

Искусство

О ТОМ, ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ НАС КАЖДУЮ СЕКУНДУ

виртуальная книжная выставка

Симферополь 2025

7.033

А 391

Акимова Т. А. Средневековье : светское искусство, XIII – XV века / Татьяна Акимова. – Москва : Искусство – XXI век, 2022. – 335 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 331–333. – ISBN 978–5–98051–224–8.

Книга искусствоведа Татьяны Акимовой знакомит читателя с произведениями светского искусства Западной Европы XIII-XV веков, представляя огромный по масштабу, но малоизвестный материал: это настенные росписи и книжные миниатюры, шпалеры, вышивки, ювелирные украшения, предметы домашнего обихода и костюма - ларцы, таблички для письма, футляры зеркал, гребни, фибулы, выполненные из слоновой кости, металла и дерева.

Интерпретация тем и мотивов декоративного убранства замков и городских резиденций знати поможет читателю лучше понять уклад жизни людей той эпохи, их представления о таких важных категориях человеческого бытия, как любовь, жизнь, смерть, время, выходявшие за пределы как церковной, так и античной традиции.

Из аннотации издательства

Аксенова А. С. Искусство XX века : ключи к пониманию : события, художники, эксперименты / Алина Аксенова. – Москва : Бомбора, 2023. – 206 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 198–199. – ISBN 978–5–04–113390–0.

Презируемое и окруженное насмешками или до крайности интеллектуальное искусство XX века изменило парадигмы, взорвало коды и избавилось от правил. Прошлый век, отличающийся ускоренной сменой авангардных движений, распространением новых практик, пулом единичных произведений, манифестов и заявлений художников, кажется одним из самых богатых и плодотворных моментов в истории искусства.

Чтобы понять все эти изменения, Алина Аксёнова анализирует знаменитые и менее известные работы и привносит новые знания в их восприятие. Ясный и лаконичный язык, логика повествования и убедительная аргументация позволяют считать книгу отличным искусствоведческим анализом XX века.

Эта книга, наполненная прежде всего точной и достоверной информацией, – удобный инструмент, чтобы сделать первые шаги и не потеряться на пути изучения искусства XX века.

Аннотация издательства

7.03(47)

А 655

Андреева Е. Ю. Угол несоответствия : школы нонконформизма, Москва–Ленинград, 1946–1991 / Екатерина Андреева. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство–XXI, 2023. – 461 с. : цв. ил. – ISBN 978–5–98051–245–3.

Книга петербургского искусствоведа Екатерины Андреевой посвящена нонконформизму, который появился во второй половине 1940-х годов как искусство сознательного сопротивления тотальному идеологическому контролю. Как и все явления жизни, развивающиеся в неблагоприятных условиях, искусство, не вписавшееся в господствующий соцреализм, отличалось причудливым разнообразием форм и творческих индивидуальностей. Ценность нонконформизма состояла в том, что он стремился принадлежать современности и миру, выйти за рамки нормативного советского творчества. Сохранив мечту о свободе, нонконформизм тем самым обеспечил значительную часть российской культуры энергией развития. Эта книга – хроника движения сопротивления, анализ его стратегий и результатов, рассказ о героях и шедеврах.

Аннотация издательства

7.034

Б 142

Багдасарова С. А. Фениксы и сфинксы : дамы Ренессанса в поэзии, картинах и жизни / Софья Багдасарова. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2024. – 367 с. : цв. ил. – (Искусство с блогерами). – ISBN 978–5–04–193172–8.

Любовь, похоть, живопись итальянского Ренессанса, лютневая музыка, смерть и насилие, сонеты и поэмы, молитвы и страхи – вот чем была наполнена жизнь выдающихся женщин из новой книги Софьи Багдасаровой.

Некоторые из них были натурщицами живописцев и музами поэтов, другие сами писали стихи и картины. Они смотрят на нас с полотен Боттичелли, Леонардо да Винчи и Тициана, а их едва различимые голоса звучат для нас благодаря ранним печатным книгам XV-XVI веков, где опубликованы их стихотворения.

Новеллы, представленные в этой книге, реконструируют для нас историю их жизни, рассказывая о том вдохновении, которое они рождали в мужчинах, и праве на творчество и свободу, за которые эти женщины боролись сами. Текст этого своеобразного исторического романа с пятнадцатью героинями, связанными между собой родственными и культурными узами, обильно дополнен произведениям искусства Ренессанса. Их сопровождает объемный искусствоведческий комментарий. Благодаря этой комбинации фигуры персонажей книги становятся еще увлекательней, а история искусства эпохи Возрождения – человечней и понятней.

Аннотация издательства

7.017.4

Б 203

Балека Ян. Синий – цвет жизни и смерти : метафизика цвета / Ян Балека ; перевод с чешского Инна Мочульская ; редактор перевода Наталия Ракова. – 2-е изд., испр. – Москва : Искусство–XXI век, 2023. – 407 с. : ил. – Библиогр.: с. 355-363. – ISBN 978–5–98051–244–6.

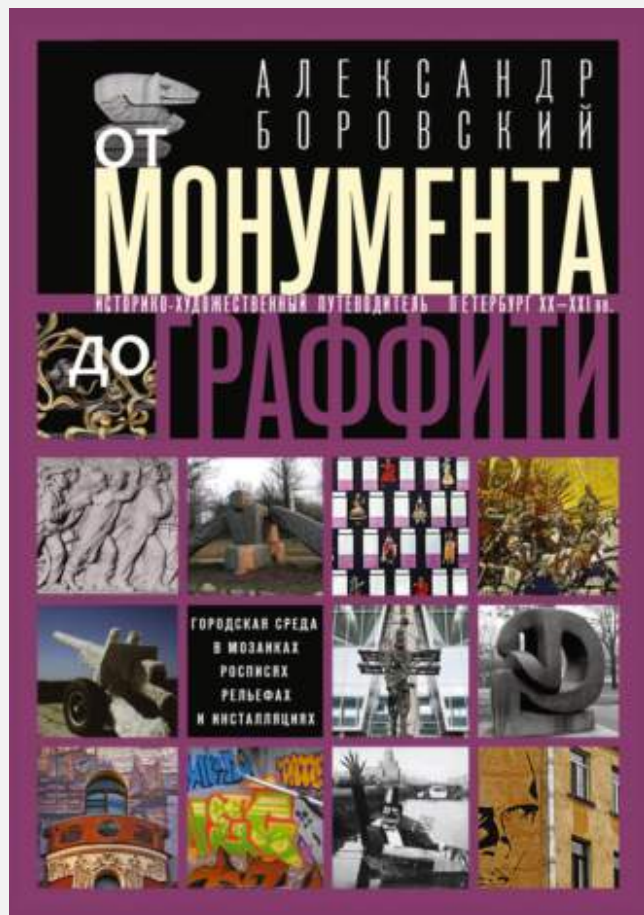
Книга посвящена феномену цвета в искусстве и других областях культуры и практической деятельности – от первобытной магии до современной моды.

Автор обращается к природным и историческим истокам многоцветия культуры, выявляет богатство заключенных в нем символических значений и эстетических ценностей. На протяжении тысячелетий белый и черный, желтый и зеленый, красный и пурпур пополняли, более того – формировали язык искусства. Но главным в палитре, убежден Ян Балека, был и остается синий цвет – успокаивающий и вместе с тем устрашающий, приветливый и грозный, величественный и скорбный, небесный и дьявольский, духовный и низменный. Эта уникальная многозначность синего, сопутствующего человеку от рождения до смерти, прослеживается в произведениях художников разных эпох и национальностей – архитекторов, скульпторов, живописцев, поэтов, писателей, драматургов, композиторов.

Аннотация издательства

7.03
Б 832

Боровский А. Д. От монумента до граффити : историко-художественный путеводитель / Петербург, XX-XXI вв. : городская среда в мозаиках, росписях, рельефах и инсталляциях / Александр Боровский. – Москва : Центрполиграф, 2023. – 415 с. : ил. – ISBN 978–5–227–10415–1.

В этой книге речь пойдет о монументах и росписях, мозаиках и рельефах, средовых объектах и инсталляциях, оформлении улиц и граффити, созданных за последние сто с лишним лет. Впервые средовое искусство Северной столицы предстает в своей цельности в мировом контексте.

Автор стремится сочетать искусствоведческий подход с социально-антропологическим: попыткой рассмотреть репрезентацию массовых настроений и ожиданий, технику визуальных меседжей власти и реакции на них.

Жанр книги очень пластичен. Здесь есть элементы историко-художественного путеводителя, намечена определенная навигация во времени и пространстве.

Наряду с произведениями крупных мастеров, рассмотрению подлежит и достаточно рядовая арт-продукция: иногда типологичные вещи репрезентируют время и господствующий стиль в не меньшей степени, чем шедевры.

Из аннотации издательства

7.011:338

Б 875

Браун Полин. Эстетический интеллект : как его развивать и использовать в бизнесе и жизни / Полин Браун ; перевод с английского Наталии Брагиной. – 3-е изд. – Москва : МИФ, 2024. – 312 с. – Библиогр. в примеч. – ISBN 978–5–00195–140–7.

По мнению Полин Браун, в течение 25 лет руководившей северо-американским подразделением LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, важную роль в бизнесе играет эстетическая составляющая. На примере известных брендов автор доказывает, что внимание к эстетике помогает достигать успеха. Полин подчеркивает, что эстетический интеллект – это не врожденный дар: его можно и нужно тренировать, и она рассказывает, как это делать.

Книга будет интересна руководителям и предпринимателям, которые хотели бы понять, как использовать эстетику для развития собственного бизнеса, а также всем, кто интересуется индустрией моды и красоты.

Аннотация издательства

7.017.4

Б 912

Бурбом Петер. Цвет : материалы, техники, сочетания / Петер Бурбом и Тим Претель ; перевод с немецкого Александры Громовой. – Москва : Колибри : Азбука-Аттикус, 2023. – 189 с. : цв. ил. – ISBN 978–5–389–23954–8.

Цвет всегда занимал художников и дизайнеров. Художник, создавая картину, раскрывает через цвет ее значение. Дизайнер, стремясь сделать мир вещей более привлекательным, с помощью цвета управляет восприятием и добавляет системность в свои проекты. В этом кратком прикладном руководстве, составленном двумя активно практикующими европейскими художниками, обобщены и наглядно проиллюстрированы сведения о природе света и цвета, об основных и составных цветах, о смешении и взаимодействии цветов, о свойствах красок.

Вы узнаете о том, как наносить краску, как создавать контрасты и выражать экспрессию и о многом другом – все самое необходимое, чтобы уверенно чувствовать себя в работе с цветом. Как и в своих других книгах, авторы Тим Претель и Петер Бурбом представляют свой предмет в наглядной форме, интуитивно понятной на основе множества рисунков и изображений. Издание рекомендовано профессиональными художниками.

Аннотация издательства

7.03(510)

Г 522

Гладсон Пол. Китайский «авангард» 1979-1989 годов : художественное объединение «Звезды» – «Северный художественный коллектив» – «Общество «Пруд» – «Сямэньские дадаисты»: критический полилог / Пол Гладсон ; перевод с английского Кирилла Батыгина. – Бостон / Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. – 254 с. – ISBN 978-5-907532-70-0.

«Китайский “авангард” 1979-1989 годов» – это критический обзор и анализ четырех наиболее значительных китайских авангардных художественных объединений конца 1970-х и 1980-х годов: «Звезды», «Северный художественный коллектив», «Общество “Пруд”» и «Сямэньские дадаисты».

Книга включает интервью с участниками коллективов и дает подробное представление о культурно сложных и варьировавшихся в зависимости от региона условиях художественного производства в материковом Китае, какими они были в течение десятилетия, предшествовавшего протестам на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Аннотация издательства

7.01

Г 64

Гомбрих Эрнст. Искусство, восприятие и реальность / Эрнст Гомбрих, Джулиан Хохберг, Макс. Блэк ; перевод Александра Глебовская. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2023. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 96. – ISBN 978–5–91103–668–3.

В этой книге, посвященной природе визуального восприятия в искусстве, столкнулись мнения трех выдающихся ученых. Искусствовед Эрнст Гомбрих, привлекая наше внимание к проблеме сходства, в частности в портретах и карикатурах, заключает, что мы, неспособные часто описать черты даже самых близких людей, легко находим сходство с помощью эмпатии. Психолог Джулиан Хохберг мягко противопоставляет этому аргументу свою теорию канонических форм объекта, предполагая, что мы улавливаем сходство благодаря «когнитивным картам» или ожиданиям, возникающим в сложном процессе зрительного восприятия, когда наш глаз скользит по поверхности картины в некой уже заданной последовательности. Наконец, философ Макс Блэк, подвергнув концептуальному анализу эти и другие подходы к визуальному восприятию, утверждает, что для определения условий художественной репрезентации не существует ни достаточных, ни необходимых критериев, и делает вывод, что художественная репрезентация – это «кластерное понятие».

В основе представленных здесь эссе лежат Талхаймерские публичные лекции, прочитанные авторами на философском факультете Университета Джонса Хопкинса в 1970-х годах

Аннотация издательства

7.01

Г 867

Гройс Б. Е. В потоке / Борис Гройс ; [перевод с английского Андрея Фоменко]. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2023. – 206 с. – ISBN 978–5–91103–410–8.

Ведущий теоретик искусства размышляет об искусстве в эпоху интернета.

В течение XX века постепенно утратилась вера в стабильность художественных институтов. Соответственно, утратилась и надежда художников на сохранение произведений искусства в музеях, на их доступность для зрителя будущего. В результате искусство стало производить не объекты, а события (от перформанса до социальных проектов). Информация об этих событиях сохраняется в виде художественной документации, которую можно найти прежде всего в интернете.

Аннотация издательства

7.03
Г 886

Гроссе Эрнст. Происхождение искусства : цель и методы науки об искусстве, первобытные народы, искусство как социальное явление и социальная функция, деление искусств, украшение и одежда, мода, орнаментика, скульптура и живопись, танец, поэзия, музыка, общественная и индивидуальная роль искусства / Э. Гроссе ; перевод с немецкого А. Е. Грузинского. – Изд. стереотип. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2023. – 299 с. : рис. – (Академия фундаментальных исследований: история культуры). – ISBN 978–5–9710–588250–3.

Предлагаемая читателю книга немецкого этнографа и искусствоведа Эрнста Гроссе посвящена вопросу о происхождении искусства. Автор подробно исследует различные стороны художественной жизни первобытных народов: скульптуру и живопись, музыку, танец, поэзию; орнаментiku и украшение собственного тела древними людьми.

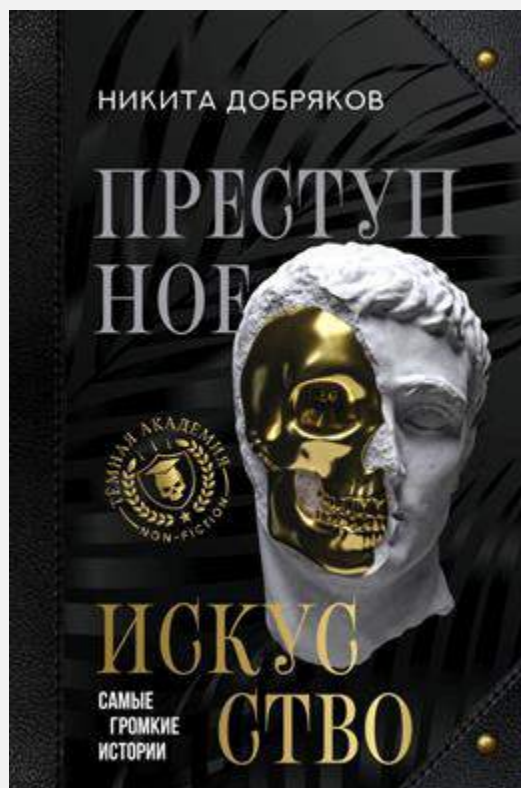
Он приходит к выводу, что формы первобытного искусства подчиняются тем же самым законам, которые управляют и высшими творениями искусства, а также выясняет, что художественная деятельность на низших ступенях культуры существует в тех же формах, что и на более высоких ступенях.

Книга рекомендуется историкам, этнологам, искусствоведам, культурологам, психологам и социологам, а также всем, кто интересуется вопросами происхождения современного искусства.

Из аннотации издательства

7.061
Д 574

Добряков Н. А. Преступное искусство : самые громкие истории / Никита Добряков. – Москва : АСТ, 2024. – 285 с. : ил. – (Темная академия. Non fiction). – ISBN 978–5–17–160371–7.

Отправьтесь в интригующее путешествие по самым ярким происшествиям мира искусства и раскройте тайны похищений великих шедевров, попыток их уничтожить и многое другое.

Искусствовед Никита Добряков, автор известной книги «Искусство для интровертов», продолжает увлекательный рассказ, сочетая интересные сюжеты и доступный стиль изложения. «Преступное искусство».

«Самые громкие истории» приглашает читателя на захватывающую экскурсию по темной стороне культуры. Эта книга для тех, кто хочет узнать что-то новое, а также для тех, кто любит детективные истории.

Аннотация издательства

7.045
К 697

Кортунова Н. Д. Знаки, символы, и аллегории в искусстве : как понимать и разбираться / Кортунова Н. Д. – Москва : ОГИЗ : АСТ, 2024. – 191 с. :
цв. ил. – (Искусство понимать). – Авт. указан в вып. данных. – ISBN 978–5–17–144791–5.

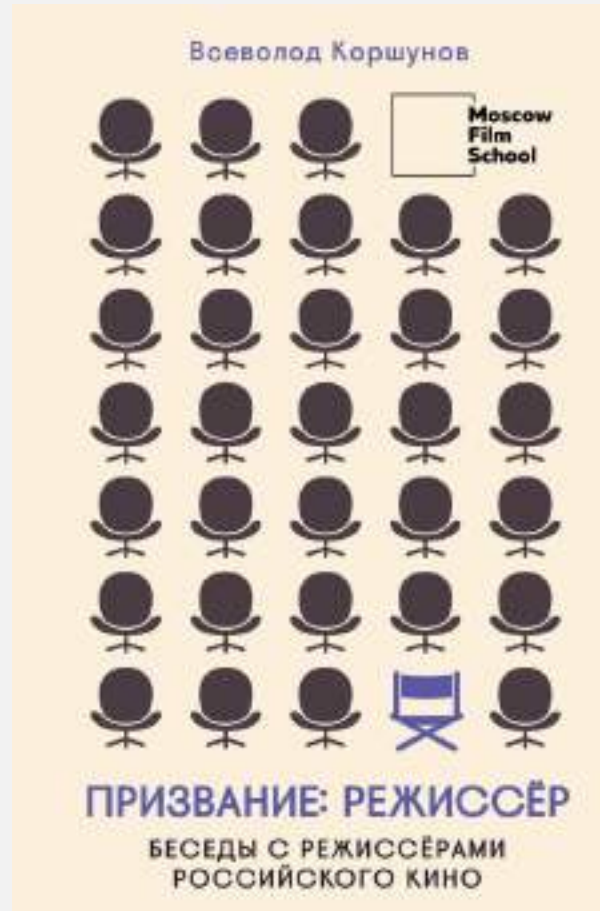
Фиалка и плод граната, единорог и собака, бык и лев, попугай и павлин, весы и жемчуг, рог изобилия и зеркало, знак «Зеркало Венеры» и христианский знак «ихтис»... Как часто мы видим эти и другие знаки и символы в картинах известных мастеров и даже не задумываемся, что эти образы имеют дополнительный смысл, отличный от своего собственного, поверхностного. Смыслы знаков и символов почти невозможно случайно «расшифровать», их нужно знать. И в этом вам поможет новая книга Натальи Кортуновой - известного искусствоведа, старшего научного сотрудника ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратора ряда выставок в ГМИИ.

аннотация издательства

7.071.2

К 705

Коршунов В. В. Призвание: режиссер : беседы с режиссерами российского кино / Всеволод Коршунов. — Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2023. — 253 с. — (Московская школа кино представляет). — ISBN 978–5–04–099006–1.

Режиссёр. Для одних - это невидимый кукловод, который управляет актерами, для других - полководец, ведущий за собой, для третьих - загадочный художник и творец. Так кто же он? Что на самом деле значит быть кинорежиссером? Киновед и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов поговорил с режиссерами современного российского кино об их профессии, методах работы и взглядах на отечественную индустрию. Интервью для книги дали: Жора Крыжовников, Валерий Тодоровский, Борис Хлебников, Андрей Прошкин, Оксана Бычкова, Иван И. Твердовский, Анна Меликян, Павел Бардин, Наталья Мещанинова, Алексей Попогребский, Алексей Федорченко, Марина Разбежкина.

аннотация издательства

7.017.4-026.613.02(091)

П 196

Пастуро Мишель. Белый : история цвета / Мишель Пастуро ; перевод с французского Н. Кулиш. – Москва : Новое литературное обозрение, 2023. – 137 с. – (Библиотека журнала «Теория моды»). – Библиогр. в примеч. – ISBN 978–5–4448–2163–3.

«Белый» – очередной том М. Пастуро, дополняющий его предыдущие исследования об истории цвета в Западной Европе на протяжении веков.

Отдавая должное дебатам о том, является ли белый – цветом, автор предлагает нам при проведении исторического анализа учитывать его полноценный хроматический статус. На этот раз французский медиевист задается вопросом, как в разное время воспринимался белый: был ли он синонимом бесцветности? Обладали ли однозначно положительной коннотацией?

В книге рассматриваются разные грани белого, его эволюция от цвета религиозного культа и монархии до активного внедрения белого в спортивную и медицинскую сферы в новейшей истории, а также в представления о гигиене на сегодняшний день. Пастуро уделяет особое внимание дуализму и связке белый-черный и белый-красный, где эти цвета становятся антиподами друг друга.

Данное исследование проливает свет на подвижную символику белого и на его роль в разных исторических контекстах от древних времен до наших дней.

Из аннотации издательства

7.072

П 273

Переятенец В. И. Введение в практическое искусствознание : экспертиза и оценка антиквариата : учебное пособие / В. И. Переятенец, И. В. Переятенец. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2024. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 326-332. – ISBN 978-5-507-48855-1.

Книга посвящена проблемам экспертизы и оценки икон, фарфора, стекла, ювелирных изделий и исламского искусства.

В настоящем издании обобщен опыт работы Переятенец Веры Ивановны в качестве эксперта и владелицы художественного бюро «Агата», дополнены и расширены сведения об оценке предметов.

Издание дополнено главой об исламском антиквариате, автор которой - сотрудник художественного бюро «Агата», петербургский искусствовед Иван Владимирович Переятенец.

Аннотация издательства

7.036
Р 412

Репина А. Д. Современное искусство : как разбираться в том, что непонятно всем вокруг / Алена Репина. – Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2023. – 286 с. – ISBN 978–5–04–173812–9.

Современное искусство странное и мало кому нравится. Так считает даже автор этой книги. Однако здесь содержится подробная инструкция, как наконец научиться разбирать работы современного искусства и видеть в них смысл.

Благодаря искусствоведа и автору лекций на образовательной платформе «Art for introvert» Алене Репиной вы погрузитесь в мир известных имен, среди которых Бэнкси, Марсель Дюшан, Энди Уорхол и другие. Вы узнаете, в чем их феномен и как их творчество можно сравнить с традиционным искусством, какие основные принципы и направления используются в их работе, а также вооружитесь новыми терминами, без которых нельзя вести разговор о современном искусстве.

Материал книги будет полезен всем независимо от уровня подготовки, станет увлекательным путешествием в мир современного искусства и поможет разобраться в его сложной мозаике.

Аннотация издательства

7(47+57)

С 561

Советские двадцатые : искусство, архитектура, фотография, кино / ред.–сост. А. Фоменко. – Москва : Новое литературное обозрение, 2023. – 138 с. – (Очерки визуальности). – Библиогр.: с. 129. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978–5–4448–2127–5.

Советское искусство 1920 х годов, о котором написано немало научных и научно-популярных работ, часто воспринимается как единое эстетическое направление, воодушевляемое идеей построения новой социалистической культуры. Однако культурный ландшафт эпохи формировали не только радикальные и новаторские проекты художественного авангарда.

Книга «Советские двадцатые» – это своеобразное введение в визуальные практики десятилетия. Первая глава представляет собой обзор основных течений в изобразительном искусстве 1920-х, вторая рассказывает об архитектуре из перспективы нью-йоркской выставки 1932 года, третья посвящена фотографическим практикам авангарда, а четвертая – разным подходам к «монтажно-фактурному кино», связанными с именами Льва Кулешова, Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Эсфирь Шуб.

Авторы предлагают взглянуть на советские двадцатые как на период, в котором нашлось место и консерватизму, и ностальгии, и прагматическим компромиссам, и разногласиям среди представителей левого искусства, и противоречиям между декларациями и художественной практикой.

Аннотация издательства

7.03

X 915

Хренов Н. А. Искусство в ситуации культурологического поворота : методологические поиски : монография / Н. А. Хренов. – Москва : Канон–Плюс : Реабилитация, 2024. – 623 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978–5–88373–813–4.

Монография посвящена проблеме воздействия на искусство тех процессов, что разворачивались в XX веке как в жизни, так в искусстве и науке. Наиболее характерными признаками этих процессов были открытие и осмысление культуры.

XIX век предстал позитивистским веком с его уклоном в социологию. Проблематика возникающего нового, т.е. индустриального, общества на время затмила проблематику культуры. Но разрушительные процессы как следствие не только мировых войн, но и революций порождали страх перед исчезновением культуры. Было осознано, что без культуры не только не построить нового, но невозможно и сохранить существующее общество.

Без культуры невозможно представить и нравственное совершенствование самого человека, способного существовать в новом обществе.

Постепенно в сознание человечества входила проблематика культуры. Об этом свидетельствует не только художественный опыт, но и новые веяния в гуманитарных науках. Так возникает специальная наука о культуре. В истории науки разворачивается культурологический поворот, оказываемый эффект которого на художественные процессы и пытается зафиксировать и осмыслить автор этой монографии.

Из аннотации издательства

Благодарим за внимание!

***Ждём вас по адресу:
РФ, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Набережная имени 60-летия СССР, 29-А.
Телефон: (3652) 608 – 644
[https://vk.com/iskusstvo lib](https://vk.com/iskusstvo_lib)
Выходной день – пятница***

*Виртуальную книжную выставку
подготовила библиотекарь первой
категории отдела документов
по искусству И. И. Бочарова*