая базилика ордерной архитектуры, рождение классического церковного фасада. Центрический храм. Идеальный город. Архитектура Раннего Возрождения в Далмации, Венето, Ломбардии, герцогстве Урбино, Неаполитанском королевстве.

Скульптура Раннего Возрождения в Италии. Творчество важнейших мастеров Флоренции (Донателло, Гиберти, Вероккьо) и Сиены (Якопо делла Кверча). Перспективный рельеф. Появление круглой скульптуры, монументальной скульптуры светского содержания. Скульптурный портрет.

Живопись Раннего Возрождения. Традиции интернациональной готики в итальянском искусстве 15 в. Открытие перспективы. Фресковые циклы. Живопись флорентийской школы. Другие центры искусства в 15 в.: Венеция, Милан, Феррара, Перуджа, Рим.

11. Искусство 16 в. Периодизация (Высокое и Позднее Возрождение).

Проблема маньеризма. Значение венецианской школы живописи.

Искусство Италии. Архитектура Рима в 16 в.: Браманте, Микеланджело, Виньола. Архитектура Северной Италии: Сансовино, Санмикели, Палладио. Палладианская вилла и её значение в истории. Живопись Рима: Рафаэль, Микеланджело, их последователи. Флорентийская школа живописи в 16 в. (маньеризм). Венецианская школа. Скульптура в Италии 16 в. (Микеланджело).

Живопись в Нидерландах и Германии. Наследие поздней готики и итальянское влияние. Искусство Франции. Архитектура. Трансформация средневекового замка в 16 в. Скульптура. Живопись: первая и вторая школы Фонтенбло.

12. Искусство 17 в.

Общая характеристика эпохи. Научные открытия меняют картину мира. Контрреформация, рост религиозных настроений. Роль католической церкви в распространении итальянских культурных влияний. Рим как культурная столица мира. Зарождение академического искусства.

Искусство Италии. Архитектура барокко: зарождение, её формальные (овальный план, сложные раскреповки и т. д.) и образные (это архитектура эффекта, убеждения) особенности. Важнейшие архитекторы римского барокко. Их влияние за пределами Рима и Италии. Градостроительные преобразования в Риме. Архитектура конца 17 — начала 18 в. в Пьемонте. Скульптура итальянского барокко: формальные особенности и роль в архитектурном ансамбле. Скульптурный портрет барокко. Живопись Италии: караваджизм, барокко и академизм.

Испанская, фламандская и голландская школа живописи. Малые голландцы. Особенность, жанры и символизм живописи малых голландцев.

Искусство Франции. Архитектура: поворот от барочной традиции к академической («классицизму» Людовика 14-го). Трансформация типа дворца, появление анфиладной планировки. Регулярный парк. Ансамбль центра Парижа. Живопись: Академия и французские академики в Италии.

13. Искусство 18 в.

Архитектура первой половины 18 в. Италия (Рим, Неаполитанское королевство), Германии, Франции, Англии (палладианство). Неоклассицизм в архитектуре, его отличительные черты. Архитектура неоклассицизма во Франции, Англии, России. Живопись 18 века в Италии: Рим, Венеция. Жанры ведуты и каприччо. Монументальная живопись позднего барокко. Франция: живопись рококо и неоклассицизма. Важнейшие художники 18 века в Англии.

14. Искусство 19 в.

Архитектура 19 в.: новые типы зданий (пассаж, вокзал), новые технологии (применение чугуна и стали, железобетон), проблема стиля: классическая традиция в 19 в. и эклектика, рождение стиля модерн.

Живопись 19 в. Академизм и романтизм. Французская академическая живопись: Давид, Энгр. Живопись романтизма в Англии (Блейк, Фюсли), Испании (Гойя), Германии (Рунге и Фридрих) Франции (Гро, Жерико, Делакруа). Назарейцы и прерафаэлиты, французские символисты (Гюстав Моро, Одилон Редон). Реализм во французской живописи сер. 16 в. (Курбе, Домье, Милле). Пейзаж барбизонской школы. Английский пейзаж первой половины 19 в.: Констебл и Тёрнер.

Импрессионисты. Особенности импрессионистской техники (*alla prima*, белый грунт, отдельный мазок). Скульптура Родена.

15. Искусство 20 в.

Социально-исторический контекст модернизма. Художественная ситуация конца 19 века. Проблемы периодизации искусства XX века. Ключевые понятия: «искусство модернизма», «авангард», «постмодернизм», «современное искусство».

Фовизм – первое художественное направление искусства 20 века во Франции. Главенствующая роль художника Анри Матисса. Эмансипация цвета. Создание новой системы воздействия цвета на зрителя. Разрыв с традицией и начало авангардного мышления. Поиск уникального авторского языка в живописи.

Экспрессионизм – художественное направление первой четверти XX века. Постановка проблемы пограничных психических состояний в искусстве. Попытка отображения ужаса, страха пластическими средствами. Гротескное истолкование реальности.

Использование в создании художественного образа «примитивных» форм. Европейские художники - примитивисты. «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо и значение этой картины в истории авангардного искусства. Кубизм во Франции. Эволюция кубизма. Принципы симультанности взгляда на предмет, соединение множества ракурсов путем деформации форм. Папье-колле и коллаж, включение в картину повседневных предметов. Парижская школа.

Футуризм в Италии. Художественный манифест как произведение искусства. Влияние индустриального прогресса на художественное мышление. Отражение индустриализации и динамики движения. Культ современности. Воспевание городского высокотехнологического образа жизни. Политика и футуризм. Влияние итальянского футуризма на русский кубофутуризм, конструктивизм, дадаизм и сюрреализм.

Первые эксперименты по созданию беспредметного искусства. Абстракция и бессознательное. Василий Кандинский и его опыты исследования живописи как системы знаков. Геометрическая и лирическая абстракция. Орфизм. Группа «Де Стил» и неопластицизм. Решетка как осевой мотив модернистской живописи. Баухауз.

Интенсивная смена и поляризация творческих установок в искусстве России первой половины 1910-х годов. Роль Первой мировой войны и Октябрьской революции и их влияние на художников. Идея авангарда. Лучизм. Супрематизм. Конструктивизм и производственное искусство. Утопия, построение новых социальных отношений.

Международная сеть дадаизма. Цюрихская группа «дада». Берлинская группа «дада». Развитие стиля в Париже и Нью-Йорке. Стилистическая свобода. Совершенствование техники коллажа и ассамбляжа кубистов. Разработка новаторских методов для искусства 20 века: объект и реди-мейд, фотомонтаж, фотография и кинематограф.

Итальянская метафизическая живопись. Искусство как духовное искание. Сюрреалистическое движение, манифестация революции.

Реализм между двумя войнами.

Абстрактный экспрессионизм.

Социально-политическое положение Америки после Второй мировой войны. Художники-эмигранты из Европы. Влияние европейского искусства на становление американской школы.

Становление поп-арта. Массовая популярная культура, коммерция и коммуникация. Критика общества потребления. Роль Энди Уорхола в продвижении новых приемов и форм деятельности. Использование новых технологий и принципа тиражирования. Влияние стилей комиксов и рекламы. Ассамбляж.

Минимализм как реакция на избыточную визуальность поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Постживописная абстракция. Использование идей конструктивизма. Трехмерные объекты и структуры. Изготовление произведений промышленным способом.

Новая концепция взаимоотношений скульптуры, архитектуры и пейзажа в лэнд-арте.

Концептуальное искусство.

Идея об искусстве как произведении. Искусство как лингвистический акт. Превосходство идеи над формой. Отказ от традиционных пластических схем. Дискурсивные практики концептуализма.

Список литературы

для подготовки к олимпиаде «Высшая проба»

9 класс

Обязательная литература:

1. Мировая художественная культура: вечные образы искусства. Мифология. 5 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011.
2. Мировая художественная культура: вечные образы искусства. Библия. 6 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2009.
3. Мировая художественная культура. 7-9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013.

Дополнительная литература:

1. Гомбрих Э.Г. История искусства. М.: Искусство – XXI век, 2013.
2. Даниэль С.М. Библейские сюжеты. СПб.: Художник России, 1994.
3. История искусств. Отечественное искусство: Учеб./ Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2000.
4. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб./ Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2005.
5. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М. : Эксмо, 2009.

Список литературы

для подготовки к олимпиаде «Высшая проба»

10 класс

Обязательная литература:

1. Мировая художественная культура: вечные образы искусства. Мифология. 5 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.
2. Мировая художественная культура: вечные образы искусства. Библия. 6 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2009.
3. Мировая художественная культура. 7-9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 15-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013.
4. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл. Базовый уровень : учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 12-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014.

5. Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Дополнительная литература:

1. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
2. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. [учебник] / Л.А. Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.
3. Мировая художественная культура: учебник для 11 класса : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
4. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях: [учебник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.
5. Всеобщая история искусства. Т.1-6. М. : Искусство, 1963.
6. Гомбрих Э.Г. История искусства. М.: Искусство – XXI век, 2013.
7. История искусств. Отечественное искусство: Учеб./ Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2000.
8. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб./ Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2005.

Список литературы

для подготовки к олимпиаде «Высшая проба»

11 класс

Обязательная литература:

1. Мировая художественная культура: вечные образы искусства. Мифология. 5 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.
2. Мировая художественная культура: вечные образы искусства. Библия. 6 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
3. Мировая художественная культура. 7-9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013.
4. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.

5. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013.
6. Мировая художественная культура: рабочая тетрадь для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008.
7. Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Дополнительная литература:

1. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
2. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. [учебник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.
3. Мировая художественная культура: учебник для 11 класса : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
4. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях: [учебник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.
5. Мировая художественная культура. 11 класс: [учебник (базовый и профильный уровни)] / Л.А. Рапацкая. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.
6. Мировая художественная культура. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.А. Солодовников. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.
7. Всеобщая история искусства. Т.1-6. М.: Искусство, 1963.
8. Гомбрих Э.Г. История искусства. М.: Искусство – XXI век, 2013.
9. История искусств. Отечественное искусство: Учеб./ Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
10. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб./ Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.
11. Современный урок. Мировая художественная культура. А. Д. Рапопорт, Е. Н. Коробкова, Л. М. Ванюшкина, Н. Г. Шейко, С. В. Подгорнова, Ю. А. Смирнова. М.: Каро, 2009.