

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн

Выпуск 10 (октябрь)

2022 г.

Отдел литературы по искусству Национальной библиотеки Удмуртской Республики представляет Вам рассылку «**Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн**», которая включает информацию о книгах, публикациях из периодических изданий и сборников, электронных документах по теории и истории изобразительного искусства, декоративно-прикладному искусству, архитектуре, градостроительству и дизайну, художественной практике, методике преподавания предметов художественного цикла и эстетическому развитию личности. Периодичность рассылки - 1 раз в месяц.

Общие вопросы изобразительного искусства

Охрана памятников искусства. Художественные музеи.

1. Дворец-музей Топкапы = Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul : [альбом / главный редактор А. Барагамян ; редактор-искусствовед М. Гордеева ; редактор С. Суворова ; авторы текста: М. Раkitина, К. Курков]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2012. - 95 с. : цв. ил. - (Великие музеи мира ; т. 47). - : Дворец-музей Топкапы (Стамбул). - **1109839 ИСК**

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» о Дворце Топкапы в Стамбуле – бывшем доме правителей Османской империи. Дворец стоит на европейской стороне над бухтой Золотой Рог, в месте ее слияния с Мраморным морем. До 1854 года в Топкапы жили султаны, это был главный дворец страны. После постройки Долмабахче дворец стал пристанищем для вдов и жен дворцовых служащих. Сейчас здесь музейный комплекс — самый большой в Стамбуле.

2. Галерея Бельведер = Galerie Belvedere, Wien : [альбом / главный редактор А. Барагамян ; редактор-искусствовед М. Гордеева ; редактор С. Суворова ; автор текста М. Силина]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда , 2012. - 95 с. : цв. ил. - (Великие музеи мира ; т. 48). - Заглавие на корешке : Галерея Бельведер (Вена). - **1109840 ИСК**

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» о Галерее Бельведер — известнейшем художественном музее во дворце Бельведер в Вене. В его коллекцию входят живописные произведения многих эпох, от Средневековья и барокко до XXI века. Основная экспозиция посвящена австрийским художникам эпохи Fin de siècle и югендстиля.

Всеобщая история искусства

3. Зотов С. О. Средневековая магия : визуальная история ведьм и колдунов / Сергей Зотов, Дильшат Харман. - Москва : АСТ : Времена, 2022. - 364, [2] с. : ил., факс. - (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье). - **1121528 ИСК**

Женщина, летящая по ночному небу верхом на метле. Седобородый старик с посохом, завернутый в длинный плащ. Эти образы колдуний и волшебников появились в современной культуре под влиянием средневековых изображений - а большинство наших фэнтезийных вселенных основаны на представлениях о магии, сложившихся в Западной Европе в XIV-XVII вв. В этой книге речь пойдет о визуальных истоках воображаемого волшебного мира. Как

художники изображали знаменитых чародеев и волшебниц прошлого? Какую роль иконография сыграла в охоте на ведьм? И почему тысячи магов по всей Европе следовали указаниям иллюстрированных гримуаров, колдовских книг? Это исследование приведет нас к образам, легко узнаваемым сегодня по фильмам, музыке и компьютерным играм: волшебной палочке и ведьминской метле из фэнтези, сатанинской пентаграмме из фильмов ужасов и черному козлу из рок-музыки. Тысяча лет средневековой магии не канули в лету, но оставили глубокий след в современной культуре.

Русское изобразительное искусство

4. Пожарова М. А. Европейские концепции искусства в русской культуре XVIII века : очерки / Марина Пожарова. - Москва : БуксМАрт, 2022. - 230, [1] с., VIII с. цв. ил. : ил. – **1121820 ИСК**

Фундаментальная работа, посвященная европейским концепциям искусства в русской культуре XVIII века, позволяет проследить судьбы многих важнейших художественных идей на русской почве. В России, только начинающей процесс поиска приоритетов в сфере искусства, одновременно узнавали Андре Фелисьена и Шарля Антуана Куапеля, Иоганна Винкельмана и Роже де Пиле. Для отечественной культуры этого времени характерно восторженное отношение к любым текстам об искусстве. Особое место в книге уделено образцам для копирования и интерпретации — важному элементу в творчестве художника, состоящему в прямой зависимости от его просвещенности в теоретической сфере. Выявление таких источников — существенный вклад автора в отечественное искусствоведение. Книга адресована специалистам в области искусства, историкам, филологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся отечественной и европейской культурой XVIII столетия.

Изобразительное искусство зарубежных стран

5. Токмачева П. А. Культурный диалог Англии и Италии : образы итальянского Ренессанса в английской культуре XIX - начала XX века / Полина Токмачева. - Москва : БуксМАрт, 2022. - 206, [1] с. : ил. - **1121808 ИСК**

Образы итальянского Ренессанса на протяжении веков продолжали жить в культурной памяти многих наций, но только в Англии XIX - начала XX века эти образы далекого чужого прошлого выдвинулись к самому стержню культуры, стали основой для сложения нового искусства. Итальянский Ренессанс преломился разными гранями в живописи художников-прерафаэлитов: Джона Эверетта Миллеса, Уильяма Ханта, Данте Габриэля Россетти и Эдварда Берн-Джонса, на страницах трудов Джона Рескина, Уолтера Пейтера, Вернон Ли, в садах Гарольда Пито и в режиссерском театре Эдварда Гордона Крэга. Его отзвуки проявили себя во всех сферах английской жизни, мысли, творчества. Исключительность указанной культурной ситуации заключается не только в поражающем воображение количестве воспринятых и освоенных итальянских образов, но и в том, что они возродились на почве индустриальной Англии XIX века, столь далекой от итальянского Ренессанса во временном, географическом и общежизненном аспектах

Архитектура

История архитектуры

6. Бик, О. В. Интерьер православного храма: образы и тенденции развития : история и современность / Олег Витальевич Бик. - Москва : БуксМАрт, 2022. - 142, [1] с. : ил. - **1121806 ИСК**

Работа посвящена исследованию принципов архитектурно-художественной организации интерьера православного храма в условиях современного мира. Используя комплексный подход,

автор рассматривает историю его формирования как системы образов на различных хронологических этапах, что позволило не только выявить закономерные связи архитектурно-художественной концепции интерьерного ансамбля с общими историческими процессами, развитием богословской мысли и литургического действия, но и в достаточной мере определить степень влияния этнокультурных, политических и идеологических факторов. Издание адресовано специалистам гуманитарного профиля и широкому кругу читателей.

Градостроительство. Дизайн архитектурной среды (Архитектурный дизайн)

7. Слюнькова И. Н. Ливадия. Архитектура дворцово-паркового ансамбля, вторая половина XIX века / Инесса Слюнькова ; Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. - Москва : БуксМАрт, 2022. - 474 с. - **1121800 ИСК**

Ливадия Александра II и Александра III впервые становится темой отдельной книги. Дворцово-парковый ансамбль в Крыму раскрывается как явление мировой культуры и уникальный памятник искусства "таврического романтизма". На основании многих ранее неизвестных архивных данных, изобразительных материалов воссозданы история, визуальные черты, архитектурный образ ансамбля: императорский парк, Большой и Малый дворцы, горная дача Эриклик, Крестовоздвиженская и Вознесенская церкви, другая застройка царского имения. Ливадия предстает как особая художественная модель жизни императорской семьи послереформенной России, поколения позднего романтизма, увлеченного феноменом мифопоэтических образов Тавриды. Издание адресовано искусствоведам, архитекторам, специалистам гуманитарных наук, образования и просвещения, музейного дела и туризма, широкому кругу читателей, неравнодушных к изучению и сохранению историко-культурного наследия.

Зеленое строительство (Ландшафтный дизайн)

8. Сады Серебряного века. Литература. Живопись. Архитектура : [сборник] / составление и научная редакция: Б. М. Соколов. - Москва : БУКСМАРТ, 2022. - 652, [3] с. : ил. - **1121801 ИСК**

Коллективная монография "Сады Серебряного века. Литература. Живопись. Архитектура" является комплексным исследованием образа сада и связанных с ним стратегий формообразования в художественной культуре России конца XIX - начала XX века. Авторы в течение многих лет занимались аспектами темы, вместе работали над подготовкой выставки "Сады Серебряного века" (ГМЗ "Царицыно", 2019) и ее научной программой. Работа Б.М. Соколова, составителя книги и научного руководителя проекта, посвящена сравнительному анализу садовых и флоральных образов в трех видах искусства Серебряного века - поэзии и прозе, изобразительном искусстве и архитектуре. В книге приведены уникальные архивные и визуальные материалы, реконструируются важнейшие памятники, такие как пострадавшая от времени вилла Новый Кучук-Кой в Крыму, впервые публикуются множество исторических фотографий.

Декоративно-прикладное искусство

Виды художественных изделий

9. Ткачева Л. Ю. Создание комплекта украшений в африканском стиле / Ткачева Л. Ю., Готина А. Н., Утьев О. М. // Труды академии технической эстетики и дизайна. – 2019. - № 1. – С. 38-40.

Статья посвящена созданию комплекта украшений, состоящего из подвески и серег по мотивам традиций народов Африки. В статье приводится анализ всех стадий проекта, с учетом специфики выбранного стиля. Результатом проекта стало готовое изделие.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41492675_70840585.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Костюм. Дизайн одежды

10. Коул Дэниел Джеймс. История моды : с 1850-х годов до наших дней : [более 600 иллюстраций] / Дэниел Джеймс Коул, Нэнси Дейл ; [перевод с английского И. Крупичевой]. - Москва : Одри : Эксмо, 2021. - 479 с. : ил., портр., факс. - (История моды в деталях). - **1121568 ИСК**

Известные американские историки моды Дэниел Джеймс Коул и Нэнси Дейл написали удобную и полезную, богато иллюстрированную книгу, посвященную моде последних 160 лет, которая и сейчас влечет нас своими находками и стилем. В России интерес к моде не утихает, и все больше людей изучают ее историю, стилистику, теорию. Эта книга станет полезным подспорьем для всех неопитов и профессионалов, жаждущих углубить свои знания и посмотреть на мировую моду с другой точки зрения, узнать принцип развития стиля женской и мужской одежды сквозь десятилетия, вспомнить выдающихся европейских, американских, австралийских и японских дизайнеров". Более 600 иллюстраций: изображения экспонатов из коллекций музеев моды, фотографии и рисунки из модной прессы, архивные снимки моделей и рекламные баннеры - благодаря этой книге вы узнаете, как менялась мода в зависимости от социальных и культурных трендов, как одевались иконы стиля и обычные люди на протяжении 160 лет.

Дизайн интерьера

11. Клюквина П. В. Особенности дизайн-проектирования современного детского досугового центра // Вестник ГГУ. – 2021. – № 3. – С. 7-17.

Статья посвящена особенностям дизайн-проектирования современного детского досугового центра. Выявлены основные принципы дизайн-проектирования аудиторий для занятий с детьми дошкольного возраста.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46486206_68247811.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Скульптура

История скульптуры

12. Пространство духовности. Скульптор Елена Безбородова : [фотоальбом / редактор-составитель: Алексей Тимофеев ; фотосъемка: Павел Киселев ; перевод Сатине Оганджян ; автор предисловия Владимир Крупин]. - Москва : [б. и.], 2020 (Буки Веди). - 78, [1] с. - **1121039 ИСК**

Безбородова Елена Анатольевна - известный российский скульптор многогранного дарования. Её произведения разнообразны по жанру и характеру. Скульптор выразила себя во всём спектре пластического искусства, от изящной миниатюры, портрета, рельефа, анималистики, до сложнейшего монументально - символического произведения. Основой творчества Е. Безбородовой является удивительная одухотворённость изображаемых ею образов.

Виды и жанры скульптуры

- 13.** Рычков А. В. Мемориальная пластика в некрополях Ленинграда - Санкт-Петербурга : типология и эволюция, 1960-2010 / Артём Рычков. - Москва : БуксМАрт, 2022. - 230, [1] с. : ил. - **1121807 ИСК**

В книге представлено подробное исследование эволюции художественных скульптурных и архитектурных надгробий, установленных в некрополях Ленинграда - Санкт-Петербурга. Мемориальные памятники анализируются с формально-стилистической и композиционной точки зрения, дается их историческая и эстетическая оценка. Исследование помимо заявленного периода охватывает скульптуру XVIII-XXI веков, в том числе мемориальную пластику И. Витали, И. Мартоса, П. Клодта, Б. Пленкина, А. Черницкого, М. Аникушина, М. Шемякина наряду с произведениями, авторов которых не удалось установить. Автор уделяет внимание и тем личностям, которым посвящены памятники. Книга содержит большое количество фотоматериала и включает обширную справочную информацию.

Живопись

История живописи

- 14.** Коровин К. А. То было давно... / Константин Коровин. - Москва : Захаров, 2021. - 508, [1] с., [8] л. ил. - **1117279 ИСК**

Константин Алексеевич Коровин (1861-1939) - "первый русский импрессионист", театральный художник, писатель и мемуарист. Коровин очень разный - не только в своей живописи, но и в прозе. В книге его воспоминаний, охватывающих период от начала XX века до конца 30-х годов, приключения его друзей-охотников сменяются лиричными историями о любви, городскими зарисовками и рассказами об удивительных повадках зверей. Отдельную главу составляют записки о революции 1917 года: это интонация наблюдателя, мирного человека, который изо всех сил пробует понять и принять новое время и - не понимает!

- 15.** Скоробогачева Е. А. Айвазовский : художник пяти императоров и одного искусства / Екатерина Скоробогачева. - Москва : Молодая гвардия, 2021. - 331, [2] с., [16] л. ил., портр., цв. ил. - **1117315 ИСК**

Иван Константинович Айвазовский - всемирно известный маринист, представитель "золотого века" отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но все же вдохновение он черпал, прежде всего, в родной Феодосии. Творческие замыслы, вдохновение, душевный отдых и стремление к новым свершениям даровало ему Черное море, которому он посвятил свой талант. Две стихии - морская и живописная - воспринимались им нераздельно, как неизменный источник творчества, сопровождали его жизненному пути, его разочарованиям и успехам, бурям и штилям, сопровождая стремление истинного художника - служить Искусству и Отечеству.

- 16.** Оливье Ф. Пикассо в окружении друзей : [мемуары] / Фернанда Оливье. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 254, [1] с. - (МемуАрт). - **1118565 ИСК**

Пабло Пикассо был вдохновлен французской Фернандой Оливье, с которой он познакомился в начале своего «розового» периода в 1904 году. На восемь лет она стала его верной спутницей, музой и моделью, засвидетельствовавшей творческие поиски раннего Пикассо и рождение кубизма. Когда Пикассо наконец добился успеха как художник, он начал терять интерес к Фернанде, которая так и осталась для него воспоминанием о трудных временах. Спустя почти двадцать лет после отношений с Пикассо Фернанда Оливье опубликовала мемуары об

их совместной жизни. С 1896 по 1907 год она вела дневник, который лег в основу этих воспоминаний о бурной молодости, ярком романе, Пикассо и его друзьях.

Виды и жанры живописи

17. Даудова Ф. Х. История искусства: эволюция пейзажной живописи // *Мировая наука*. – 2020. – № 5 (38). – С. 523-530.

В современной области живописи художники часто балуются стилями, вдохновенными прошлыми художественными движениями. Одним из жанров, который имеет особенно сильные корни в прошлом, является пейзажная живопись. Сегодня современные художники, работающие в этом стиле, наглядно демонстрируют, каким образом их творчество было вдохновлено вековым жанром, для которого характерен интерес к изображению природы. Чтобы увидеть эти влияния и узнать об искусстве пейзажа, важно понять, каким образом художники - как прошлого, так и настоящего - творчески подходят к нему. Что такое пейзажная живопись?

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_43419697_13198068.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Графика

Изучение и преподавание графических искусств. Учебный рисунок. Основы изобразительной грамотности

18. *Анатомия для художников : [овладеваем основами анатомии людей и животных : учебное пособие] / перевод с английского А. Степановой [и др. ; художники: К. Голдман и др.]. - Москва : АСТ, 2021. - 126, [1] с. : ил. ; 28 см. - (Полный курс рисования) (Walter Foster). - 1121564 ИСК*

Прирожденный ли вы художник с особым талантом, профессиональный живописец или начинающий любитель, только осваивающий основы рисования? И в том и в другом случае вы обретете под ногами твердую почву и перестанете быть простым копиистом, если овладеете знаниями по пластической анатомии. Любой художник знает, что без знания анатомии невозможно верно передать особенности фигуры человека, характер его движений, а также облик и повадки животных. Авторы этой книги - известные художники создали ряд анатомических рисунков, набросков и схем, которые помогут вам понять основы анатомии, познакомят с важнейшими законами строения тела, которые позволят с легкостью изобразить костную и мускульные системы мужчины, женщины, ребенка и животного.

Художественная фотография

19. Красикова К. В. Фотография как часть медиакультуры // *Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение*. – 2022. – № 46. – С. 83-99.

Статья посвящена вопросам трансформации фотографии в контексте современной культуры. При анализе фотографии происходит анализ ее конструктивистской роли в формировании мировоззрения людей. Фотография становится инструментом социального конструирования реальности. Любой пользователь социальной сети может создавать авторские снимки с возможностью поделиться с другими своими идеями и впечатлениями. На основе теории медиальности выделяются три формы фотографии: художественная, коммерческая, повседневная.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_49349700_82358376.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Другие формы изобразительного искусства

20. Хруст Н. Ю. Саунддизайн в современном выставочном пространстве // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2018. – № 3 (83). – С. 123-134.

Статья посвящена относительно новому явлению в культуре - саунддизайну и тем художественным проблемам, с которыми приходится сталкиваться при организации звука в выставочном пространстве. Саунддизайн - активно развивающаяся, но ещё малоисследованная область деятельности. В статье разбираются современные взгляды на саунддизайн, даётся попытка универсального определения этого вида деятельности в разных ситуациях. Особый акцент делается на саунддизайне в выставочном пространстве. Показывается, какой спецификой обладает саунддизайн в двух связанных между собой областях - в художественной звуковой инсталляции и в оформлении музейных выставок. Даётся попытка решить проблему времени в произведении звукового искусства, связанного с выставкой. Рассматривается отличие композиции такого звукового произведения от композиции музыкального сочинения. В качестве примеров приводятся работы художников, с которыми приходилось работать автору статьи в качестве саунддизайнера. В заключение даётся попытка рассмотреть проблему «звуковой экологии» и проблему эстетической организации звука в разных пространствах и ситуациях.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_36328372_64809090.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Методика преподавания художественных дисциплин

Методика преподавания искусства в общеобразовательной школе

21. Волкова Е. Н. Создание графической композиции на космическую тематику на уроках изобразительного искусства // Вопросы педагогики. – 2021. – № 6-2. – С. 52-54.

Данная статья посвящена созданию графической композиции на уроках изобразительного искусства. В статье рассматриваются рекомендации по построению композиции, что в дальнейшем поможет при разработке уроков на подобную тематику. Так же приводится пример содержания урока по данной теме.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46231662_32718026.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Изучение и преподавание художественных дисциплин в высшей школе

22. Мальцева Л. В. Подготовка студентов для преподавания в школе изобразительного искусства // Заметки ученого. – 2021. – № 1. – С. 116-121.

Наука пытается найти объяснение как изобразительное искусство влияет на воспитание. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательной и художественной школе необходимо, так как оно формирует художественную культуру, развивает творческое воображение, мышление. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство способствует гармоническому и духовному развитию личности, развитию живописных, графических, декоративных умений, навыков. Это умение рисовать с натуры, выполнять

конструктивное построение по законам композиции, тональные отношения, светотени. При преподавании необходимо использовать дидактические принципы, методику обучения на занятиях изобразительного искусства, которая способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Через изобразительное искусство будет развиваться творчески мыслящее молодое поколение.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44789293_43777139.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

С этими изданиями Вы можете познакомиться в Отделе литературы по искусству Национальной библиотеки Удмуртской Республики.

Адрес: г. Ижевск, ул. Советская, 11

E-mail: art@unatlib.org.ru