

Олимпиада «Высшая проба» проводится при поддержке Сбера, приветствуем участников соревнования!

Мы верим в то, что будущее зависит от стремления к самосовершенствованию каждого из нас.

Поздравляем – ты являешься участником заключительного этапа олимпиады «Высшая проба»! Желаем тебе блистательной победы!

Приступая к выполнению заданий, вы подтверждаете, что профиль и класс в заданиях соответствует сведениям, указанным вами при регистрации.

Время выполнения заданий – 240 минут. Максимальное количество баллов – 100.

Пишите разборчиво. Ответ пишите на странице с соответствующим номером вопроса. Если используете дополнительный лист, обязательно напишите об этом на основном листе ответа. Если не знаете ответа, ставьте прочерк. Черновики не оцениваются.

Дорогие участники олимпиады!

Мы рады приветствовать вас на олимпиаде «Высшая проба» по истории искусств – совместном проекте ГМИИ им. А.С. Пушкина и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Олимпиада – это не только возможность продемонстрировать свои умения, но и прекрасный способ проверить себя. Здесь важны не только ваши знания, но и умение преподнести их так, чтобы по-настоящему удивить.

Желаем вам успеха в выполнении заданий!

– Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Задание № 1 (20 баллов)

Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Перед Вами фотография знаменитого русского архитектора (Илл. 1), спроектированное им здание (Илл. 2, Илл. 3) и фрагменты его лекции «Сказка о трёх сёстрах: живописи, архитектуре, скульптуре». **Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него:**

«Каждое архитектурное сооружение в своей основе имеет главную задачу – ограждение стенами известного пространственного помещения.

Каждое данное помещение или совокупность многих таких должно отвечать прямому назначению здания, причем внутреннее содержание должно очевидным образом выражаться и отпечатываться на внешнем и внутреннем облике сооружения. Верное получение впечатления пространственности помещения обуславливается формой и цветом ограничивающих его плоскостей.

Получив эти готовые уже плоскости, нам приходится считаться с несовершенной оптикой нашего глаза и для получения надлежащего впечатления приходится даже бороться с этим оптическим обманом, диссимилируя его раскраскою в выгодные для этого цвета.

<...>

Главной же задачей красочной стенной живописи и панно какого бы то ни было содержания и также скульптуры состоит в повышении художественного значения сооружения в соответствии с назначением его, будь это музей, выставочное помещение, народный дом, Театр, Университет или здание религиозного культа.

Это взаимоотношение между архитектурой, живописью и скульптурой в своей совокупности должно ввести зрителя в то настроение, которое отвечает назначению здания. Все это указывает на то, что архитектура, живопись и скульптура должны идти рука об руку в дружной совместной работе, конечно, в этом содружестве имеются в виду в той же степени и художники по мебели, бронзе, керамике, живописи по стеклу и по остальным отраслям прикладного искусства».

Вопросы:

1. Напишите имя, отчество и фамилию этого архитектора (3 балла)
2. К какому типу сооружений относится здание, представленное на иллюстрациях? (1 балл)
3. Назовите не менее трёх произведений архитектора, кроме приведённого на фотографиях (3 балла)
4. Как архитектурный облик и декор представленной постройки соотносятся с её назначением? (6 баллов)
5. Проанализируйте этот памятник, следуя основной мысли текста, и ответьте на вопрос: как декоративные элементы взаимодействуют с архитектурным объёмом памятника и его интерьером? (7 баллов)

Задание № 2 (20 баллов)

Задание подготовлено сотрудниками ГМИИ имени А.С. Пушкина

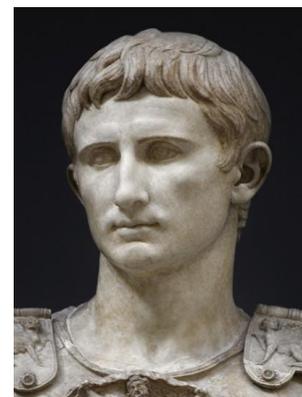
Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

На иллюстрациях представлены два памятника из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Это слепки античных статуй: «Дорифора» (т. е. «Копьеносца») Поликлета (Илл. 4, 6) и императора Октавиана Августа (Илл. 5, 7). Ниже приведён

фрагмент из «Естественной истории» Плиния Старшего (I в. н. э.). **Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после него:**

«Поликлет из Сикиона, ученик Гагелада, создал <...> Дорифора мужественным мальчиком. Он создал и то произведение, которое художники называют Каноном, усваивая из него основы искусства, словно из какого-то правила, и считают, что **лишь он один в произведении искусства воплотил само искусство**».

Вопросы:

1. В каком веке жил Поликлет? Как называется этот период в искусстве Древней Греции? Когда была создана скульптура императора Августа, если учитывать, что это прижизненное изображение? (3 балла)
2. У ног императора представлен Купидон, сидящий верхом на дельфине. Это изображение должно было напоминать о божественном происхождении Августа. К какому божеству он возводил свой род? Как с этим божеством связано изображение Купидона на дельфине? (2 балла)
3. Что такое канон? Какое отношение этот термин имеет к «Дорифору»? Укажите конкретные черты канона в этом изображении. Объясните, что имеет в виду Плиний в отрывке, выделенном полужирным шрифтом. Как это связано с каноном? (7 баллов)
4. Сравните две скульптуры. Почему древнеримское искусство эпохи Августа называют «классицизмом»? Какие черты греческого искусства заимствовал мастер, создавший статую Августа? Что отличает римскую статую от греческой? (8 баллов)

Задание № 3 (20 баллов)

Задание подготовлено сотрудниками ГМИИ имени А.С. Пушкина

Илл. 8

Представленная на иллюстрации картина Джованни Боттичелли из собрания

ГМИИ им. А. С. Пушкина называется «Портрет юноши в образе святого Себастьяна» (Илл. 8). Ниже приведён текст о художнике, у которого учился Больтраффио. **Ответьте на вопросы после текста:**

«Достоинно изумления, что гений, стремясь придать своим произведениям большую выпуклость, применял преимущественно темные тени, чтобы получить еще более темные фоны, и изыскивал такую черную краску, которая еще темнее, нежели остальные черные цвета для того, чтобы светлые краски при таком сопоставлении казались бы еще более светящимися; в конце концов, при этом способе он дошел до такой темноты, что в его работах не осталось ничего светлого, и они имели скорее вид произведений, изображающих ночь, нежели тонкости дневного освещения, а между тем все это явилось итогом поисков большей выпуклости и стремления к пределу художественного совершенства. Он испытывал такое удовлетворение при виде какого-нибудь человека со странной головой, или запущенной бородой или волосами, что мог целый день бродить следом за такой понравившейся ему фигурой; при этом запечатлевал ее в своей памяти, что, придя, зарисовывал ее, как если бы она сейчас перед ним стояла».

Вопросы:

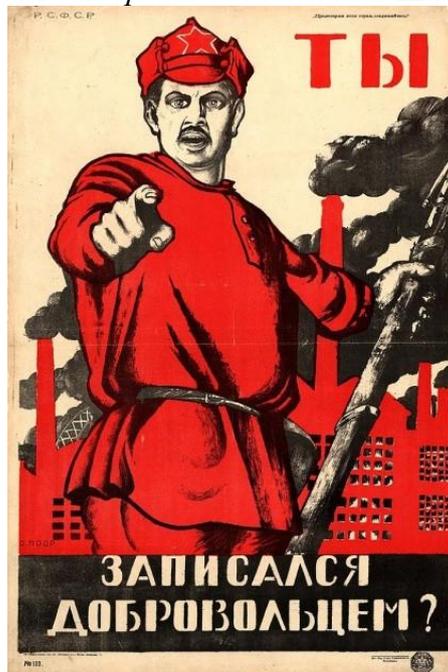
1. Какие детали картины позволяют предположить, что на ней представлен именно этот святой? Почему? (1 балл)
2. Где и когда была написана эта картина? Назовите эпоху, страну, по возможности художественный центр (2 балла)
3. Предположите, какому известному автору может принадлежать приведенный выше отрывок, и о жизни какого художника он пишет. Назовите 3 работы этого великого мастера, оказавшего большое влияние не только на Больтраффио, но и на многих своих современников (5 баллов)
4. Больтраффио использует приём, созданный его учителем и получивший название «сфумато». В чем суть этого живописного приёма? (1 балл)
5. Проанализируйте композицию, рисунок, светотеневые моделировки, колорит картины. Ответьте на вопросы: какие стилистические особенности произведения позволяют датировать его? Что в манере художника говорит о влиянии его учителя? Могло бы приведённое выше описание подойти к «Портрету юноши»? Почему? (11 баллов)

Задание № 4 (20 баллов)

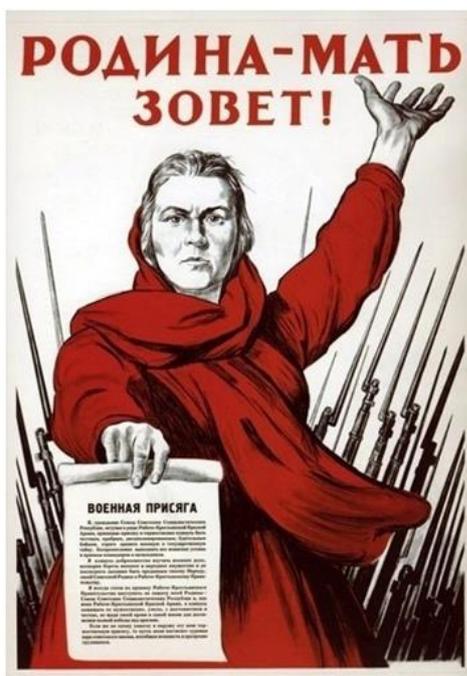
Искусствоведческая наука неразрывно связана с историей, поэтому одним из «инструментов» исследователя является источниковедение. Оно позволяет рассматривать произведение искусства как исторический источник, «считывая» из него необходимую информацию. Перед Вами три знаменитых плаката XX века. **Рассмотрите их и ответьте на вопросы после изображений:**

Илл. 9. Джеймс Флэгг. «I want you for U. S. Army» («Ты нужен мне для армии Соединённых Штатов»). 1917

Илл. 10. Дмитрий Моор. «Ты записался добровольцем?». 1920

Илл. 11. Ираклий Тоидзе. «Родина-мать зовёт!»

Вопросы:

1. С точностью до года определите дату создания плаката «Родина-мать зовёт!» (Илл. 11). Проанализируйте его содержание – какому событию он посвящён? Какие визуальные и текстуальные элементы могут это подтвердить? (4 балла)
2. Проанализируйте художественный язык произведения Ираклия Тоидзе. К чему призывает плакат? Какие графические средства (композиция, роль цвета, соотношение текста и образа, и т.п.) и как именно помогают ему решать поставленную задачу? (4 балла)
3. Сравните произведение «Родина-мать зовёт!» с двумя другими плакатами. Какие приемы являются в них общими? В чем их отличия? К чему призывает каждый из плакатов? Какие их элементы должны эмоционально повлиять на потенциального зрителя? (6 баллов)
4. Сформулируйте особенности художественного языка агитационного плаката на примере представленных произведений. Какие отличительные черты должны быть у агитационного плаката? Какую задачу он должен выполнять? (6 баллов)

Задание № 5 (20 баллов)

Перед Вами выдержки из заключительной главы книги Макса Фридендера «Об искусстве и знаточестве» (1946). Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы после текста в итоговом эссе.

Илл. 12. Рембрандт ван Рейн. «Возвращение блудного сына». Ок. 1668. Эрмитаж, Санкт-Петербург

«Литература об искусстве»

«Язык наш скуден и беден, но это единственное средство, которым мы располагаем, тупой инструмент, который мы должны пытаться по мере сил постоянно оттачивать. Правда, не следует забывать, что острый нож быстрее зазубривается. Чувства подобны бабочкам, достаточно насадить их на острие слова, чтобы жизнь тут же улетучилась из них. Все сказанное об искусстве звучит как дурной перевод.

Все искусства имеют общий корень, на глубинном уровне все они связаны между собою – поэзия, музыка, изобразительные искусства. Тот, кому приходится передавать впечатление от живописного произведения словами, так или иначе вынужден искать поэтические формы выражения, тогда как разум призывает его бежать всякой поэзии. Кто-то сказал однажды, что по-настоящему понять изобразительные искусства может только музыкальный человек, и это суждение не лишено смысла. В этой смелой фразе есть доля истины, ибо, действительно, музыка единственная из всех прочих искусств является абсолютным искусством и уже потому может указать путь к постижению сути чисто художественного.

Если посмотреть на это необозримое море литературы и попытаться оценить ее по существу, по тому, насколько она плодотворна и насколько долговечна, то на поверку окажется, что ценного в ней не так уж много и все это, так или иначе, лишь словесная передача неких зрительных впечатлений. Разумеется, слово никогда не сможет заменить визуального переживания, но оно может помочь тому, кто обладает некоей силой словесного выражения и кто слышит лучше, чем видит, «понять» произведения искусства, если воспользоваться этим не слишком удачным рационалистическим словом.

Чем выше художественная значимость произведения, тем глубже производимое им впечатление, тем дальше будет уходить описание от трезвого, хладнокровного бухгалтерского отчета, приближаясь к поэтическому переложению, за которым, правда, нужно тактично присматривать, дабы оно не скатилось в туманность и пустое фразерство. Например, довольно трудно описать словами женские типы Гуго ван дер Гуса так, чтобы потом по одному этому описанию мы могли узнать то или иное произведение мастера, но это же описание может сослужить службу тому, кто видит непосредственно перед собою конкретную картину; толкуя и интерпретируя произведение, оно углубляет впечатление и облегчает дальнейшее узнавание. А это уже немало. Мы, допустим, можем сказать: худые, вытянутые, бледные, костлявые фигуры воплощают внутреннее состояние, тяжелые возвышенные мысли, душевные страдания и борьбу.

Воплощенным идеалом ученого-искусствоведа, работающего словом, был и Карл Юсти. Он соединял в себе обширное знание исторических фактов со способностью проникать в самую суть творческого процесса. Прочтите его книгу о Веласкесе. Под действием непосредственного впечатления от картины он может как будто наяву увидеть ту ситуацию, в которой в свое время находился мастер, прочувствовать, что от последнего требовалось и чего хотел он сам. Он дает психологическое толкование увиденного, основываясь на знании исторических обстоятельств.

<...>

Осмысленному описанию произведения искусства, каковое мало кому удается, противостоит регистрационное описание, явленное в каталогах, поставляемых более или менее ловкими сочинителями. Подобные описания, при наличии фотографических репродукций, никому не нужны, к тому же от них вообще мало проку, поскольку бедный читатель просто не в состоянии связать воедино такое количество разнообразных сведений.

<...>

Две вещи должны присутствовать в описании и каталоге. Во-первых, толкование содержания, объяснение иконографии, выяснение того, что мастер должен был сделать, каковы были его намерения. Во-вторых – описание того, что мы видим, передача впечатления, констатация того, чего мастер добился. Во второй части должно исключить всякую анализирующую учёность, здесь нужно суметь чистой душой и всеми обнаженными чувствами уловить впечатление, с тем, чтобы затем, оставив все предубеждения, без лишних размышлений, втиснуть его в языковую форму.

<...>

Основательные описания и характеристики, претендующие на абсолютную полноту, слишком многого требуют от визуальной памяти читателя; гораздо более действенны яркие афоризмы, неожиданно высвечивающее что-то новое. Последнее предложение совершенно не обязательно должно содержать в себе некую общеизвестную истину, пусть это будет утверждение *pro domo*¹, в котором выразится индивидуальность автора или найдут оправдание его слабые стороны».

Вопросы:

1.1. В начале Вашего эссе ответьте на следующий вопрос – какой тип описаний произведения искусства осуждает Фридлиндер, а какой, напротив, кажется ему эффективным и предпочтительным?

1.2. Отталкиваясь от системы ценностей Фридлиндера, выделенной в тексте, составьте эссе-описание картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» (Илл. 12)

¹ по личному поводу (лат.)