

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн

Выпуск 2 (февраль)

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. Теории современного искусства / Александр Марков. – Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 236, [1] с. – (Теория и практика). – **1116503 ИСК**

Судить об искусстве просто, а понимать его - еще проще. Этот сборник лекций - путеводитель по хитросплетениям философских оптик и многочисленных способов деконструкции мира искусства - мира, где переплетаются чистая эстетика и революционный манифест. О том, по каким законам существует искусство, где находятся рамки, его ограничивающие, и как давно оно стало таким, какое оно есть, рассказывает профессор Российского государственного гуманитарного университета, доцент, доктор филологических наук Александр Марков.

Охрана памятников искусства. Художественные музеи.

2. Ярцева О. А. Коллекция Пегги Гуггенхайм // Искусство Евразии. – 2021. – № 1 (20) – С. 270-279.

В фокусе внимания автора статьи - история создания уникального собрания произведений искусства XX века, принадлежавшего известной американской меценатке и куратору Пегги Гуггенхайм. На протяжении нескольких десятилетий она коллекционировала картины европейских кубистов, абстракционистов и сюрреалистов. Но самый значительный вклад в развитие и популяризацию модернизма она внесла, организовав в Нью-Йорке галерею «Искусство этого века», в которой впервые были проведены выставки художников, позже ставших классиками абстрактного экспрессионизма США, магистрального направления, громко заявившего о себе на международной художественной сцене и завоевавшего всемирное признание.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44967760_27102639.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

3. Старая пинакотека = Alte Pinakothek, München : [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. ; 32 см. - (Великие музеи мира ; т. 31). – **1109823 ИСК**

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» о коллекции Старой пинакотеки Мюнхена - уникального собрания живописи европейских мастеров от Средневековья до середины XVIII века. В одной из крупнейших картинных галерей мира более 700 картин. И на каждом шагу зрителя ожидают открытия и шедевры. Является одной из самых известных галерей мира. В ней представлены произведения мастеров Средневековья до середины XVIII столетия. Напротив Старой пинакотеки находится Новая пинакотека с работами художников XIX – начала XX веков. В третьей пинакотеке Мюнхена – Пинакотеке современности – представлено искусство XX и XXI столетий.

Всеобщая история искусства

4. Кинк Х. А. Древнеегипетский храм : величие искусства, технические открытия, строительные "секреты" древних египтян / Х. А. Кинк ; ответственный редактор Ю. Я. Перепелкин. – Издание стереотипное. – Москва : ЛИБРОКОМ : URSS, 2021. – 197, [2] с. : ил. – (Академия фундаментальных исследований: история) (Из истории архитектурной мысли). **1116772 ИСК**

В книге ставится вопрос о том, каким образом древние египтяне, не имея ни железных, ни стальных орудий, ни приспособлений типа блоков и лебедок, более 3000 лет назад смогли воздвигнуть величественные каменные храмы с колоссами, сфинксами, обелисками, украшенные металлом, рельефами и росписями. Описываются также и храмы, вырубленные в скалах. Подробно рассказывается о технических приспособлениях, орудиях и трудовых приемах древних строителей, благодаря которым они могли добывать и транспортировать огромное количество камня и строительные конструкции весом до нескольких сотен тонн. Особо рассматриваются технические открытия и некоторые строительные «секреты» древних египтян.

Русское изобразительное искусство

5. Горячева Т. В. Теория и практика русского авангарда: Казимир Малевич и его школа / Татьяна Горячева. – Москва : АСТ : Времена, 2020. – 237, [3] с. : цв. ил., факс., портр. – (Серия "История и наука Рунета. Лекции"). **1116728 ИСК**

Настоящая книга представляет сборник избранных статей, написанных и опубликованных в течение последних 20 лет ведущим исследователем русского авангарда, кандидатом искусствоведения, главным научным сотрудником Третьяковской галереи Татьяной Горячевой. Казимир Малевич, один из величайших мастеров XX столетия, предстает в этой книге и как художник, создатель направления супрематизма и его программного произведения – знаменитого «Черного квадрата», и как философ, автор теоретических трудов, выстраивающих социоэстетическую утопию «мира как беспредметности». Творчество и философская концепция Малевича рассмотрены в контексте современной ему художественной жизни: источников и импульсов, параллелей, пересечений и соперничества с актуальными направлениями искусства того времени.

6. Иогансон Б. И. Московский союз художников. Взгляд из XXI века / Борис Иогансон ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. – Москва : БуксМАрт, 2018. – **1116289 ИСК**

В книге рассматриваются особенности художественной жизни в один из важнейших периодов развития советского изобразительного искусства, охватывающий 1932-1962 годы, через призму тридцатилетней истории Московского союза художников (МОСХ). Показана внутренняя расстановка художественных сил после объединения различных художественных группировок в единый Союз. Прослежено взаимоотношение МОСХа с властными структурами в различные периоды его существования и показаны методы осуществления культурной политики власти и ее изменения на протяжении 30 лет

существования МОСХа. Затронуты проблемы внутренних глубинных автономных процессов в художественной среде и ее реакции на культурную политику власти. В целом представлена широкая картина художественной жизни страны в исследуемый период, ознаменовавшийся созданием мощного корпуса советского изобразительного искусства.

Изобразительное искусство зарубежных стран

7. Ипполитов А. В. Только Венеция. Образы Италии XXI / Аркадий Ипполитов ; Открытый Фестиваль Искусств "Черешневый Лес". – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. – 398, [1] с. : ил. **1116522 ИСК**

Уникальная книга о невероятном городе. Венецианское прошлое не исчезло, вечная красота свежа, как «высокая вода», с моста Риальто слышны голоса куртизанок и крики николотти, дерущихся с кастеллани. Здесь масок больше, чем лиц, а скелетов больше, чем шкафов, здесь меняет карту мира слепой дождь Дандоло и царит неистребимое византийство, которым навеки заразилась Венеция, грабя Константинополь. Здесь толпы туристов и мёртвое безлюдье, рослые рабы-славяне и бандиты-крестоносцы, Вивальди и Тициан, Гоцци и Тинторетто, Дягилев и Бродский, венецианский авангард XV века, старинные небоскрёбы венецианского гетто, мерцающее золото смальт, разноцветный звон муранского стекла, зелёный запах моря в Кан-нареджо и рио. И неизбывное, неутолимое желание возвращаться в город, равного которому в мире нет.

Архитектура

История архитектуры

8. Усадьба Архангельское. Архитектурная графика : из собрания Государственного музея-усадьбы "Архангельское" : научный каталог / авторы-составители: Т. А. Дудина [и др.]. – Москва : Кучково поле Музеон, 2021. – 439, [1] с. **1116288 ИСК**

На основе новых научных исследований и архивных изысканий последних двух десятилетий в каталоге публикуется весь комплекс архитектурной графики по знаменитой подмосковной усадьбе князей Юсуповых из собрания Государственного музея-усадьбы "Архангельское", причем многие чертежи представляются впервые. Это позволяет по-новому взглянуть на историю создания и бытования всего дворцово-паркового ансамбля и оценить его "закулисы" - скромные служебные и хозяйственные постройки, как в самом Архангельском, так и в Горятине и Воронках, отличающиеся подчас высоким уровнем исполнения и стилистическим разнообразием. Они имели для владельца такое же "программное" значение, что и парадная часть усадьбы. Предлагаемый каталог проливает свет на провенанс многих ценных графических материалов, среди которых, так называемый "Голицынский альбом", где собраны чертежи авторов лучших построек Архангельского - дворца по проекту Ж.-Ж. Герна, террас, предположительно, по проекту Дж. Тромбары.

Декоративно-прикладное искусство

Виды художественных изделий

9. Мадлевская Е. Л. Русские народные украшения : [коллекция уникальных русских народных текстильных украшений из собрания Российского этнографического музея : альбом] / Елена Мадлевская ; редактор: Л. Б. Скляр ; фотосъемка: О. В. Ганичева. – Москва : Бослен, 2021. – 254, [1] с. : цв. ил. – **1116544 ИСК**

В основу иллюстративной базы издания "Русские народные украшения" легло собрание украшений Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Коллекции РЭМ включают предметы XVIII - XX вв., которыми пользовались крестьяне на территории Русского Севера, Северо-Запада, Центральной России, южных и юго-западных областей,

Поволжья, Приуралья, а также в Сибири. В альбоме будет представлено практически всё разнообразие украшений: - шейных (бус, ожерелий), - нагрудных (бус, манишек, гайтанов, грибатов) и наспинных (лент, бантов). А также планируется продемонстрировать многообразие материалов, использовавшихся для создания украшений в народной среде: нитки (гарус, шелк-сырец, хлопчатобумажные нити), ткани, ленты, тесьму, кружево, шнур, позумент, стекло (бусы, бисер, стеклярус, пуговицы), металл (блестки, касты, цыты, пуговицы, бубенцы, монеты, жетоны), металлизированная нить (а также канитель, бахрома из нее), перламутр и раковины каури и др.

10. Традиційная беларуская вышыўка : [альбом / Настасся Глушко, Наталля Ярмалінская]. - Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. – [30] л. цв. ил. (слож. в папку) ; 34 см. – Текст на белорусском языке. – **1116376 ИСК**

Традиционная вышивка – одно из ярких проявлений белорусского народного творчества. Богато украшали одежду и вышитые украшения – рубашки, фартуки, платки, а также ритуальные ткани и домашний текстиль. Украшение одежды красным орнаментом выполняло не только эстетическую функцию, но и свидетельствовало о статусе и происхождении человека. Особенно нарядно и богато украшались праздничные костюмы, которые доставали из сундука только для торжественных мероприятий. Именно поэтому и по сей день сохранились прекрасные образцы традиционной вышивки. Издание иллюстрирует самые распространенные техники национальной вышивки: продолжение, крест, гладь и другие декоративные швы. В альбоме представлены фотографии вышитых предметов одежды и предметов быта, схемы орнаментов, которыми они украшены. Они будут полезны тем, кто начинает знакомиться с традиционной белорусской вышивкой и пробует вышивать самостоятельно, а также опытным мастерам, художникам и дизайнерам. Схемы вышивки можно использовать для создания копии изделия, а также для украшения текстильных изделий. Схемы наглядно передают характер и направление стежка, его масштаб по отношению к переплетению нитей ткани. Составители: Анастасия Глушко, Наталья Ярмалінская. Издание вышло совместно со Студенческим этнографическим обществом.

11. Пратасеня, Мікалай Аляксеевіч. Гліняная казка : ілюстраваны майстар-клас / М. А. Пратасеня ; фота: М. А. Пратасеня. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 70, [1] с. : цв. ил. ; 23x25 см. – (Энцыклапедыя народнага майстра). – **1116383 ИСК**

Из глубины веков доносится до нас звук глиняной игрушки-свистульки. Гончарный круг продолжает свое движение с древнейших времен до наших дней. Маленький мальчик, взявший в руки кусок глины – подарок Матери-Земли, – хочет сделать такую же игрушку, которой тысячи лет назад играли его сверстники. Так ребенок осознает великую тайну непрерывной жизни. Белорусский народный мастер художественной керамики М. А. Пратасеня познакомит вас с искусством глины и огня, поделится секретами и технологиями изготовления керамики. Издание будет интересно опытным мастерам, любителям, преподавателям и студентам. Книга «Глиняная сказка» станет незаменимым помощником на занятиях, студиях, мастер-классах.

Костюм. Дизайн одежды

12. Руфф М. Философия элегантности : [мемуары] / Магги Руфф ; перевод с французского Е.А. Макаровой ; предисловие, научное редактирование и фотографии из личного архива Александра Васильева. – Москва : Этерна, 2021. – 301, [2] с., [12] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 22 см. – (Серия "Mémoires de la mode от Александра Васильева"). - В аннотации автор: Магги Руфф (настоящее имя Магги Безансон де Вагнер) – французская

создательница мод. – Пер. изд. : La Philosophie de L'élégance / Maggy Rouff. – **1116918 ИСК**

Маги Руфф (настоящее имя Маги Безансон де Вагнер) - французская создательница мод, основала в 1929 году успешный Дом моды. Несмотря на обилие фотографий в журналах, издание трех ее книг, биография Маги Руфф была и остается малоизученной. А ведь этот элегантный дизайнер, начавший свою деятельность еще в конце 1920-х годов, смог сохранить успех в столице моды на протяжении более сорока лет. Неоспоримо, что это прекрасный результат в изменчивом мире моды. Мегги Руфф открывает в этой книге самые потайные и сокровенные дверцы женской психологии. Проблемы соотношения формы и цвета, возраста женщины и моды, платья и аксессуаров занимаю в книге немало страниц, чтение которых доставит читателям истинное наслаждение.

13. Нечвалода Е. Е. Традиционная женская одежда удмуртов в материалах экспедиции Шапп де'Отроша // Ежегодник финно-угорских исследований. – 2019. – Т. 13, № 1. – С. 101-108.

Цель статьи - введение в научный оборот материалов по традиционной одежде удмуртов XVIII в., представленных описанием и изображениями особенностей одежды и головного убора. Источником является книга «Voyage en Sibérie...» - описание путешествия в Сибирь, оставленное аббатом Шапп де'Отрошем, иллюстрированная гравюрами художника экспедиции, графика Жана Батиста Лепренса. Книга не была переведена на русский язык и осталась вне поля зрения этнографов, в частности финно-угроведов. Представленный в книге и приведенный в статье вербальный и визуальный тексты взаимно дополняют друг друга. Особую ценность представляют гравюры с рисунков Ж. Б. Лепренса, так как основа их - натурные зарисовки, непосредственные наблюдения и живые впечатления художника. Ж. Б. Лепренс, внимательный к деталям, запечатлел характерные черты женского и девичьего костюма; кроме того, он, единственный из художников XVIII в., оставил изображение берестяного остова айшона, в котором ясно читаются особенности его конструкции.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_37289409_93094766.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Игрушки

14. Качан Г. К. На счастье, на долю: традиционные народные куклы : иллюстрированный мастер-класс / Г. К. Качан ; фото Д. В. Васильевой. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 70, [1] с. : цв. ил. – (Энциклопедия народного мастера). – **1116412 ИСК**

Книга Гульнары Качан «На счастье, на долю: традиционные народные куклы. Иллюстрированный мастер-класс» вышла в издательстве «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» в серии «Энциклопедия народного мастера». Об этом сообщается на сайте издательства. Это второе издание, посвященное изготовлению традиционной народной куклы. В книге представлены куклы, не вошедшие в первое издание, а также пошаговые иллюстрированные мастер-классы по их изготовлению. Заинтересует новинка как начинающих, так и опытных мастеров. Бобруйчанка Гульнара Качан - член Белорусского союза мастеров народного творчества с 2014 года, участник городских и республиканских выставок.

Оформительское искусство. Рекламный дизайн

15. Долгополова А. А. Особенности визуальных образов, используемых в японской рекламе // Administrative Consulting. – 2021. – Т. 7, № 2. – С. 40-47.

Актуальность заключается в том, что в наше время все, произведенное в Азии, особенно в Японии и Корее, становится очень популярным. Цель статьи - проанализировать несколько рекламных роликов для выделения специфики визуальных образов японской рекламы, чтобы понять, что ее отличает от рекламы остальных стран. Результаты: на основе проделанного анализа выделены несколько особенностей визуальных образов, используемых японскими рекламными компаниями: элементы прошлого (самураи, гейши, укиё-э) и визуальная кawaii часть массовой культуры Японии (аниме, манга). Показано, как прошлое и традиции влияют на рекламу, культуру и жизнь японцев, а главное, как это отражается на визуальных образах, например, использование в рекламных роликах элементов прошлого, таких как гравюры, катаны, самураи и т. д.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_46123631_90224587.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Живопись

История живописи

16. Аньей В. Китайская живопись XIX-XX вв. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 3. – С. 69-74.

Исследуется китайская культура и живопись, которая претерпела глубокие изменения в ответ на социальные, политические и экономические потрясения, которые сопровождали падение династии Цин (1644-1911 гг.) и подъем современного китайского национального государства. На протяжении всей истории прослеживается одна нить: искусство живописи тушью и минеральными или водорастворимыми пигментами на бумаге или шелке в таких традиционных форматах, как висячий свиток, рукописный свиток, складной веер и альбом. На протяжении большей части XIX века это направление изобразительного искусства было единственной формой живописи, признанной в Китае как высокое искусство. Но растущее влияние иностранных культур привело к появлению нового термина «национальная живопись» (гохуа), чтобы отличать эту манеру создания картин от «живописи западного стиля» (янхуа). Работы данного времени включают в себя труды, выполненные с использованием западных материалов - рисунки углем или карандашом, ксилографические или литографские гравюры, картины маслом. Тем не менее картины ярко отражают как столкновение, так и слияние иностранных идей с местными традициями, имевшее место в эту бурную эпоху.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_47145721_64997231.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Виды и жанры живописи

17. Русский пейзаж : [альбом / составитель Андрей Астахов]. – Москва : Белый город : Воскресный день, 2021. – 239 с. : цв. ил. – (Великие полотна). – Указатель имен: с. 238-239. – 1116542 ИСК

Особенность данного альбома - в многообразии различных стилей и жанров, в которых отразились этапы развития русского национального искусства. Декоративность, экспрессия наряду с реалистичным воспроизведением мира - все присутствует на его страницах.

Графика

Виды и жанры графики

18. Будеева М. Л. Городской пейзаж в ксилографиях ленинградских мастеров 1960-х - 1970-х годов. Традиции и новаторство // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. – 2019. – № S1. – С. 40-43.

Статья посвящена городскому пейзажу в ксилографиях мастеров ленинградской школы 1960-х - 1970-х гг. В ней рассматриваются как традиционные черты, свойственные ленинградской школе ксилографии, сохранившиеся в 1960-х - 1970-х гг., так и новые, появившиеся непосредственно в исследуемый период. Основные традиционные черты заключаются в бережном сохранении и развитии богатой художественной традиции Петербурга, заложенной ещё объединением «Мир искусства», с вниманием к изяществу в прорисовке деталей, к технике и к любви к городу на Неве. Ксилография продолжает развиваться и в виде книжной графики, где также прослеживается особенное отношение мастеров к городскому пейзажу. Под новаторством автор подразумевает расширение тематического диапазона: появляются черты индустриального пейзажа, а также происходит развитие «ретроспективного» взгляда на город, где мастера обращаются к петербургской истории. Автор прослеживает эволюцию образов города на Неве в творчестве мастеров ксилографии 1960-х - 1970-х гг.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_38095402_22833077.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Другие формы изобразительного искусства

19. Козлова С. И. Инсталляция до инсталляции. Два примера из зрелищной культуры итальянского ренессанса // Искусство Евразии. – 2018. – № 2 (9). – С. 135-144.

В контексте инсталляции в статье рассматриваются два эпизода ренессансной зрелищной культуры. Первый - устройство в 1439 г. (и позднее) во флорентийской церкви в праздник Благовещения подвижной пространственной конструкции для представления sacra rappresentazione. Действие ее основывалось, прежде всего, на техническом изобретении Брунеллески. Автор показывает, как с помощью машинерии, живых человеческих фигур и разного рода материалов образовывалась самостоятельная пространственная установка во внутреннем пространстве церкви, претворившая свои составные элементы в новое качество, в иную по сравнению с окружающим ее интерьером ритмическую и визуальную структуру, внутри которой сопresentствует зритель. Анализируется также другой тип ренессансных построек, связанных не только с религиозными, но и светскими торжествами, которые часто объединяли названием «триумфы». Действие их развертывалось под открытым небом, в пространстве, превращенном в фиктивное, то есть перестроенное по сравнению с его реальным городским окружением.

Адрес ресурса: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35143877>

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Методика преподавания художественных дисциплин

Методика преподавания искусства в общеобразовательной школе

20. Киселева Д. И. Методические особенности преподавания изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе / Киселева Д. И., Маркова Р. С. // Российская наука: тенденции и возможности : сборник научных статей. – Москва, 2020. – С. 8-11.

В статье рассматриваются основные проблемы преподавания изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе, а также возможные способы их решения.

Рассмотрены основные педагогические условия для преподавания изобразительного искусства в школе.

Адрес ресурса: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44538405>

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Изучение и преподавание художественных дисциплин в высшей школе

21. Прокопова А. С. Проблемы визуальной культуры в подготовке художников-педагогов // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 2. – С. 52-57.

В статье рассматривается вопрос о развитии визуальной культуры педагогов-художников в ракурсе некоторых психологических положений. Даны положения из трудов ученых в области психологии, исследовавших этот феномен. Представлены результаты обобщенного анализа процесса развития визуальной культуры, ее краткая характеристика как целостного профессионального качества личности учителя ИЗО с точки зрения психологии.

Адрес ресурса: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47949804>

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