

Демонстрационный вариант заключительного этапа
олимпиады «Высшая проба» по истории искусств
9-10 классы

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

Задание № 1 (20 баллов)

Илл. 1.

Илл. 2.

Перед Вами портрет (илл. 1) великого итальянского архитектора, фотография его произведения (илл. 2) и отрывок из «Итальянского путешествия» Иоганна Вольфганга Гёте. Используя эти материалы, ответьте на вопросы после текста.

«Так что я теперь смело могу сказать о *фамилия архитектора* – это человек огромной внутренней силы, сумевший обратить её вовне. Основная трудность, с которой ему приходилось бороться, как и всем зодчим новейшего времени, это распределение колонн в гражданском зодчестве, так как сочетание стены и колонн – извечное противоречие. Но как же он с ним справился, как он умеет произвести впечатление и заставить нас позабыть, что это всего лишь уловка! Право, есть нечто божественное в его строениях, они – как чудодейственная сила великого поэта, который из правды и вымысла создает нечто третье, завораживающее нас своим заимствованным бытием.

Олимпийский театр – театр древних в миниатюре. Несказанно прекрасный, он в сравнении с нынешними театрами всё же представляется мне знатным, богатым, хорошо воспитанным ребенком рядом с умным, многоопытным человеком, пусть не столь знатным, богатым и воспитанным, но зато знающим, как распорядиться средствами, у него имеющимися.

Когда здесь, на месте, рассматриваешь величественные здания, возведённые этим человеком, и видишь, как они изуродованы мелкими, грязными людскими потребностями, когда понимаешь, что планы по большей части превосходили возможности исполнителей, и еще: сколь мало эти бесценные памятники высокого духа соответствовали жизни всего прочего человечества, то поневоле начинаешь думать, что везде происходит одно и то же. Люди не поблагодарят тебя за стремление возвысить их внутренние потребности, внушить им более высокое представление о самих себе, заставить их почувствовать величие доподлинно благородного существования...»

«Итальянское путешествие», Иоганн Вольфганг Гёте, 1816-1817

ВОПРОСЫ:

1. Назовите имя архитектора и псевдоним, под которым он вошел в историю искусства (1 балл, по 0,5 балла за имя и псевдоним)
2. В каком итальянском городе сохранилась наибольшая часть его наследия? (1 балл)

3. Назовите не менее трёх известных произведений этого архитектора (по 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 3 балла)
4. На примере здания на иллюстрации опишите, в чём проявлялись новаторство и уникальный стиль этого мастера (7 баллов).
5. Объясните, что имеет в виду Гёте в отрывке, выделенном полужирным шрифтом? (8 баллов)

Задание № 2 (20 баллов)

Илл. 3

Илл. 4

На иллюстрациях представлены два произведения

1. Конная статуя императора Марка Аврелия (бронза, высота 4,24 м., Капитолийские музеи, Рим)
2. статуэтка Карла Великого (бронза, высота 27 см. Лувр, Париж)

ВОПРОСЫ:

1. К каким периодам истории искусства относится каждое из произведений? (4 балла)
2. В каких регионах было создано каждое из них? (2 балла)
3. Опишите сходства двух произведений. Как вы думаете, чем их можно объяснить? (7 баллов)
4. Опишите их различия. Как изменилось отношение к скульптуре за время, прошедшее

от создания более раннего произведения до появления более позднего? Как отличается работа обоих скульпторов с внешностью правителя? (7 баллов)

Задание № 3 (20 баллов)

Илл. 5

На иллюстрации представлен фрагмент живописного цикла, созданного одним из самых знаменитых в истории искусства мастеров, который занимался скульптурой, живописью, а также писал поэзию. Ниже приведен сонет (в переводе А.М. Эфроса) его собственного сочинения, описывающий процесс работы над этим живописным произведением.

*Я получил за труд лишь зоб, хворобу
(Так пучит кошек мутная вода,
В Ломбардии — нередких мест беда!)
Да подбородком вклинился в утробу;
Грудь — как у гарний; череп, мне на злобу,
Полез к горбу; и дыбом — борода;
А с кисти на лицо течёт бурда,
Рядя меня в парчу, подобно гробу;
Сместились бедра начисто в живот,
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землею сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперед,
А сзади складкой выточена в строчку,
И весь я выгнут, как сирийский лук.
Средь этих-то докук
Рассудок мой пришел к сужденьям странным
(Плоха стрельба с разбитым сарбаканом!):
Так! Живопись — с изъязном!
Но ты, Джованни, будь в защите смел:
Ведь я — пришлец, и кисть — не мой удел!*

ВОПРОСЫ:

1. Как зовут этого мастера? (2 балла)
2. Где и когда было создано это живописное произведение? Назовите эпоху, страну и, по возможности, город, в котором находится это произведение (2 балла)
3. Почему автору при создании цикла приходилось испытывать трудности, описанные в сонете? (2 балла)
4. Какие черты своей эпохи ярко воплотились в этом произведении? (5 баллов)
5. Проанализируйте композицию, рисунок, светотеневые моделировки, колорит картины. Какие сцены или каких персонажей вы можете здесь узнать? (9 баллов)

Задание № 4 (20 баллов)

Искусствоведческая наука неразрывно связана с историей, поэтому одним из инструментов искусствоведа является источниковедение, позволяющее рассматривать произведение искусства как исторический источник, «считывая» из него информацию о событиях, умонастроениях и убеждениях эпохи, которые, в свою очередь, позволяют датировать произведение, понять причины его создания, предполагаемую аудиторию, и многое другое!

В СССР Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП (б), оно же «агитпроп», подобно военному заводу выпускало агитационные материалы, связанные с актуальными фронтовыми сводками и внешнеполитическими событиями). Мы предлагаем вам почувствовать себя детективом в сфере искусства, и проанализировать плакат «Наполеону было холодно в России, а Гитлеру будет жарко!» (его автор – советский художник Эммануил Ландрес. **Илл. 6.**) и выполнить следующие **задания**:

Илл. 6. «Наполеону было холодно в России, а Гитлеру будет жарко!», худ. Эммануил Ландрес

1. Проанализируйте риторiku и настроение плаката, а также его название. Датировать произведение и объясните, чему посвящено содержание плаката (6 баллов).
2. Опишите специфику политической карикатуры и плаката на примере этого произведения. В чём заключается его основная задача? Что оно адресует своему зрителю? (6 баллов).
3. Проанализируйте художественный язык плаката. Какими графическими средствами передаются сходства и отличия наполеоновского и гитлеровского поражений? Благодаря каким графическим особенностям помогают транслировать смысл произведения? (8 баллов).

Задание № 5 (20 баллов)

В последнем задании мы предлагаем вам проанализировать не произведение искусства, а сочинение историка искусства и подумать о том, как он работает. Прочитайте эссе британского искусствоведа Кеннета Кларка (1903 – 1983) об алтарном образе нидерландского художника Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» (Илл. 7). Подумайте, из каких элементов состоит метод Кларка: что именно он анализирует, какие аргументы использует, на какие источники ссылается.

Используя метод Кларка, напишите собственное эссе-подражание об алтарном образе итальянского художника Россо Фьорентино «Снятие с креста» (Илл. 8, не более 1 страницы текста).

Илл. 7. Рогир ван дер Вейден. «Снятие с креста». До 1443 года. Прадо, Мадрид.

Илл. 8. Россо Фьорентино. «Снятие с креста». 1521 год. Вольтерра, Городская Пинакотека

«Перед нами своего рода продукт «двойного препарирования» – как будто художник воспроизвел живописными средствами уже существующее произведение искусства. Что это могло быть? На ум моментально приходят ассоциации с полихромной скульптурой. (Стоит вспомнить, что даже на пике славы Рогир не гнушался заказами на роспись скульптурных произведений – точно как древнегреческий Никий, раскрашивавший статуи Праксителя).

Будучи помещены на абстрактном золотом фоне, фигуры на картине скомпонованы таким образом, что создается впечатление горельефа. Вдобавок сцена отличается формальным совершенством, представляя подобие классического фриза, а персонажи,

кажется, отрешены от всякой весомости и материальности. Но изощренность, благородная утонченность целого удивительным образом сочетается с потрясающим реализмом деталей. Детали эти буквально гипнотизируют. Я внимательно в них всматриваюсь, и какое-то время мною владеет только одна мысль: с какой виртуозной точностью они исполнены и какой мощный объемно-стереоскопический эффект создают! Подобное сочетание строгой композиционной слаженности и живой выпуклости форм вызывало восхищение во все века. «Я утверждаю, что как ученые, так и неученые одинаково похвалят те лица, которые, словно изваянные, кажутся выступающими из картины», говорит в трактате «О живописи» Леон Баттиста Альберти. Строки эти написаны в 1435 году – тогда же, когда Рогир ван дер Вейден, вероятно, и создал свое «Снятие с креста»¹. Не утратили они актуальности и во времена Роджера Фрая – ибо как еще можно трактовать многократно повторяемые в его сочинениях слова о «пластических достоинствах»²? И в этом смысле характерно, что настоящее мастерство живописца, как мы читаем у Альберти, заключается в умении изображать черты, напоминающие скульптурные. Итальянец говорит именно о подобии изваяниям (а не о «натуроподобии»), а это предполагает умение художника сознательно упрощать каждый элемент картины ради большей выразительности и непосредственности восприятия. Рогир был наделен этим даром в высшей степени. Лицо Богоматери в этой его работе, бесспорно, один из величайших примеров «осязательной ценности» живописного образа. В нем также нашло воплощение классическое винкельмановское понимание красоты как «единства в многообразии». Выражение лица передано скупыми, лаконичными средствами; в рисунке глаз, носа и губ прослеживается однородность форм, присущая, скорее, абстрактному искусству. Но достаточно сравнить этот объемно моделированный овал со стилизованными изображениями (скажем, африканскими масками) – и поразишься острой наблюдательности и скрупулезности Рогира. Художник ни на дюйм не отступает от жизненной правды, и каждая деталь у него несет удвоенную смысловую нагрузку. Скатывающиеся по щекам Девы слезы усиливают впечатление от пластической выразительности ее лика. Каждый мазок – результат строго выверенного движения (под стать руке гравера), но, если присмотреться, становится ясно, что твердость эта – не механического, а нравственного порядка. По сути, мы находим тут наглядное подтверждение замысловатой фразе из «Описательного каталога» Блейка: «Что отличает честность от подхалимства, как не жесткая проволочная линия правоты и уверенности в действиях и намерениях?».

¹ Раньше алтарный образ Рогира ван дер Вейдена датировался 1435 годом, современная датировка – до 1443 года.

² Концепция «осязательной ценности» (тактильности) изобразительного искусства восходит к труду Бернарда Беренсона о флорентийских живописцах (1896), оказавшему влияние и на британского художественного критика Роджера Фрая (1866 – 1934), старшего современника К. Кларка.