

Высшая проба

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба»
по профилю «Дизайн» для 9, 10, 11 класса

2024/2025 уч. г.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Рекомендации для участников олимпиады «Высшая проба» по профилю «Дизайн»

1. Аннотация

Впервые олимпиада «Высшая проба» по дизайну была проведена в 2013 году, но уже в 2015 году вошла в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Минобрнауки РФ, получив высокую оценку экспертов Российского совета олимпиад школьников. Будучи новичком в перечне олимпиад «Высшая проба», олимпиада по дизайну постоянно развивается, совершенствуется организационная модель ее проведения, формат и содержание олимпиадных заданий.

Участие в олимпиадных состязаниях могут принять школьники из любого региона России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Задания олимпиады интересны тем, кто с удовольствием посвящает свое время изучению мировой художественной культуры, истории искусств и дизайна, а также планирует построить будущую карьеру в дизайн-индустрии.

Олимпиадные состязания проходят в два этапа. 1 этап – заочный: он предполагает создание проекта, подготовленного в соответствии с демоверсией и методическими указаниями. На 2 этапе, который обязательно проходит в очной форме, участники должны выполнить письменное задание, которое покажет общий уровень эрудиции и грамотности участников, их «культурный багаж».

В ходе олимпиадных состязаний участники, выполняя предложенные задания, помимо общей эрудиции, демонстрируют свою креативность и нестандартный подход к решению проблем, умение разделять выполнение работы на этапы, планировать время на выполнение задания, концентрировать свое внимание на поставленной задаче.

Олимпиада «Высшая проба» по дизайну является всероссийской и проводится не только в Москве, но и в большом количестве регионов Российской Федерации. На олимпиадные соревнования приезжают не только жители крупных городов, но и школьники из региональных центров, небольших городов и поселков. Работы участников оцениваются по единым специально разработанным критериям.

Победителей и призеров олимпиады по дизайну мы приглашаем стать студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ, которая готовит профессионалов во всех областях современного дизайна: в коммуникационном дизайне, дизайне среды и интерьера, дизайне и современном искусстве, анимации, иллюстрации, комиксе, а также в сферах, связанных с медиа и дизайном, гейм-дизайном, игровой графикой и концепт-артом, дизайном и программированием, CGI и визуальными эффектами. В Школе дизайна создана не только качественная ресурсная база для комфортного образовательного процесса, но и особая атмосфера творчества, сотрудничества и передачи опыта. Участие в олимпиаде – это шанс осуществить мечту — стать современным дизайнером и сделать мир комфортнее и красивее. Победить в олимпиаде непросто, но даже опыт участия в ней будет безусловно полезен — ребята, принявшие участие в олимпиадных состязаниях, успешнее справляются с заданиями творческого конкурса при поступлении на образовательную программу «Дизайн» на общих условиях.

Победители олимпиады «Высшая проба» по дизайну имеют в настоящее время право поступления без вступительных испытаний на образовательные программы 54.03.01 «Дизайн» НИУ ВШЭ Москва и НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. В связи с этим задания, предлагаемые участникам на 1-м и 2-м этапе максимально приближены по своему содержанию к требованиям дополнительного испытания творческой направленности на указанные программы.

2. Структура варианта и типы олимпиадных заданий

Отборочный этап

1-й этап олимпиады «Высшая проба» является отборочным и проходит заочно. По его результатам участники допускаются к участию во 2-м этапе, который проводится очно.

Олимпиадное задание является единым для учащихся 9, 10, 11 классов и предусматривает выполнение проекта на одну из выбранных тем. Проект оформляется в презентацию, содержащую от 6 до 15 слайдов (размером до 3000x3000 px) и вертикальную обложку (размером до 2000x3000 px, с соотношением сторон 1 к 1,41). Изображения загружаются отдельными файлами в формате jpeg в электронном виде в личном кабинете участника. Проект может быть выполнен в компьютерной технике или вручную. В последнем случае его необходимо отсканировать и перевести в электронный вид.

В работе не должно быть никаких рисунков и иных пометок, не относящихся к заданию или указывающих на авторство работы (в том числе и в названии файла и на слайде обложки). На первом слайде размещается название направления, название проекта и, при необходимости, его краткое описание.

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА (100 баллов)

Создайте проект.

При подготовке творческого проекта необходимо выбрать одно из направлений (коммуникационный дизайн, анимация, CGI и визуальные эффекты, дизайн среды, дизайн интерьера, иллюстрация и комикс, дизайн и продвижение цифрового продукта, медиа и дизайн, дизайн и программирование, гейм-дизайн, игровая графика и концепт-арт, дизайн и современное искусство) и в соответствии с ним выполнить серию работ на свободную тему (от 6 до 12).

Тема проекта выбирается самостоятельно и должна в полной мере раскрыть творческий потенциал и уровень художественного мышления участника.

Проект должно отличать стилистическое единство, концептуальная завершенность, оригинальность авторского замысла, гармоничное цветовое и композиционное решение.

Работы могут быть выполнены в любой технике, но должны составлять стилистически единую серию, объединенную общей идеей.

Ниже приведено описание каждого из направлений.

Коммуникационный дизайн:

- серия плакатов;
- серия обложек – музыкальных, книжных, журнальных;
- серия шрифтовых композиций;
- фирменный стиль;
- серия упаковок;
- инфографика;
- наружная реклама.

Анимация, CGI и визуальные эффекты

- разработка дизайна серии персонажей. Персонажи должны быть представлены на слайдах в Т или А позах, а также в соответствующих им контекстах с фонами и в соответствующих действию и антуражу позах. Обязательно должно присутствовать описание мира и легенды персонажей;
- разработка мультфильма, сопровождающаяся описанием мира, синопсисом сюжета, эскизами локаций и персонажей а также раскадровкой действия;
- серия кадров к мультфильму или компьютерной игре, комиксу. В данном случае вы демонстрируете вашу работа как художника постановщика;
- 3D-модели объектов/персонажей (сопровождается 6-12 скриншотами). Персонажи и объекты должны быть объединены в описании проекта условиями мира и иметь собственные легенды;
- абстрактная художественная работа выполненная в 3D графике. Это могут быть локация, серия абстрактных объектов и их анимации объединенные стилистически и по смыслу;
- в качестве дополнения можно приложить ссылку на ваш деморил (портфолио) с 3D- и 2D- графикой.

Дизайн среды:

- предметно-пространственные композиции (6-12 композиций, выполненных в любом материале);
- серия изображений, визуализирующих пространство (6-12 изображений);
- эскизы или макеты серии элементов интерьера (6-12 эскизов или макетов);
- серия изображений для оформления фасадов (6-12 изображений);
- серия предметов (6-12 предметов).

Дизайн интерьера:

- предметно-пространственные композиции (6-12 композиций, выполненных в любом материале);
- серия изображений, визуализирующих пространство (6-12 изображений);
- эскизы или макеты серии элементов интерьера (6-12 эскизов или макетов);
- серия предметов (6-12 предметов).

Иллюстрация и комикс:

Участникам необходимо выполнить проект на любую самостоятельно выбранную тему в формате:

- комикс (6-12 страниц);
- серия отдельных комикс стрипов (6-12 полос) со сквозной темой.

В том случае, если в комиксе есть герои, то рекомендуется также приложить разработку персонажей. Работы могут быть выполнены в свободной технике.

Дизайн и продвижение цифрового продукта:

- серия плакатов;
- серия обложек — музыкальных, книжных, журнальных;
- серия шрифтовых композиций;
- фирменный стиль;
- серия упаковок;
- инфографика;
- наружная реклама.

Медиа и дизайн:

разработать концепцию собственного журнала и на её основе создать:

- серию обложек разных номеров журнала (6-12 штук), отражающих интерпретацию главной темы издания
- серию внутренних разворотов журнала для одного из номеров журнала

Дизайн и программирование:

- разработать концепцию цифрового продукта и представить в виде:
- серии рекламных плакатов;
- серии веб-публикаций;
- фирменного стиля;
- веб-сервиса;
- мобильного приложения;
- инфографики.

Гейм-дизайн:

- настольная игра с оригинальными правилами;
- поле для настольной игры с понятной логикой прохождения игры;
- серия зарисовок игровых экранов с элементами интерфейса;
- карта игрового уровня с отмеченными узлами игровых событий;
- серия персонажей / серию изображений одного персонажа для компьютерной игры;
- серия кадров к компьютерной игре;

Дизайн и современное искусство:

Серия работ от 6 до 12 в форматах жанровой живописи, графики, коллажа, скульптуры, объектов, фотографий, ленд-арта (макеты или эскизы), инсталляций (макет или эскиз) на темы:

- хрупкое;
- утопия;
- большое и маленькое;
- город;
- античность;
- часы;
- библиотека;
- строение мира;
- супермаркет;
- пустота.

Игровая графика и концепт-арт:

- Визуальное решение видеоигры, включающее в себя концепт-арт игрового пространства, объекты, элементы архитектуры и антуража, костюм персонажей, при желании — мокапы игровых экранов и т.д;
- Настольная игра с оригинальными правилами и отрисовкой элементов;
- Идея игры, поданная через серию персонажей. Облик персонажей должен отражать их особенности, отличия и характеристики, которые описываются в текстовом комментарии.

Критерии оценивания проекта.

- концептуальность (четко сформулированная тема и идея проекта, раскрытие главной идеи проекта);
- серийность (достаточный объем проекта, наличие серии работ, структура и динамика серии; в

исключительных случаях серия может состоять из неравнозначных частей: например, макет и эскизы к макету);

- стилистическое единство (цельность, выдержанность, внутренняя согласованность используемых в серии приемов и материалов);
- экспозиция / презентация (эффектность экспозиции/презентации и аккуратность выполнения ее элементов, высокое качество изображений и видео при онлайн-подаче);
- оригинальность;
- соответствие выбранному профилю;
- композиция (структура, динамика, убедительность и гармоничность сочетания отдельных элементов каждой работы внутри серии);
- техника исполнения (оцениваются не навыки работы в профессиональных дизайн-программах, а аккуратность подачи и качество реализации всех элементов работы, выполненных любыми инструментами на выбор абитуриента);
- выразительность образов (сила воздействия работы на зрителя);
- раскрытие заявленной темы (соответствие заявленному названию / приложенному описанию, понимание правил функционирования выбранного формата).

Заключительный этап

Письменное задание заключительного этапа Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по дизайну для 9-11 классов предполагает выполнение участником творческих заданий по истории искусства следующих видов:

1. Дать развернутый (не более 5 предложений) ответ на вопрос.
Максимальная оценка за каждый вопрос – **5 баллов**;
2. Дать краткий ответ на вопрос с перечислением вариантов.
Максимальная оценка за каждый вопрос – **5 баллов**;
3. Дать краткий ответ на вопрос по предложенным иллюстрациям.
Максимальная оценка за каждый вопрос – **5 баллов для 9 и 10 классов и 3 балла для 11 класса**;
4. Описание художественного произведения на основании одной из предложенных иллюстраций. От участника требуется написать короткое эссе объемом не менее одного листа на заданную тему по одному из четырех представленных произведений искусства на его выбор.
Максимальная оценка – **50 баллов**.

Суммарно за выполнение всего задания участник может получить максимум **100 баллов**.

При выполнении творческого задания, не волнуйтесь, соберитесь с мыслями и приступите к ответам на заданные вопросы. Отвечайте сначала по тем заданиям, материал которых хорошо знаете. Затем вернитесь к тем, в которых сомневаетесь. В конце, примерно за 15 минут до окончания работы, проверьте свои ответы на вопросы. Рассчитайте время на все задания заранее и ориентируйтесь на то количество минут, которое вы сами определили для работы по каждому типу заданий.

Развернутый ответ на вопросы должен быть ясным и полным, соответствовать условиям задания. Важной составляющей ответа должны быть примеры, которые показывают уровень владения материалом в области истории искусства и мировой культуры.

Краткий ответ на вопрос по предложенным иллюстрациям должен быть точным и конкретным, соответствовать формулировке задания и показывать эрудицию участника.

Эссе – рассуждение небольшого объема в свободной форме написания. Как правило, эссе предполагает высказывание оригинального мнения автора о произведении искусства с опорой на факты истории искусства или авторитетные суждения специалистов: искусствоведов, культурологов и критиков. Предполагается, что эссе отличает ясное структурированное описание смысла и характерных черт художественного произведения, указание исторического контекста его возникновения и бытования, включение самостоятельно проведенного анализа формы произведения, художественного образа. В конце текста приводятся выводы, обобщающие авторскую позицию. Важно соблюдение академического стиля письма и владение искусствоведческой терминологией.

Требования к написанию эссе:

- самостоятельность и индивидуальность выполнения;
- творческий подход к осмыслению предложенной темы произведения искусства;
- способность аргументировать основные положения и выводы;
- обоснованность, доказательность и оригинальность;
- четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;
- использование знаний по истории искусства и литературных источников;
- соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы, логичность, использование приемов сравнения и обобщения

Рекомендуемый порядок написания эссе:

1. Выберите наиболее близкую и понятную тему художественного произведения, при раскрытии которой можно проявить свои знания, эрудицию, творческие способности.
2. Сформулируйте смысл проблемы, поднимаемой автором художественного произведения, используя начальные фразы, например: «В данном произведении русский художник Репин поднимает проблему ...», или: «Скульптор Роден выражает в образе героя ...».
3. Обозначьте и объясните свою позицию по отношению к точке зрения автора художественного произведения, используя выражения, например: «Я согласен/не согласен с мнением автора», «Анализируя произведение, можно отметить, что», «Следует сказать, что автор работы», «Следует считать верным/не верным, что...».
4. Приведите конкретные примеры в подтверждение своей позиции.
5. В заключении обобщите все выше сказанное и завершите рассуждение: «Таким образом, ...».

Наиболее часто допускаемые ошибки:

1. Не раскрыта тема.
2. Не высказана собственная позиция.
3. Нет теоретического обоснования.
4. Употребленные термины введены некорректно, неграмотно.
5. Примеры опровергают высказанную автором эссе позицию.
6. Нет обобщения.
7. Нарушена логика и последовательность изложения.
8. Сущность художественного произведения понята неверно

Критерии оценки эссе

Критерии	Требования к эссе	Максимальное количество баллов
Понимание темы и соответствие ей содержания работы	работа отвечает поставленному заданию; грамотно применяется анализ; умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа произведений; объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему; обоснованно используются знания и сведения из литературных источников	10
Творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления	дается личная оценка произведения искусства; представляется оригинальная авторская трактовка произведения; работа выполнена самостоятельно	10
Обладание теоретическими знаниями по теме, владение искусствоведческой терминологией	предложенное произведение анализируется в историческом контексте и в контексте творчества художника/скульптора; используется специальная искусствоведческая терминология; рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры; используемые понятия строго соответствуют теме	10
Логичность, системность, последовательность изложения мысли. Навык организации академического текста, культура письма	изложение ясное и четкое; приводимые доказательства логичны и обоснованы; выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; приводятся различные точки зрения на проблему и их личная оценка автором; общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру короткого эссе	10
Общая эрудиция, знание культурного контекста эпохи	в работе указаны характерные черты эпохи, в которую было создано анализируемое произведение; дается характеристика стиля автора и определяется место данного произведения в его творческой судьбе	10

Максимальное число баллов, которое участник может получить за эссе – **50 баллов**.

Перечень и содержание тем заключительного этапа

4.1. Для участников 9-10 классов

РАЗДЕЛ I. Художественный язык пространственных искусств и теории искусства

1. Архитектура

Композиция в архитектуре. План архитектурного сооружения. Фасад и его композиция. Ордерная система. Архитектура как синтетическое искусство. Урбанистика. Влияние различных стройматериалов на характер архитектурного решения.

2. Скульптура

Виды и жанры скульптуры. Материалы скульптуры. Объемно-пространственная композиция. Роль цвета в скульптуре.

3. Живопись

Виды и жанры живописи. Форматы живописных произведений. Композиция в живописи. Пространство в живописи: система планов и перспектива. Рисунок и колорит в живописи.

4. Графика

Основные техники рисунка и печатной графики. Композиция в графике. Роль линии и цвета в графике.

5. Теория и методология искусствознания

Зарождение искусствоведческой науки – Джорджо Вазари. Роль Иоганна Винкельмана в становлении истории искусства. Формально-стилистический анализ. Возникновение иконографии. Иконологический метод. Метод «знаточества». Социальная история искусства. Философия и психология искусства – утверждение междисциплинарности. Ханс Бельтинг и его «Конец истории искусства?». Теория и философия современного искусства.

РАЗДЕЛ II. Всеобщая история искусства

6. Искусство Древней Греции и Древнего Рима

Периодизация искусства Древней Греции и Древнего Рима. Понятие ордера, виды ордеров и их основные элементы. Памятники Афинского акрополя. Основные типы древнеримских сооружений. Пантеон и его программа. Основные типы скульптурных произведений Древней Греции и их эволюция. Вазопись Древней Греции и её основные стили. Искусство эллинизма. Римский скульптурный портрет и основные этапы его развития. Римский исторический рельеф: специфика образной программы и основные памятники.

7. Византийское искусство

Основные виды византийского искусства. Собор Святой Софии в Константинополе: архитектура и внутреннее убранство. Византийские мозаики, фрески и иконы, книжная миниатюра.

8. Искусство средневекового западноевропейского искусства

Периодизация средневекового искусства Западной Европы. Искусство

катакомб: первые христианские изображения. Принятие христианства на территории

Западной Римской империи и культура Позднего Рима. Первые христианские базилики и баптистерии Рима и Равенны и их убранство. Искусство варваров: предметы роскоши и христианские рукописи. Карл Великий и его столица: Ахенская капелла, ее убранство, книги из придворной мастерской. Романская архитектура: новые задачи и использование римских сводов. Скульптура романских храмов: композиции Страшного Суда, резные капители храмов как «проповедь в камне». Готический стиль во Франции и всей Западной Европе: городские соборы. «Большие соборы» Франции, их архитектура и скульптура. Готический витраж и проблема света в символике храма. Готическая книжная миниатюра: от рукописей для монахов к рукописям для светских людей.

9. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Периодизация искусства Возрождения. Искусство Проторенессанса: новые подходы к скульптуре в творчестве Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио. Рождение фресковой живописи и нового изобразительного языка: Джотто, Пьетро Каваллини, фресковые циклы мастеров сиенской школы - Симоне Мартини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Искусство Раннего Возрождения во Флоренции: открытие перспективы, возрождение ордерной архитектуры, работа с натурой, взаимодействие с античностью, развитие портрета на примерах произведений Брунеллески, Донателло, Гиберти, Мазаччо, фра

Анджелико, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи.

Раннее

Возрождение за пределами Флоренции: творчество Андреа Мантеньи, Пьеро делла Франчески, Джентиле и Джованни Беллини и др.

10. Высокое и Позднее Возрождение в Италии

Основные проекты Леонардо да Винчи, Донато Браманте, Рафаэля, Микеланджело и др. Стилистические признаки Высокого Возрождения. Позднее Возрождение в Италии

Отличительные черты маньеризма, произведения Микеланджело:

ансамбль капеллы Медичи, ансамбль площади Капитолийского холма, фреска

«Страшный Суд» в Сикстинской капелле. Высокое и Позднее Возрождение в Венеции: особенности живописного языка

Тициана, Тинторетто, Паоло Веронезе и др.

11. Искусство Северного Возрождения

Особенности техники масляной живописи, религиозные и портретные произведения Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена и др. Особенности техники и художественного языка в гравюрах А. Дюрера. Портретные произведения Г. Гольбейна Младшего.

12. Европейское искусство XVII века

Основные художественные школы XVII века и их своеобразие:

искусство Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции. Ведущие художники, скульпторы и архитекторы эпохи. Особенности стиля барокко в Италии.

Градостроительные решения в архитектуре Рима и Парижа. Дифференциация жанров в XVII веке. Особенности эволюции пейзажа, бытового жанра, портрета, натюрморта в разных

художественных центрах. Коллекции искусства XVII века в России.

Рекомендуемая литература и другие источники для подготовки к олимпиаде «Высшая проба». 9-10 классы

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. 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.
1. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях: [учебник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.
 2. Гомбрих Э.Г. История искусства. М.: Искусство – XXI век, 2013.

4.2. Для участников 11 класса

РАЗДЕЛ I. Художественный язык пространственных искусств и теории искусства

1. Архитектура

Композиция в архитектуре. План архитектурного сооружения. Фасад и его композиция. Ордерная система. Архитектура как синтетическое искусство. Урбанистика. Влияние различных стройматериалов на характер архитектурного решения.

2. Скульптура

Виды и жанры скульптуры. Материалы скульптуры. Объемно-пространственная композиция. Роль цвета в скульптуре.

3. Живопись

Виды и жанры живописи. Форматы живописных произведений. Композиция в живописи. Пространство в живописи: система планов и перспектива. Рисунок и колорит в живописи.

4. Графика

Основные техники рисунка и печатной графики. Композиция в графике. Роль линии и цвета в графике.

5. Теория и методология искусствознания

Зарождение искусствоведческой науки – Джорджо Вазари. Роль Иоганна Винкельмана в становлении истории искусства. Формально-стилистический анализ. Возникновение иконографии.

Иконологический метод. Метод «знаточества». Социальная история искусства.

Философия и психология искусства – утверждение междисциплинарности. Ханс Бельтинг и его «Конец истории искусства?».

Теория и философия современного искусства.

РАЗДЕЛ II. Всеобщая история искусства

6. Искусство Древней Греции и Древнего Рима

Периодизация искусства Древней Греции и Древнего Рима. Понятие ордера, виды ордеров и их основные элементы. Памятники Афинского акрополя. Основные типы древнеримских сооружений. Пантеон и его программа. Основные типы скульптурных произведений Древней Греции и их эволюция. Вазопись Древней Греции и её основные стили. Искусство эллинизма. Римский скульптурный портрет и основные этапы его развития. Римский исторический рельеф:

специфика образной программы и основные памятники.

7. Византийское искусство

Основные виды византийского искусства. Собор Святой Софии в Константинополе: архитектура и внутреннее убранство. Византийские мозаики, фрески и иконы, книжная миниатюра.

8. Искусство средневекового западноевропейского искусства

Периодизация средневекового искусства Западной Европы. Искусство

катакомб: первые христианские изображения. Принятие христианства на территории Западной Римской империи и культура Позднего Рима. Первые христианские базилики и баптистерии Рима и Равенны и их убранство. Искусство варваров: предметы роскоши и христианские рукописи. Карл Великий и его столица: Ахенская капелла, ее

убранство, книги из придворной мастерской. Романская архитектура: новые задачи и использование римских сводов. Скульптура романских храмов: композиции Страшного Суда, резные капители храмов как

«проповедь в камне». Готический стиль во Франции и всей Западной Европе: городские соборы. «Большие соборы» Франции, их архитектура и скульптура. Готический витраж и проблема света в

символике храма. Готическая книжная миниатюра: от рукописей для монахов к рукописям для светских людей.

9. Искусство эпохи Возрождения в Италии

Периодизация искусства Возрождения. Искусство Проторенессанса: новые подходы к скульптуре в творчестве Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио. Рождение фресковой живописи и нового изобразительного языка: Джотто, Пьетро Каваллини,

фресковые циклы мастеров сиенской школы - Симоне Мартини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Искусство Раннего Возрождения во Флоренции: открытие перспективы, возрождение ордерной архитектуры, работа с натурой, взаимодействие с античностью, развитие портрета на примерах произведений Брунеллески, Донателло, Гиберти, Мазаччо, фра

Анджелико, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи. Раннее Возрождение за пределами Флоренции: творчество Андреа Мантеньи, Пьеро делла Франчески, Джентиле и Джованни Беллини и др.

9. Высокое Возрождение в Италии

Основные проекты Леонардо да Винчи, Донато Браманте, Рафаэля, Микеланджело и др. Стилистические признаки Высокого Возрождения в живописи, скульптуре и архитектуре.

10. Позднее Возрождение в Италии

Отличительные черты маньеризма, произведения Микеланджело: ансамбль капеллы Медичи, ансамбль площади Капитолийского холма, фреска «Страшный Суд» в Сикстинской капелле. Высокое и Позднее Возрождение в Венеции: особенности живописного языка Тициана, Тинторетто, Паоло Веронезе и др.

11. Искусство Северного Возрождения

Особенности техники масляной живописи, религиозные и портретные произведения Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена и др. Особенности техники и художественного языка в гравюрах А. Дюрера. Портретные произведения Г. Гольбейна Младшего.

12. Европейское искусство XVII-XVIII веков

Основные художественные школы XVII века и их своеобразие: искусство Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции. Ведущие художники, скульпторы и архитекторы эпохи. Особенности стиля барокко в Италии. Градостроительные решения в архитектуре Рима и Парижа. Дифференциация жанров в XVII веке. Особенности эволюции пейзажа, бытового жанра, портрета, натюрморта в разных художественных центрах. Коллекции искусства XVII века в России. Основные художественные школы XVIII века: Франция, Италия, Англия. Ведущие художники, скульпторы и архитекторы эпохи. Особенности стиля рококо во Франции, роль декорации интерьера. Феномен неоклассицизма и отношение к античности в XVIII веке. Особенности эволюции жанров: английский и французский портрет, варианты бытового жанра и натюрморта. Коллекции искусства XVIII века в России.

13. Искусство XIX – начала XX веков

Ключевые темы в живописи эпохи романтизма: темы кораблекрушений, национальной природы, современной истории, литературные герои Данте и Шекспира. Специфика их трактовки в региональных школах романтизма и в творчестве ведущих художников. Искусство и реальность. Реализм в живописи: темы патриархального крестьянского быта, жизни современного города, образ современной женщины в творчестве мастеров второй половины XIX века.

Английские прерафаэлиты: ретроспективизм, эскапизм, эстетизм. Французский импрессионизм: история сообщества, основными мастера. Фовизм: художественные особенности, новаторство, ведущие мастера. Кубизм: этапы эволюции, основные представители.

Коллекции французского искусства конца XIX – начала XX века в России и их судьба. Музеефикация искусства – ведущие иностранные музеи.

14. Искусство конца XIX – начала XXI века

Постимпрессионизм: основные представители. Искусство в эпоху Первой мировой войны – экспрессионизм в живописи, агитация и пропаганда в графике. Баухаус, функционализм и интернациональный стиль в архитектуре. Творчество Ле Корбюзье. Искусство ар-деко в Европе и США. Тоталитарное искусство Германии и Италии.

Павильоны Всемирных выставок как способ репрезентации государства. Новая вещественность, Новое видение. Искусство на службе государств в годы Второй мировой войны. Абстрактный экспрессионизм, минимализм, поп-арт, концептуализм и другие течения.

РАЗДЕЛ III. История отечественного искусства

15. Древнерусское искусство

Периодизация древнерусского искусства. Основные художественные центры Древней Руси периода феодальной раздробленности: Киев, Новгород, Псков, Ярославль, Владимир и Суздаль. Особенности древнерусской архитектуры, монументальной живописи и иконописи на примере памятников разных региональных «школ». Творчество Феофана Грека. Возвышение Москвы в XIV веке и ее становление как главного художественного центра Древней Руси. Творчество Андрея Рублева. Творчество Дионисия. Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Русское искусство XVII века и понятие «обмирщение». Роль мастерских Оружейной палаты Московского Кремля. Творчество иконописца Симона Ушакова. Понятие «парсуна» и его содержание.

16. Искусство России XVIII-XIX веков

Периодизация русского искусства XVIII-XIX веков. Преобразования Петра I и их влияние на художественную традицию. Понятие «россика», ведущие представители россики. Стиль барокко в русском искусстве XVIII века. Роль Санкт-Петербургской Академии художеств в развитии художественного образования в России: система преподавания, иерархия жанров, пенсионерство. Архитектура классицизма: Санкт-Петербург и Москва. Классицизм в скульптуре. Русское искусство XIX века. Романтизм в России и его проявления в искусстве. Товарищество передвижных выставок и его роль в эволюции национальной художественной школы. Русская пейзажная живопись как особое художественное явление. Ампиризм, историзм и поиски национального стиля в архитектуре. Музеефикация искусства – ведущие отечественные музеи.

17. Отечественное искусство XX – начала XXI веков

Периодизация отечественного искусства XX века. Архитектура модерна. Деятельность художественных объединений «Мир искусства» и «Голубая роза». Искусство русского авангарда как явление мирового уровня. Деятельность объединения «Бубновый валет». Супрематизм.

Художественная жизнь в СССР: официальное и неофициальное искусство. Искусство сталинского периода: соцреализм и многообразие архитектурных стилей. «Реабилитация» западного искусства в 1950-е годы. «Суровый стиль». Московский концептуализм. Соц-арт. Современное русское искусство.

Рекомендуемая литература и другие источники для подготовки к олимпиаде «Высшая проба». 11 класс

Обязательная литература:

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс.(базовый уровень) // М.: Академия, 2012. – 272 с.
2. Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. 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.

Дополнительная литература:

1. Аркин Д. А. Образы архитектуры и образы скульптуры. // М.:Искусство, 1990. – 400 с.
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства – 4-еизд. // М.: Изд-во В. Шевчук, [2015]. – 364 с.
3. Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру // М.: Изд-во МГУ, 1999. – 123 с.
4. Кавтарадзе С.Ю. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле // М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 472 с.
5. Плужников В. И. Термины российского архитектурного наследия: Архитектурный словарь. – М.: Искусство-XXI век,2011. – 424 с.

Основные источники для раздела I:

1. Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве : В 2 т. / В пер. В. П.Зубова. – М. : Всесоюз. акад. архит., 1935-1937.
2. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Перевод и коммент. А. И. Венедиктова ; Ред. перевода [и вступ. статья] А. Г. Габричевского. – М. : Искусство, 1956-1971.
3. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств // М.: Юрайт,2021. – 296 с.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Шевчук, 2015. – 368 с.
5. Витрувий. Десять книг об архитектуре. – М. : Архитектура-С,2006. Твердый переплет, 328 с.
6. Гнедич П. Всеобщая история искусства. – М.: Бомбора, 2023. – 496 с.
7. Палладио А. Четыре книги об архитектуре Андреа Палладио, в коих, после краткого трактата о пяти ордерах и наставлений наиболее необходимых для строительства, трактуется о частных домах, дорогах, мостах, площадях, ксистериях и храмах : В 2 т. / В пер. акад. архитектуры И. В. Жолтовского. – М. : Изд-во Всес. акад. архитектуры, МСМXXXVI [1936].

Дополнительная литература и материалы для раздела I:

1. Бельтинг Х. История искусства после модернизма // М., Музейсовременного искусства «Гараж», 2024. – 340 с.
2. Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии возрождения античности // СПб.: Азбука-Классика, 2008. – 416 с.
3. Винкельман, И. И. История искусства древности // СПб.: Лань, 2014. – 788 с.
4. Дворжак, М. История искусства как история духа // СПб.: Лань, 2014. – 369 с.
5. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства // СПб.: Академический проект, 1999. – 400 с.
6. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>

Основная литература для раздела II:

1. Вудфорд С. Образы мифов в классической Античности // М.: AdMarginem, 2022. – 288 с.
2. Гомбрих Э.Г. История искусства // М.: Искусство – XXI век, 2013. – 688 с.
3. Дзуффи С. Возрождение. XV век: Кватроченто / Пер. с ит. С.Козлова. М.: Омега, 2008. – 381 с.
4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс.(базовый уровень) // М.: Академия, 2012. – 272 с.
5. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада // М.: Искусство, 1998. – 362 с.
6. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм // М.: Азбука, 2009. – 365 с.
7. Ревалд Д. История импрессионизма: Базиль, Дега, Гоген, Кайботт, Кэссет, Мане, Моне, Моризо, Писсарро, Ренуар, Сезанн, Сислеи / Вступит. ст. и общ. ред. М.А. Бессоновой; пер. с англ. П.В. Мелковой. // М.: Республика, 1994. – 413 с.
8. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века // СПб.: Азбука-классика, 2003. – 499 с.
9. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия // СПб.: Азбука-классика, 2009. – 636 с.
10. Томан Р. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись // KÖNEMANN, 2001. – 481 с.
11. Томан Р. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. // KÖNEMANN, 2006. – 521 с.

Основные источники для раздела II:

1. Гомбрих Э. Всеобщая история искусства. – М.: Искусство - XXI век, 2019. – 688 с.
2. Мастера архитектуры об архитектуре: [Зарубеж. архитектура. Конец XIX–XX в.]: Избр. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов / Под общ. ред. А. В. Иконникова [и др.]. – М.: Искусство, 1972. – 590 с.
3. Мастера искусств об искусстве. Мастера искусства об искусстве [Текст] : [избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов] : [в 7 т.] / [под общ. ред. А. А. Губера и др.]. - [Москва] : [Искусство], [1965]-1970. - 7 т.

Дополнительная литература и материалы для раздела II:

1. де Капоа К. Эпизоды и персонажи Ветхого Завета в произведениях изобразительного искусства // М.: Омега, 2010. – 352 с.
2. Овсянников Ю.М. История памятников архитектуры: от пирамид до небоскребов // М.: Аст–Пресс: Галарт, 2001. – 286 с.
3. Ревалд Д. Постимпрессионизм / Д. Ревалд. – М.; Л.: Искусство, 1962. – 436 с.
4. Хилл Я.Б. Импрессионизм: Новые пути в искусстве / пер., науч. ред. В.Н.Тяжелов. – М.: Арт-Родник, 1998. – 199 с.
5. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>
6. <https://www.louvre.fr/en> – официальный сайт парижского Лувра
7. <https://www.museodelprado.es/> – официальный сайт мадридского Прадо
8. <https://www.metmuseum.org/> – официальный сайт Метрополитен-музея в Нью-Йорке
9. <https://www.skd.museum/en/> – официальный сайт музеев Дрездена
10. <https://www.britishmuseum.org/> – официальный сайт Британского музея в Лондоне
11. <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru> – официальный сайт Эрмитажа в Санкт-Петербурге
12. <https://www.pushkinmuseum.art/> – официальный сайт ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве

Основная литература для раздела III:

1. Андреева Е. Постмодернизм: искусство второй половины XX - начала XXI века / Екатерина Андреева. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 484
2. Герман М. Модернизм: Искусство первой половины XX в. / Михаил Герман. - СПб. : Азбука-классика, 2003 (ГПП Печ. Двор). – 476 с.
3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс.(базовый уровень) // М.: Академия, 2012. – 272 с.
4. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 1: Искусство Киевской Руси IX – первая четверть XII века / Отв. ред. А.И. Комеч – М.: Северный паломник, 2007. – 664 с.
5. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 2, ч. 1: Искусство 20-60-х годов XII века / Отв. ред. Л.И. Лифшиц. – М.: Государственный институт искусствознания, 2012. – 462 с.
6. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 2, ч. 2: Искусство второй половины XII века / Отв. ред. Л.И. Лифшиц. – М.: Государственный институт искусствознания, 2015. – 576 с.
7. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 3/1: Искусство конца XII – первой половины XIII века / Отв. ред. Л. И. Лифшиц. – М.: Государственный институт искусствознания, 2023. – 408 с.
8. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 4: Искусство середины XIII-середины XIV века / Отв. ред. Э.С. Смирнова. – М.: Государственный институт искусствознания, 2019. – 720 с.
9. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 13: Искусство провинции второй

- половины XVIII века. В двух томах / Отв.ред. Г.К. Смирнов. – М.: Государственный институт искусствознания, 2023. – 1290 с.
10. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 14: Искусство первой трети XIX века / Отв. ред. Г.Ю. Стернин – М.: Государственный институт искусствознания; Северный паломник, 2011. – 880 с.
11. История русского искусства. – в 22 т. – Т. 17: Искусство 1880-1890-х годов / Отв. ред. С.К. Лащенко. – М.: Государственный институт искусствознания, 2014. – 720 с.
12. Крусанов А.В. Русский авангард в 3-х томах. М., 2003.

Дополнительная литература и материалы для раздела III:

1. Антонов Д.И. Нимб и крест. Как читать русские иконы / науч. ред.: А. С. Преображенский // М.: АСТ, 2023. – 304 с.
2. Плунгян Н.В. Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов. М.: Издательство музея «Гараж», 2022. – 288 с.
3. Серия «Памятники архитектуры Москвы» в 11 т. Изд-ва «Искусство», «Искусство – XXI век», 1982 – 2020 г.
4. <https://rusmuseum.ru/> – официальный сайт Русского музея в Санкт-Петербурге
5. Шпаков В.Н. История всемирных выставок // М.: АСТ, 2008. –382 с.
6. <https://www.tretyakovgallery.ru/> – официальный сайт Третьяковской галереи в Москве
7. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>