

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн

Выпуск 4 (апрель)

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

Теория изобразительного искусства

1. Марков, А. В. Как начать разбираться в искусстве. Язык художника / Александр Марков. - Москва : Времена : АСТ, 2019. - 302, [1] с. : ил. - (История и наука Рунета. Лекции). - **1117971 ИСК**

Автор рассказывает, как научиться видеть и понимать сообщения сложных живописных композиций, уметь разгадывать скрытые философские и мировоззренческие смыслы. Он рассматривает, как в искусстве реализуются темы иконологии, христианского мира, мифологических героев и исторических персонажей. Для этого выбраны известные картины Сандро Боттичелли, Рембрандта, Тициана, Леонардо да Винчи, Альфонса Мухи и многих других. Параллельно автор показывает, что живопись тесно связана с поэзией, и зачастую мысль художника очень точно может раскрыть в своем стихе поэт.

Охрана памятников искусства. Художественные музеи.

2. Новая пинакотекa : [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. 34). - **1109826 ИСК**

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» о картинной галерее в Мюнхене. В ней представлены произведения живописи и скульптуры мастеров XIX – начала XX вв. Напротив Новой пинакотекы находится Старая пинакотекa с работами мастеров от Средневековья до середины XVIII столетия. В третьей пинакотекe Мюнхена – Пинакотекe Современности – представлено искусство XX и XXI веков.

3. Галерея Питти : [альбом / главный редактор А. Барагамян ; редактор-искусствовед М. Гордеева ; редактор С. Суворова ; автор текста И. Кравченко]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2012. - 95 с. : цв. ил. - (Великие музеи мира ; т. 35). - Заглавие на корешке : Галерея Питти (Флоренция). - **1109827 ИСК**

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» об одном из самых крупных музейных комплексов Флоренции, в нём расположены Палатинская галерея, Галерея

современного искусства, Музей серебра, Музей фарфора, Музей карет и Галерея костюма (крупнейшее в Италии собрание, посвящённое истории моды).

Всеобщая история искусства

4. Игнатовски, Р. Женщины в искусстве : 50 женщин, изменивших мир / автор текста и иллюстраций Рейчел Игнатовски ; [перевод с английского А. Поповой]. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. - 127 с. : ил. - (Rebel Stories. Вдохновляющие истории для детей и не только). - **1117403 ИСК**

Искусство - это нечто большее, чем просто красота, - это сила! Всё, что нас окружает, независимо от того, осознаем мы это или нет, создано художниками. Здание, в котором мы живем, рекламный щит на улице, узор у тебя на рубашке - всё это начиналось с идеи в голове у творца. Многие считают, что наша способность к самовыражению через творчество - и есть то, что делает людей особенными. Богато иллюстрированная книга знаменитого дизайнера Рэйчел Игнатовски посвящена 50 выдающимся женщинам искусства древнего и современного мира. Героини книги - художницы Фрида Кало и Джорджия О'Киф, писательница Беатрис Поттер и многие другие бесстрашные женщины, проложившие путь для новых поколений женщин-художниц, скульпторов и писательниц.

5. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств : учебное пособие для СПО / Г. Вёльфлин ; перевод с немецкого А. А. Франковского. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 240, [2] с. - (Среднее профессиональное образование). - **1117823 ИСК**

В книге Г. Вельфлина «Основные понятия истории искусств» (1915) автор занимается, как сам он пишет, не проблемами истории художников, а внутренней, естественной историей искусства – так называемой «историей искусства без имен». В работе шаг за шагом прослеживается возникновение и эволюция видения, зрительного восприятия в контексте истории искусств; в систематической последовательности показывается, как из одного стиля возникает другой, дается конкретная характеристика этих стилей. Издание адресовано преподавателям и студентам средних специальных учебных заведений.

Русское изобразительное искусство

6. Русское искусство. Идея. Образ. Текст : коллективная монография / Алленов М. М., Веселова С. С., Карев А. А. [и др.] ; ответственные редакторы: В. В. Седов [и др.] ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Исторический факультет. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. - 371, [2] с. : ил., факс. - (Труды исторического факультета МГУ / редакционный совет: Л. С. Белоусов [и др.] ; вып. 98. Серия 2, Исторические исследования ; 52) (Независимый альянс). - **1117894 ИСК**

Коллективная монография является первой в рамках совместного проекта двух искусствоведческих кафедр исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова – кафедры всеобщей истории искусств и кафедры истории отечественного искусства. Авторский коллектив ставил перед собой задачу по формулированию и реализации новых способов и приемов изучения отечественного искусства. Материал коллективной монографии скомпонован по хронологическому принципу и строится из глав, которые объединены в три раздела. Сквозной темой, связывающей все структурные элементы монографии, являются феномены конструирования художественного языка и художественного метода, а также сотворения образа творческой личности. Книга рассчитана на специалистов-

искусствоведов, студентов, обучающихся в гуманитарных высших учебных заведениях, и на всех интересующихся историей отечественного искусства.

Изобразительное искусство зарубежных стран

7. Кенигсберг, Е. Я. Современное искусство Беларуси конца XX - начала XXI века: панорама проектов и авторских поисков / Е. Я. Кенигсберг, М. Г. Борозна ; фото Е. Я. Кенигсберг, М. Г. Борозны. - Минск : Беларусь, 2020. - 301, [2] с. : цв. ил. - **1116403 ИСК**

Искусствоведческое исследование художественных и кураторских практик современного искусства Беларуси. Его авторы, практикующие кураторы, искусствоведы и художники, проанализировали ключевые выставки, проекты, фестивали современного искусства Беларуси с 1992 по 2019 год. Каждая из глав рассказывает об основных тенденциях становления и развития современного искусства Беларуси. Многие материалы публикуются впервые. Иллюстрации дают возможность визуального восприятия экспозиций выставок и произведений художников. Книгу можно использовать как учебно-методический материал для подготовки искусствоведов, критиков искусства, музейных работников, кураторов художественных выставок, менеджеров в сфере культуры и искусства, для проведения лекций, семинаров и специальных курсов.

Архитектура

Теория архитектуры

8. Гинзбург, М. Я. Ритм в архитектуре / М. Я. Гинзбург. - Москва : Юрайт, 2021. - 94, [1] с. : ил., портр. - (Серия "Антология мысли"). - **1118291 ИСК**

Моисей Яковлевич Гинзбург (1892-1946) — советский архитектор, практик, теоретик и один из лидеров конструктивизма. В 1923 г. Гинзбург издал свой первый теоретический труд «Ритм в архитектуре», в котором сделал попытку на основе анализа опыта мировой архитектуры найти некоторые общие композиционные закономерности, присущие архитектуре любого народа и любой эпохи, в частности закономерности ритмические. «С момента своего зарождения до наших дней, — пишет М. Я. Гинзбург, — зодчество в своих формальных элементах; отдельных расчленениях и композиции масс, одухотворено лишь одними законами ритма, определяющими собой подлинную сущность всякого архитектурного произведения. Вся история зодчества, по существу своему, является историей разнообразных проявлений этих чистейших динамических законов».

История архитектуры

9. Галкина, Ю. С. Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями / Юлия Галкина, Максим Косьмин, Антон Акимов ; [фотограф Антон Акимов ; главный редактор Рамиль Фасхутдинов]. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. - 425, [6] с. : ил. - **1117058 ИСК**

Это книга о повседневной жизни в не самых известных, но безусловно интересных домах Петербурга и Ленинграда: от доходного дома Александро-Невской лавры до конструктивистского жилмассива на Тракторной улице. Двадцать пять домов Петербурга и люди, чьи имена с этими домами связаны - герои этой книги. Через судьбы жителей и архитекторов, фасадов и интерьеров мы рассказываем историю города в целом: трагичную, счастливую, важную, курьезную - разную. Эта книга - результат совместной работы трех вдохновленных людей. Юлия Галкина - редактор "The Village. Петербург", Максим Косьмин - автор популярного блога в Instagram, номинированный на премию "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга". А также фотограф - Антон Акимов, который снимает на пленку и передает неповторимую атмосферу времени.

Декоративно-прикладное искусство

Виды художественных изделий

10. Коржачкина, Татьяна Сергеевна. Фантазии из кожи : иллюстрированный мастер-класс / Т. С. Коржачкина ; фото Д. В. Васильевой [и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. - 59, [4] с. : цв. ил. - (Энциклопедия народного мастера). – **1116413 ИСК**

С давних времён люди делали из кожи самые разнообразные вещи: предметы быта, одежду, обувь, украшения. Этот мягкий и удобный материал не теряет своей актуальности и сегодня. Однако, чтобы овладеть техникой изготовления изделий из кожи, следует запастись не только необходимым материалом - кусочками кожи, нитками, ножницами, декоративными элементами. В книге представлены пошаговые мастер-классы по изготовлению декоративных изделий из кожи, которые помогут воплотить фантазии в реальность. Издание будет интересно как опытным мастерам, желающим пополнить свои знания в области работы с кожей, так и всем, кто только постигает это удивительное ремесло на занятиях в кружках, студиях, мастер-классах.

11. Храпова, М. Д. Валяние из шерсти : самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих : [более 1000 иллюстраций : понятное и доступное изложение, сухое и мокрое валяние шаг за шагом, одежда, игрушки, картины, обувь и многое другое] / Марина Храпова, Диана Барц, Наталья Маслова. - Москва : Эксмо, 2020. - 270, [1] с. : цв. ил. - (Новейшая энциклопедия рукоделия). - **1116829 ИСК**

На многолюдной выставке рукоделия один-единственный стенд собрал перед собой особенно много посетителей. Понять причину удалось только продравшись сквозь плотную восторженную толпу. На полке, среди игрушек лежал кот. Сиамский. Настоящий. С голубыми глазами и кремовой, переходящей в черное шкуркой. Ну и что? - скажете вы. Все эти люди никогда не видели кота, пусть даже и очень красивого? Такого - не видели, ведь он праву занимал свое место среди предметов рукоделия. Он был свалян из шерсти. И это потрясло. Как человеческие руки могли создать такую совершенную копию животного. Валяние - удивительное искусство, которое никогда не выйдет из моды. Одежда, игрушки, даже светильники, уникальная шерстяная акварель, смешение стилей и материалов. Один из интереснейших видов творчества откроется перед вами, благодаря этой книге. Вы с нуля освоите технологию сухого и мокрого валяния, узнаете какие материалы лучше использовать, какие инструменты нужны на первых порах, а какие понадобятся...

Дизайн интерьера

12. Барташевич, А. А. История интерьера и мебели : учебное пособие : для учебных заведений, и реализующих программу среднего профессионального образования по специальностям 35.02.03 "Технология деревообработки", 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" / А. А. Барташевич. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 230 с. : ил. ; 27 см. - (Среднее профессиональное образование). - **1118198 ИСК**

Рассмотрены общие закономерности эволюции формы мебели и интерьера, их история от глубокой древности до наших дней. Дана характеристика направлений дизайна современной мебели и раскрыты принципы стиле- и формообразования изделий. Рассмотрена история развития конструирования мебели. Приведены архитектурные и мебельные термины и определения. Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". Будет полезен архитекторам, дизайнерам и конструкторам мебели, студентам высших и средних

профессиональных учебных заведений архитектурного и художественного профиля, а также массовому читателю.

Живопись

Теория живописи

13. Рерберг, Ф. И. Художник о красках / Ф. И. Рерберг. - Москва : Юрайт, 2021. - 210 с., [2] л. цв. ил. : ил. - (Антология мысли). - Библиография в подстрочных примечаниях. - На титульном листе также: Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - **1117777 ИСК**

Художник предпринял попытку дать общий обзор красок и всех имеющихся сведений о каждой из них, могущих помочь при выборе художественной палитры и создании живописного произведения. В частности, описаны: технология получения, состав, свойства, смешиваемость, производители, исторические краски и их особенности, рецепты грунтов, применяемые материалы в живописи и их требуемые характеристики, инструментарий художника. Очень подробно рассказано о каждой из техник живописи.

История живописи

14. Волков-Муромцев, А. Н. Палаццо Волкофф : мемуары художника / Александр Волков-Муромцев ; составление, научная редакция и комментарии Михаил Талалай ; перевод с английского Ольга Никандрова. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. - 223 с., [10] л. цв. ил. : ил., портр. - (Серия Италия - Россия) (Независимый альянс). - **1117745 ИСК**

Художник Александр Николаевич Волков-Муромцев (Санкт-Петербург, 1844 - Венеция, 1928), получивший образование агронома и профессорскую кафедру в Одессе, оставил карьеру ученого на родине и уехал в Италию, где прославился как великолепный акварелист, автор, в первую очередь, венецианских пейзажей. На волне европейского успеха он приобрел в Венеции на Большом канале дворец, получивший его имя — Палаццо Волкофф, в котором он прожил полвека. Его аристократическое происхождение и таланты позволили ему войти в космополитичный венецианский бомонд, он был близок к Вагнеру и Листу; как гид принимал членов дома Романовых. Многие годы его связывали тайные романтические отношения с актрисой Элеонорой Дузе. Его мемуары увидели свет уже после кончины, в переводе на английский язык, при этом оригинальная рукопись была утрачена и читателю теперь предложен обратный перевод. Закрывать описание

Виды и жанры живописи

15. Зотов, С. О. Страдающее Средневековье : парадоксы христианской иконографии / Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман ; [вступительная статья Ю. Сапрыкина, К. Мефтахудинова]. - Москва : АСТ, 2022. - 412, [2] с., [32] л. цв. ил. : ил., факс. ; 22 см. - (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье). - **1118209 СЭ**

Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей. Речь пойдет об обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы и как они связаны с последующим развитием мирового искусства? Первый на русском языке научно-популярный текст, охватывающий столько сюжетов средневековой иконографии, выходит по инициативе "Страдающего Средневековья" - сообщества любителей истории, объединившего почти полмиллиона подписчиков.

Графика

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

16. Окунь, А. Н. Роман с карандашом / Александр Окунь ; авторизованный перевод с иврита: Маруся Криммер ; [автор предисловия Л. Улицкая]. - Москва : Слово/Slovo, 2019. - 391 с. : ил. - **1118139 ИСК**

Книга, которую вы держите в руках, и есть письмо, я бы даже сказала - послание. Послание о том, что смотреть на мир можно творчески, и тогда его красота наполняется великим смыслом, о котором рассказывает и ветка дерева, и чашка на столе, и куча мусора на мокром асфальте. Надо только об этом помнить и воспитывать свой глаз. А вместе с ним расширяется мир и возрастает радость бытия. Л. Улицкая.

История графики

17. Хиросигэ : 100 видов Эдо : [альбом / редактор Л. Жукова]. - Москва : Воскресный день : Печатная слобода, [2021]. - 62, [1] с. : ил. - (Мастера живописи. Золотой фонд). - **1118106 ИСК**

Великий японский художник Андо Хиросигэ в серии своих работ "Сто видов Эдо" показывает зрителю жизнь столицы - Эдо. Гравюры с видами большого города прославили мастера на весь мир. Серия работ художника документально точна и, согласно его творческому решению, еще и празднична. Она обладает и исторической ценностью, поскольку запечатлела старые уголки большого города.

Виды и жанры графики

18. Эллис, Элина. Взрослая книга о детской иллюстрации : как нарисовать свою яркую историю / Элина Эллис. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 238, [2] с. : ил., портр. - **1116830 ИСК**

Практические уроки от известного иллюстратора, интервью с известными художниками-иллюстраторами, красивая и жизнерадостная книга – вдохновит на творчество.

Другие формы изобразительного искусства

19. Ковалёва Н. А. Инсталляция как жанр в искусстве XXI в. / Ковалёва Н. А., Вольская Л. Н. // Творчество и современность. – 2018. – № 2 (6). – С. 60-68.

В статье рассматриваются историко-теоретические факторы, повлиявшие на эволюцию взаимосвязи визуального искусства и архитектуры и приведшие к возникновению нового жанра в искусстве XX в. Обозначен ряд проблем, имеющих значение для понимания инсталляции как жанра искусства. Установлены ключевые понятия для раскрытия специфики жанра и проведен системный критический анализ дефиниции «инсталляция» в теоретических работах искусствоведения и авторских понятийных представлениях на исторических этапах развития. Установлена дефиниция инсталляции с позиции XXI в. Определены этапы эволюции инсталляции от начала XX до первого десятилетия XXI в. Выявлены основные виды и характерные особенности инсталляции в видах искусства. Исследована морфология инсталляционных работ и способы их применения в архитектурной среде и городском пространстве.

Адрес ресурса: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35360247>

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Художественная фотография

20. Эйги, Мехмет. Фотография : правильно позируй, правильно снимай - получай лучшие снимки / Мехмет Эйги ; перевод с немецкого языка Дмитрия Счастливецва. - Москва : АСТ : Кладезь, 2020. - 335 с. : фот. цв. ; 18x24 см. - (Мастерство фотографии). - **1117933 ИСК**

Здесь вы найдете позы практически на все случаи жизни и с первого взгляда поймете, что важно для успеха каждой из них. Независимо от того, стоите ли вы перед или за камерой, вы получите твердое понимание, что такое правильная и удачная поза, и сможете действовать уверенно с обеих сторон камеры. Эта книга поможет в реализации ваших замыслов, если вы: - фотограф или модель, – и у вас уже есть намеченная цель либо вы еще находитесь в творческом поиске; хотите стать моделью или научиться грамотно фотографировать позы; просто любите «фоткать» и хотите порадовать друзей и близких впечатляющими снимками или выложить их в Интернет; хотите сделать незабываемые семейные фотографии; даже не хотите фотографироваться, а просто желаете предстать в лучшем виде перед вашими друзьями, близкими или коллегами по работе.

Методика преподавания художественных дисциплин

Методика преподавания искусства в общеобразовательной школе

21. Чеснокова Е. А. Пейзаж на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе // Вопросы педагогики. – 2021. – № 6-1. – С. 428-431.

Описывается методика организации обучения школьников общеобразовательных школ жанру «пейзаж» на уроках изобразительного искусства. Проведение диагностика уровня знаний у обучающихся о правилах в пейзаже. А также даются рекомендации по освоению живописных умений средствами различных приемов в пейзаже. Объясняется роль уроков с пейзажной живописью для развития эмоциональной сферы и активизации эстетических чувств обучающихся в общеобразовательной школе.

Адрес ресурса: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46181297>

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Изучение и преподавание художественных дисциплин в высшей школе

22. Разуменко И. А. Формирование навыков самоорганизации и самообразования студентов художественных направлений // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 1. – С. 65-68.

Обоснована необходимость целенаправленного формирования способности студентов к самоорганизации и самообразованию как одной из общекультурных компетенций будущего педагога; предложены способы, используемые для этого в процессе изучения графических дисциплин.

Адрес ресурса: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46696361>

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

С этими изданиями Вы можете познакомиться в Секторе литературы по искусству (Арт-центр) Национальной библиотеки Удмуртской Республики.

Адрес: г. Ижевск, ул. Советская, 11

E-mail: art@unatlib.org.ru