

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

«Молодёжи об искусстве»

Электронная книжная выставка

Симферополь
2021 г.

7.03
А 424


LEVEL ONE

История искусств

Просто о важном
Стили, направления
и течения

Алина Аксёнова

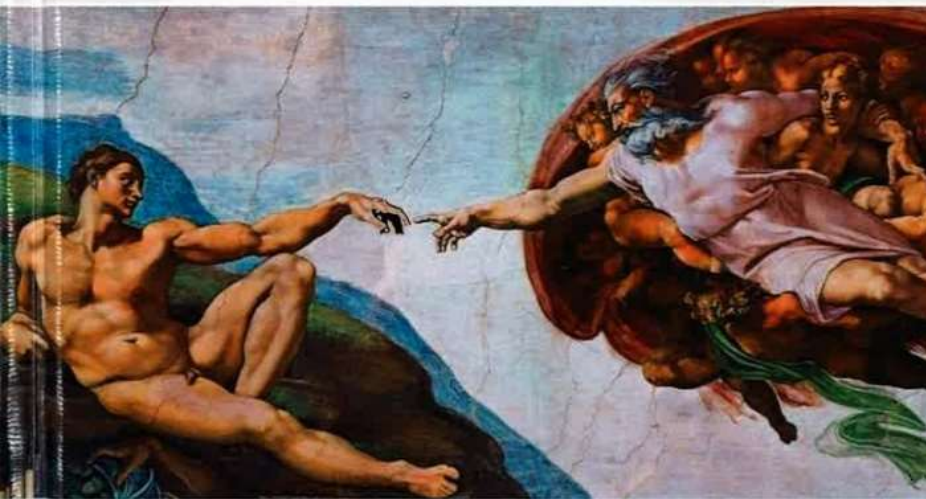
Если вы хотите научиться разбираться в искусстве – эта книга для вас. Она поможет вам понять, как искусство развивается, как оно устроено, и заговорить на языке искусства. С ней вы сможете разобраться в истории европейского искусства, научиться различать стили, направления и течения, а также понимать причины появления в искусстве тех или иных тенденций.

7.01/03(075.8)
0-753

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

ТЕАТР. КИНО



В учебном пособии под одной обложкой представлены теория и история разных искусств: изобразительного искусства, литературы, театра, кино. Искусства существуют не в замкнутом пространстве – они вписаны в определенный социокультурный контекст и постоянно взаимодействуют друг с другом. Поэтому лишь взятые вместе, они становятся формой художественного самосознания человечества, той культурной связкой, благодаря которому развитие искусства последовательно прослеживается как хронологически, так и на примерах творчества наиболее значимых его представителей.

7.03
X 691

The background of the entire page is a reproduction of the Mona Lisa painting. The text is overlaid on the central part of the painting.

ГЛАВ НОЕ В ИСТО РИИ ИСКУС СТВ

Сьюзи Ходж

Эта книга для всех, кто хочет разбираться в искусстве. Автор исследует 50 работ – от наскальной живописи до современных инсталляций – и связывает их с персонами, художественными направлениями, жанрами, техниками и ключевыми темами. Книга позволяет легко перемещаться по периодам, художникам и стилям, доступно и лаконично поясняя наиболее важные концепции в искусстве и их взаимосвязь. Всё это дарит нам настоящее наслаждение искусством.

Восход солнца. Впечатление

Клод Моне: ХОЛСТ, МАСЛО • 48×63 СМ •
МУЗЕЙ МАРМОТТАН-МОНЕ, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

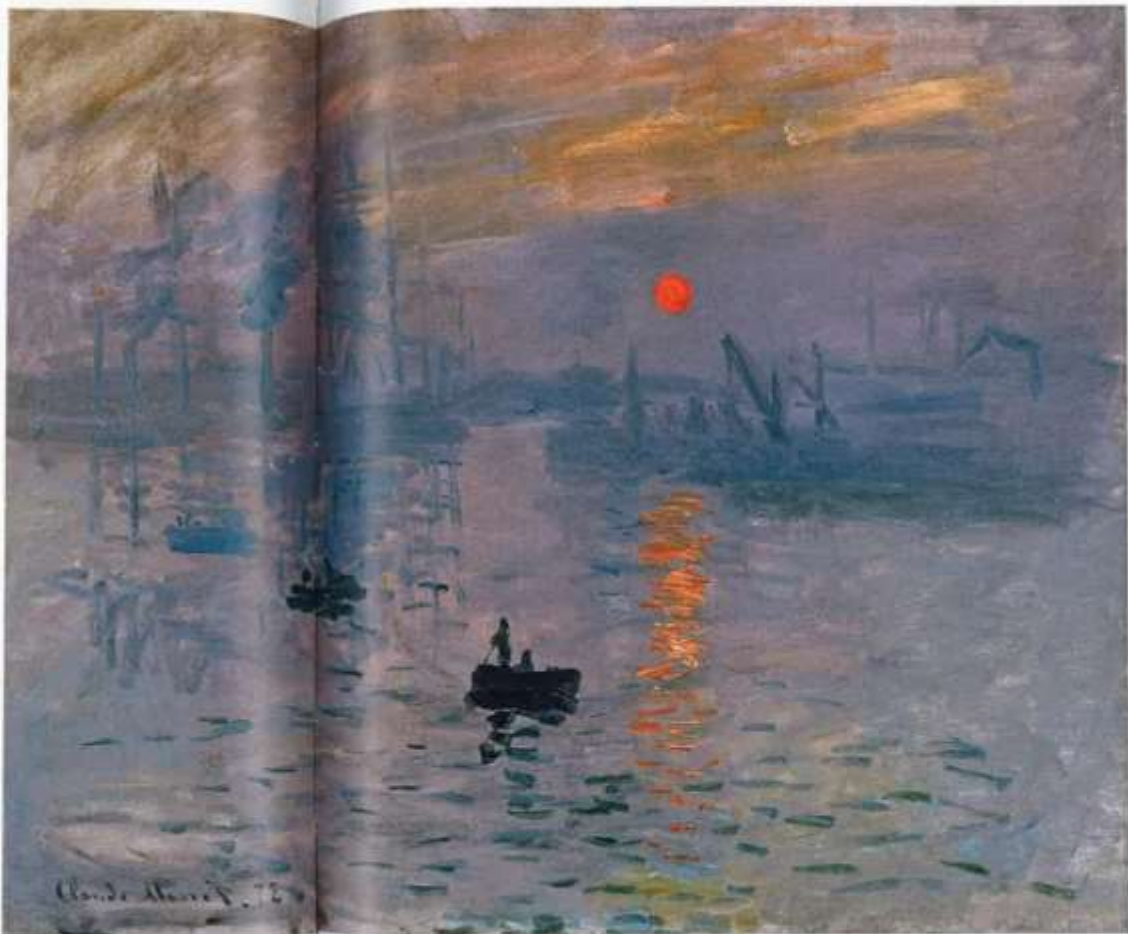
Клод Моне (1840–1926) всю свою долгую жизнь был приверженцем импрессионизма. Он изображал изменчивые состояния природы и световые эффекты, используя быстрые мазки и яркую гамму.

В 1874 г., когда группа независимых художников впервые провела совместную выставку, именно благодаря этой картине появился термин «импрессионизм», который изначально звучал как насмешка. Этот вид порта в Гавре ранним утром написан за один сеанс, здесь использован контраст дополнительных цветов: оранжевого и синего. Позже Моне объяснял, что назвал картину «Восход солнца. Впечатление» из-за ее эскизности: «Они попросили меня дать название для каталога, ведь такая картина не могла считаться настоящим видом порта, и я сказал: «Напишите, что это «Впечатление». Так Моне изобразил мимолетное ощущение, обозначив суть импрессионизма: избегать аллегорий и повествовательности, использовать быстрые мазки, яркие цвета и изображать то, что изменчиво и быстротечно, например солнечный свет. Пейзаж окутан туманом и почти лишен деталей; манера, в которой он исполнен, кажется легкой и небрежной. Все это отличалось от традиционной пейзажной живописи и классических идеализированных канонов красоты. Моне вдохновлялся реализмом, творчеством английских пейзажистов, а больше всего работами Мане. Он часто работал на пленэре, чтобы запечатлеть изменчивость природы. Его уникальный стиль отличался свободными мазками, отсутствием в колорите черного и белого и необычными композициями. Основной целью было правдивое изображение своих впечатлений от увиденного.

КЛОД МОНЕ

Клод Моне — один из основоположников импрессионизма. Желая запечатлеть изменчивые световые эффекты, а не подробности, он написал множество картин, чаще всего в технике «à la prima», используя яркие цвета и эскизную манеру. Поздние картины художника близки к абстракции, поскольку его внимание было сосредоточено на плоскости холста, цветовой гармонии и контрастах.

1872



Другие работы Моне

Бульвар Капуцинок, 1873–1874 гг., Музей искусства Нельсона-Аткинса, Миссури, США
Гравюра. Дамы с зонтиком, 1875 г., Национальная галерея искусств, Вашингтон, США
Худож. Монпарней в Париже, фестиваль 30 июня 1878 г., музей Орсе, Париж, Франция



7
Д331

ГЛАВНОЕ

ЖЕРАР ДЕНИЗО

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ТОЖЕ

В МИРОВОМ



BRIEF
ART
HISTORY

ИСКУССТВЕ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Эта книга, как оксюморон, удобнов и информативное сочетание несочетаемого – перед вами одновременно самая полная и самая краткая история искусства от древности до нашего времени.

Под обложкой «Краткой истории искусства» легкая навигация в виде временной шкалы, которая быстро ориентирует вас по главным вехам, эпохам и направлениям в искусстве, а также тысячи важнейших культурных памятников и объектов с яркими иллюстрациями, схемами и текстовыми описаниями.

Все, что действительно нужно знать об истории искусства, уже на этих страницах. Вспомните о главных этапах на творческом пути Ван Гога, Моне и других великих живописцев, узнайте об ультрамариновых экспериментах Ива Кляйна и научитесь разбираться в странном и провокационном искусстве наших дней.

ISBN 978-5-04-098425-2



9 785040 888252

БОМБОРА

Бомбора – это человек название Эскимосов-Бомбор, лидер на рынке полетных и аэрокосмических книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на высоте.

Facebook: [bomabora](#)
www.bomabora.ru

7
8429

ТИЙУ ВИЙРАНД

МОЮ ДАЖИ ИСКУСТВЕ



ТАЛЛИНН
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КУНСТ»
1990.

Книга эстонского автора
расскажет об этапах
становления мирового
изобразительного
искусства. В книге
множество цветных
и чёрно-белых
иллюстраций.

Настоящий сборник является первой попыткой коллектива сотрудников ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР обратиться к комплексному исследованию проблем эстетического воспитания. В основу книги положены материалы конференции, проведенной в институте 28 декабря 1978 г. Участники конференции были едины в том, что задачи и теории и практики в условиях развитого социализма делают все более насущной разработку собственно эстетической, а также культурологической, искусствоведческой проблематики эстетического воспитания.

701
И868

ИСКУССТВО
И
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ

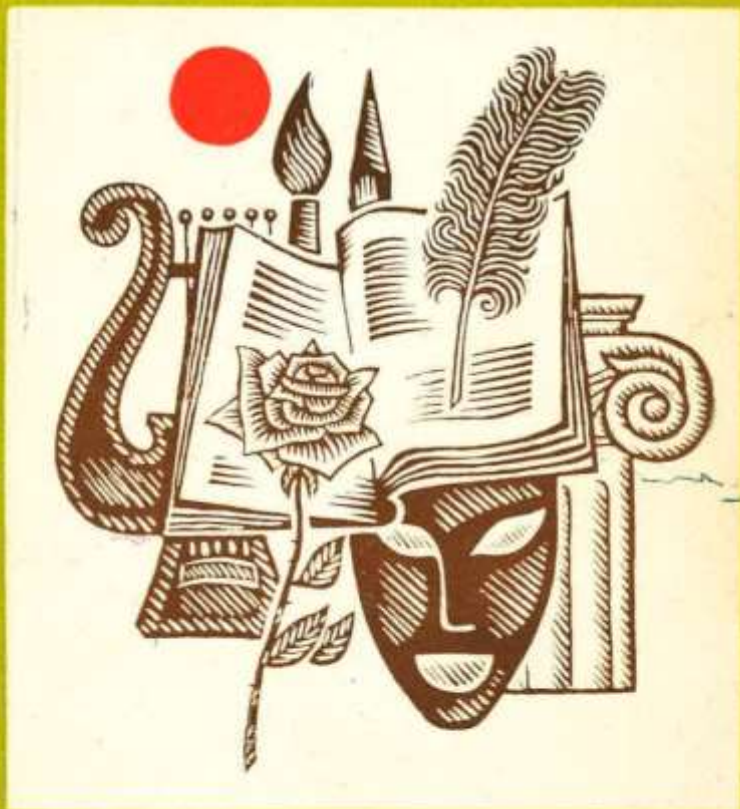


ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

701(018)
Я723

МОЛОДЕЖИ О ПРЕКРАСНОМ

С. ЯРЕНСКАЯ



Предлагаемая читателю книга ставит своей задачей в какой-то мере разобраться с определенным кругом вопросов, которые задает себе молодежь, соприкасаясь с произведениями искусства.

701.4
Л 253

О. ЛАРМИН
ИСКУССТВО



МОЛОДЕЖЬ



В настоящее издание вошли очерки
доктора философских наук
О. В. Лармина, в которых
рассматриваются вопросы места
и роли искусства в формировании
мировоззрения, эстетическом,
нравственном и трудовом
воспитании молодежи.

7
П 165

ПАНОРАМА

ежегодник по искусству для молодежи

'84



Ежегодник по искусству для молодежи посвящён творчеству лауреатов премии Ленинского комсомола, их вкладу в гражданское, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

7
П165

ПАНОРАМА

ежегодник по искусству для молодежи

'83



7
П165

ПАНОРАМА

ежегодник по искусству для молодежи

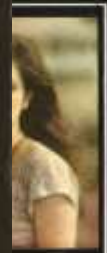


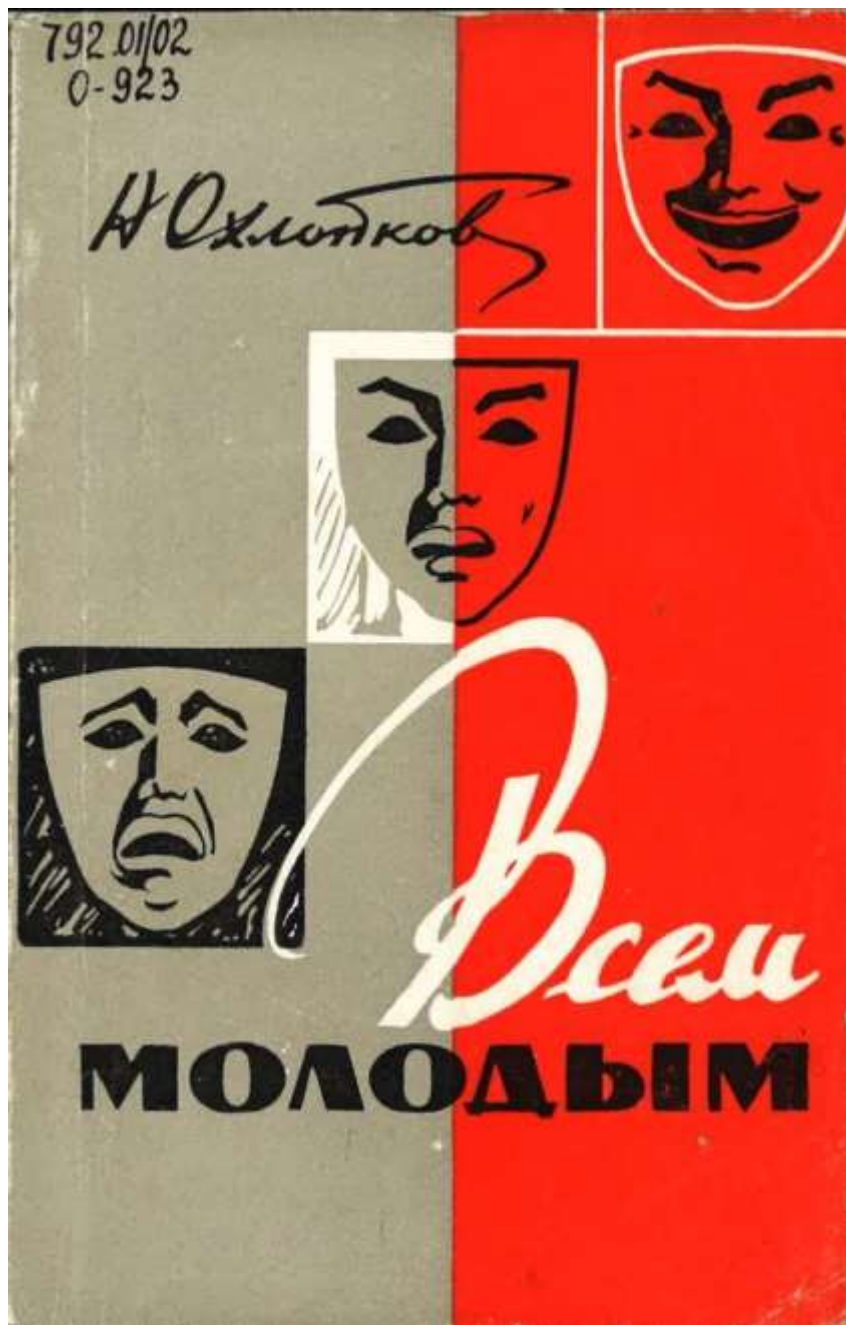
7
П165

ПАНОРАМА

ежегодник по искусству для молодежи

'85





В этой книге народный артист СССР Николай Павлович Охлопков рассказывает об искусстве режиссерской и актерской работы. В книге поставлены вопросы, интересные и для тех, кто создает спектакли, и для тех, кто их смотрит.

7.01
Б832

#1 АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ

«Ненапыщенные записки о недавнем и относительно давнем прошлом — именно так современность может поглядеться в зеркало прошедшего».

Анна Наринская

«Чудесная книжка. Художники и современное искусство вообще выходят у Боровского много интереснее, чем они есть на самом деле».

Михаил Пиотровский

РАЗГОВОРЫ ОБ (НЕ ОТНЯТЬ) ИСКУССТВЕ

☞ «Читаю А. Боровского давно — как художественного критика, одного из совсем немногих, которого читать интересно.

«Про жизнь» он пишет так же увлекательно и иронично, как и «про искусство». Стас Намин

Александр Боровский — известный искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Русского музея.

А также — автор детских сказок.

В книге «Не отнять» он выступает как мемуарист, бытописатель, насмешник. Книга написана в старинном, но всегда актуальном жанре «tabletalk». Она включает житейские наблюдения и «суждения опыта», картинки нравов и «дней минувших анекдоты», семейные воспоминания и, как писал критик, «по-довлатовски смешные и трогательные» новеллы из жизни автора и его друзей.

Слыша имя «Леонардо да Винчи» представляете себе дряхлого старика, который уныло глядит на вас с самого знаменитого автопортрета в истории живописи?

Стыд и срам! Благодаря Марии Санти вам станет ясно, что он был щеголем, модником и вообще весьма эпатажным человеком.

Кроме того, вы узнаете, что Микеланджело презирал людей, а самая знаменитая египтянка в истории (спойлер: Клеопатра), в общем-то, египтянкой и не была.

Откройте мировое искусство с новой стороны: щедро заправленный юмором и неожиданностями, путеводитель Марии Санти заставит вас стать экспертом в живописи.



7.072

Б 246

Франсуаза Барб-Галль



Пойми, почему это
ШЕДЕВР

Часто при взгляде на картину кажется, что не хватает ключа, необходимого для ее расшифровки. Мы ощущаем эмоциональное воздействие произведения, но что-то все же ускользает от понимания. Автор книги Франсуаза Барб-Галль предлагает исходить из тех впечатлений, которые складываются у зрителей перед холстами великих художников. И вместе с нами она отправляется в интереснейшее путешествие, полное открытий.



Фрагмент картины Сандро Боттичелли «Весна»



В книге автор рассуждает об искусстве как философии, драме, красоте, парадоксе и ужасе, предлагая читателям методы, которые помогут устранить те страхи или преграды традиционного знания, которые мешают нам непосредственно переживать искусство.

Глава 4

Искусство как красота

Уделяй больше времени красоте жизни. Наблюдай за звездами и за собой, парящим вместе с ними.
Марк Аврелий. 170 г. н. э.

Красота кажется таким старомодным понятием, что в наши дни мы с трудом решаемся произносить это слово. И действительно, старых мастеров так долго превозносили за внешнюю привлекательность их произведений, что теперь эпитеты «красиво» или «прекрасно» кажутся применительно к искусству пустыми и несовременными. Все продуманные и мастерски выполненные произведения можно считать красивыми, так что если бы в каком-нибудь музее существовал отдел красоты, он был бы бесконечным: из зала в зал тянулись бы ряды гармонично скомпонованных картин, подходящих для украшения гостиной или коробки конфет. Красота — это наименьший общий знаменатель отклика на произведение искусства, едва ли не самое банальное, что можно о нем сказать. Мало того, в стремлении к красоте можно усмотреть злонамеренный обман зрителя, которому подсовывают соблазнительные и фальшивые изображения реальности, поступающиеся честностью, о которой говорилось в одной из предыдущих глав. В силу неопределенности критериев красоты ее можно считать очень общей и к тому же нивелирующей характеристикой искусства, а вовсе не его достоинством, заслуживающим восхищения.

И всё же красота как один из основополагающих принципов искусства неотделима от его истории, а также от гуманизма и всей нашей системы ценностей. Поэтому исчезновение грозит ей не больше, чем живописи, о смерти которой объявлялось множество раз лишь ради того, чтобы она с завидной регулярностью воскресала. Даже если искусство старых мастеров в целом на нынешний вкус может показаться слишком красивым, его лучшие образцы с их уравновешенностью, чистотой и грацией, несомненно, возвышаются над поверхностным лоском. Каждый период в искусстве открывает красоту заново, создает

Леонардо
да Винчи
Дана
с горностаем.
Около 1490
Музей
Чартерисский,
Прага



7.01
P432

ДЖОН
РЁСКИН

БИБЛИОТЕКА ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ

ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ



ДЖОН
РЁСКИН

ДЖОН РЕСКИН (1818 — 1900) — АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК, ПОЭТ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, НО БОЛЕЕ ВСЕГО ОН ИЗВЕСТЕН КАК ТЕОРЕТИК ИСКУССТВА, ОКАЗАВШИЙ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И ЭСТЕТИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА. РЕСКИН МНОГОЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ПРЕРАФАЭЛИТОВ, НАПРИМЕР В СТАТЬЕ «ПРЕРАФАЭЛИТИЗМ», А ТАКЖЕ СИЛЬНО ПОВЛИЯЛ НА АНТИБУРЖУАЗНЫЙ ПАФОС ДВИЖЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, ОН «ОТКРЫЛ» ДЛЯ СОВРЕМЕННИКОВ УИЛЬЯМА ТЕРНЕРА, ЖИВОПИСЦА И ГРАФКА, МАСТЕРА ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ.

«ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ» — ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД РЕСКИНА, КОТОРЫЙ ОН САМ СЧИТАЛ САМЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СВОИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, В КОТОРОМ ОН ИЗЛОЖИЛ НОВУЮ МЕТОДОЛОГИЮ АНАЛИЗА ИСКУССТВА. ИСКУССТВО, ПО МНЕНИЮ РЕСКИНА, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С МОРАЛЬЮ, РЕЛИГИЕЙ, ПРИРОДОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ В ЦЕЛОМ.

www.aist.ru

ISBN 978-5-17-112022-1



9 785171 120221



7.038.531
Г 601

ИСКУССТВО ПЕРФОРМАНСА

Роузли Голдберг

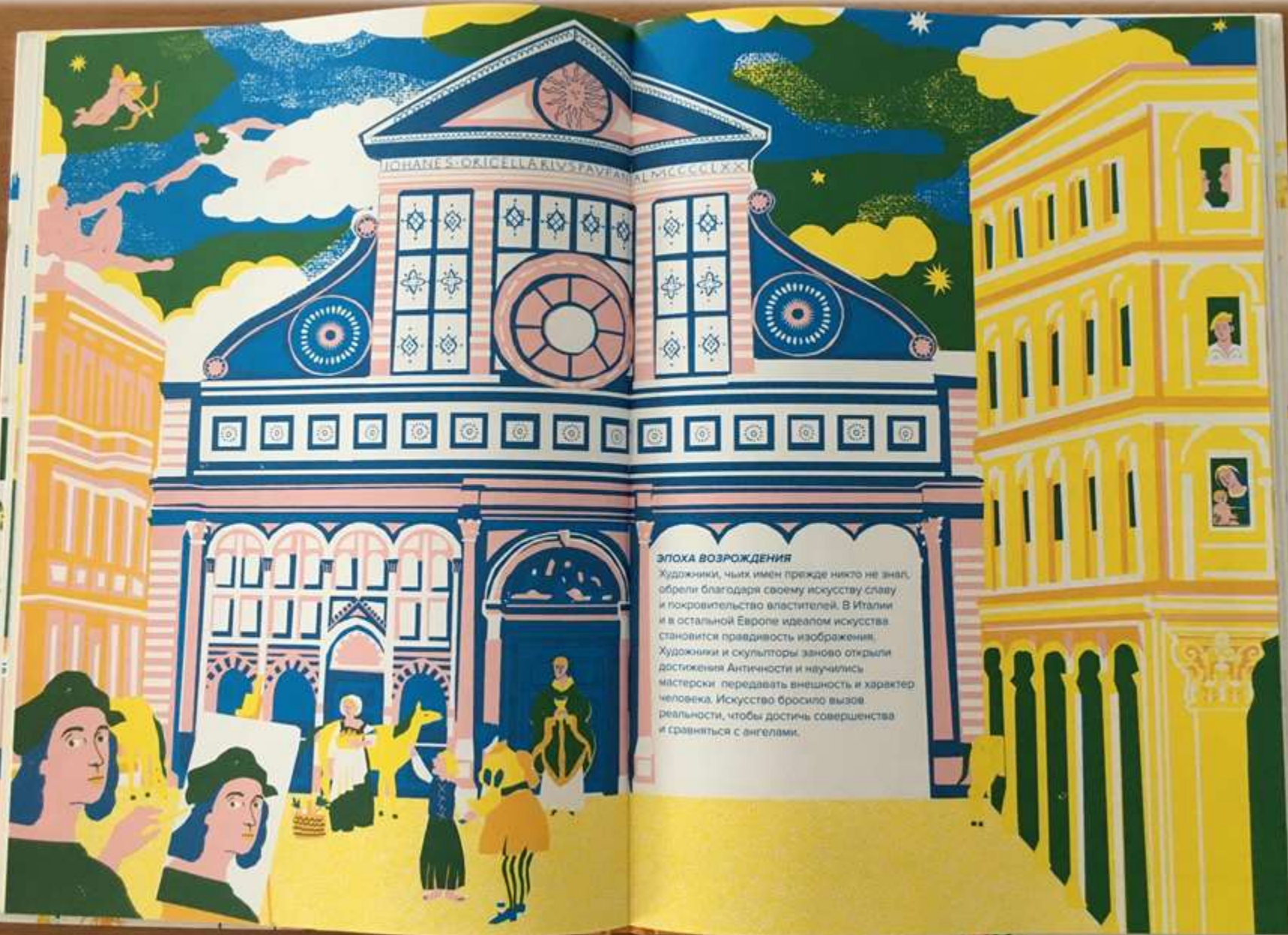
ОТ
ФУТУРИЗМА
ДО
НАШИХ
ДНЕЙ

Эта новаторская книга была впервые опубликована в 1979 году. Настоящее расширенное издание дополнено исчерпывающим рассказом о технических, политических и эстетических сдвигах в искусстве перформанса, свойственных началу XXI века. Широкая привлекательность перформанса в глазах растущей аудитории, интересующейся новым искусством, объясняется желанием напрямую общаться с наиболее выдающимися художниками современности.



Александр Марков – философ,
историк культуры, профессор
РГГУ и ВлГУ, ведущий научный
сотрудник Института мировой
культуры МГУ
им. М.В. Ломоносова,
приглашенный лектор ряда
европейских и американских
университетов.

В своей книге автор рассказывает,
как научиться видеть и понимать
сообщения сложных живописных
композиций, уметь разгадывать
скрытые философские
и мировоззренческие смыслы.



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художники, чьи имена прежде никто не знал, обрели благодаря своему искусству славу и покровительство властителей. В Италии и в остальной Европе идеалом искусства становится правдивость изображения. Художники и скульпторы заново открыли достижения Античности и научились мастерски передавать внешность и характер человека. Искусство бросило вызов реальности, чтобы достичь совершенства и сравниться с ангелами.

В электронной презентации использованы материалы из фондов
Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И. Я. Франко

Спасибо за внимание!