

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

Что читать летом 2025 года по искусству

Виртуальная книжная выставка

Симферополь, 2025 год

О том, что вдохновляет нас каждую секунду – мировых шедеврах изобразительного искусства.

Для тех, кто любит мир во всем его многообразии и не может жить без прекрасного вокруг.

Мы собрали новинки, которые помогут заглянуть за кулисы художественного творчества, познакомиться с культурными шедеврами разных эпох. А ещё – узнать, какие драмы и захватывающие сюжетные повороты таят в себе классические произведения и их истории.

Эти книги довольно дороги – но и рассматривать их можно бесконечно: и летом в дачном гамаке, и зимой под уютным пледом

Екатерина Андреева

100 лет современного искусства Петербурга 1910–2010-е

ОЧЕРКИ
ВИЗУАЛЬНОСТИ

Создание Космоса,
а не критика хаоса, —
движущая сила искусства
Петербурга в XX веке.

7.03(470.23-25)

А 655

Андреева Е. Ю. 100 лет современного искусства Петербурга, 1910-2010-е / Екатерина Андреева. - Москва : Новое литературное обозрение, 2023. - 359 с., [8] л. цв. ил. - (Очерки визуальности). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4448-2106-0.

Есть ли смысл в понятии «современное искусство Петербурга»?
Ось книги Екатерины Андреевой прочерчена через те события искусства, которые взаимосвязаны задачей разведки и транспортировки в будущее образов, страхующих жизнь от энтропии. Она проходит через пласты авангарда 1910-х, нонконформизма 1940–1980-х, искусства новой реальности 1990–2010-х, пересекая личные истории Михаила Матюшина, Александра Арэфьева, Евгения Михнова, Константина Симуна, Тимура Новикова, других художников-мыслителей, которые преобразуют жизнь в непрерывном «оформлении себя», в пересоздании космоса. Сюжет этой книги, составленной из статей 1990–2010-х годов, — это взаимодействие петербургских топоса и логоса в турбулентной истории Новейшего времени.

Из аннотации издательства

7.03:069

А 767

Аполлон, фараон и другие... : Учебный художественный музей имени И. В. Цветаева : больше, чем путеводитель / авторы текстов: А. Агафонов, И. Баканова, А. Баранов, Н. Лаврентьева ; составитель И. Баканова. – Москва : [б. и.], 2023. – 271 с. : ил. – ISBN 978-5-89189-068-8.

Издание представляет собой путеводитель по экспозиции отдела Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина «Учебный художественный музей имени И. В. Цветаева», находящегося в Российском государственном гуманитарном университете.

В путеводителе описываются семь залов музея, где представлены слепки с произведений Древнего Египта и Передней Азии, Древней Греции и Древнего Рима, европейского Средневековья и Возрождения.

В тексте дается информация о ключевых памятниках скульптуры, гипсовые слепки которых были заказаны И. В. Цветаевым на рубеже XIX-XX веков в различных музеях мира для строящегося Музея изящных искусств в Москве.

Путеводитель предназначен не только для посетителей музея, но и для студентов гуманитарных и художественных специальностей и направлений подготовки, а также для всех, кто интересуется историей искусства.

Издательская аннотация

АПОЛЛОН, ФАРАОН и другие...

Учебный художественный
музей имени И.В. Цветаева

Больше, чем путеводитель

75.049

Б 484

Березанская М. Д. Бэнкси / Мария Березанская. - Москва : АСТ, 2023. – 191 с. : цв. ил. – (МиниАрт. Мастера и шедевры). – На обл. авт. не указан. – ISBN 978-5-17-156757-6.

Бэнкси. Самый загадочный из современных художников. Своими талантливыми работами этот художник превратил рисование на заборе в мощное искусство социального высказывания. И теперь творения уличного художника продаются за миллионы. Его рисунки таинственным образом появляются ночью на стенах домов, но увидеть их автора никому не удастся. Неизвестно его настоящее имя. Но сам художник всячески нам намекает на то, что пора бы уже отвлечься от игры «Кто такой Бэнкси?» и посмотреть вглубь. Попытаться понять, что он делает и зачем. Рассмотреть его искусство в контексте мировой живописи и выяснить, какие у него отношения с граффити и стрит-артом. Проанализировать основные темы его работ и научиться считывать скрытые в них смыслы. Именно этим вопросам и будет посвящена данная книга.

Издательская аннотация

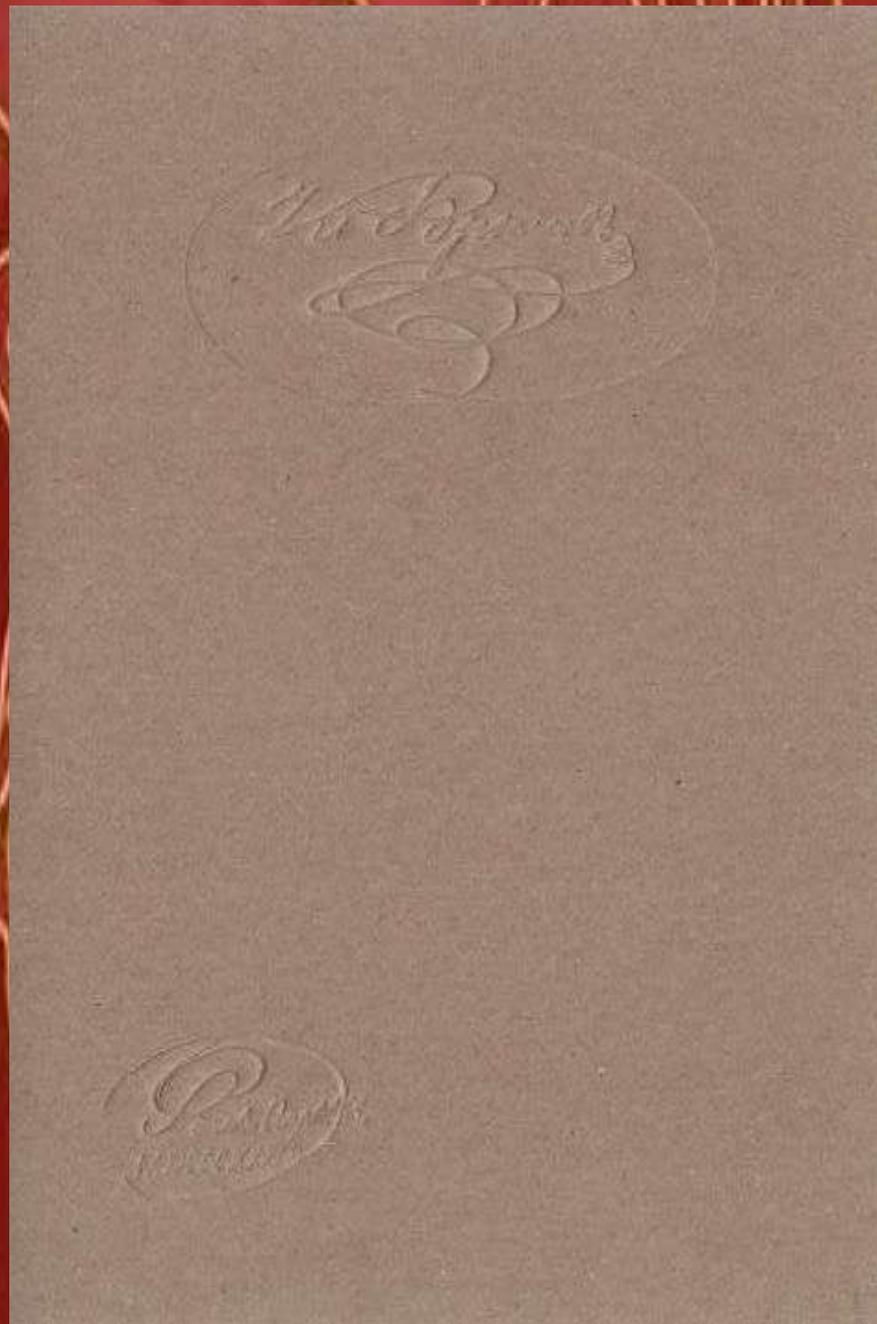
75(470)

Б 898

Брюллов К. П. Итальянский альбом : каталог выставки / Карл Брюллов ; автор текста Г. Н. Голдовский ; ответственный редактор А. С. Белоусов. – Санкт-Петербург : Петергоф, 2023. – 159 с. : ил. – ISBN 978-5-91598-069-2.

Издание подготовлено по материалам выставки «Карл Брюллов. Итальянский альбом», организованной Государственным музеем-заповедником «Петергоф» совместно с ООО «Вектор Интерком» в Большой Оранжерее Нижнего парка (25.08-25.10.2023).

Издательская аннотация

КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

ЖОРЖ ВИГАРЕЛЛО

ИСКУССТВО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ИСТОРИЯ ТЕЛЕСНОЙ КРАСОТЫ
ОТ РЕНЕССАНСА ДО НАШИХ ДНЕЙ

7.01(091)

В 412

Вигарелло Жорж. Искусство привлекательности : история телесной красоты от Ренессанса до наших дней / Жорж Вигарелло ; перевод с французского А. Лишневской. – 2-е изд. – Москва : Новое литературное обозрение, 2023. – 395 с., ил- ISBN 978-5-4448-2143-5.

В книге Жоржа Вигарелло, профессора Университета Париж V, автора многих работ о репрезентации и культурной истории тела, прослеживается изменение концепции телесной красоты в Европе – от Ренессанса до наших дней.

Какое тело считалось красивым, а какое безобразным? Какие средства по уходу за телом ценились в разные эпохи? Как повлияли на представление о красоте поп-культура и пропаганда здорового образа жизни? Насколько прочен идеал, в погоне за которым иногда ломаются судьбы?

На материале изобразительного искусства, литературы, медицинских и эстетических трактатов, прессы, кинематографа и рекламы Жорж Вигарелло выстраивает увлекательный экскурс, позволяющий ответить на эти вопросы.

Издательская аннотация

7.078(470)

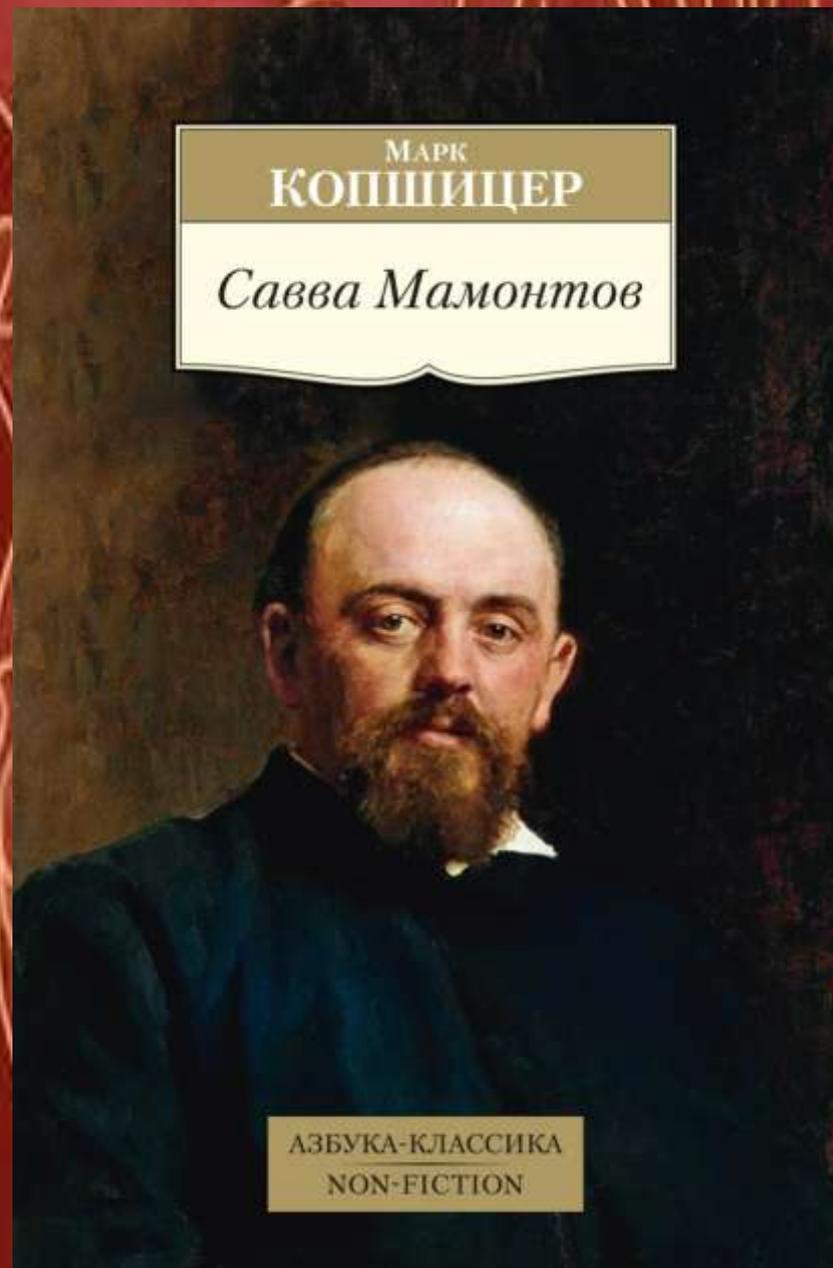
К 658

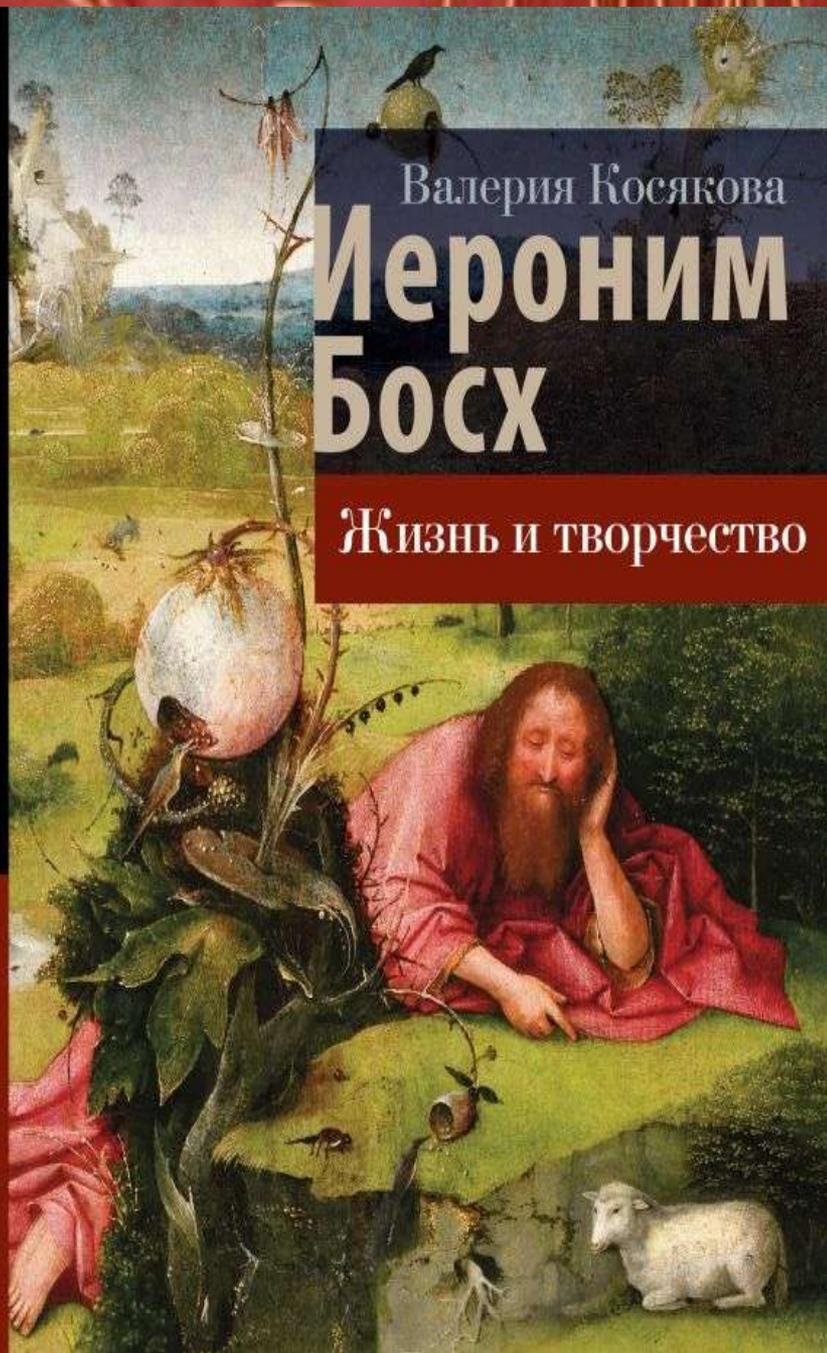
Копшицер М. И. Савва Мамонтов / Марк Копшицер.
– Санкт-Петербург : Азбука, 2023. – 413 с. – ISBN 978-5-389-24124-4.

Савва Иванович Мамонтов (1841-1918) – крупный русский промышленник, предприниматель и меценат, наследник преуспевающей купеческой династии. Еще в юности увлеченность Саввы театром настораживала отца будущего покровителя искусств, крупного винного откупщика Ивана Федоровича Мамонтова: вместо обучения делу Савва находил куда больше удовольствия в том, чтобы «музыкантить, петь и кувыркатся в драматическом обществе».

Книга Марка Исаевича Копшицера, создавшего также замечательные биографии Василия Поленова и Валентина Серова, – плод многолетнего труда по исследованию и систематизации обширного документального материала, сохранившего свидетельства о жизни и деятельности человека, чей вклад в историю русского искусства поистине бесценен, – Саввы Ивановича Мамонтова.

Издательская аннотация

75.071.1(492)

К 729

Косякова В. А. Иероним Босх : жизнь и творчество / Валерия Косякова. – Москва : Времена : АСТ, 2023. – 272 с. : цв. ил.). – ISBN 978-5-17-158433-7.

Что скрывается за гротескной, местами комичной эстетикой Иеронима Босха? Какое отношение к современному ему обществу художник выражал через свои эксцентричные сюжеты? Чем inferнальное Средневековье Босха так цепляет нас? Откуда на холсте появился беременный император и почему, наконец, совы – не то, чем кажутся? Ответы на эти интригующие вопросы – на страницах этой книги, глубокого и насыщенного исследования творчества нидерландского мастера.

Легенда мировой живописи, Босх прославился не столько как талантливый рисовальщик, но как искусный мистификатор, изобретатель собственного живописного языка, в котором низменное переплетается с возвышенным, порочное безжалостно обличается, а повседневное и «нормальное» извращается в макабрической пляске. Познать Босха – значит заглянуть в сознание средневекового человека, понять, над чем он смеется, чего боится, что презирает, а перед чем благоговеет.

Издательская аннотация

75.01

Л 472

Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи. – Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2023. – 317 с. : ил.– ISBN 978-5-04-177549-0.

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1452-1519) – знаменитый итальянский художник, музыкант, ученый и изобретатель. Один из титанов итальянского Возрождения, да Винчи является автором самого знаменитого портрета в мире, «Моны Лизы», и гением своего времени, чьи открытия до сих пор вызывают живой интерес. Рассуждая о связи науки и искусства, да Винчи вырабатывает собственную исследовательскую оптику, позволяющую воспринимать и творчество, и научный поиск как единое целое. Так искусство и наука становятся способами познания устройства мира.

Издательская аннотация

леонардо да винчи

суждения о науке и искусстве

библиотека искусствоведа

Государственная Третьяковская галерея

Научные конференции, круглые столы, симпозиумы

**С.И. МАМОНТОВ И РУССКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА**

К 180-летию со дня рождения

МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ

Эпоха и личность

Материалы международных научных конференций

7.07(470)

М 226

С. И. Мамонтов и русская художественная культура второй половины XIX – начала XX века : к 180-летию со дня рождения ; Михаил Врубель. Эпоха и личность : материалы международных научных конференций / научный редактор Э. В. Пастон. – Москва : Государственная Третьяковская галерея, 2023. – 575 с. : ил. – ISBN 978-5-89580-390-5.

Объединение материалов двух конференций в одном сборнике представляется весьма органичным, поскольку знакомство с С. И. Мамонтовым в 1889 году стало поворотным этапом творческого пути Врубеля, определило самый длительный и плодотворный, московский, период его деятельности. В доме Мамонтова на Садовой-Спасской им были написаны выдающиеся живописные произведения. В Абрамцевском кружке Врубель впервые обратился к театрально-декорационному и декоративно-прикладному искусству. Но самое главное, в Абрамцевском кружке Врубель впервые ощутил себя человеком, окруженным друзьями, понимающими его творчество, а в лице Мамонтова нашел ярого защитника, твердо и непреклонно отстаивающего его право на собственное художественное видение. Издание адресовано специалистам, сотрудникам музеев, преподавателям вузов и любителям отечественного искусства.

Издательская аннотация

75(492)(092)

П 279

Першеева А. Д. **Время Вермеера : загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени / Александра Першеева.** – Москва : АСТ, 2023. – 255 с., [16] л. цв. ил. – ISBN 978-5-17-158518-1.

Александра Першеева, кандидат искусствоведения, специалист по семиотике и общей теории искусства, преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ, соавтор популярных онлайн-курсов об искусстве и дизайне в своей книге не только рассказывает о живописи Вермеера, но и становится для читателя проводником в мир голландского искусства, рисует живую картину эпохи, в которой сформировалось то, без чего невозможно помыслить современность: наука, рациональное мышление, международная торговля, свободный рынок искусства. Становится ясно, в каком контексте сложилось творчество Вермеера и почему оно стало именно таким, каким мы его знаем. Александра раскроет перед читателем глубину и обаяние живописи Яна Вермеера, покажет, как он повлиял и продолжает влиять на мировое искусство и почему сегодня, спустя века после смерти мастера, его работы остаются притягательными для нас.

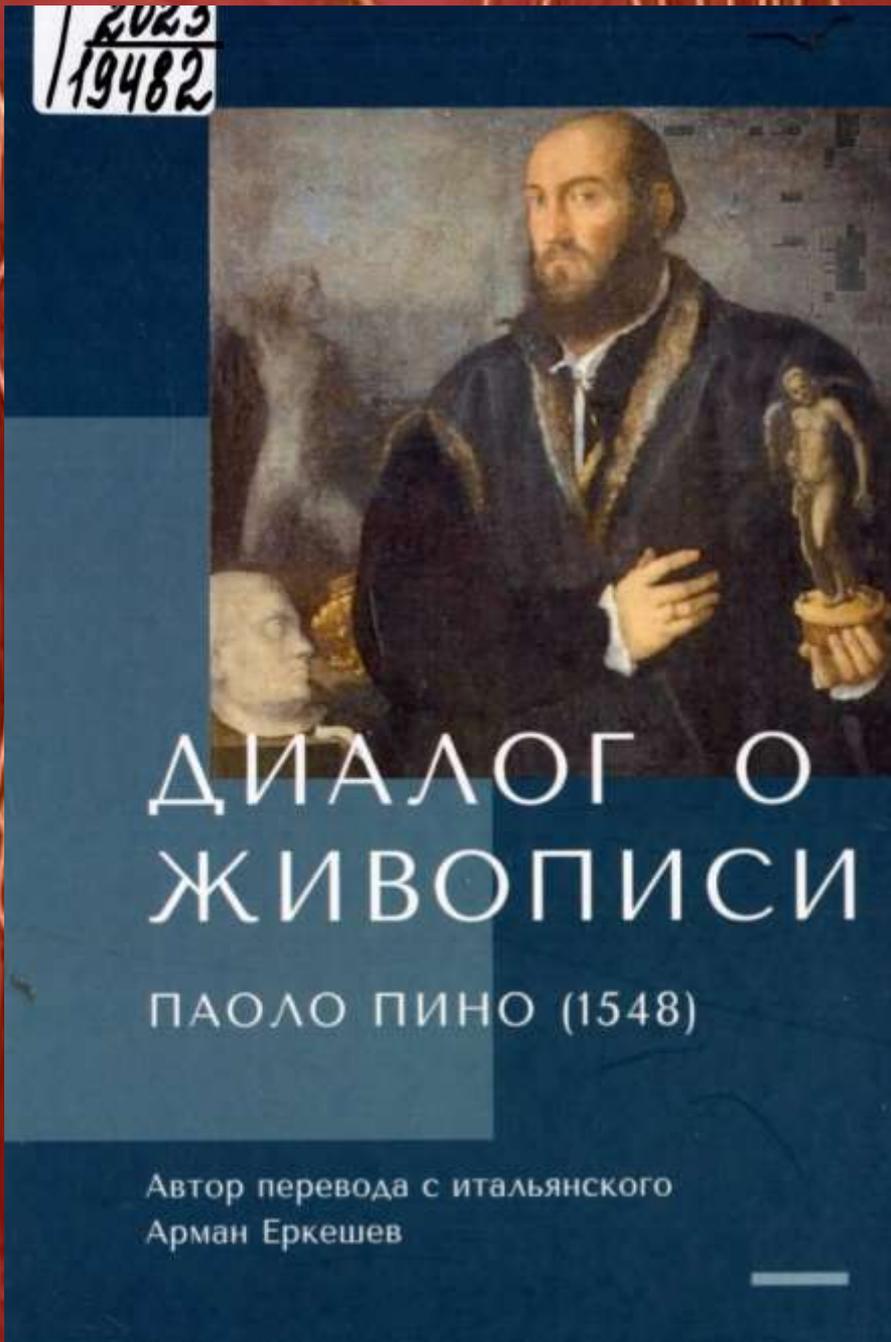
Издательская аннотация

Александра ПЕРШЕЕВА

ВРЕМЯ ВЕРМЕЕРА

Загадочный гений
Барокко
и заря
Новейшего
времени

75.01

П 326

Пино Паоло. Диалог о живописи : трактат Паоло Пино 1548 года / Паоло Пино ; Арман Еркешев автор перевода с итальянского языка. – Москва : Эдитус, 2023. – 117 с. : ил. – ISBN 978-5-00217-148-4.

Цель перевода трактата Паоло Пино «Диалог о живописи», 1548 года – ознакомить русскоязычного читателя с взглядами на живопись людей той эпохи, которая подарила человечеству целую плеяду гениальных художников, чьи творения и по сей день, остаются непревзойденными эталонами искусства.

Издательская аннотация

7(47+57)

С 561

Советские двадцатые : искусство, архитектура, фотография, кино / редактор–составитель А. Фоменко. - Москва : Новое литературное обозрение, 2023. – 138 с. – ISBN 978-5-4448-2127-5.

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.

Из аннотации издательства

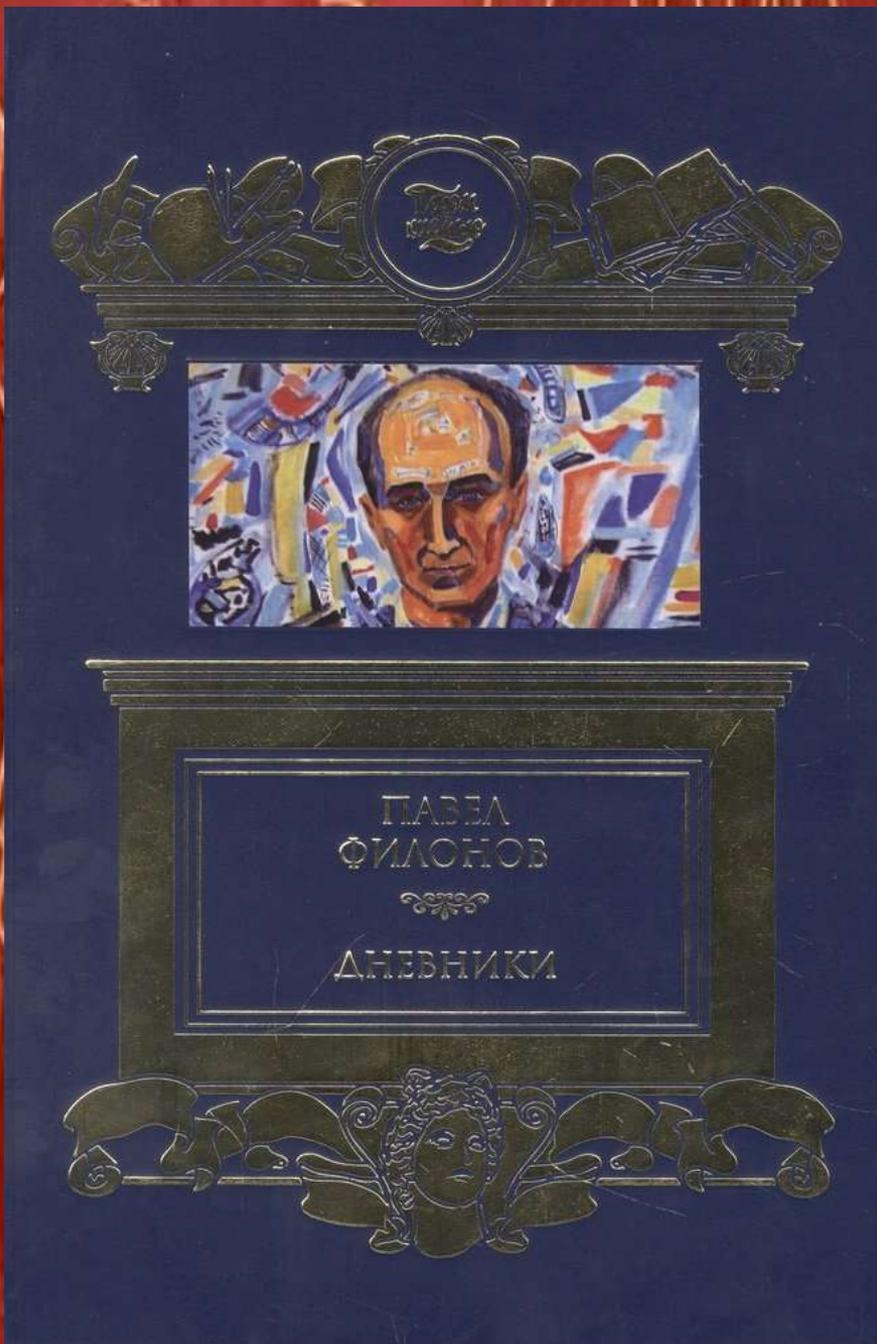
Советские двадцатые

Искусство, архитектура,
фотография, кино

ОЧЕРКИ
ВИЗУАЛЬНОСТИ

...искусство авангарда, прибегавшее к систематическому обезличиванию и уподоблению человека машине, было куда более тоталитарным по духу, чем искусство реального тоталитаризма, который не может быть таким же последовательным и откровенным...

75.071.1(470)

Ф 552

Филонов П. Н. Дневники : (1930 - 1939) / Павел Филонов. - Москва : Терра : Книжный Клуб Книговек, 2023. – 431 с., [16] л. цв. ил. – ISBN 978-5-4224-1830-5.

Павел Николаевич Филонов (1882–1941) – уникальный живописец, график, педагог. Его некогда преданные насильственному забвению и вышедшие из небытия картины имеют заслуженное признание во всем мире. При этом сам Филонов остается одним из самых загадочных и непостижимых мастеров русского авангарда, стоящий особняком в искусстве XX века.

Дневниковые записи Павла Филонова, датируемые 1930–1939 годами, раскрывают личность автора, подчинившего свою жизнь неуклонному и бескомпромиссному осуществлению идеи аналитического искусства, основные положения которого Филонов сформулировал в 1912 году и до конца дней искал пути его теоретического и практического развития.

В приложении помещена поэма Филонова «Пропевень о проросли мировой», получившая высокую оценку Велимира Хлебникова, а также материалы, помогающие понять суть аналитического искусства.

Издательская аннотация

7.03

X 691

Ходж Сьюзи. Мировое искусство в 100 главных шедеврах : работы, которые важно знать и понимать / Сьюзи Ходж ; перевод с английского Ольги Быковой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. – 216 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-00214-176-0.

Если вы когда-либо смотрели на шедевр искусства и задавались вопросом о том, что он означает, книга поможет вам найти ответ. Сьюзи Ходж раскрывает толкования авторского замысла 100 самых знаковых произведений мирового искусства от Мазаччо и Тициана до Энди Уорхола и Марины Абрамович.

Издательская аннотация

Благодарим за внимание!

Ждём вас по адресу:

г. Симферополь,

ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А

телефон: (3652) 608-644

выходной день – пятница

franco@crimealib.ru

vk.com/iskusstvo_lib