

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн

Выпуск 5 (мая)

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

1. Махов, Н. М. Онтология искусства : история, теория, философия "старого" и "нового" искусства : общие аспекты мировой культуры : теория эстетической парадигмы; теория периодизации постмодернистского движения : причины возникновения абстрактной живописи / Н. М. Махов ; редактор В. И. Архипова. - Издание стереотипное. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2021. – 448 с. **1118582 ИСК**

Книга посвящена малоизученным в отечественном искусствознании и культурологии вопросам истории и теории "старого" и "нового" искусства, осмыслению общих аспектов мировой культуры. Несомненным новаторством и редкостной глубиной проникновения отличается подход к базовым проблемам художественной практики итальянского Возрождения, русского и мирового авангарда, постмодернизма. Принципиально по-новому рассматривается творчество таких крупнейших мастеров, как Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи, Караваджо. На примере искусства Павла Филонова и Де Кирико разрабатывается концепция нового фигуративного образа. Формулируется оригинальная теория эстетической парадигмы и периодизации постмодернистского движения. В частности, впервые в отечественной литературе дается обстоятельный и глубокий концептуальный анализ таким авторитетным направлениям послевоенной эпохи, какими признаны информализм, постададаизм, новая пластика. Выдвижением, наряду с суровым стилем, ответвления новой мифологии и присвоением обоим течениям определения "неореализм", во многом пересматривается принятая характеристика московской школы живописи 1960-х гг.

Охрана памятников искусства. Художественные музеи.

2. Королевский музей изящных искусств, Антверпен : [альбом / главный редактор А. Барагамян ; редактор-искусствовед М. Гордеева ; редактор С. Суворова ; автор текста Л. Пуликова]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2012. - 95 с. : цв. ил. - (Великие музеи мира ; т. 36). – **1109828 ИСК**

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» о художественном Королевском музее изящных искусств, открытом в 1810 году в Антверпене. Здание на площади Леопольда, в котором разместился музей, было построено в 1884-1890 гг. Экспозиция музея отражает развитие искусства в Антверпене в XVI и XVII вв., когда Антверпен был одним из важнейших культурных центров Европы.

3. Музей Тиссена-Борнемисы : [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. 38). - **1109830 ИСК**

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» о крупнейшей в мире частной картинной галерее (наряду с собранием британских монархов), ныне государственной картинной галерее в Мадриде. Входит в «Золотой треугольник искусств» испанской столицы вместе с Прадо и Центром искусств королевы Софии. Музей Тиссена-Борнемисы является великолепным дополнением к коллекциям своих соседей по треугольнику: в отличие от Прадо в нём представлены работы итальянских примитивистов и живописцев английской, голландской и немецкой школ, в отличие от Центра искусств собрание Тиссена-Борнемисы включает в себя импрессионистов, экспрессионистов, а также европейские и американские полотна второй половины XX века.

Всеобщая история искусства

4. Пчелов, Евгений Владимирович. Символы времени в истории культуры: от Пуссена до метро : монография : сборник статей / Е. В. Пчелов ; ответственный редактор Р. А. Симонов. - Москва : Старая Басманная, 2021. - 102 с. : ил. - **1118129 ИСК**

Монография представляет собой сборник статей, посвящённых символике времени в истории культуры. В статьях рассматриваются такие темы, как бестиарная символика хронологических явлений в мировой и русской культуре, символы времени в произведениях живописи ("Царство Флоры" Пуссена), графики ("Дни недели" Сомова), литературы ("Пролог" к поэме "Руслан и Людмила" Пушкина), в декоре московского метрополитена и в серии отечественных новогодних марок.

Изобразительное искусство зарубежных стран

5. Хьюз, Роберт. Шок новизны / Роберт Хьюз ; перевод с английского Ольги Серебряной и Петра Серебряного. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 445, [2] с. : ил., цв. ил. - Библиография: с. 430-435. - Указатель: с. 436-443. - Пер. изд. : The shock of the new / Robert Hughes. - **1118104 ИСК**

Легендарная книга знаменитого искусствоведа и арт-критика Роберта Хьюза «Шок новизны» увидела свет в 1980 году. Каждая из восьми ее глав соответствовала серии одноименного документального фильма, подготовленного Робертом Хьюзом в сотрудничестве с телеканалом «Би-би-си», и с большим успехом представленного телезрителям в том же 1980 году. В книге Хьюза искусство, начиная с авангардных течений конца XIX века, предстаёт в тесной взаимосвязи с окружающей действительностью, укоренено в историю. Автор демонстрирует, насколько значимым опыт эпохи оказывается для искусства эпохи модернизма, и как для многих ключевых направлений искусства XX века поиск выразительных средств в попытке описать этот опыт оказывается главной созидающей и движущей силой. Изобретательность, с которой Роберт Хьюз умеет транслировать это читателю с помощью умело подобранного примера, хорошо продуманной фразы – сердце успеха этой книги.

Архитектура

Теория архитектуры

6. Калмыкова, В. В. Как начать разбираться в архитектуре : формулы культуры / Вера Калмыкова. - Москва : АСТ : Времена, 2020. - 319 с., [16] л. ил. - (Серия "Классика лекций"). - **1117946 ИСК**

Книга написана по материалам лекционного цикла "Формулы культуры", прочитанного автором в московском Открытом клубе (2012-2013 гг.). Читатель найдет в ней основные сведения по истории зодчества и познакомится с нетривиальными фактами. Здесь архитектура рассматривается в контексте других видов искусства - преимущественно живописи и скульптуры. Много внимания уделено влиянию архитектуры на человека, ведь любое здание берёт на себя задачу организовать наше жизненное пространство, способствует формированию чувства прекрасного и прививает представления об упорядоченности, системе, об общественных и личных ценностях, принципе группировки различных элементов, в том числе и социальных.

Градостроительство. Дизайн архитектурной среды (Архитектурный дизайн)

7. Савельев М. В. Принципы формирования городских набережных как комфортной общественной рекреационной среды / Савельев М. В., Роман М. Д., Бондарь Н. В. // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2020. – № 40. – С. 108-121.

Авторы статьи обращаются к проблеме низкого уровня благоустройства набережных зон, не соответствующих запросам современной социокультурной реальности. Проведен анализ реализованных проектов отечественной и зарубежной практики архитектурно-пространственной организации прибрежных территорий. В результате исследования выявлена универсальная система принципов формирования набережной рекреации. Значимость полученных результатов обусловлена тем, что предложены основополагающие условия, обеспечивающие комфортность среды для досуговой жизнедеятельности горожанина.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_44557490_42859780.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Декоративно-прикладное искусство

Виды художественных изделий

8. Степанова, А. П. Теория орнамента : учебное пособие / А. П. Степанова. - Издание 4-е, стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 156, [3] с. : ил. - Аннотация параллельно на русском и английском языках. - Библиография: с. 156-157. - Приложения: с. 118-123. - **1117953 ИСК**

Теоретическая часть дает представление о видах орнаментов, разработке их элементов, композиционных схемах, основе построений. На базе теоретических сведений разработаны практические задания, в соответствии с которыми выполнены орнаменты, приведенные в приложении. Издание предназначено для студентов вузов, изучающих декоративно-прикладное искусство и дизайн.

9. Крушинская, Н. Райский сад Натальи Крушинской / [концепция, составление, текст: Ю. Иванова ; мастер-классы: Н. Крушинская]. - Москва : Северный паломник, 2021. - 214, [1] с. : цв. ил. ; 24х21 см. - (Секрет мастера ; 1). - **1118302 ИСК**

Наталья Григорьевна Крушинская - настоящий Мастер, щедро делящий секреты глиняного ремесла в живом общении с учениками. Созданные ее игрушки и композиции будто наполнены

любовью и теплотой сердца, а ее мастер-классы каждый раз как откровение и мощный стимул для творческого развития других людей. Она не боялась учиться у опытных керамистов России, создала в Дивеевском ДК студию "Параскева" и музей глиняной игрушки, воспитала учеников, провела огромное количество благотворительных выставок и мастер-классов. Сегодня она признанный мастер, который нашел свой путь, стиль, темы и образы. При этом, как развивающийся автор, она не боится братья и за новые сюжеты, решать сложные пластические задачи.

Костюм. Дизайн одежды

10. Ньюман, Терри. Культовые художники и их стиль : как гении искусства и моды вдохновляли друг друга : Фрида Кало, Кристиан Диор, Сальвадор Дали, Ив Сен-Лоран, Марина Абрамович, Марк Джейкобс и другие / Терри Ньюман ; перевод с английского Марии Сухотиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 205, [2] с. : ил. - 1118460 ИСК

Одежда художника часто отражает творческую и духовную сущность его или ее работы, будь то броские классические костюмы Сесила Битона, любовь Фриды Кало к ярким цветам или склонность Синди Шерман к минимализму. В этой книге авторитет в мире моды Терри Ньюман представляет более сорока богато иллюстрированных глав о мастерах, чье непреходящее искусство отличается яркой уникальностью – так же как их личный стиль, выраженный через фирменный образ, прическу или аксессуары, и подробно исследует отношения между ними. В этом красочном томе представлен диалог между искусством и модой, прослеживаются связи между выдающимися художниками и дизайнерами, например то, как расцветка знаменитых платьев-трапеций от Ива Сен-Лорана была вдохновлена палитрой Мондриана, или многочисленные новаторские коллаборации дома Louis Vuitton с крупными художниками – тенденция, запущенная Марком Джейкобсом.

Дизайн интерьера

11. Чжу Ц. Влияние философских учений древнего Китая на современный дизайн интерьера // Артэфект. – 2021. – № 16. – С. 91-98.

Рассматривается воздействие традиционной культуры на современный дизайн интерьера как общемировая тенденция (в частности, упоминается влияние сакральных символов на композицию белорусского жилого дома) и акцентируется внимание на влиянии философских учений Древнего Китая - конфуцианства и даосизма. Описываются их различия и основные концепции в контексте бытового применения с древних времен и по настоящее время. Упоминаются такие понятия конфуцианства, как «Срединная гармония», «Единство неба и человека», «Гуманность», метафоризируемые в архитектуре и искусстве через композицию, материал, технологии на примерах садов Цзяньянь, искусства пэньцзин, дворцов и храмов. Описывается понятие «Дао» и принципы «Естественность», «Бытие и небытие», «Пять элементов», их влияние на традиционную и современную архитектуру, живопись, декоративно-прикладное искусство, социальную сферу; определяется их непреходящая актуальность и соответствие современным трендам в дизайне: экологичности, минимизации вмешательства в природу, технологичности. Анализируются возможности применения этих философских учений как отправной точки для дизайн-проектирования в современных условиях не только для сохранения традиционного духа, но и для создания новых оригинальных решений с разнообразной стилистикой.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47687565_26792275.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Скульптура

История скульптуры

12. Корбетт, Рейчел. История Рильке и Родена. Ты должен измениться / Рейчел Корбетт ; перевод с английского Т. М. Славниковой и Н. В. Екимовой. - Москва : АСТ, 2019. - 348, [3] с. - (Моя жизнь). - На обложке также: Искусство начинается там, где есть внутренняя точность. - **1118045 ИСК**

Эта книга - портрет двух художников, бредущих по лабиринтам парижских улочек в поисках своего пути к вершине мастерства. Но больше она о том, как желание творить помогает юным художникам преодолевать самые опустошительные детские травмы и созидать любой ценой. "Ты должен измениться" - это не просто творческий приказ, полученный самим Рильке, но и приказ, который он отдает всем скованным, ранимым молодым людям с жадно горящими глазами, людям, которые однажды надеются робко занести руку с инструментом и броситься в бой.

Живопись

Теория живописи

13. Пастуро, М. Черный. История цвета / Мишель Пастуро ; [перевод с французского Н. Кулиш]. - 4-е издание. - Москва : Новое литературное обозрение, 2021. - 161 с. ; 25 см. - (Библиотека журнала "Теория моды" / составитель О. Вайнштейн ; редактор Л. Алябьева). - Библиография: с. 155-161 и в примечании: с. 137-154. - **1118103 ИСК**

Данная монография является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро - истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века, начатого им с исследования отношений европейцев с синим цветом. На этот раз в центре внимания Пастуро один из самых загадочных и противоречивых цветов с весьма непростой судьбой - черный. Автор предпринимает настоящее детективное расследование приключений, а нередко и злоключений черного цвета в западноевропейской культуре. Цвет первозданной тьмы, Черной смерти и Черного рыцаря, в Средние века он перекочевал на одеяния монахов, вскоре стал доминировать в протестантском гардеробе, превратился в излюбленный цвет юристов и коммерсантов, в эпоху романтизма оказался неотъемлемым признаком меланхолических покровов, а позднее маркером элегантности и шика и одновременно непременным атрибутом повседневной жизни горожанина.

История живописи

14. Герман, М. Ю. Эдгар Дега. Современник будущего : [монография] / Михаил Герман. - Москва : Искусство-XXI век, 2021. - 469, [1] с. : ил., цв. ил., портр. - **1117061 ИСК**

Последняя книга выдающегося историка искусства Михаила Юрьевича Германа (1933-2018) и первая монография на русском языке, посвященная великому Эдгару Дега. Это глубокое исследование творчества Дега, его генезиса от подражателя Энгра до художника-реформатора, ставшего "современником будущего", звеном, окончательно сформировавшим, по мнению автора, целостность движения искусств Нового и Новейшего времени. (В нем - "жесткая и нежная каллиграфия Клуэ и Фуке, величавая логика Пуссена и ослепительно холодный блеск Энгра, страсть красок Делакруа, мощь Сезанна и - жизнь после смерти в работах Тулуз-Лотрека и Пикассо, в открытиях кинематографа, в самом видении XX и уже XXI века".) Суть поднимаемых и решаемых проблем искусствоведения, погружение в эпоху и блестящее изложение материала - делают монографию не только современной, но и созвучной и близкой самому искусству художника.

15. Мунк, Э. Дневники и письма / Эдвард Мунк ; составление, перевод с норвежского, предисловие и примечания Елены Рачинской [и др.]. - Москва : ОГИЗ : АСТ, 2021. - 351 с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - (Великие художники. От первого лица). - **1118164 ИСК**

Эдвард Мунк (1863-1944) - выдающийся норвежский художник, известный далеко за пределами своей родины. Русской публике он знаком прежде всего по картинам "Крик", "Мадонна", "Больной ребенок" и "Девушки на мосту". Однако подлинной вершиной своего творчества он считал символистскую серию картин "Фриз жизни", над которой работал на протяжении нескольких десятилетий. У этой серии имеется параллельное воплощение в виде литературных текстов, подборка из которых опубликована в настоящем издании. Мунк - не только один из самых узнаваемых художников своего времени, но и автор уникальных текстов: литературных дневников, воспоминаний, неоконченного романа, философских размышлений о жизни и искусстве, афоризмов и публицистических текстов, а также огромного количества писем, соответствующего его широкому кругу общения.

Графика

Виды и жанры графики

16. Тай Гаоди. Новогодние картинки / Тай Гаоди ; перевод с китайского Беляевой М. А. - Москва : Международная издательская компания "Шанс", 2021. - 116, [2] с. : ил., цв. ил. - (Серия Самое прекрасное в Китае). - **1118365 ИСК**

Китайские Новогодние картинки, или няньхуа, – это особый вид народного искусства. С древних времен они служат непременным элементом новогодних украшений в Китае. Из книги Тай Гаоди вы узнаете все о возникновении и развитии жанра няньхуа, увидите самые разнообразные формы этих картинок и даже познакомитесь с технологией их изготовления. А многочисленные примечания в книге поведают много интересного об истории и культуре Поднебесной страны.

Другие формы изобразительного искусства

17. Четверикова, А. В. Искусство для пацанчиков : по полочкам / Анастасия Четверикова. - Москва : АСТ : Времена, 2022. - 255 с. : ил. - (История и наука Рунета. Лекции). - **1118204 ИСК**

Искусство похоже на сыр или вино – чтобы его понять, нужно им «наестся». Если вы всю жизнь пили только крымские сладкие вина и ели пошехонский сыр, а потом друзья привезли вам ароматный сыр с плесенью и бутылку испанского «Рибера-дель-Дуэро», вы, скорее всего, начнёте плевать, говоря: «Что за гадость эти ваши деликатесы!» То же и с искусством – как только вы начнете насматриваться или наслушиваться классическим искусством, вас всё больше будет привлекать что-то авангардное или современное. Книга «Искусство для пацанчиков. По полочкам» – это отличное начало для знакомства с историей искусства, как зарубежного, так и отечественного, не ограниченного одним только жанром.

Методика преподавания художественных дисциплин

Методика преподавания искусства в общеобразовательной школе

18. Рылова, Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству : инновационная тьюторская модель : учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. - Издание 5-е, стереотипное. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. - 440, [1] с. : ил. ; 24 см. - Резюме на английском языке. - Библиография: с. 437-441 и в подстрочных

примечаниях. - 50 экз. - ISBN 978-5-8114-7231-4 (Лань). - ISBN 978-5-4495-1216-1 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) - **1117976 ИСК**

В данном издании представлен учебно-методический комплекс нового поколения в рамках инновационного подхода к профессиональному образованию и подготовке педагогических кадров. Учебно-методический комплекс построен на материале учебной дисциплины "Теория и методика обучения изобразительному искусству" как проекции инновационной модели художественно-педагогического образования интерактивного типа, разработанной и реализованной автором. Предназначено преподавателям, аспирантам и студентам университетов, педагогических вузов и колледжей, учителям изобразительного искусства, МХК и других гуманитарных и художественных дисциплин, преподавателям детских художественных школ и школ искусств.

Изучение и преподавание художественных дисциплин в высшей школе

19. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Педагогическое образование", "Народная художественная культура", "Социально-культурная деятельность" / Т. И. Бакланова. - Издание 6-е, стереотипное. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. - 156, [1] с. - **1118611 ИСК**

Учебник "Педагогика народного художественного творчества" адресован студентам, обучающимся по таким направлениям высшего образования, как "Педагогическое образование", "Народная художественная культура", "Социально-культурная деятельность", и другим. Также он может быть использован при подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению "Образование и педагогические науки", в системе дополнительного профессионального образования.

Эстетическое воспитание средствами искусства

20. Куприна Н. Г. Приобщение младших школьников к искусству уральского региона во внеурочной деятельности / Куприна Н. Г., Медведева А. А. // Педагогическое образование в России. – 2019. – № 6. – С. 77-83.

Предметом статьи является рассмотрение проблемы воспитания личности, укорененной в национальной культуре, ответственно относящейся к судьбе своей страны на основе ее приобщения к искусству родного края. В современной педагогической практике наблюдается противоречие между социальным заказом на патриотическое воспитание подрастающего поколения в процессе освоения социокультурного пространства региона и недооценкой педагогического потенциала регионального искусства в воспитательной работе с обучающимися. Наблюдается оторванность изучаемых в школе предметов художественно-эстетического цикла от знакомства детей со своеобразием своего региона, его искусства, с талантливыми представителями его культуры. Цель данной статьи - раскрыть педагогический потенциал регионального искусства в воспитательной работе начальной школы. В качестве ведущего принципа приобщения младших школьников к художественному многообразию Уральского региона рассматривается принцип художественной доминанты - выделения в комплексе искусств доминирующего искусства, образы которого в практической деятельности обучающихся обогащаются художественными образами и художественными средствами других искусств.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_38514674_15370614.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