НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Изобразительное искусство. Архитектура. Дизайн

Выпуск 1 (январь) 2023 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, декоративноприкладному 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. Иванов А.В. К вопросу о сущности искусства: попытка диалектического определения // Искусство Евразии. -2022. - № 4. - С. 226-239.

Представлено диалектико-логическое понимание сущности искусства через систему многих определений, разворачивающихся от абстрактного к конкретному. Вводятся критерии отличия искусства от антиискусства и псевдоискусства. Выделяются три уровня изобразительного искусства, характерные для всех его жанров: субъективно-игровое (или технематическое), социально-исповедальное и софийное.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50002691_31022012.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Теория изобразительного искусства

2. Глазов И. В. К проблеме референта знака в изобразительном искусстве // Теория и история искусства. – 2022. – № 1-2. – С. 50-68.

Рассматривается история вопроса художественной формы в произведениях изобразительного искусства, который по мере развития визуальной семиотики приобретает все более конкретный характер и находит свое разрешение в некоторых семиотических моделях. Для понимания художественной формы важным фактором становится представление о том, что в изобразительном искусстве знак и его референт находятся в сложном отношении, обусловленном динамическим характером восприятия, не только устанавливая границы возможного анализа изображения, но и придавая ему онтологическое измерение.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49794229_26269051.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Охрана памятников искусства. Художественные музеи.

3. Кунстхалле = Hamburger Kunsthalle : [альбом / главный редактор А. Барагамян ; редактор-искусствовед М. Гордеева ; редактор С. Суворова ; автор текста Е. Гришина]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2012. - 95 с. : цв. ил. ; 32 см. - (Великие музеи мира ; т. 51). - 1109843 ИСК

Иллюстрированное издание из серии «Великие музеи мира» о коллекции Гамбургского кунстхалле (нем. Hamburger Kunsthalle) — художественного музея в Гамбурге. Музей размещается в двух соединённых между собой зданиях, расположенных между центральным железнодорожным вокзалом и набережной реки Альстер на месте некогда защищавшей город крепостной стены. Общая выставочная площадь музея составляет более 13 000 кв. м. Традиционно центральное место в гамбургском Кунстхалле занимает коллекция XIX в. Однако в музее также есть отдел старых мастеров и модернизма. Под произведения современного искусства выделен целый комплекс зданий. В Гравюрном кабинете хранятся более 100 000 листов.

Русское изобразительное искусство

4. Успенский А. Александр Лабас: поэтика, образы, композиции // Искусствознание. -2021. - № 2. - C. 202-227.

Статья посвящена творчеству Александра Лабаса (1900-1983) периода 1920-1930-х годов. Рассматривается эволюция его творчества и индивидуальность его поэтики одновременно с кардинальными переменами начала XX века как для персональной оптики отдельного зрителя, так и для визуальных законов в целом. Образный ряд художника сравнивается с образами итальянских футуристов, объединенных направлением аэроживопись (aeropittura). Проводятся параллели между картинами Лабаса и современными им новаторскими тенденциями в литературе, архитектуре, кинематографе. Индивидуальный стиль художника анализируется через его образные, композиционные, оптические и поэтические приемы.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47112631_99965340.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Изобразительное искусство зарубежных стран

5. Силюнас В. Праздничное и будничное в искусстве барокко / Видмантас Силюнас // Искусствознание. — 2021. – \mathbb{N} 1. — \mathbb{C} . 10-51.

Рассматриваются различные аспекты испанского искусства Золотого века: переплетение художественного творчества с праздниками, соединение религиозных и светских начал, гуманистических идей и народных поверий. В разных видах художественной культуры посвоему соотносится нарастание неприглядных черт действительности и праздничное воодушевление. Это видно в «плутовском романе» и в особом театральном жанре - мохиганге. Реальность «без поправок» выставляет на обозрение натюрморт, обманывая необманностью и разрабатывая новый художественный язык. В ряде картин Веласкеса подчеркнутая материальность окружающего мира сочетается с весомыми высказываниями о человеке. У Мурильо выявляется и прозаическая обыденность и праздничная приподнятость красоты. Все вкупе дает возможность говорить, что Барокко открывает новые грани реальности и идеала и способы их воплошения

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45831677_52578561.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Архитектура

История архитектуры

6. Вязова Е. Райский сад и солярный миф: истоки стеклянной архитектуры / Вязова Е., Корндорф А. // Искусствознание. -2021. − № 2. − C. 134-171.

В 1862 году, спустя 11 лет после строительства Хрустального дворца Джозефа Пакстона, в Лондоне был возведен Павильон новой Всемирной выставки. Главной задачей архитектора

Френсиса Фоука было превзойти успех Хрустального дворца как «мифологического проекта», превратившего здание из стекла и железа в универсальный символ грядущего единения человечества, торжества разума и прогресса. Однако этот амбициозный замысел обернулся провалом. Тем не менее именно в этой обойденной вниманием исследователей постройке можно обнаружить черты, позволяющие найти недостающие звенья в истории стеклянной архитектуры. В своей статье мы предлагаем отойти от традиционного взгляда, согласно которому история стеклянной архитектуры началась с утилитарных теплиц и оранжерей, разросшихся благодаря технологиям XIX века до гигантских павильонов всемирных выставок и пассажей, и проследить иные, не замеченные прежде элементы ее генеалогии.

Aдрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47112629_31892678.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Градостроительство. Дизайн архитектурной среды (Архитектурный дизайн)

7. Мазаев Г. В. Символическое градостроительство России XVIII - начала XIX века // Academia. Архитектура и строительство. – 2022. – № 2. – С. 39-46.

Важнейшее свойство объектов искусства - воплощение в символических образах категорий общечеловеческого смысла, высших ценностей культуры народа. Градостроительство как сфера архитектурного искусства должно иметь в своём арсенале художественных средств символические образы. Языком выражения этих идей, категорий и символов может быть только планировочная форма города - форма его плана и планировочной организации. В статье на примере отдельных «идеальных» городов России XVIII - начала XIX века показаны примеры специфичных планировок, служащих выражением символических Привнесённые в Россию идеи спекулятивного масонства выражены единственного в России города с пятиугольной формой плана - Золочеве. Автору удалось раскрыть сложный алгоритм построения планировки города, показывающий неслучайность её формы, которая выражает всю систему масонской идеологии и даже символику древнего Египта. Однако эти идеи были чужды русской православной культуре. Следствием стало появление городов, в плане которых планировочными средствами создавались символы православной веры России - Креста. Это ставило город под Божественное покровительство и придавало ему сакральную защиту. Русские градостроители, увлекаясь европейскими идеями, смогли создать собственные национальные градостроительные образы, отвечающие культуре русского народа.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48680049_80792825.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Зеленое строительство (Ландшафтный дизайн)

8. Кузнецов А. И. Влияние ландшафтной архитектуры на градостроительство / Кузнецов А. И., Чесноков Н. Н. // Наука и Образование. – 2020. – Т. 3, № 4. – С. 287.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44642550_33117654.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Декоративно-прикладное искусство

9. Прищепа А. А. Некоторые проблемы решения композиции при создании произведения декоративно-прикладного искусства / Прищепа А. А., Буровкина Л. А. // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. — 2022. - № 1. — С. 10-16.

Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами создания композиции в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства при создании студентами учебных и творческих работ в процессе художественно-творческой деятельности. Художественно-творческая деятельность студентов в области декоративно-прикладного искусства, занятия декоративно-прикладным искусством помогут обучающимся приобщиться к высоким идеалам искусства, познанию композиции в искусстве, в том числе композиции в декоративно-прикладном искусстве.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50016962_29560830.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Виды художественных изделий

10. Тропина Т. Н. Традиции и инновации в обучении художественной росписи ткани // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. -2022. -№ 1. - C. 27-35

Статья посвящена опыту профессионального образования в области художественной росписи ткани в Институте искусств НГПУ. Автор обобщает практический опыт профессиональной подготовки студентов в области обучения искусству художественной росписи ткани.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50016964_68304116.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Дизайн интерьера

11. Мухина М. В. Дизайн интерьера: исследование критериев выбора картин потребителями / Мухина М. В., Виноградов И. Ю., Багрянская Е. С., Ромашова И. А., Деулина С. А. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. — 2021. — № 1 (51). — С. 142-148.

Результаты маркетингового исследования, проведенного с целью изучения критериев выбора картин для оформления интерьера. Проведен опрос потребителей продукции, выборка составила 58 человек.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44889189_89069650.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Скульптура

Виды и жанры скульптуры

12. Макеев А. А. Городская скульптура: прошлое, настоящее, будущее / Макеев А. А., Попова Н. Е. // Вестник научных конференций. -2022. -№ 5-3 (81). - C. 71-74.

Рассматривается скульптура как составная часть изобразительного искусства в ее историческом аспекте, традициях, преемственности, а также раскрывается значение современной скульптуры в искусстве и городском пространстве.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49225611 Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Живопись

История живописи

13. Строкина, А. И. Татьяна Маврина. Много всего кругом : [для детей младшего и среднего школьного возраста] / Анастасия Строкина ; [художник Т. Маврина]. - Москва : Книжный дом Анастасии Орловой : Глагол, 2021. - 69, [1] с. : ил. ; 27 см. - (Жизнь замечательных людей). - **1119156 ИСК**

Книга "Татьяна Маврина. Много всего кругом" - первая художественная биография знаменитого иллюстратора Татьяны Мавриной, написанная для детей. Нижегородская ярмарка начала XX века, народные промыслы, сказки и предания, любовь, война, поиск своего голоса - автор биографии рассказывает о почти столетней жизни художницы, но не сухим языком фактов, а направляя детское внимание на сказочные образы, на воспоминания, на старинные русские города, столь любимые Мавриной. И всё же издание вполне информативно и будет полезным не только юным любителям сказок, но и ученикам художественных школ. Взрослые тоже узнают немало нового о судьбе и творчестве первого российского иллюстратора - лауреата премии им. Х. К. Андерсена, самой престижной мировой награды в области иллюстрации детских книг, а заодно вспомнят и своё детство, в которое наверняка забредал кто-то из ярких мавринских зверей. И, конечно же, книга проиллюстрирована работами самой Татьяны Мавриной. Это её главное украшение и возможность для читателя ощутить свободу и бесконечную радость жизни. Книга издана к 800-летию города Нижнего Новгорода, родины художницы.

14. Нэсс, А. Эдвард Мунк: биография художника / Атле Нэсс; перевод с норвежского Елены Рачинской и Анны Турунтаевой. - Москва: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2021. - 589, [1] с., [32] л. ил. - **119610 ИСК**

Творчество знаменитого норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка (1863-1944) таит в себе множество загадок, драматически воплощает "дух времени" - атмосферу Европы тех десятилетий, на которые пришлась его долгая жизнь. Самая известная из его картин "Крик" для многих стала трагическим символом рубежа XIX и XX веков, предвестником мировых войн и катаклизмов XX века. Книга филолога, писателя и историка искусства Атле Нэсса - эталонная современная биография Мунка, раскрывающая тайны его творчества и позволяющая ближе узнать Мунка как творца и как личность. Автор проникновенно рассказывает о радостях и невзгодах, которые выпали на долю художника, о его непростой семейной истории, о борьбе за признание, о падениях и триумфе, о тех, с кем он дружил и в ком находил поддержку, и, конечно, о его любовных отношениях - и о страхе перед любовью, которая для него всегда ассоциировалась с опасностью, утратой и болью. Издание содержит многочисленные цветные репродукции картин Мунка, фотографии из семейного архива. Автор привлекает обширный фактографический материал - письма и дневники художника, свидетельства современников и другие редко публиковавшиеся документы.

Виды и жанры живописи

15. Петров В. Становление московской школы пейзажа и немецкий романтизм. Карл Рабус // Искусствознание. — 2021. – N 2. — C. 108-179.

Статья посвящена характеристике абсолютно неизученного, но важного аспекта становления московской школы пейзажной живописи - тесной связи ее основателя - первого преподавателя пейзажа в Московском училище живописи и ваяния Карла Ивановича Рабуса (1800-1857) с культурой немецкого романтизма. Прослеживается творческий путь Рабуса, в том числе в период его пребывания в Германии, а также специфика его многообразной деятельности после переезда в 1834 году в Москву. Рассматриваются различные формы его сотрудничества с виднейшими деятелями «познания России» и участия в московской литературно-художественной жизни 1830-1850-х годов. Особое внимание уделяется принципам и результатам преподавания Рабуса и роли в нем немецкой философской эстетики. Прослеживается связь с заложенными Рабусом традициями в творчестве виднейших московских художников следующих поколений вплоть до нашего времени.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49907894_60501077.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Графика

Виды и жанры графики

16. Марков А. В. Применение переводоведения Вальтера Беньямина к книжной иллюстрации // Теория и история искусства. — 2022. — № 1-2. — С. 195-208.

Рассматривается приложение переводоведения Вальтера Беньямина к визуальному материалу: книжная иллюстрация рассматривается как тип перевода, не просто поясняющая сказанное в тексте, но нюансирующая смыслы и конструктивные особенности текста. На примере двух крупнейших русских иллюстраторов сказочных повествований, Георгия Нарбута и Алисы. Доказывается, что, несмотря на игровой характер иллюстраций Нарбута и Порет к одному и тому же сюжету - «Война мышей и лягушек», - в этих иллюстрациях содержится социальная и политическая программа. Для символиста Нарбута - это программа создания конституционной монархии, для абсурдиста Порет - программа сохранения автономии искусства и гражданской жизни. Иконологический анализ с учетом тогдашних теорий мифа и символа позволил показать, что эти программы не просто подразумеваются деталями рисунка, но только и позволяли читателю книги правильно понять иллюстрируемое произведение.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49794236_46795632.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Художественная фотография

17. Евтых С. Ш. Особенности развития фотографии в контексте графического дизайна начала XX века / Евтых С. Ш., Позднякова Т. С. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2020. – № 4 (267). – С. 200-206.

Цель - проанализировать особенности применения фотографии в создании объектов дизайна начала ХХ века, выявить взаимосвязь между техническими приемами работы и возникающими художественными эффектами для выражения идеи. Повсеместность применения и разнообразие фотографии позволяет представить условную классификацию фотографии, в зависимости от назначения и области применения: в искусстве (художественная фотография), в отраслях наук (научная фотография), в технике (полиграфия, репрография), в быту. В связи с этим представляет научный интерес изучение фотографии как художественного средства отражения реальной действительности в контексте исторического развития графического дизайна. Методика основана на искусствоведческом и социокультурном анализе объектов изобразительного искусства и дизайна. В ходе исследования были рассмотрены труды по теории фотографии и специальные исследования в области графического дизайна. Было выявлено взаимовлияние фотографии, дизайна изобразительного искусства, в частности, включение фотографии в процесс создания объектов графического дизайна. Подчеркивается, что в ХХ веке формируется устойчивое влияние фотографии на мир зрительных образов людей, закладываются теоретические и практические основы графического дизайна.

Адрес ресурса: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44854291_43865029.pdf
Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Другие формы изобразительного искусства

18. Златкович Е. М. Стекольная инсталляция как форма мышления в белорусском искусстве конца XX - начала XXI веков // Искусство Евразии. – 2018. – № 2 (9). – С. 105-112.

Анализируется современный этап развития традиций национальной школы стеклоделия. Рассматривается вопрос становления практики стекольной инсталляции в белорусском искусстве. Истоком стекольной инсталляции полагается монументально- и декоративно-пространственная композиция. Изменение приемов и методов мышления повлекли за собой эволюционирование способов авторского высказывания. Стекло стало специфическим медиумом его реализации. Стекло вовлеклось в экспериментальную форму взаимодействия с восприятием, предметным миром, с визуальным и умозрительным пространством. Наряду с декоративным стеклоделием к форме инсталляции обращается среднее поколение белорусских художников. Синтетичный характер современной стекольной белорусской инсталляции отображает диапазон поисков участников художественного процесса.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35143874_40295846.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Методика преподавания художественных дисциплин

Методика преподавания искусства в общеобразовательной школе

19. Пятыгина Я. Л. Обучение учащихся основам декоративно-прикладного искусства в системе дополнительного образования на основе традиционных народных промыслов (Городец) / Пятыгина Я. Л., Минсабирова В. Н. // Евразийское Научное Объединение. — 2019. — № 5-7 (51). — С. 518-520.

Рассмотрены особенности обучения учащихся в системе дополнительного образования, декоративно-прикладного искусства в процессе выполнения Городецкой росписи.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary/38305168/74938485.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Изучение и преподавание художественных дисциплин в высшей школе

20. Рябова О. Н. Декоративно-прикладное искусство в системе профессиональной подготовки будущих учителей технологии // Научный поиск. – 2019. – № 1. – С. 8-12.

Статья посвящена вопросам педагогического потенциала декоративно-прикладного искусства в процессе обучения, воспитания и развития студентов, повышения их профессиональной деятельности, необходимой для дальнейшей работы в общеобразовательных учреждениях. В статье показаны целевые установки ориентации и раскрыты основные компоненты профессиональной подготовки будущих учителей технологии по декоративно-прикладному творчеству. В работе также подчеркивается, что преподавание декоративно-прикладного искусства, основанное на народных традициях, умениях и навыках, передаваемых из поколения в поколение, дает возможность соединить исторически унаследованную культуру и творческое восприятие окружающего мира в предметной области «Технология».

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37265991_39646279.pdf Документ доступен через локальную сеть библиотеки

Эстетические воспитание средствами искусства

21. Юсутхаджиева Т. В. Развитие творческой личности средствами декоративно-прикладного искусства // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. -2019. -№ 1. - C. 121-124.

Уметь видеть мир - сложное искусство. А развитие творческой инициативы - будит мысль человека, делает его труд одухотворенным, увлекательным. Сознательная, активная и самостоятельная работа всегда ведет к лучшему усвоению материала. Кроме того, сознательность и активность являются прекрасной предпосылкой для углубления и расширения полученных знаний, развивают интерес к делу, способствуют творческим исканиям. Чтобы создать прочные основы для творческой деятельности, необходимо расширять его опыт.

Адрес pecypca: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38538300_42390115.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