

**Высшая
проба**
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

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

2024/2025 уч. г.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Рекомендации для участников олимпиады «Высшая проба» по профилю «История искусств»

1. Аннотация

Профиль по истории искусств призван объединить школьников, которым интересно искусство всех времён – от античной скульптуры до современных градостроительных проектов – и которые планируют профессионально реализоваться в сферах, связанных с искусством: науке, музейной работе, художественной критике, и т.п. Профиль проводится совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Ассоциацией победителей олимпиад и группой компаний АДВ, в разработке заданий участвуют ведущие отечественные искусствоведы и музейные сотрудники.

Профиль «История искусств» подойдёт, прежде всего тем, кто уже участвует или планирует участвовать в существующих искусствоведческих олимпиадах – Всероссийской олимпиаде школьников по МХК и Московской олимпиаде школьников по истории искусств. Также профиль будет интересен участникам олимпиад по истории, культурологии, литературе, дизайну и всем, кому интересно искусство, благодаря междисциплинарному подходу к заданиям и интересным кейсам из истории искусств.

Наш профиль отличается от других олимпиад по искусству чётко выраженным фокусом на областях искусства, с которыми работают студенты-искусствоведы в Вышке: скульптура, архитектура, живопись и графика с Античности до конца XX века. Олимпиадные задания не предполагают анализ кинематографа и анимации, театра, музыки. Другим существенным отличием является внимание к методологии искусства – мы предполагаем, что участник нашего профиля на базовом уровне знаком с основными теоретиками искусствоведческой науки, а также существующими подходами и умеет их отличать (формально-стилистический анализ, иконография, иконология, социальная история искусства и т.д.).

Олимпиада проходит в два этапа:

1. **Отборочный** – тестирование. Он проводится в онлайн-формате, где участникам необходимо пройти тестирование за определённое время. Для участия в отборочном этапе нужно предварительно зарегистрироваться.

Задания отборочного этапа посвящены основным произведениям, событиям и известным биографиям из истории отечественного и зарубежного искусства, которые учащиеся проходят в рамках школьного курса по истории и МХК.

2. Заключительный этап. Финальный этап олимпиады проводится в очном формате по итогам отборочного этапа.

Задания заключительного этапа затрагивают основные виды пространственных искусств – архитектуру, скульптуру, графику, живопись. Также задания заключительного этапа будут посвящены анализу письменных источников по истории искусства и методологии искусствоведческой науки. При подготовке к заключительному этапу мы особенно рекомендуем как можно больше смотреть и анализировать («читать») произведения искусства – от памятника в центре города до репродукции картины дома. Этот навык будет очень полезен при работе со всеми заданиями, основанными на материалах из школьной программы по истории и МХК.

Наш профиль – это очень интересное испытание знаний, умений и навыков начинающих искусствоведов, прекрасная возможность проявить креативность в анализе выдающихся произведений и классических теорий. Мы уверены, что участие в профиле «История искусств» поможет в будущем связать свою жизнь с самой прекрасной частью человеческой деятельности.

2. Структура варианта олимпиадных заданий

Олимпиада по профилю «История искусств» проводится для учеников 9–11 классов. Ученики младших классов также допускаются к состязанию, но им необходимо решать задачи за выбранный класс.

2.1. Структура варианта олимпиадного задания отборочного этапа

Особенности заданий:

- В рамках отборочного этапа по профилю «История искусств» присутствуют как **задания с открытым ответом**, так и задания, предполагающие **выбор нескольких правильных вариантов** из предложенного списка.
- В рамках отборочного этапа также присутствуют задания на **восстановление хронологии** (от более раннего к позднему) и **соотнесение стиля и произведения**.
- В некоторых заданиях с открытым ответом необходимо **самостоятельно написать ответ**, в некоторых – **выбрать из предложенных вариантов и вписать один выбранный**. Обращайте внимание на формулировку задания!
- Количество заданий в отборочном этапе для 9-10 классов – 18, для 11 класса – 20.
- В зависимости от сложности заданий Вы можете получить от 2 (знание терминологии) до 8 баллов (соотнесение стиля и сооружения, украденные или повреждённые картины, и т.д.).

Критерии оценивания заданий:

- Оценивается правильность внесенного ответа с учётом фактологии, соответствия требованиям ответа в задании (падеж).

2.2. Структура варианта олимпиадного задания заключительного этапа

Особенности заданий:

- В рамках заключительного этапа по профилю «История искусств» участников ожидают аналитические задания.

- Содержание заданий направлено на выявление знаний в области истории архитектуры, графики, скульптуры, живописи и методологии искусствознания.
- Помимо специальных искусствоведческих навыков (анализ), мы ожидаем от участников базовые знания источниковедения и атрибуции
- Основная часть заданий заключительного этапа – открытого типа, требующая подробной аргументации и анализа произведений, контекста. Мы ожидаем, что участники продемонстрируют хорошие навыки написания текста, умение стройно и понятно обозначать основную идею, подкрепляя её собственным мнением и аргументами, основанными на данных источника и/или литературы.
- Одно из заданий заключительного этапа – эссе на базе искусствоведческого текста. В этом задании мы ожидаем от участников внимательного чтения и соотнесения своего анализа с представленным материалом из истории искусств. Несмотря на то, что текст эссе должен быть основан на представленном в задании тексте искусствоведа, мы ожидаем от участников самостоятельности выводов, исследовательской инициативы и умения донести до читателя свои идеи.

Количество, сложность заданий и вес заданий в итоговой оценке:

- Общее количество заданий заключительного этапа – 5.
- Каждое задание разбито на несколько вопросов по уровню сложности. Изначальные вопросы направлены на проверку **базовых знаний** из фактологии (**пример** – фамилия автора, материал, из которого было создано произведение). Следующие вопросы **требуют более высокого уровня знаний** от участника (**пример** – название стиля, годы существования школы, знание исторического контекста). Третьи – самые сложные – **требуют специализированных искусствоведческих знаний от участника** (**пример** – умение сопоставить произведение с другими по критериям, объяснить особенности стиля или произведения, отдельного вида искусства).
- Максимальный балл за каждое задание – 20.

Критерии оценивания заданий заключительного этапа:

- Оценивается знание фактологии истории искусств и истории культуры
- Оцениваются аналитические навыки участника
- Оценивается умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения
- Оценивается логика и связность ответа участника, умение грамотно и понятно обозначать анализ произведений искусства или научной теории

- Оценивается полнота знаний участника в рамках предметной области задания
- Оценивается умение соотнести произведение искусства с контекстами эпохи, когда оно было создано – историко-культурным, политическим, экономическим, религиозным, художественным, и т.д.
- Оценивается знание исторических и биографических фактов, позволяющих атрибутировать и проанализировать произведение искусства
- Грамотность **не оценивается**, однако, множественные орфографические, лексические и грамматические ошибки **могут повлиять на итоговый балл** за задание, вплоть до выставления балла «0».
- В каждом здании критерии оценивания **могут быть уточнены и конкретизированы** в соответствии с критериями оценивания, описанными выше.

3. Указания для выполнения разных типов заданий

3.1. Цель задания, какие умения, знания и навыки проверяет определенный тип задания

Общие навыки и умения

- Знание исторического контекста, умение сопоставить исторические события с содержанием произведения искусства
- Умение грамотно представить искусствоведческий анализ в форме логически связанного текста
- Знание основ атрибуции и понимания специфики произведений искусства разных видов и типов

Раздел № 1. Архитектура:

Цель: проверить знание о жизни и деятельности известных архитекторов от Античности до конца XX века, а также проверить умение анализировать произведения архитектуры

Умения и навыки:

- Знание основных архитекторов отечественного и зарубежного искусства
- Базовое знание биографических фактов из жизни зодчих – примерные годы жизни, основные произведения, страна происхождения
- Знание специфики архитектурных стилей, их хронологии и основных свойств
- Знание элементов произведений архитектуры, умение их отличать и анализировать; знание архитектурной терминологии
- Умение сопоставить произведение архитектуры с окружающей средой, умение описать роль и функцию архитектуры в пространстве

Раздел № 2. Скульптура:

Цель: проверить знание о жизни и деятельности известных скульпторов от Античности до конца XX века, а также проверить умение анализировать произведения скульптуры

Умения и навыки:

- Знание основных скульпторов отечественного и зарубежного искусства
- Базовое знание биографических фактов из жизни скульпторов – примерные годы жизни, основные произведения, страна происхождения

- Знание специфики скульптуры разных видов – круглая скульптура, рельеф и т.д.
- Умение отличать и анализировать монументальную, монументально-декоративную и станковую скульптуру
- Знание материалов, из которых создаются скульптуры, умение понимать и описывать основные свойства материалов
- Умение сопоставить скульптуру и окружающую среду, знание специфики памятников, мемориалов, монументов

Раздел № 3. Живопись:

Цель: проверить знание о жизни и деятельности известных живописцев и иконописцев от Античности до конца XX века, а также проверить навык анализа произведений живописи

Умения и навыки:

- Знание основных художников отечественного и зарубежного искусства
- Базовое знание биографических фактов из жизни живописцев и иконописцев – примерные годы жизни, основные произведения, страна происхождения
- Понимание специфики живописи и иконописи – особенности и этапы создания, сохранность произведений и их возможные повреждения (кракелюр)
- Знание живописных жанров: исторический, мифологический, портрет, пейзаж, натюрморт, и т.д., умение их отличать и понимать специфику
- Знание основных разновидностей живописи: станковая, монументально-декоративная, миниатюра и т.д., умение их отличать и понимать специфику
- Знание основных материалов в истории живописи (темпера, акварель, гуашь, масляные краски), умение их отличать и понимать специфику
- Знание разновидностей техник живописи – альсекко, мозаика, фреска, и т.д., умение их отличать и понимать специфику
- Умение отличить оригинальное произведение от сильно видоизменённой копии или очевидной подделки
- Знание крупнейших отечественных и иностранных музеев, их коллекций

Раздел № 4. Графика:

Цель: проверить знание о жизни и деятельности известных гравёров и специалистов по графическому искусству от Ренессанса до конца XX века, проверить навык анализа графических произведений

Умения и навыки:

- Знание основных гравёров, плакатистов из истории отечественного и зарубежного искусства
- Базовое знание биографических фактов из жизни гравёров и плакатистов – примерные годы жизни, основные произведения, страна происхождения
- Понимание специфики графического искусства – техники печати, гравировка, рисунок, умение их отличать и анализировать
- Знание основных видов графики – станковая, книжная, плакат, журнальная/газетная, и т.д.
- Понимание специфики графического искусства в контексте социальной истории – агитация, реклама, пропаганда, и т.д.
- Умение атрибутировать социально-ориентированное графическое произведение (плакат, карикатуру, рекламу, афишу)

Раздел № 5. Методология искусствознания:

Цель: проверить знание об идеях выдающихся искусствоведов, историков искусства, их подходах и концепциях от эпохи Возрождения до конца XX века; проверить знание отечественных и зарубежных искусствоведческих школ; сопоставить собственный анализ произведения с научным искусствоведческим языком

Умения и навыки:

- Знание основных теоретиков отечественного и зарубежного искусства
- Базовое знание биографических фактов из жизни выдающихся искусствоведов – примерные годы жизни, основные идеи, страна происхождения
- Знание основных направлений в методологии искусствоведческой науки – формально-стилистический анализ, иконография, иконология, социальная история искусств, психология искусства, философия искусства, и т.д.
- Знание специфики основных направлений в методологии искусствознания, умение отличать разные подходы и базово применять их в анализе произведений

4. Перечень и содержание тем. Литература для подготовки

4.1. Для участников 9-10 классов

РАЗДЕЛ I. Художественный язык пространственных искусств и теория искусства

- 1. Архитектура**
Композиция в архитектуре. План архитектурного сооружения. Фасад и его композиция. Ордерная система.
- 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?».

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

Константинополь: архитектура и внутреннее убранство. Византийские мозаики, фрески и иконы.

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.

10. Высокое Возрождение в Италии

Основные проекты Леонардо да Винчи, Донато Браманте, Рафаэля, Микеланджело. Стилистические признаки Высокого Возрождения.

11. 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.

12. Искусство Северного Возрождения

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

13. 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.

14. 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, основные 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.

15. Искусство начала – середины XX 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.

РАЗДЕЛ III. История отечественного искусства

16. 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.

17. 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. Ампи́р, историзм и поиски национального стиля в архитектуре. Музеефикация искусства – ведущие отечественные музеи.

18. Отечественное искусство XX-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. Отечественные градостроительные проекты XX-XXI веков. Искусство Российской Федерации.

Литература для подготовки (9-10 классы)

Основная литература для раздела I:

1. Аркин Д. А. Образы архитектуры и образы скульптуры. // М.: Искусство, 1990. – 400 с.
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства – 4-е изд. // М.: Изд-во В. Шевчук, [2015]. – 364 с.
3. Власов В. Г. Архитектура: словарь терминов. 2-е изд. // М.: Дрофа, 2004. – 191 с.
4. Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру // М.: Изд-во МГУ, 1999. – 123 с.
5. Гомбрих Э.Г. История искусства // М.: Искусство – XXI век, 2013. – 688 с.
6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 классы // М.: Дрофа, 2013. – 204 с.
7. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) // М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 239 с.

Основные источники для раздела I:

1. 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.
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств // М.: Юрайт, 2021. – 296 с.
3. 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, ксисах 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., Музей современного 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. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства // СПб.: Академический проект, 1999. – 400 с.

4. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>

Основная литература для раздела II:

1. Гомбрих Э.Г. История искусства // М.: Искусство – XXI век, 2013. – 688 с.
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 классы // М.: Дрофа, 2013. – 204 с.
3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) // М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 239 с.
4. Ревалд Д. История импрессионизма: Базиль, Дега, Гоген, Кайботт, Кэссет, Мане, Моне, Моризо, Писсарро, Ренуар, Сезанн, Сислей / Вступит. ст. и общ. ред. М.А. Бессоновой; пер.с англ. П.В. Мелковой. // М.: Республика, 1994. – 413 с.
5. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века // СПб.: Азбука–классика, 2003. – 499 с.
6. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия // СПб.: Азбука–классика, 2009. – 636 с.
7. Томан Р. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись // KÖNEMANN, 2001. – 481 с.
8. Томан Р. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. // KÖNEMANN, 2006. – 521с.

Основные источники для раздела II:

1. 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.

Дополнительная литература и материалы для раздела II:

1. Овсянников Ю.М. История памятников архитектуры: от пирамид до небоскребов // М.: Аст–Пресс: Галарт, 2001. – 286 с.
2. Ревалд Д. Постимпрессионизм / Д. Ревалд. – М.; Л.: Искусство, 1962. – 436 с.
3. Хилл Я.Б. Импрессионизм: Новые пути в искусстве / пер., науч. ред. В.Н.Тяжелов. - М.: Арт-Родник, 1998. – 199 с.
4. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>
5. <https://www.louvre.fr/en> – официальный сайт парижского Лувра
6. <https://www.museodelprado.es/> – официальный сайт мадридского Прадо
7. <https://www.metmuseum.org/> – официальный сайт Метрополитен-музея в Нью-Йорке
8. <https://www.skd.museum/en/> – официальный сайт музеев Дрездена

9. <https://www.britishmuseum.org/> – официальный сайт Британского музея в Лондоне
10. <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru> – официальный сайт Эрмитажа в Санкт-Петербурге
11. <https://www.pushkinmuseum.art/> – официальный сайт ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве

Основная литература для раздела III:

1. Гомбрих Э.Г. История искусства // М.: Искусство – XXI век, 2013. – 688 с.
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 классы // М.: Дрофа, 2013. – 204 с.
3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) // М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 239 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. Кириков Б. М. Памятники архитектуры Санкт-Петербурга XVIII – середины XX века // СПб.: Коло, 2019. – 463 с.
8. Кириченко Е. И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX века. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: БуксМАрт, 2020. – 580 с.
9. Крусанов А.В. Русский авангард в 3-х томах. М., 2003.
10. Шпаков В.Н. История всемирных выставок // М.: АСТ, 2008. – 382 с.

Основные источники для раздела III:

1. Мастера советской архитектуры об архитектуре: Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов : В 2 т. / Под общ. ред. М. Г. Бархина [и др.]. – М.: Искусство, 1975.

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. <https://www.tretyakovgallery.ru/> – официальный сайт Третьяковской галереи в Москве
6. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>

4.2. Для участников 11 класса

РАЗДЕЛ I. Художественный язык пространственных искусств и теория искусства

1. **Архитектура**
Композиция в архитектуре. План архитектурного сооружения. Фасад и его композиция. Ордерная система.
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?».

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.
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.

10. Высокое Возрождение в Италии

Основные проекты Леонардо да Винчи, Донато Браманте, Рафаэля, Микеланджело. Стилистические признаки Высокого Возрождения.

11. 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.

12. Искусство Северного Возрождения

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

13. 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.

14. 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, основные 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.

15. Искусство начала – середины XX 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.

РАЗДЕЛ III. История отечественного искусства

16. 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.

17. 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.

18. Отечественное искусство XX-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. Отечественные градостроительные проекты XX-XXI веков. Искусство Российской Федерации.

Литература для подготовки (11 класс)

Основная литература для раздела I:

1. Аркин Д. А. Образы архитектуры и образы скульптуры. // М.: Искусство, 1990. – 400 с.
2. Ванеян С. С. Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики / М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 304 с.
3. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства – 4-е изд. // М.: Изд-во В. Шевчук, [2015]. – 364 с.
4. Власов В. Г. Архитектура: словарь терминов. 2-е изд. // М.: Дрофа, 2004. – 191 с.
5. Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру // М.: Изд-во МГУ, 1999. – 123 с.
6. Гомбрих Э.Г. История искусства // М.: Искусство – XXI век, 2013. – 688 с.
7. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс. (базовый уровень) // М.: Академия, 2012. – 272 с.
8. Кавтарадзе С.Ю. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле // М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 472 с.
9. Масиель Санчес Л. К. Купола, дворцы, ДК. История и смысл архитектуры. – М.: Individuum, 2023. – 560 с.
10. 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. Витрувий. Десять книг об архитектуре. – М. : Архитектура-С, 2006. Твердый переплет, 328 с.
5. 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, ксисах 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., Музей современного 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.: Ad Marginem, 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, Сислей / 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. – 521с.

Основные источники для раздела II:

1. 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.

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. Гомбрих Э.Г. История искусства // М.: Искусство – XXI век, 2013. – 688 с.
2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 11 класс. (базовый уровень) // М.: Академия, 2012. – 272 с.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. 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.
7. 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.
8. История русского искусства. – В 22 т. – Т. 13: Искусство провинции второй половины XVIII века. В двух полутомах / Отв. ред. Г.К. Смирнов. – М.: Государственный институт искусствознания, 2023. – 1290 с.
9. 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.
10. 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.
11. Кириков Б. М. Памятники архитектуры Санкт-Петербурга XVIII – середины XX века // СПб.: Коло, 2019. – 463 с.
12. Кириченко Е. И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX века. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: БуксМАрт, 2020. – 580 с.
13. Крусанов А.В. Русский авангард в 3-х томах. М., 2003.
14. Шпаков В.Н. История всемирных выставок // М.: АСТ, 2008. – 382 с.

Основные источники для раздела III:

1. Мастера советской архитектуры об архитектуре: Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов : В 2 т. / Под общ. ред. М. Г. Бархина [и др.]. – М.: Искусство, 1975.

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. <https://www.tretyakovgallery.ru/> — официальный сайт
Третьяковской галереи в Москве
6. Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/>