

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн

Выпуск 7 (июль)

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. Дегтярев, В. Барокко как связь и разрыв / Владислав Дегтярев. - Москва : Новое литературное обозрение, 2021. - 233, [2] с., [8] л. ил. ; 22 см. - (Очерки визуальности). - **1119497 ИСК**

Школьное знание возводит термин "барокко" к образу "жемчужины неправильной формы". Этот образ связан с общим эмоциональным фоном эпохи: чувством внутреннего напряжения "между пламенной страстью и жестким, холодным контролем", стремящимся прорваться наружу. Почему Шекспир и Джон Донн говорили о разрушении всех связей, а их младший современник Атаназий Кирхер рисовал взрывоопасный земной шар, пронизанный токами внутреннего огня? Как это соотносится с формулой самоощущения XX века? Как барокко и присущие ему сбитый масштаб предметов, механистичность, соединение несоединимого, вторжение фантастики в реальность соотносятся с современной культурой? В своей книге Владислав Дегтярев рассматривает культуру барокко как параллель и альтернативу футуристическому XX веку и показывает, как самые разные барочные интуиции остаются пугающе современными.

Охрана памятников искусства. Художественные музеи.

2. Музей Метрополитен, Нью-Йорк : лучшие картины / Музей Метрополитен ; [составитель: Андрей Астахов]. - Москва : Воскресный день : Печатная слобода, [2021]. - 46, [1] с. : ил., портр. ; 25 см. - (Большая художественная галерея). - **1118973 ИСК**

Читатели имеют возможность побывать в залах уникального Музея Метрополитен в Нью-Йорке. В альбоме представлены лучшие картины коллекции европейской живописи, которые отражают историю всех ведущих национальных школ: итальянской, нидерландской, немецкой, испанской, фламандской, французской - от Возрождения до импрессионизма.

3. Музей Прадо, Мадрид : лучшие картины : [альбом / Музей Прадо ; составитель: Андрей Астахов]. - Москва : Воскресный день : Печатная слобода, [2021]. - 46, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Большая художественная галерея). - **1118972 ИСК**

Национальный музей Прадо в Мадриде, обладающий одной из крупнейших в мире коллекций европейского искусства, впервые был открыт для публики в 1819 году. Сегодня коллекция музея состоит из более чем 7600 картин, 1000 скульптур, 4800 эстампов, 8000 рисунков и

огромного количества предметов декоративного искусства и исторических документов. Постоянная экспозиция музея насчитывает порядка 1300 предметов искусства. Ещё более 3000 находятся на хранении в других музеях мира, остальные – хранятся в запасниках.

Всеобщая история искусства

4. Шукуров, Ш. М. Идея Ирана : толкование к истории искусства и архитектуры : [монография] / Ш. М. Шукуров ; Институт востоковедения РАН, Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства. - Москва : Прогресс-Традиция, 2021. - 278, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Теория истории искусств). - **1119148 ИСК**

Книга исследует правила организации изобразительных образов и композиций в искусстве Ирана. Изобразительное искусство средневекового Ирана рассматривается на широком фоне иных проявлений культуры: литературы, философии, ремесла. Прослеживается логика движения искусства, его трансформации на пути перехода от графических форм художественного выражения до сугубо изобразительных. Особенное внимание уделяется персидской поэтологической терминологии, а также современной терминологической оснастке истории и теории искусства, риторики и литературной поэтики. Заключает работу серия практических разработок, исследующих правила формирования отдельных образов и композиционных схем, базирующихся на теоретических выводах в основном тексте исследования.

История изобразительного искусства

5. Долинина, К. В. Искусство кройки и житья : история искусства в газете, 1994-2019 : [статьи автора, напечатанные газетой и журналами Издательского дома "Коммерсантъ"] / Кира Долинина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2021. - 693, [2] с., [10] л. ил. - **1119360 ИСК**

Что будет, если академический искусствовед в начале 1990-х годов волей судьбы попадет на фабрику новостей? Собранные в этой книге статьи известного художественного критика и доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Киры Долининой печатались газетой и журналами Издательского дома «Коммерсантъ» с 1993-го по 2020 год. Казалось бы, рожденные информационными поводами эти тексты должны были исчезать вместе с ними, но по прошествии времени они собрались в своего рода миниучебник по истории искусства, где все великие на месте и о них не только сказано все самое важное, но и простым языком объяснены серьезные искусствоведческие проблемы. Спектр героев обширен – от Рембрандта до Дега, от Мане до Кабакова, от Умберто Эко до Мамышева-Монро, от Ахматовой до Бродского. Все это собралось в некую, следуя определению великого историка Карло Гинзбурга, «микроисторию» искусства, с которой переплелись история музеев, уличное искусство, женщины-художники, всеми забытые маргиналы и, конечно,

Изобразительное искусство зарубежных стран

6. Бавильский, Д. В. Желание быть городом : итальянский тревелог эпохи Твиттера в шести частях и 35 городах / Дмитрий Бавильский. - Москва : Новое литературное обозрение, 2020. - 557, [1] с. : ил. - **1119293 ИСК**

Эту книгу можно использовать как путеводитель: Д. Бавильский детально описал достопримечательности тридцати пяти итальянских городов, которые он посетил осенью 2017 года. Однако во всем остальном он словно бы специально устроил текст таким намеренно экспериментальным способом, чтобы сесть мимо всех жанровых стульев. "Желание быть городом" - дневник конкретной поездки и вместе с тем рассказ о произведениях искусства, которых автор не видел. Таким образом, документ превращается в художественное произведение с элементами вымысла, в документальный роман и автофикшен, когда знаменитые картины и фрески из истории визуальности - рама и повод поговорить о насущном. Например, о меланхолии и чувстве недостаточности современного

человека, о "цифровом" восприятии XXI века и о "судьбах России". Главная цель Бавильского - вытащить читателя из повседневности, переместить его с помощью "эффекта присутствия" в пространство высокой культуры, доступное, несмотря на свою идеальность, любому желающему.

Архитектура

История архитектуры

7. Павлова, М. А. Ропша. Три века истории дворцового ансамбля = Ropsha. Three Centuries of the Palace Ensemble History / М. А. Павлова. - Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2021. - 403 с., [16] л. ил. : ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). - **1118759 ИСК**

В книге, посвященной истории Ропшинского дворцово-паркового ансамбля с начала петровских преобразований до настоящего времени, нашли отражение результаты новейших архивно-библиографических исследований. На основе исторических источников автор подробно рассказывает о создании дворца и парка в XVIII веке и дальнейшем развитии ансамбля. Критический анализ известных источников с привлечением ранее не использовавшихся документов, выявленных в архивах Санкт-Петербурга и Москвы, позволяет развенчать ряд местных легенд, указать на ошибки и неточности, встречающиеся в современной краеведческой литературе, и дополнить существующие знания по истории Ропшинского дворца и ландшафтного комплекса. Особое внимание уделяется деятельности архитекторов, инженеров, строителей, декораторов и садовых мастеров, работавших в Ропше в разные годы; приводятся сведения об использовании дворцовых зданий в XVIII–XX столетиях, о владельцах, управляющих и их роли в жизни дворцового комплекса. В приложении к книге публикуются рукописи 1796 и 1860 годов, позволяющие увидеть Ропшу глазами современников. Книга адресована специалистам и всем интересующимся историей.

Декоративно-прикладное искусство

Теория декоративно-прикладного искусства

8. Стасов, В. В. Русский народный орнамент : учебное пособие / В. В. Стасов. - Издание 7-е, стереотипное. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. - 159 с. : ил. - Резюме на английском языке. – **1118881 ИСК**

Владимир Васильевич Стасов (1824-1906) - видный художественный и музыкальный критик, историк искусств. Его книга "Русский народный орнамент" была издана в 1872 г. в Санкт-Петербурге. Книга знакомит с русским народным орнаментом в шитье, ткани и кружеве. В своей работе В.В. Стасов высказал мысль о значительности и глубине русского народного искусства, одним из первых обратив на него внимание. Книга адресована художникам по тканям, одежде, модельерам, исследователям русского народного творчества, преподавателям и студентам ссузов и вузов, изучающим декоративно-прикладное искусство.

Виды художественных изделий

9. Кубе, А. Н. История фаянса / А. Н. Кубе. - Москва : Юрайт, 2021. - 168, [1] с. : ил. - (Антология мысли). - **1117773 ИСК**

Издание посвящено истории производства фаянсовых изделий на Востоке, в Италии и Франции с подробным описанием характерных особенностей изделий из различных регионов и технологий их производства. Для всех интересующихся историей декоративно-прикладного искусства.

10. Колчина, Е. Лоскутное шитье: история и традиции / Елена Колчина. - Москва : Бослен, 2019. - 238, [1] с. : ил. - (Лоскутные изделия в коллекциях Российского этнографического музея). - Резюме на английском языке. - 2000 экз. - **1118977 ИСК**

Альбом содержит информацию о хранящихся в фондах Российского этнографического музея (РЭМ) текстильных памятниках, изготовленных в технике лоскутного шитья. Издание впервые раскрывает тему традиционного лоскутного творчества народов России, представляя около 100 лоскутных изделий, изготовленных и бытовавших в народной среде. В тексте характеризуются основные материалы и техники исторического лоскута. Этнографические памятники, представленные в альбоме, являются не только уникальной источниковедческой базой для исследователей, но и представляют большой познавательный интерес для всех, кто работает в этой техник

Костюм. Дизайн одежды

11. Мадлевская, Е. Л. Шушпан. Душегрея. Корсет : нагрудная одежда в русском традиционном костюме : [первая публикация коллекции нагрудной одежды из собрания Российского этнографического музея : альбом] / Елена Мадлевская, Татьяна Зимина ; Российский этнографический музей. - Москва : Бослен, 2020. - 253, [2] с. : ил. - **1117071 ИСК**

Альбом знакомит читателя с самобытными видами нагрудной одежды, входившими в состав русского народного костюма. Исследовательской и иллюстративной базой издания является собрание русской одежды Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Коллекции РЭМ включают предметы XVIII- XX веков, бытовавшие преимущественно в крестьянской среде на территории Русского Севера, Северо-Запада, Центральной России, южных и юго-западных областей, Поволжья, Приуралья, а также в Сибири. В основу структуры альбома положен региональный принцип бытования разных комплексов русского традиционного костюма: южнорусского - с поневой, центрально- и севернорусского - с сарафаном, однодворческого - с юбкой. В рамках каждого раздела представлены типы нагрудной одежды, различающиеся кроем и декором. В специальном разделе "Детали" впервые показано разнообразие кроя нагрудной одежды, ее деталей, декора и местной стилистики. В альбоме демонстрируется множество материалов, использовавшихся для шитья.

12. Косоворотка : [русская мужская рубаша в крестьянской и городской среде с XVIII до XX века : из собрания Российского этнографического музея : альбом] / Российский этнографический музей ; автор-составитель Е. Мадлевская. - Москва : Бослен, 2020. - 255, [1] с. : ил. ; **1119302 ИСК**

Косоворотка наряду с сарафаном является своеобразным символом русского традиционного костюма. Иллюстрированное издание впервые подробно освещает историю этого ключевого предмета мужской одежды в крестьянской и городской среде с XVIII до XX века. Исследовательской и иллюстративной базой издания является собрание Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). В русском фонде музея хранится около пятисот мужских рубаш, значительная часть которых – это редкие старинные предметы. Также в книге представлены предметы из фондов Государственного Эрмитажа, Астраханского, Богородского, Мордовского, Нижнетагильского, Смоленского и Тамбовского музеев. Показаны основные типы рубаш-косовороток, их декоративное оформление, особенности кроя, материалы, из которых они изготовлены. Представлены как крестьянские образцы, так и стилизованные предметы эпохи «русского стиля».

Игрушки

13. Волшебство глиняной игрушки / составитель, редактор: О. В. Кудина. - 2-е издание. - Москва : Формат-М, 2020 - 2021. - (Серия "Лабиринты вдохновений"). - Ч. 1. - 2020. - 67, [1] с. : ил., портр. - (Серия "Лабиринты вдохновений" ; 51). - **1119720 ИСК**

14. Волшебство глиняной игрушки / составитель, редактор: Ольга Кудина. - 2-е издание. - Москва : Формат-М, 2020 - 2021. - 24 см. - (Серия "Лабиринты вдохновений"). - Ч. 2. - 2021. - 67, [1] с. : ил., портр. - (Серия "Лабиринты вдохновений" ; 52). - 1119721 ИСК

Если попросить вас, уважаемые читатели, вспомнить известные глиняные игрушки, то вы обязательно назовёте дымковскую глиняную игрушку, каргопольскую игрушку, не забудете о хлудневской, но мало кто назовёт романовскую игрушку, козлянскую и плешковскую, чернышинскую. А значит книги «Волшебство глиняных игрушек» (в двух частях) для вас. Книги знакомят читателей с одним из видов русского народного творчества – глиняной игрушкой. Искусство глиняной игрушки – одно из древнейших. Его древние основы народ сохранил и пронёс сквозь века в почти неизменных и, в то же время, всегда новых формах. Глиняные игрушки привлекают и взрослых, и детей. Они радуют глаз, поднимают настроение, раскрывают мир весёлого праздника. Глиняные игрушки просты, но своеобразны, наивны и выразительны. В них мастера дают волю своей фантазии, превращая комочки глины в фигурки людей, зверей, птиц, всегда сказочных и реальных одновременно.

Дизайн интерьера

15. Жданова, Н. С. Проявление региональных особенностей Урала в дизайне мебели второй половины XX века // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 2. – С. 12-17.

Рассматривается история развития мебельного производства Урала второй половины XX века. Признавая тот факт, что дизайн Урала развивался в соответствии с общероссийскими традициями, автор отмечает, что в лучших проявлениях продукция уральских предприятий использовала традиции своих народных промыслов. Это позволило типовым изделиям придать «индивидуальное лицо» и стать очень привлекательными в глазах потребителей. Хорошим примером выступают мебельные гарнитуры «Рябинушка» и «Уралочка», выпускаемые в Екатеринбурге.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47949797_59112679.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Скульптура

История скульптуры

16. Дубровская, М. В. Первоисточники скульптуры фарфоровых заводов российской империи 1800-1820-х годов // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. – 2021. - № 4. – С. 16-25.

В статье рассматривается поиск изобразительных источников малой пластики фарфоровых заводов Российской империи (Императорского фарфорового завода, частных фарфоровых фабрик Гарднера, Попова, братьев Козловых и братьев Новых). Выявление источника модели позволяет установить исторически точное название, определить нижнюю границу создания и уточнить принадлежность к той или иной серии, что важно в целях раскрытия научного, информационного, культурного и исторического аспекта изучаемого предмета.

Адрес ресурса: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47924199>

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Живопись

Теория живописи

17. Ковалев, Ф. В. Золотое сечение в живописи : учебное пособие / Ф. В. Ковалев. - [Москва] : АРТ-образ, 2021. - 183, [1] с. : ил. ; 24 см. - 1119453 ИСК

В книге в доступной и увлекательной форме изложены законы зрительного восприятия и композиционного построения изображения. Показана роль золотого сечения в создании композиции произведения и методы построения золотого сечения. Даны рекомендации по практическому применению золотой пропорции при создании целостной гармонической формы, наиболее полно выражающей содержание произведения живописи и удовлетворяющей потребность человека в прекрасном. В книге детально проанализированы способы композиционного, цветового и тонового решения известных произведений искусства и студенческих учебных работ. Книга может быть использована для профессионального и общекультурного изучения изобразительного искусства в художественных институтах, училищах, школах. Она послужит подспорьем в расширенном внеклассном изучении искусства и в процессе самообразования.

- 18.** Васнецов, А. М. *Художество : опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи : учебное пособие / А. М. Васнецов. - Издание 5-е, стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 95 с. – 1118799 ИСК*

В данном издании автор устанавливает и анализирует понятие, определяющие искусство живописи и одинаково применимые к оценке художественных произведений любой исторической эпохи. В первой части книги рассмотрены общие тезисы живописи. Во второй части освещены тезисы живописи в современных автору проявлениях. Предназначено для студентов и педагогов средних специальных учебных заведений, а также широкому кругу людей, интересующихся изобразительным искусством.

История живописи

- 19.** Порудоминский, В. И. *Неисчерпаемость портрета : жизнь художника Ивана Крамского / Владимир Порудоминский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. - 323 с., [4] л. цв. ил. ; 22 см. - (Независимый альянс). - 1117703 ИСК*

Иван Николаевич Крамской (1837–1887) – один из самых известных русских художников. Зрители давно и навсегда полюбили его картины – «Христос в пустыне», «Неутешное горе», «Неизвестная», написанные им портреты русских писателей, художников, ученых. Образ многих выдающихся людей нашего отечества остался в памяти потомков благодаря тому, что запечатлен кистью Крамского. Среди лучших портретов, им созданных, первое живописное изображение Льва Толстого, портрет-картина «Некрасов в период „Последних песен“». Крамской был не только замечательным художником, но и видным общественным деятелем, одним из основателей и руководителей Товарищества передвижников. О жизни Крамского, о его творчестве, о его трудах по распространению любви к искусству в обществе рассказывает эта книга.

- 20.** Бенуа, С. *Сальвадор Дали. Любовь на холсте времени / Софья Бенуа. - Москва : Родина, 2021. - 286, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Покорившие мир). - 1119508 ИСК*

Свою русскую музу со странным именем Гала Сальвадор Дали повстречал летом 1929 года, когда ему было 25, а ей - 35 лет, и она была женой французского поэта Поля Элюара. Художник и Муза увидели друг друга - и после первой встречи не расставались 53 года: их разлучила лишь смерть. "Она стала рассматривать меня как полусумасшедшего гения, - признавался Дали. - Она считала, что я смогу стать воплощением ее собственных мифов". Роковая "вамп" Гала, чье имя по-французски означает "праздник", стала главной моделью для живописца, стимулом его "хеппенингов" - эротических зрелищ с привкусом скандала. Она сделала Сальвадора Дали гением, он же оставил ее образ на сотнях картин. Автор Софья Бенуа утверждает: "Любовь Сальвадора Дали и его русской избранницы таит множество странностей, в которые вписаны холсты, загадки, галлюцинации, игры и фобии, - и от этого история их взаимоотношений становится только притягательней..."

Графика

История графики

21. Хендрик Гольциус : гравюры / [составитель: Андрей Астахов]. - Москва : Воскресный день : Печатная слобода, [2021]. - 46, [1] с. : ил. - (Большая художественная галерея). - **1119145 ИСК**

Хендрик Гольциус - выдающийся нидерландский мастер, который прославился своими гравюрами. Они стали его увлечением - а потому были сделаны в особой манере, которая выделила Гольциуса из общего ряда, прославила его, позволив назвать великим мастером. Он стоит в одном ряду с Дюрером и Рембрандтом, в творчестве которых гравюры тоже занимали немалое место. Хендрик Гольциус создаст свою школу резцовой гравюры. К концу жизни, когда искалеченная в раннем детстве рука стала слабеть, он будет писать замечательные живописные работы аллегорического характера.

Художественная фотография

22. Зурабова, А. М. Фуд-фотография: от теории к практике / Анастасия Зурабова. - Москва : Хлеб*Соль : Эксмо, 2020. - 279 с. : ил. - (Кулинария. Необходимые навыки). - 1119146 ИСК

Фотографировать еду может каждый, но не каждый может делать это так, чтобы, глядя на снимок, возникало желание немедленно приготовить это блюдо. В своей новой книге Анастасия Зурабова раскрывает все секреты фуд-фото, делится приемами и техниками, которые позволят научиться правильно выставлять свет, подбирать аксессуары, выстраивать кадр, научит работать с выдержкой, расскажет про базовый набор фототехники и объяснит, как правильно спланировать съемочный процесс.

Методика преподавания художественных дисциплин

Изучение и преподавание художественных дисциплин в высшей школе

23. Холматов, Д. М. Психолого-педагогические особенности восприятия учащимся произведений декоративно-прикладного и народного искусства / Холматов Д. М., Олов С. // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. – 2018. – № 1 (54). – С. 215-219.

В статье вопрос психологических особенностей восприятия студентами произведений декоративно - прикладного искусства рассматривается с точки зрения системы профессионального искусства. Авторы статьи подчеркивают, что от изучения народного искусства, учета эстетических особенностей необходимо подходить к изучению и анализу конкретного произведения изобразительного искусства с целью обучения студентов правильному пониманию правил и закономерностей изучаемого искусства. Авторы статьи подчеркивают, что правильная организация процесса восприятия произведений декоративно - прикладного и народного искусства создает внутреннюю настроенность на познание, активной мыслительной деятельности, как наблюдение, сравнение, зрительное восприятие, единства анализа и синтеза. Основную цель восприятия произведений декоративно - прикладного и народного искусства авторы статьи видят в создании целостного эмоционального представления, действующее не только на чувства но и на разум. Авторы статьи, убеждены в возможности качественного повышения профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства.

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/download/elibrary_35007295_24123971.pdf

Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Эстетическое воспитание средствами искусства

24. Музей живописных загадок. Путешествие в картину : викторины, загадки, головоломки / [автор-составитель Наталия Астахова]. - Москва : Печатная слобода : Редакция «Воскресный день», [2021]. - 111 с. : ил. - **1118978 ИСК**

В этой книге - загадки, викторины, вопросы, головоломки, посвященные интересным "историям в живописи". Раскручивая клубок тайн и загадок, отвечая на самые разные вопросы, ребенок будет узнавать историю создания полотен и судьбы их авторов.

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