

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ИСКУССТВО (МХК). 2024–2025 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

Максимальный балл за работу – 63.

Уважаемый участник!

При выполнении заданий Вам предстоит работа, которую лучше организовывать следующим образом:

- внимательно прочитайте задание и посмотрите на предложенные Вам источники;
- если Вы не уверены в ответе, не волнуйтесь – в материале заданий очень часто содержатся важные детали, опираясь на которые Вы логически можете прийти к верному ответу;
- чётко распределяйте собственное время, обращая внимание на количество баллов за каждое задание.

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 63.

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сохранили каждое задание. Обратите внимание, если Вы вносили корректировки в свои ответы, повторно сохраните изменённый ответ. Перед окончанием работы убедитесь, что Вы видите все внесённые ответы, всё сохранили.

Желаем успеха!

ВВОДНАЯ

В заданиях этого тура олимпиады Вам предстоит поразмышлять о двух театральных героях: Пьеро и Арлекине.

Пьеро и Арлекин – два символа комедии дель арте, ставшие знаковыми образами в европейской культуре. Эти персонажи зародились в Италии в XVI веке (но маска Пьеро окончательно сложилась позже и уже во Франции) и были частью импровизационных масочных представлений, где каждый герой олицетворял определённый характер и социальный слой, воплощая радости, горести и противоречия человеческой жизни.

Пьеро – меланхоличный, наивный мечтатель-романтик, часто изображаемый в свободном белом костюме, с грустным выражением лица. Его маска – сложный грим, как правило, без улыбки, отражает невинность и трагическую влюблённость, напоминая зрителю о хрупкости человеческих чувств. Арлекин, напротив, представляет собой хитрого и озорного слугу, чей костюм из разноцветных лоскутков и весёлая маска передают энергичность и находчивость. В отличие от Пьеро, Арлекин – ловкий, всегда стремящийся обмануть своего господина и извлечь выгоду из любой ситуации.

Эти маски, словно две стороны одной медали, воплощают дуализм человеческой природы – грусть и веселье, наивность и хитрость. Пьеро и Арлекин стали архетипами, вдохновляя художников, писателей и композиторов на создание произведений, в которых раскрывается конфликт между мечтой и реальностью, сердцем и разумом.

Подумать о символических значениях, связанных с образами этих персонажей в разных видах искусства, и предлагают Вам задания муниципального тура олимпиады.

Задача 1 (Задание 1)

Для многих художников комедия дель арте стала обособленным образным миром, в котором персонажи не только продолжали играть свои роли, но и изменялись и развивались как живые характеры. Пьеро и Арлекин, традиционно контрастные друг другу маски, в художественном мире живописцев часто превращались в гармонично дополняющих, а иногда и похожих друг на друга персонажей. Погружаясь в перипетии взаимоотношений и интриг своих героев, художники посвящали им целые серии произведений.

В задании Вам даны работы пяти разных мастеров XVIII–XX веков, изображавших Пьеро и Арлекина. Соедините в пары картины, посвящённые Арлекину и Пьеро, которые принадлежат одному художнику. Выделите работу, у которой нет пары.

1

2

3

4

5

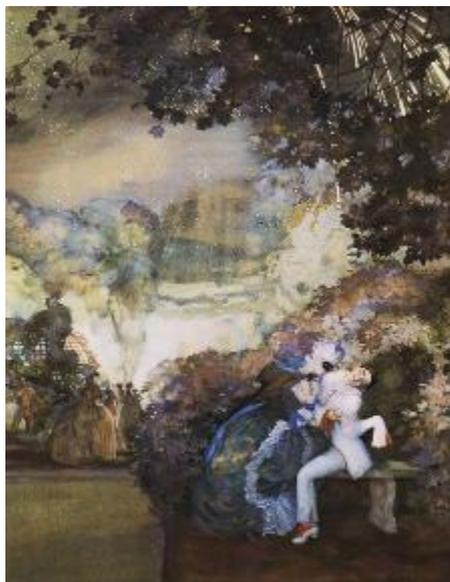
6

7

8

9

Ответ:

1	2	3	4	6

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Всего за задание 1 максимум 10 баллов.

Задача 2
(Задания 2-7)

Перед Вами эскизы русских художников к спектаклям («Балаганчик», «Шарф Коломбины», «Маскарад»), поставленным в период с 1907 по 1917 гг. В каждом спектакле режиссёр и художники используют приём «театра в театре», разворачивают метафору маскарада, акцентируют карнавализацию жизни, где человек часто оказывается маской или таится под маской и, наоборот, в персонаже-маске прячется человечность.

А

Б

В

Г

2. Прочитайте тексты режиссёра, искусствоведа и историка театра, посвящённые одному из представленных спектаклей. Соотнесите описания в текстах с Вашими наблюдениями и выводами относительно эскизов декораций.

Текст 1

«Действие начинается по сигналу большого барабана, сначала играет музыка, и видно, как суфлёр влезает в будку и зажигает свечи. При поднятии занавеса «театрика» сцена его представляет собой трёхстенный «павильон»: одна дверь слева от зрителя, другая посередине, справа окно. На сцене параллельно рампе длинный стол, за которым сидят «мистики»... под окном круглый столик с горшочком герани и золотой стульчик, на котором сидит Пьеро».

Текст 2

«За столом сидят мистики так, что публика видит лишь верхнюю часть их фигур. Испугавшись какой-то реплики, мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук. Оказывается, это из картона были выкроены контуры фигур и на них сажей и мелом намалёваны были сюртуки, манишки, воротнички, манжеты. Руки актёров просунуты были в круглые отверстия, вырезанные в картонных бюстах, а головы лишь приклеены к картонным воротничкам».

Текст 3

«Декорация <...> (художника – ред.) была построена как перспектива сценических площадок: сцена театра (реальная сцена) изображает сценическую площадку (сцену балагана), изображающую сценическую площадку (стол – ширма представления картонных кукол-полуфигур). Этот рекурсивный ряд может множиться бесконечно, бесконечно углубляясь в театральные сущности и раскрываясь в пространство реального мира. Блестящей находкой <...> (художника – ред.) было бутафорское бумажное окно, сквозь которое Арлекин пытался покинуть театральный мир. Созданное <...> сценическое решение визуализировало то, что, казалось бы, невозможно сделать видимым, – поэтическую метафору Блока. словно следуя призыву блоковского Арлекина – «широко вздохнуть и выйти в мир», в своей сценографии <...> (художник – ред.) разрушал границы реального и вымышленного мира. Сама жизнь оказывалась источником игрового балаганного начала и, наоборот, арлекинада выплёскивалась в настоящее городское пространство».

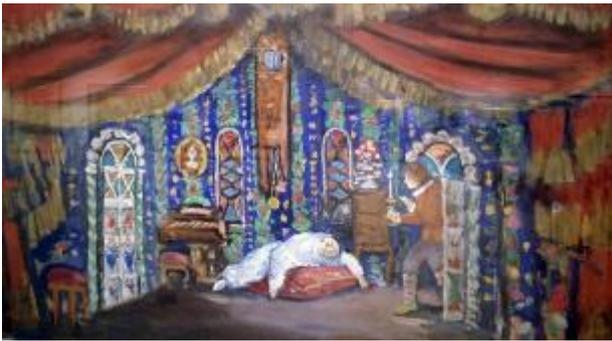
Подумайте, какой эскиз был выполнен для спектакля, описанного в текстах? В качестве ответа запишите букву, которой обозначен эскиз.

Ответ: _____

За правильный ответ – 3 балла

3. Посмотрите, пожалуйста, на эскизы декораций. Обратите внимание на построение композиции и пространства, на изображение вещей и предметов, на работу художника с цветом, формой, линией и пятном, на стилизованное решение декоративных деталей, на характер, позы, костюмы и расположение персонажей.

Опираясь на свои наблюдения и выводы, определите, какие эскизы относятся к одному спектаклю.

А

Б

В

Г

Ответ: _____

Точное совпадение с правильным ответом – 4 балла.

4. Посмотрите, пожалуйста, на эскиз занавеса к одному из спектаклей. Обратите внимание на композицию, стиль рисунка, работу художника с декоративными деталями, линией, цветом, масштабами, геометрическими формами, пропорциями. Вернитесь к иллюстрациям предыдущего задания. Сопоставьте эскиз занавеса с эскизами декораций.

Подумайте, какой эскиз создавался для того же спектакля, что и занавес?

Ответ: _____

За правильный ответ – 2 балла

5. Посмотрите на эскизы костюмов, представленные в задании. Обратите внимание на конструкцию, форму, детали, рисунок и цвет костюма; на особенности движения, позы и жесты персонажей. Вернитесь к эскизам декораций.

Подумайте, какой из эскизов декораций относится к тому же спектаклю/спектаклям, что и эскиз костюма?

1

Ответ: _____

За правильный ответ – 1 балл

6. Подумайте, какой из эскизов декораций относится к тому же спектаклю/спектаклям, что и эскиз костюма?

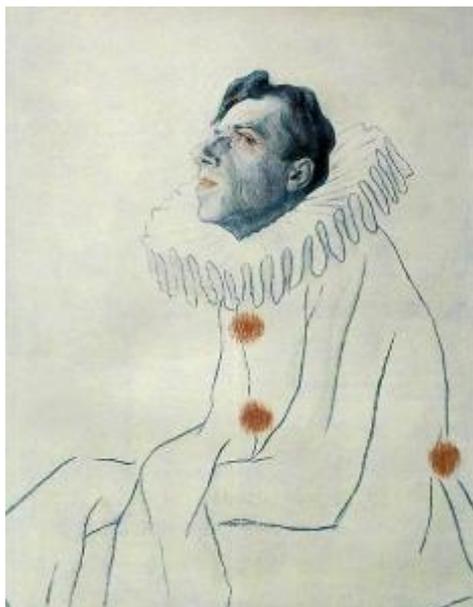
2

Ответ: _____

За правильный ответ – 1 балл

7. Перед Вами два портрета Всеволода Мейерхольда – режиссёра, поставившего все три спектакля («Балаганчик», «Шарф Коломбины», «Маскарад»), а в «Балаганчике» и сыгравшего роль Пьеро. Один из портретов написан художником, оформившим один из трёх спектаклей: по его эскизам были выполнены и декорации, и костюмы.

Посмотрите на портреты и на эскизы декораций. Подумайте о построении композиции и пространства, об изображении вещей и предметов, на работу художника с цветом и формой, на декоративные детали. Основываясь на Ваших наблюдениях и выводах, сделанных в том числе в предыдущих заданиях, определите, какой портрет Вс. Мейерхольда и какой эскиз декораций принадлежат одному художнику.

портрет 1

портрет 2

Ответ: _____

За правильный ответ – 2 балла

В целом за задания 2-7 максимум 13 баллов

Задача 3 (Задание 8-9)

Одним из самых известных примеров преломления образов Арлекина и Пьеро в отечественной культуре является повесть А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) – литературная обработка сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (1881). В итальянском оригинале привычная пара кукол представлена в несколько ином виде: вместо Пьеро в ней фигурирует Пульчинелла – комический слуга, простак и увалень, традиционный персонаж итальянской комедии дель арте. Толстой же включил в свою повесть французского персонажа Пьеро, ставшего крайне популярным на рубеже XIX–XX веков, в том числе в России. Характерно, что современники Толстого усматривали в куклах его сказки скрытые отсылки к разным «арлекинам» и «пьеро» Серебряного века.

Напомним Вам, как впервые появляются эти персонажи в повести:

«...Три раза ударили в колокол, и занавес поднялся.

На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты, с золотыми носами.

Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами.

Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок.

Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно:

– Здравствуйте, меня зовут Пьеро... Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами, или Тридцать три подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощёчины и подзатыльники. Это очень смешная комедия...

Из-за другого картонного дерева выскочил другой человек, весь клетчатый, как шахматная доска.

Он поклонился почтеннейшей публике:

– Здравствуйте, я – Арлекин!

После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощёчины, такие звонкие, что у того со щёк посыпалась пудра.

– Ты чего хнычешь, дуралей?

– Я грустный потому, что я хочу жениться, – ответил Пьеро.

– А почему ты не женился?

– Потому что моя невеста от меня убежала...

– Ха-ха-ха, – покатился со смеху Арлекин, – видели дуралея!..

Он схватил палку и отколотил Пьеро.

– Как зовут твою невесту?

– А ты не будешь больше драться?

– Ну нет, я ещё только начал.

– В таком случае её зовут Мальвина, или девочка с голубыми волосами.

– Ха-ха-ха! – опять покатился Арлекин и отпустил Пьеро три подзатыльника. – Послушайте, почтеннейшая публика... Да разве бывают девочки с голубыми волосами?..»

Сказка Толстого получила множество сценических воплощений. Одним из них стал балет «Золотой ключик» на музыку Мечислава Самуиловича Вайнберга (1919–1996) – советского композитора польско-еврейского происхождения, друга Д.Д. Шостаковича. Долгое время считалось, что музыка Вайнберга находилась под подавляющим воздействием стиля Шостаковича, однако справедливее было бы говорить о творческом взаимовлиянии двух великих композиторов. И действительно, их музыку объединяют многие приёмы, в том числе комического характера.

Прслушайте два аудиофрагмента и выполните задания.

Аудиофрагмент 1 – <https://statgrad.org/download/234963.mp3>

Аудиофрагмент 2 – <https://statgrad.org/download/234962.mp3>

8. Укажите, какой аудиофрагмент соответствует образу Арлекина, а какой – образу Пьеро.

Ответ:	Аудиофрагмент 1	
	Аудиофрагмент 2	

Точное совпадение с правильным ответом - 2 балла.

9. Предложенные аудиофрагменты являются отдельными номерами из балета «Золотой ключик», которые звучат при первом появлении Арлекина и Пьеро. Как и в отрывке из сказки Толстого, во фрагментах балета Вайнберга можно увидеть два противоположных образа. Один из них представляет собой объект насмешки, пародии, даже издёвки; другой, наоборот, становится воплощением духа озорства и насмехательства.

Проанализируйте, каким образом композитор передал в музыке **объект смеха** и **сам смех**. Какими музыкальными приёмами достигается эффект пародии? При помощи каких средств выразительности передаётся в музыке звучание смеха? В своём анализе обратите внимание на характер звучащей мелодии, выбор конкретных инструментов и окраску их звучания (тембр), темп, динамику (громкость), музыкальный лад, ритм, штрихи (мягкость, остроту звукоизвлечения и т.д.). Присутствуют ли в музыке какие-либо цитаты, отсылки? Помочь в анализе могут отдельные детали и характеристики, представленные во фрагменте сказки Толстого.

Оформите свой ответ в виде небольшого связного текста из 6–8 предложений. При ответе необходимо чётко указывать, о каком конкретном аудиофрагменте идёт речь.

Критерии оценки письменного рассуждения

Наличие тонких наблюдений, выявляющих существенные смыслы, в аналитическом описании каждого аудиофрагмента. Умение делать обобщения и выводы на основе проанализированного материала	8 баллов
--	-----------------

За задание 9 максимум 8 баллов.

В целом за задания 8-9 максимум 10 баллов

Задание 4

В этом задании мы предлагаем Вам сравнить разные изображения Пьеро, созданные во второй половине XIX и XX столетии. В качестве материала Вам даны две картины – «Пьеро с белой трубкой» Жоржа Сёра (1883) и «Пьеро с гитарой» Хуана Гриса (1925), две графические работы – «Танцующий Пьеро» Эдуарда Мане (карандаш, чернила, 1849) и «Кривляющийся Пьеро» Гюстава Доре (карандаш, акварель, гуашь, вторая половина XIX века), а также фрагмент двухсерийного фильма французского режиссёра Марселя Карне «Дети райка» (1945).

Гюстав Доре. Кривляющийся Пьеро.
Вторая половина XIX века

Жорж Сёра. Пьеро с белой
трубкой. 1883

Хуан Грис. Пьеро с гитарой.
1925

Эдуард Мане. Танцующий
Пьеро. 1849

Все авторы произведений, представленных в задании, были глубоко связаны с французской культурой. Эдуард Мане, Гюстав Доре, Жорж Сёра и Марсель Карне родились во Франции, Хуан Грис переехал в Париж сразу после окончания учёбы в 1906 году и прожил здесь до конца жизни. Пьеро, как и персонажи комедии дель арте (во Франции – итальянской комедии), был для этих мастеров частью национальной культуры.

Для анализа Вы можете выбрать предложенный отрывок из фильма и одно графическое или живописное произведение. Если Вы не будете обращаться к анализу кино, то из графических и живописных работ Вам нужно выбрать три источника для сравнения.

Проанализируйте, как выглядит Пьеро в выбранных Вами источниках. Чем похожи и чем различаются его костюм, грим, мимика и пластика? Какие предметы для характеристики героя выбирает каждый из художников? Где изображён Пьеро? Взаимодействует ли он с нами – зрителями, и если «да», то как?

Каков характер и настроение героя? Чем отличается образ Пьеро, созданный мастерами XIX и начала XX столетий, от более традиционного, известного Вам по живописи XVIII века?

Какие художественные средства выбирает каждый из авторов для создания образа Пьеро? Какую роль в этом играют штрих, линия, цвет, мазок, пятно? Какую композицию выстраивает каждый из художников? Как он строит пространство, в котором существует Пьеро?

В качестве ещё одного источника в этом задании размещён фрагмент двухсерийного фильма французского режиссёра Марселя Карне «Дети райка» (1945). Действие кинокартины разворачивается в 1830–1840-е годы вокруг маленького парижского пантомимного театра – Фюнамбюль. Важное место в композиционной и образной структуре ленты занимают пантомимы – спектакли Фюнамбюля. Главным героем спектаклей является знаменитый Пьеро девятнадцатого века – мим Батист Дебюро в исполнении виртуозного актёра века двадцатого Жана-Луи Барро. Барро трансформирует образ Пьеро, наделяет маску новыми свойствами и характеристиками, создаёт оригинальный пластический рисунок, обновляет технику пантомимы.

Посмотрите, пожалуйста, сцену из фильма «Дети райка» и стоп-кадры, подобранные для задания.

https://vk.com/video-154663524_456239304?list=ln-NRwzIFHuAj0dupNzTq

«Дети райка». Пьеро

1

2

3

4

5

6

7

8

- Подумайте, как интерпретирует актёр Жан-Луи Барро маску Пьеро? Обратите внимание на форму, цвет и конструкцию костюма. Какую роль в создании образа Пьеро играют костюм и грим?
- На какие части – отдельные сценки – делится пантомимный спектакль в представленном эпизоде фильма? Какую сюжетную линию они выстраивают? Что или кого без слов, только благодаря движению и жесту, показывает Пьеро? Какие свойства присущи пластике персонажа? Как можно описать его движения? Какие эпитеты подходят для их характеристики?
- Как Пьеро взаимодействует с другими персонажами спектакля, в частности с Арлекином?
- Обратите внимание на портреты героя. Какие чувства и эмоции отражаются сквозь маску персонажа?
- Что меняется в маске Пьеро Жана-Луи Барро по отношению к традиционному образу, а что остаётся неизменным? Что общего и в чём разница между живописным(и) и кинематографическим Пьеро?

Опираясь на эти и любые другие вопросы, которые покажутся Вам важными, напишите эссе на тему «Образ Пьеро в ...». Не забудьте вставить в заголовок названия выбранных Вами источников.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО РАССУЖДЕНИЯ

Критерии оценки письменного рассуждения выстроены таким образом, чтобы в работах участников максимально высоко ценилось умение раскрыть и описать смысл художественного произведения через анализ средств выразительности.

При оценке работ следует руководствоваться следующими критериями:

А. Интерпретация и понимание

Работа демонстрирует способность участника последовательно и обоснованно:

- сравнивать разнородные тексты
- видеть глубокие смыслы
- делать тонкие наблюдения для их выявления
- привлекать для выявления смыслов широкий круг ассоциаций

Максимальный балл: 15. Шкала оценок: 0–5–10–15

В. Культурная эрудиция и знание терминологии

Работа демонстрирует умение участника:

- корректно использовать понятийный аппарат без искусственного усложнения текста работы
- избегать фактических ошибок
- уместно демонстрировать знания из области истории культуры

Максимальный балл: 6. Шкала оценок: 0–2–4–6

С. Создание текста

В работе присутствует:

- постоянная опора на анализируемое произведение (цитаты, описание деталей, примеры и т. п.)
- композиционная стройность, логичность повествования
- стилистическая однородность

Максимальный балл: 6. Шкала оценок: 0–2–4–6

Д. Грамотность

В работе отсутствуют языковые, речевые и грамматические ошибки.

Максимальный балл: 3. Шкала оценок: 0–1–2–3

Примечание: Сплошная проверка работы по привычным школьным критериям грамотности с полным подсчётом ошибок не предусмотрена. При наличии в работе языковых, речевых и грамматических ошибок, серьёзно затрудняющих чтение и понимание текста (в среднем более 5 грубых ошибок на 100 слов), работа по этому критерию получает 0 баллов.

ИТОГО: максимальный балл за задание – 30.

ПОЯСНЕНИЕ ПРО ШКАЛУ ОЦЕНОК

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она соответствует привычной для российского учителя четырёхбалльной системе: первая оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четвёрка», четвёртая – условная «пятёрка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе.

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.

Максимальный балл за работу – 63.