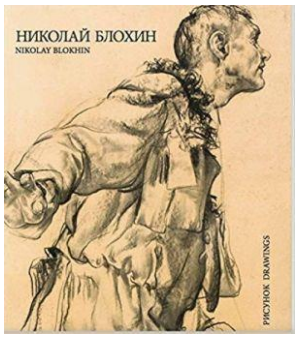
Обзор новых поступлений. 2021 г.
Библиотека факультета изобразительного искусства

Рисунок. Учебный рисунок

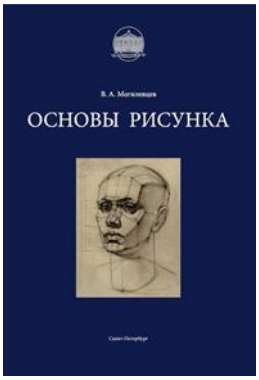

Николай Блохин: Рисунок / Н. Блохин. – Санкт-Петербург: 4арт | 4art, 2018. – 120 с. : ил. – ISBN 978-5-904957-09-4.

Николай Блохин – единственный в мире художник, завоевавший высшие награды в двух самых престижных художественных конкурсах США (ASOPA и PSA). В альбоме собраны цветные репродукций самых интересных произведений этого мастера, пользующего заслуженным международным признанием.

Могилевцев, В.А. Наброски и учебный рисунок / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург :4арт | 4art, 2020. – 168 с. : ил. – ISBN978-5-904957-01-8.

Представляет работы студентов старших курсов АХ (институт им. И.Е. Репина), выполненные в лучших традициях академического рисунка. Пособие используется для изучения современной школы рисунка и копирования. Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 070901.65 «Живопись».

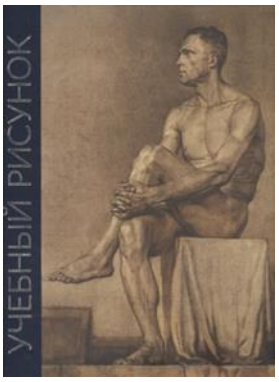

Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: 4арт | 4art, 2012. – 72 с. : ил. – ISBN 978-5-904957-03-2.

Первое и единственное за последние 35 лет официальное издание, выпущенное институтом им. И.Е. Репина по академическому рисунку. Хорошо иллюстрированное таблицами, фотографиями с анатомических слепков, схемами, рисунками старых мастеров. Учебное пособие передает систему академического рисования и показывает этапы ведения работ.

Образцы для копирования. Голова / сост. : В. А. Могилевцев, Д. В. Дергунов. – Санкт-Петербург: ARTINDEX / АРТИНДЕКС, 2019. – 16 отд. листов.

Чтобы определить необходимый минимум с методической точки зрения, издательство обратилось за помощью на кафедру рисунка института им. И.Е. Репина. Образцы опубликованы в натуральную величину, что позволяет лучше почувствовать графический материал (книжные репродукции и Интернет искажают их масштаб) и приблизиться к пониманию изобразительного языка мастеров и их технических приемов.

Учебный рисунок / сост. В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: ARTINDEX / АРТИНДЕКС, 2016. – 284 с. : ил.

Учебное пособие преподавателей кафедры рисунка института имени И. Е. Репина. Более 30 науч. статей с иллюстрациями об особенностях выполнения учебных заданий. Множество педагогических наработок различных творческих мастерских. Отредактированы учебные программы по рисунку на факультетах живописи, графики, скульптуры и архитектуры. Но главным достоинством книги являются примеры учебных работ, выполненных студентами Академии. Это лучшие образцы, которые хранятся в методическом фонде института.

Пластическая анатомия

Анатомия фигуры человека. Краткое пособие для художников / сост. В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург : ARTINDEX / АРТИНДЕКС, 2015. – 116 с. : ил. – ISBN 978-5-903733-43-9.

Подготовлено на кафедре академии художеств им. И.Е. Репина под руководством профессора В.А. Могилевцева. Пособие предназначено для практических занятий во время учебного процесса. Снабжено рисунками, таблицами, репродукциями классических произведений и кратким перечнем мышц. Компактная структура издания – все необходимое на одном развороте – позволяет сопоставить пластическую и анатомическую форму человека.

Баммес, Г. Образ человека : учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / Г. Баммес. – Санкт-Петербург : ООО "Дитон", 2012. – 510 с.: ил.

Данное всемирно признанное учебное пособие по изучению анатомии художника ГоттфридаБаммеса легко сочетает в себе научные сведения с практической работой, тесно связанные с рисованием и моделированием фигуры человека. Пособие содержит в себе материалдля изучения и практического применения при рисовании фигуры человека. Подробно описываются изменения в истории пластической анатомии, а также ее влияние на понимание и представление фигуры в пространстве.

Живопись

Могилевцев, В. А. Основы живописи: учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: 4арт | 4art, 2014. – 96 с. : ил.

Автором была проделана огромная работа совместно с издателями, дизайнерами и фотографами для поэтапной демонстрации ключевых учебных постановок Института им. И. Репина. В течение нескольких лет В.А. Могилевцев писал учебные постановки, фиксируя каждый этап.Одобрено факультетом живописи Санкт-Петербургского государственного академического Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ.

Станковая композиция

Авсиян, О. Искусство композиции : учебное пособие / О. Авсиян ; редактор: Л. Вагурина. – Москва :Звонница-МГ, 2020. – 224 с.: ил. –ISBN 978-5-88093-451-5.

В этой книге известного художника и педагога, заслуженного работника культуры РФ Осипа Авсияна (1918–2003), автора популярных книг "Натура и рисование по представлению", "Композиция. На пути к творчеству" и многочисленных статей в периодике отражены идеи, накопленные и проверенные за десятилетия его художественной и педагогической деятельности. На основе профессионального разбора произведений изобразительного искусства просто и убедительно изложены важнейшие принципы композиции. Автор исследует методы работы выдающихся художников XX века: Нестерова, Филонова, Лентулова, Грабаря, Дубинского, Лабаса и многих других, с которыми он был лично знаком. В книге приводятся примеры из педагогической практики автора. Обширный и точно подобранный иллюстративный ряд – Рубенс, Вермеер, Рембрандт, Веласкес, Пикассо, Врубель, Хокусай и др. – поясняет и дополняет текстовый материал. Книга рассчитана на всех интересующихся изобразительным искусством, особенно будет полезна студентам, преподавателям художественных учебных заведений, учащимся студий и дизайнерам.

Могилевцев, В. А. Основы композиции/ В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: 4арт | 4art, 2017. – 88 с. : ил. – ISBN 978-5-904957-07-0

На примерах работ выдающихся русских и зарубежных художников автор показывает процесс работы над эскизами и объясняет, какое значение имеет сбор материала при создании реалистического произведения. Профессор В.А. Могилевцев знакомит читателя с изобразительными средствами и рассказывает об основных из них.

Проблемы изобразительного искусства

Ливингстон, М. Искусство и восприятие. Биология зрения / Маргарет Ливингстон ;[пер. с англ. А.Д. Громовой]. – Москва :КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. – 240 с. : ил. – ISBN978-5-389-16336-2

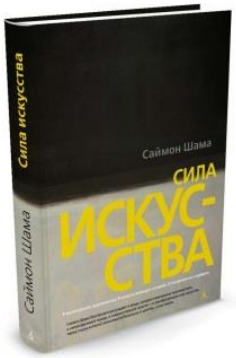
Почему улыбка Моны Лизы кажется такой загадочной, поле маков у Клода Моне колышется на ветру, а на картине Пита Мондриана «Буги-вуги на Бродвее» «мерцают» огни? Книга Маргарет Ливингстон, нейробиолога из Гарварда, стала важнейшим исследованием того, как восприятие искусства связано с особенностями человеческого зрения, и завоевала огромную популярность у западного читателя. Вы узнаете о том, как работает наша зрительная система в связи с восприятием произведений изобразительного искусства, причем речь пойдет не только о традиционном искусстве (картинах великих художников), но и о компьютерной графике, изображениях на телеэкранах, о рекламе и графическом дизайне, о фотографии, об оптических иллюзиях и визуальных эффектах. В последней главе затронута проблематика дислексии, трудностей в обучении, музыки и таланта сквозь призму темы зрения.

Хьюз, Р. Шок новизны / Роберт Хьюз ; пер. с англ. О. Серебряной ; П. Серебряного. – Санкт-Петербург :Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 448 с.: ил. –ISBN 978-5-389-08740-8.

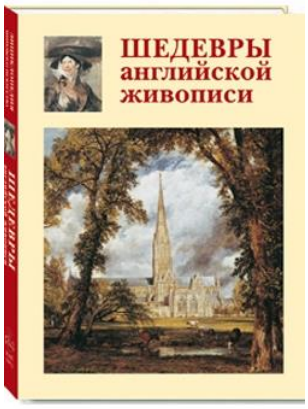
Легендарная книга знаменитого искусствоведа и арт-критика Роберта Хьюза "Шок новизны" увидела свет в 1980 г. Каждая из восьми ее глав соответствовала серии одноименного документального фильма, подготовленного Робертом Хьюзом в сотрудничестве с телеканалом "Би-би-си", и с большим успехом представленного телезрителям в том же 1980 г. В книге Хьюза искусство, начиная с авангардных течений конца XIX века, предстает в тесной взаимосвязи с окружающей действительностью, укоренено в историю. Автор демонстрирует, насколько значимым опыт эпохи оказывается для искусства эпохи модернизма, и как для многих ключевых направлений искусства XX века поиск выразительных средств в попытке описать этот опыт оказывается главной созидающей и движущей силой. Изобретательность, с которой Роберт Хьюз умеет транслировать это читателю с помощью умело подобранного примера, хорошо продуманной фразы – сердце успеха этой книги.

История зарубежного искусства

Шама, С. Сила искусства / СаймонШама ; пер. с англ. Л. Высоцкого, О. Якименко. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-389-10907-0.

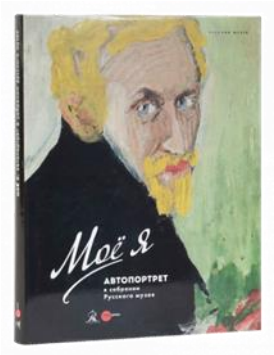
У каждого художника есть главное произведение. Зачастую он этого не признает, еще чаще называет вершиной творчества что-то другое, но это все равно не отменяет того факта, что Малевич — это «Черный квадрат», а Микеланджело — «Давид» и фрески Сикстинской капеллы. Популярный британский историк СаймонШама утверждает, что все это неспроста. Чтобы развить этот тезис, Шама и написал "Силу искусства". Книга состоит из восьми очерков, в центре каждого из которых находится биография кого-либо из великих художников: Рембрандта, Давида, Караваджо, Ротко и др.СаймонШама (англ. SimonSchama; род. 13 февраля 1945, Лондон) – британо-американский историк и создатель документальных фильмов. Специализируется на истории искусств, истории Голландии и Франции. Член-корреспондент Британской академии, член Королевского литературного общества, рыцарь-бакалавр.

Шедевры английской живописи / А.Е. Голованова ; редактор: Л. Жукова.– Москва : Белый город, 2011. – 304 с. : ил. – (Энциклопедия мирового искусства). – ISBN 978-5-7793-2079-5.

Английское искусство, подарившее миру творения Хогарта, Гейнсборо, Рейнолдса, Тёрнера, Констебла и прерафаэлитов, самобытно и многообразно. Парадные портреты венценосцев и вельмож соседствуют со зрительными образами народных легенд, картины, в которых остро критикуется социальная действительность, – с пейзажами, в которых художники воплощали красоту реальности. Листая альбом, можно убедиться воочию, что огромный мир живописи способен вместить в себя и прекрасную сказку, и идеальную мечту, и реалистическое отображение реальности. Прекрасно иллюстрированное издание адресовано широкому читателю.

Тематические альбомы Государственного Русского музея (Санкт-Петербург)

Автопортрет. Мое я / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2016. – 186 с. : ил.

На примере произведений из собрания Русского музея в издании раскрывается **эволюция жанра автопортрета в отечественном изобразительном искусстве**. Альбом иллюстраций, включающий несколько разделов («Живопись», «Рисунок, акварель», «Печатная графика», «Скульптура»), предваряют две научные статьи.

Ангелы в искусстве XX–XXI веков / ФГБУК Государственный Русский музей. –Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2019. – 156 с. : ил. – ISBN EAN-13: 978-5-93332-660-1.

Издание посвящено изобразительным и смысловым метаморфозам образа ангела в творчестве отечественных художников XX–XXI веков.Отдельная статья посвящена сказочно-мифологическим и религиозным образам в отечественной керамике и стекле XX – начала XXI века.

Врата и двери /науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: А. Боровский, А. Успенский, И. Шалина. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2011. – 108 с.: ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-360-0.

Музейный проект, репрезентирующий понятия **«врата» и «двери»** на примере произведений живописи, скульптуры, фотографий и инсталляций русских и зарубежных художников.

Дети Страны Советов / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Л. Шакирова, Е. Климова, М. Стекольникова, Е. Иванова, П. Бельский. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2017. – 156 с., 236 ил. – ISBN: 978-5-93332-581-9.

Издание знакомит с произведениями советских живописцев, графиков, скульпторов, художников прикладного искусства, посвященными теме детства. Альбом иллюстраций, состоящий из тематических разделов, предваряют научные статьи, в которых рассматривается специфика отражения этой темы в советском искусстве и в отдельных его видах и жанрах (плакат, скульптура, фарфоровая пластика малых форм, массовый рельеф миниатюрных форм).

Движение, форма, танец / ФГБУК Государственный Русский музей; автор-составитель О. Наумова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2011. – 156 с.: ил. –ISBN 978-5-93332-354-9.

Многообразие художественных интерпретаций танца и понятия движения как эстетической категории в искусстве 2 пол. XIX – н. XXI вв.

К берегам Антарктиды и Арктики. Произведения искусства XIX–XX веков из собрания Русского музея / ФГБУК Государственный Русский музей; научный руководитель : Е. Петрова; автор статьи : Р. Бахтияров. –Санкт-Петербург :PalaceEditions, 2019. – 96 с., 169 ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-662-5.

Издание, подготовленное к 200-летию открытия Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым, посвящено **отражению в произведениях отечественного искусства истории открытия шестого континента и освоения российского Заполярья и Арктики** путешественниками, мореплавателями, учеными и художниками. Включает вступительную статью и альбом, знакомящий с произведениями живописи, графики, скульптуры, нумизматики, ДПИ и народного искусства из собрания ГРМ.

Лица России. Портретная галерея Русского музея / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2012. – 228 с.: ил.– ISBN EAN-13: 978-5-93332-423-2.

История возникновения и пути воплощения **проекта создания национальной портретной галереи.** Альбом живописных и скульптурных произведений, состоит из двух разделов, первый из которых посвящен портретам, созданным до 1917 г., второй – работам советских художников.

От Москвы до самых до окраин... / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2011. – 200 с. : ил.– ISBN: 978-5-93332-385-3.

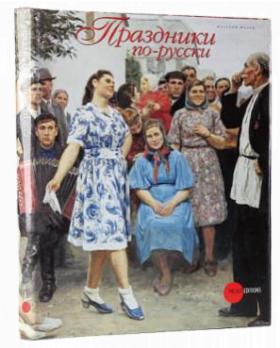
Книга знакомит с различными аспектами **темы окраины в русском искусстве XVIII–XX веков – от изображения частных событий, происходящих на окраине большого города**, до образа окраины как философского понятия, связанного с размышлениями о Родине или судьбе человека в мире. Издание включает научные статьи, где **исследуется история появления, развития и образного воплощения темы периферийных районов России**, раскрывается сложность и многозначность понятия «окраина» в русской культуре.

Портрет семьи / ФГБУК Государственный Русский музей. – СПб.: PalaceEditions, 2014. – 216 с. –ISBN EAN-13: 978-5-93332-487-4.

Тема семьи в отечественном изобразительном искусстве. Альбом иллюстраций, включающий произведения XVIII – начала XXI в. из собрания

музея и других коллекций, предваряют две научные статьи, посвященные эволюции представлений о семье в русской культуре

Праздники по-русски / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2011. – 192 с.: ил. – ISBN EAN-13: 978-5-93332-380-8.

История эволюции темы празднеств в отечественном изобразительном искусстве XVIII – начала XXI веков. Альбом, в который вошли произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ, скульптуры и плаката, предваряет научная статья, рассматривающая феномен праздника как важнейшего явления русской религиозной и светской культуры в исторической ретроспективе – от древнерусской эпохи до наших дней.

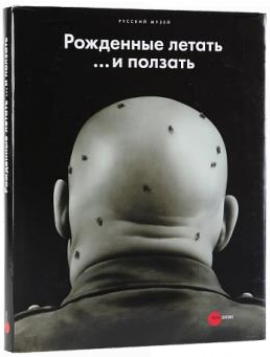

Преображенная природа / ФГБУК Государственный Русский музей ; науч. рук.: Е. Петрова ;авт. ст.: С. Кривонденченков. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2020. –192 с. : ил.– ISBN 978-5-93332-687-8.

Издание посвящено**отражению световых эффектов и ярких состояний природы в живописных работах российских художников XIX-начала XX веков.** Научная статья рассматривает развитие мотива «преображенной природы» в творчестве мастеров и **альбом из разделов, посвященных определенным состояниям природы**.

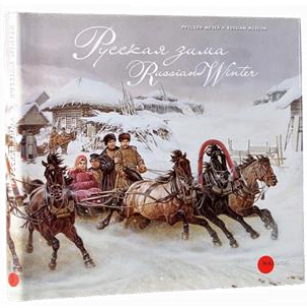

Приглашение к обеду. Поваренная книга Русского музея / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2013. – 252 с. : ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-461-4.

Художественное воплощение темы еды в отечественном искусстве XVIII – начала XXI века до нашего времени. Включает четыре научные статьи, знакомящие с эволюцией представлений о застольях и кушаньях в русской культуре, и характером их отображения в изобразительном искусстве.

Рожденные летать… и ползать / ФГБУК Государственный Русский музей. – СПб.: PalaceEditions, 2013. – 224 с. : – ISBN 978-5-93332-430-0.

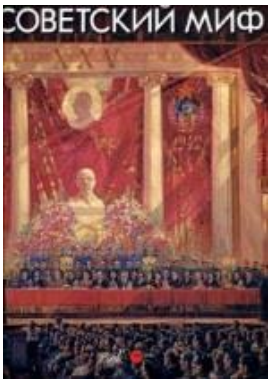
Издание посвящено образам птиц и насекомых в искусстве прошлого и современности, от деятельности «класса зверей и птиц» Императорской Академии художеств (1763–1795), положившего начало истории анималистического жанра в России, до произведений н. XXI в. Альбом знакомит с произведениями живописи, скульптуры, графики, дпи и работами, созданными при помощи информационных технологий.

Русская зима / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Е. Петрова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2010. – 132 с. , 127 ил.

В издании воспроизведено более сотни произведений отечественных художников из коллекции Русского музея, центральной темой которых является русская зима. Наряду с живописными и графическими работами, и предметами ДПИ, книга иллюстрирована художественными фотографиями, а

также содержит статью, посвященную зимнему пейзажу в русском изобразительном искусстве и литературе XVIII–XX веков.

Советский миф / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2014. – 190 с. : ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-505-5.

Хронологически издание охватывает весь период существования СССР. В этот временной отрезок попадает русский авангард, символизм и соцреализм и направления, представленные художниками-индивидами, искусство Великой Отечественной войны и «оттепели», нонконформизм. Все иллюстрации в книге разделены по темам: «Революция и ее символы», «Вожди и революции», «Заседания и собрания», «Советские праздники», «Труд», «Спорт», «Детство», «Лица современников», «Красная армия и флот (Война и ее герои)», «Праздничная и повседневная жизнь», «Пейзажи (Виды)», «Мир предметов», «Натюрморты», «Формализм 1920-1930-х», «Нонконформизм 1960-1980-х».

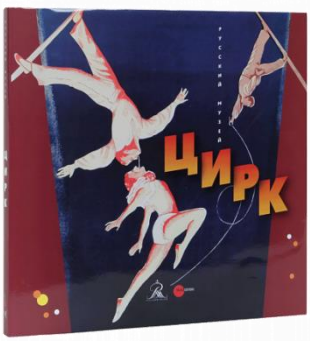

Сон как явь /ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2012. – 132 с. : ил. – ISBN: 978-5-93332-421-8.

Издание посвящено различным аспектам темы сна в русском изобразительном искусстве. Альбом включает два тематических раздела **(«Сон как метафора», «Сон в Библии мифах аллегориях и иллюстрациях»)** и знакомящий с произведениями древнерусского искусства, живописи, скульптуры и графики из собрания Русского музея.

Спорт в искусстве / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2014.– 176 с. : ил. –ISBN EAN-13 978-5-93332-341-9.

Каталог выставки 2009 года на которой было представлено около 60 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Государственного Русского музея, посвященных теме спорта и физической культуры. Среди них работы А. Дейнеки, А. Самохвалова, А. Пахомова, Л. Чупятова, М. Манизера и др.

Цирк / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2015. – 132 с.– ISBN EAN-13 978-93332-540-6.

Издание посвящено отражению **мира цирка в русском искусстве XIX–XXI столетий.** Включает вступительные статьи, раскрывающие специфику цирка как культурного феномена и историю воплощения круга связанных с ним сюжетов, мотивов и образов в произведениях живописи, скульптуры, графики, плаката.

История и изобразительное искусство

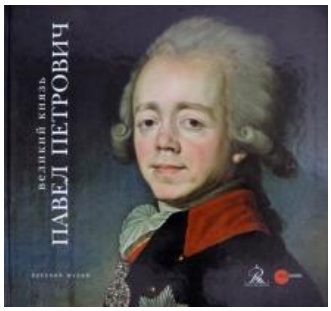

Александр III. Император и коллекционер. К 175-летию со дня рождения / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Ю.Демиденко, Е.Карпова, П.Климов, М.Меньшикова, Н.Соломатина, Ю.Солонович, И.Панченко, Е.Шилова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2019. –204 с., 288 ил. – ISBN 978-5-93332-668-7.

Издание посвящено 175-летию со дня рождения императора Александра Третьего, имя которого Русский музей получил при основании, в апреле 1895 года. Именно его коллекции составили первоначальное ядро собрания Музея императора Александра III. Аннотированные иллюстрации сопровождаются научными статьями. Они освещают разные стороны биографии императора, в том числе, характер его собирательской деятельности и взаимоотношения с мастерами отечественного и зарубежного искусства, а также развитие художественной промышленности при Александре III.

Екатерина Великая в стране и мире / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Г. Голдовский, Ю. Епатко. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2017. – 168 с., 276 ил.

Издание посвящено времени правления Екатерины Великой и русскому изобразительному искусству 1760-х – 1790-х годов, развитие которого проходило под знаком триумфального царствования императрицы. Включает аннотированный альбом иллюстраций и две научные статьи. Одна из них посвящена эпохе Екатерины Великой и значению ее реформ в истории России, другая – портретам императрицы, выполненным И. Аргуновым, Д. Левицким, Ф. Рокотовым, Ф. Шубиным, С. Торелли и другими русскими и зарубежными живописцами.

Великий князь Павел Петрович / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Г. Голдовский. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2014. – 72 с., 93 ил. – ISBN: 978-5-93332-506-2

Издание охватывает круг материалов, связанных с биографией Павла Петровича, преимущественно в его детские и юношеские годы. Включает научную статью, посвященную личности будущего императора Павла I и жизни его семьи, а также альбомную часть. Она знакомит с портретами Павла Петровича и его близких; жанровыми картинами повествовательного и аллегорического содержания, а также графическими листами, миниатюрами, предметами ДПИ и элементами быта той эпохи.

Николай I /ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Г. Голдовский. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2018. – 192 с. : ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-629-8

Издание посвящено времени правления Николая I. Включает научную статью, посвященную эпохе Николая I. В альбоме представлены работы мастеров, отразивших в своем творчестве различные стороны истории и повседневной жизни николаевской эпохи.

Первая мировая война. 1914–1918 / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: В. Круглов, Г.Павлова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2014. – 224 с., 300 ил. – ISBN EAN-13: 978-5-93332-477-5.

Альбом включает разделы «Картины, этюды»; «Рисунки, акварели»; «Лубки, плакаты, открытки»; «Книжная графика»; «Фотографии». Первая вступительная статья освещает историю восприятия событий и героев войны в истории России XX века, особенности изучения художественного наследия этой эпохи, а также характер отражения событий военных лет в творчестве отечественных художников. Вторая статья посвящена русской печатной графике Первой Мировой войны. Издание дополнено подробной летописью Первой Мировой войны, а также краткими биографиями художников и указателем изображенных лиц.

Искусство России XX–XXIвв.

В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 1950-х – середина 1960-х годов / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: А. Боровский, К. Малич, М. Кострец, И. Карасик, В. Перц. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2018. – 120 с., 211 ил. – ISBN: 978-5-9-93332-631-1.

Издание подготовлено по материалам одноименной выставки Русского музея.Эта экспозиция отразила процесс формирования "нового стиля" как интернационального варианта модернизма в искусстве Ленинграда второй половины 1950-х – сер.1960-х гг. В научных статьях на примере произведений графики и ДПИ**рассмотрены пути развития дизайна этого времени в сфере оформления продукции широкого потребления и уникальных авторских изделий**.

Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Развитие путем метаморфозы / Н. С. Степанян ; редактор: Ю. Евтеева. – 3-е издание, доп. – Москва :Галарт, 2008. – 416 с. : ил. – ISBN: 978-5-269-01068-7.

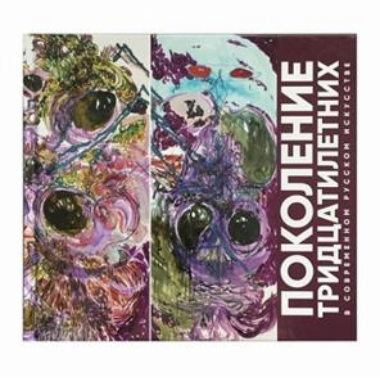
В книге Н. С. Степанян "Искусство России XX века" пластические искусства рассматриваются в развитии и во всем своем жанровом и видовом диапазоне на фоне меняющихся архитектурных программ. Учитывая взаимодействие явлений культуры со зрителем и властями, привлекая материал прессы, архивов и мемуаров, прослеживая жизнь искусства в связи с Большой историей, автор приходит к выводу, что оно на всех этапах было правдивым портретом своего времени, отражало интересы и состояние гражданского общества.

Новые рассказчики в русском искусстве XX–XXI веков / авторы статей: А.Боровский, А. Успенский. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2014. – 108 с. : ил.–ISBN EAN-13: 978-5-93332-503-1.

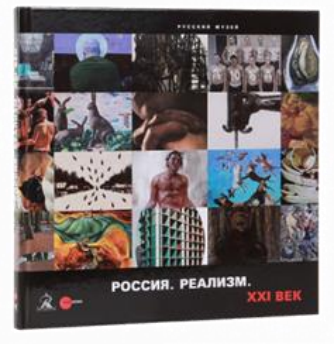
Значительное явление современной живописи – **поворот к повествовательности и возрождение интереса художников к рассказу**. Различные аспекты феномена повествовательного искусства

прослеживается на примере живописных произведений, созданных в советское время и в наши дни

Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве / ФГБУК Государственный Русский музей ; авторы : А. Д. Боровский, М. Салтанова, А. Карлова.– Санкт-Петербург: PalaceEditions, 2020. – 120 с. – ISBNEAN-13: 978-5-93332-696-0.

Сотрудники отдела новейших течений Русского музея Анастасия Карлова и Мария Салтанова **обратились к художникам своего поколения –миллениалам (родившимся в период с 1980-х по конец 1990-х годов).** Поколение 30-летних (плюс-минус пять) – самое трудное для любой формализации. Как никогда в современном искусстве сильна диверсификация: живописная репрезентация соседствует с лингвоцентризмом, стратегия социального погружения – с реактуализацией исторических стилевых установок (новая абстракция, новый геоцентризм и прочее). Перформативность– с герметизмом, медиальность– с "голой" знаковостью. **Принцип эклектичности, концептуализированныйпотсмодернизмом, действует** уже не только на уровне авторской стратегии, но **и в формате отдельного произведения.** Словом, все смешалось в доме современного искусства. Вместе с тем в нем укрепились новые порядки, свой уклад. Организаторы выставки пробуют их проанализировать.

Россия. Реализм. XXI век / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2015. – 96 с. : ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-528-4.

Издание знакомит с различными путями развития реалистической традиции в творчестве современных российских художников, работающих на грани академизма, фотореализма и др. вариаций этого направления, возникших в последние десятилетия

Современное российское искусство – языком анимации / ФГБУК Государственный Русский музей ;авторы: Е. Ю. Андреева, И. Карасик, О. Алексеева ; редакторы: Г. Ивашевская, О. Клокова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2019. – 120 с. : ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-669-4.

Язык анимации – основное визуальное средство общения современности. Он действует в компьютерных интерфейсах, в сфере общественного транспорта, занимает пространство в "большом" кино. **В функционал аниматора входитиобъединение людей в игровом общении и раскрытие творческого потенциала публики**. Если вернуться к истории, то новейшее российское искусство в режим анимации первыми перевели в своей живописи и кино начала 1980-х ленинградские "Новые художники": Тимур Новиков, Иван Сотников, Олег Котельников, Андрей Крисанов, Виктор Цой и др. **Искусство аниматоров продолжает пути авангарда и позволяет видеть то, как "оживленная" линия и цвет воплощают образ непрерывной и непредсказуемой изменчивости,** трансформации материи и идеях, социальных и природных явлениях.

Отечественные художники

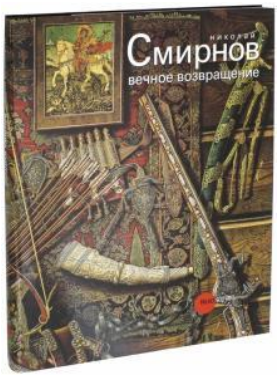

Конашевич: известный и неизвестный / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова;авт. ст.: Н. Козырева. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2018. – 120 с., 227 ил. – ISBN: 978-5-93332-617-5

Издание посвящено творчеству мастера графики В. М. Конашевича. Альбом иллюстраций знакомит со станковыми графическими и живописными произведениями Конашевича. Дополнено текстами художника, его дочери и внучки – воспоминаниями, фрагментами писем и выступлений, и подробной летописью жизни и творчества В. М. Конашевича.

Андрей Рябушкин. 1861–1904 / ФГБУК Государственный Русский музей. –Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2009. – 136 с. – ISBN EAN-13: 978-5-93332-305-1.

Издание посвящено творчеству Андрея Рябушкина, содержит статью «очарованный странник», иллюстрации живописи, рисунков, акварели, гуаши, краткую биографию художника. Если **в жанровой живописи художник обратился к темам**, знакомым и близким ему с детства, **связанным с жизнью деревни, народными обрядами**, церковными праздниками, ярмарочными гуляньями, то **исторические сюжеты он искал в событиях допетровской Руси**.

Николай Смирнов. Вечное возвращение / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: А. Боровский, Е. Руденко, Л. Шишкин. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2010. – 152 с. 6 ил. –ISBN EAN-13: 978-5-93332-312-9

Издание представляет творчество **Николая Смирнова, художника, который, тяготея к жанру «обманки»**, создал собственное направление в искусстве – **исторический натюрморт**.

Скульптура

Бумажная скульптура / науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст. и сост. каталога: Е. Василевская, Е. Винтер, Л. Славова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2013. – 126 с. : ил. – ISBN: 978-5-93332-475-1

Издание знакомит с ярким и своеобразным феноменом современного изобразительного искусства – **бумажной пластикой**, к которой наряду

со скульпторами обращаются живописцы, графики, дизайнеры и представители других творческих профессий.

Артемий Обер. Альманах. Выпуск 513 / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Е. Карпова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2017. – 168 с., 100 ил. – ISBN: 978-5-93332-597-0.

Издание посвящено творчеству Артемия Обера – одного из крупнейших мастеров русской анималистической пластики. Включает научную статью, подробно рассматривающую обстоятельства художественной биографии мастера, и альбом иллюстраций, знакомящий со скульптурными и графическими произведениями из коллекции Русского музея и других музейных и частных собраний.

Общество русских скульпторов / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Л. Славова, П. Бельский. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2016. – 108 с., 105 ил. – ISBN 978-5-93332-564-2

В коллекции скульптуры XX в. ГРМ имеется часть произведений, обладающая особой ценностью, – произведения 1920 – 1930-х годов, выполненные художниками, входившими в Общество русских скульпторов. Как показало время, эта скульптура необычайно содержательна и пластически разнообразна; в ней нашли отражение все возможные тенденции, которые были характерны для искусства начала XX века, а также новые формы, новые темы в скульптуре, вызванные революцией.

Пластическая масса. Русская скульптура второй половины XX в. / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова;авт. ст.: П. Бельский, Е. Николаева. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2018. –96 с., 83 ил.

В издании представлены пути освоения пластмассы, оргстекла, пенопласта и других новых, ранее не использовавшихся в скульптуре материалов в советском и современном российском искусстве. Альбом иллюстраций предваряют научные статьи, рассматривающие произведения, выполненные с использованием искусственных материалов, в контексте развития скульптуры 1950–2010-х гг. Дополнено биографиями художников, представленных в издании.

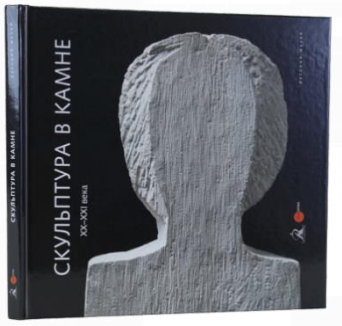

Рельеф в России XVIII – начала XXI века из собрания Русского музея / науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: П. Бельский, Е. Карпова, М. Стекольникова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2013. – 180 с.: ил. – ISBN EAN-13: 978-5-93332-451-5.

Издание знакомит **с историей русского рельефа с момента его появления в искусстве Петровской эпохи и до наших дней** на примере произведений из собрания Русского музея.

Русские будни в скульптуре XIX–XX столетий / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова;авт. ст.: П. Бельский, Н. Логдачева, М. Стекольникова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2018. – 96 с., 107 ил.– ISBN: 978-5-93332-611-3.

Издание посвящено специфике отражения бытового жанра в отечественной скульптуре XIX–XX веков. Альбом предваряют научные статьи. В них рассматривается зарождение и эволюция этого жанра в творчестве русских скульпторов XIX века и многообразие путей его развития в двадцатом столетии и в наши дни. Отдельная статья посвящена бытовому жанру в русской медальерной пластике.

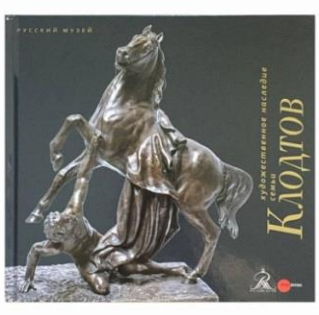

Скульптура в камне XX – начала XXI века / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2015. – 96 с.: ил. – ISBNEAN-13 978-5-93332-515-4.

Издание знакомит с произведениями, выполненными в камне отечественными скульпторами XX – начала XXI века. Альбомную часть предваряют две научные статьи, в которых характеризуется специфика пластических возможностей камня в воплощении авторского замысла, а также анализируются отдельные работы.

Паоло Трубецкой. К 150-летию со дня рождения / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст. Е. Карпова; ред. И. Афанасьева. –Санкт-Петербург :PalaceEditions, 2016. – 84 с., 58 ил. – ISBN: 978-5-93332-558-1.

Издание знакомит с творчеством Паоло Трубецкого (1866–1938) – одного из крупнейших мастеров русской скульптуры. Альбомная часть включает репродукции скульптур и рисунков Паоло Трубецкого, а также документальные фотографии из собрания Русского музея и других музейных и частных коллекций.

Художественное наследие семьи Клодтов: каталог выставки / ФГБУК Государственный Русский музей ;авторы: О. А. Кривдина, Г. Павлова, С. Кривонденченков. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2020. – 120 с. ISBN EAN-13: 978-5-93332-693-9.

Каталог посвящен работам представителей знаменитой семьи Клодтов. Крупнейший **мастер-монументалист Петр Клодт**– создатель всемирно известных произведений – конных групп Аничкова моста, памятника баснописцу И.А. Крылову в Летнем саду, статуи Николая I

для монумента императору в Санкт-Петербурге. **Живописью** занимались **Михаил Константинович Клодт, Ольга Клодт, Николай Клодт**. **Константин и Михаил Клодты – граверы.**

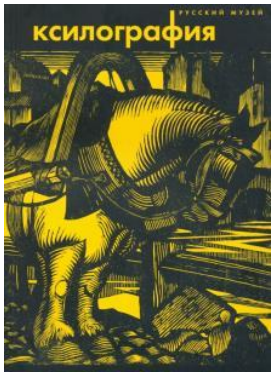

Степан Эрьзя. 1876–1959 / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2016. – 60 с. : ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-545-1.
Издание о творчестве одного из ведущих мастеров скульптуры XX в.– Степане Нефедове (Эрьзе). Включает научную статью, где творческий путь этого мастера рассматривается в контексте развития отечественной и мировой скульптуры первой половины XX века.

Эскиз, этюд, модель в скульптуре / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2012. – 96 с. : ил. –ISBN: 978-5-93332-398-3.

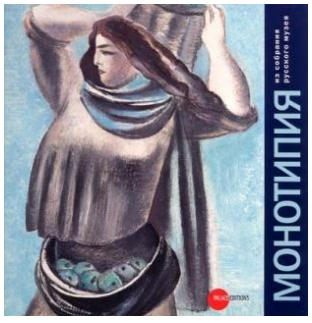
Издание прослеживает **путь от изначальной пластической идеи будущего произведения к ее реализации на материале работ**, выполненных отечественными скульпторами XX – н. XXI в. Включает научную статью, раскрывающую содержание понятий **«этюд», «эскиз» и «модель»** и их роль в создании завершенного художественного образа применительно к монументальной и станковой скульптуре. Альбом дает возможность сопоставить разные пластические варианты авторского замысла.

Техники изобразительного искусства

Ксилография из собрания Русского музея / ФГБУК Государственный Русский музей; науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: И. Золотинкина, Е. Климова, Е. Мишина, Г. Павлова. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2018. – 152 с., 191 ил.– ISBN 978-5-93332-626-7.

Издание посвящено эволюции ксилографии как наиболее распространенной и востребованной техники гравюры в русском искусстве XVII–XX веков. В научных статьях анализируется специфика пластического решения работ и определяется характер отражения в искусстве ксилографии основных тенденций развития отечественного искусства.

Монотипия. Из собрания Русского музея /науч. рук.: Е. Петрова; авт. ст.: Е. Климова, И. Золотинкина.– Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2011. – 96 с.: ил. –ISBN: 978-5-93332-377-8.

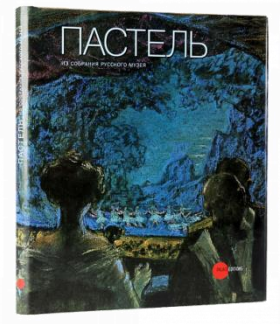
Издание знакомит с произведениями из коллекции ГРМ в технике монотипии – одной из наиболее самобытных техник авторской печатной графики, где органично сочетаются приемы живописи и гравюры. Альбом иллюстраций представляет работы Е. Кругликовой, К. Рудакова, А.

Шевченко, А. Каплуна, П. Шиллинговского, Е. Михнова-Войтенко и др.

Абрамова, О. Пастель : полное руководство для художников / Ольга Абрамова. – Москва:Эксмо, 2020. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-04-095695-1.

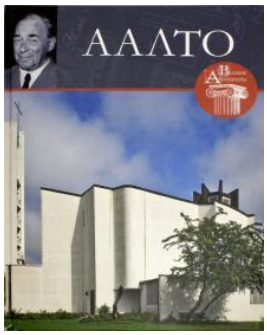
Книга Ольги Абрамовой, художника и преподавателя с 20-летним стажем, поможет расширить художественный арсенал, освоить экспериментальные приемы и создавать великолепные, сбалансированные рисунки в пастельных техниках. Из книги «Пастель. Полное руководство для художников» вы узнаете, как работать с фактурами, какие бывают виды пастели.

Пастель из собрания Русского музея / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург:PalaceEditions, 2009. – 144 с. : ил. – ISBN EAN-13 978-5-93332-304-4.

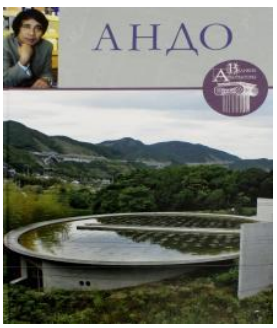
Выставки пастелей – редкость. Лишь в последние годы их устраивали и Эрмитаж, и Третьяковская галерея. **В коллекции ГРМ хранятся около 500 произведений в технике пастели**, относящихся к XVIII–XX векам. И вот **значительная их часть впервые показывается зрителю и публикуется в издании.**

Архитектура. Серия «Великие архитекторы»

АлваройАалто. Великие архитекторы. Т. 042 / автор : С. Левошко ; редакторы: З. А. Гридина, С. Суворова. – Москва :ИД Комсомольская правда, 2016. – 72 с.: ил. – ISBN:978-5-4470-0132-2С.

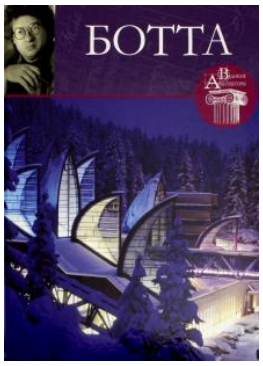
АлварАалто– один из крупнейших представителей модернизма в архитектуре XX века. Его творчество соединяло несоединимое: ярко выраженный индивидуализм и в то же время практицизм. Поборник «органической формы», он всегда стремился к поиску форм, основанных на истинных человеческих ценностях. Исключительный вклад зодчего в мировую культуру поднял его выше повседневности, а его работы и философия остаются актуальными по сей день. Он стал иконой Финляндии, олицетворением страны, АлварАалто– это сама Финляндия. Мастер является автором более 230 реализованных и нереализованных проектов, не считая работ в области промышленного дизайна.

Андо. Великие архитекторы. Т. 015 / автор: Н. Коновалова ; редактор : С. Ананьева. – Москва : ИД Комсомольская правда, 2015. – 72 с. : ил. – ISBN:978-5-87107-954-6.

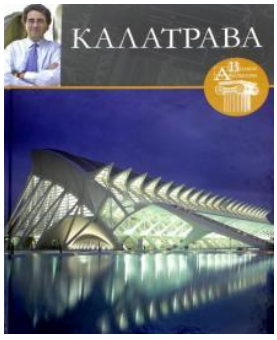
ТадаоАндо стал архитектором по наитию. Просто в 1965 году собрал вещи, и отправился в длительное турне – осматривать известнейшие столицы. Начал с Москвы. А вернувшись в Японию, начал создавать свои знаменитые "коробки"

из бетона. Эстетика предельно аскетичного жилища самурая – стены, крыша, циновка.Почему на него такой бешеный спрос? Дело в свете, небе, направлении ветра, движении людских потоков, розе ветров… Свою невзрачную постройку Андо с немыслимым чутьем и тактом вписывает в пространство. И вот луч Солнца, упав в вышеупомянутую дыру, делает невзрачную постройку шедевром, небо становится ее продолжением, отражение в воде делает сверхобъемной. От взгляда Андо не скрывается ни один нюанс ландшафта. Все будет максимально использовано. Ведь главное в его творчестве – окружающий контекст. А главный девиз Мастера – архитектор должен подчиняться местности, вписываться в нее, а не менять. Самые известные творения Андо – храмы. Храм воды, Храм света… Но есть и жилые дома, музеи, жилые комплексы. Масштаб любой, от кварталов, до домика с "пентхаусом" "4х4" - именно столько дефицитной токийской земли он занимает.

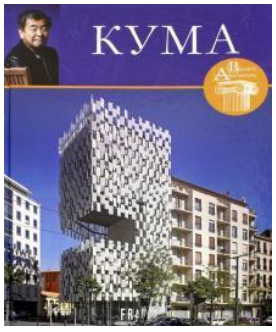

Марио Ботта. Великие архитекторы. Т. 038 / автор : М. Маевская ; редакторы : С. Ананьева, З. А. Гридина. – Москва :ИД Комсомольская правда, 2016. – 72 с. : ил. – ISBN: 978-5-4470-0108-7.

Марио Ботта – один из самых интересных современных европейских архитекторов. Ученик таких великих модернистов и революционеров в искусстве архитектуры, как Ле Корбюзье и Луис Кан, Ботта необыкновенно деликатен в работе с природным и архитектурным окружением. Ему одинаково удаются проекты музеев и библиотек, офисов и жилых домов, спа-комплексов и виноделен, а также редкие в современной типологии часовни и храмы. Помимо этого, Ботта еще и талантливый дизайнер, он регулярно придумывает новые формы привычной мебели и интерьерного декора. Лауреат многочисленных премий и наград, швейцарский мастер вдохновенно делится опытом с молодыми коллегами, выступая с лекциями в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке.

Калатрава Сантьяго. Великие архитекторы. Т. 011 / автор: С. Фоменко ; редактор : С. Ананьева. – Москва : ИД Комсомольская правда, 2015. – 72 с. : ил. – ISBN:978-5-87107-864-8.

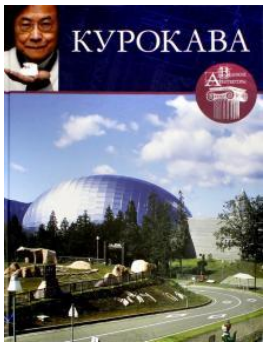
Сантьяго Калатрава – один из самых ярких и самобытных современных архитекторов, реализовавший себя не только как зодчий, но и талантливый инженер, одаренный художник, скульптор и график. Проекты Калатравы – будь то мост, жилое здание, вокзал или оперный театр – всегда привлекают внимание своей выразительностью и экспрессией, при этом они удобны и надежны в эксплуатации. Постройки Калатравы отличаются сложностью и красотой деталей, для них используются дорогостоящие материалы, что требует больших финансовых затрат и высокого профессионального мастерства. Но если заказчику все же удается найти возможности для воплощения идей великого испанца, то результат превосходит все ожидания: сооружение становится узнаваемых символом городского или природного пространства.

Кенго Кума. Великие архитекторы. Т. 046 / автор : Н. Коновалова ; редактор : С. Суворова. – Москва : ИД Комсомольская правда, 2016. – 72 с. : ил. –ISBN:978-5-4470-0174-2, 978-5-4475-8467-2.

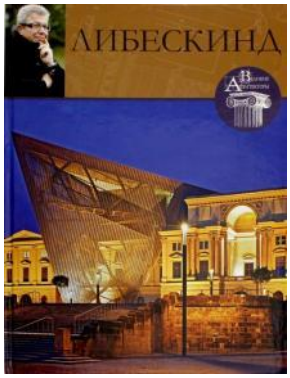
Кэнго Кума по праву считается уникальным архитектором. Он чтит традиции японской архитектуры, успешно сочетая их с передовыми методами проектирования. У мастера реализовано более полусотни проектов по всему

миру. Его постройки предельно просты и органично вписаны в окружающую среду. Кума любит работать с натуральными материалами, отдавая предпочтение дереву. Он убежден, что здание не должно вступать в конфликт с окружающей средой и тем более доминировать над ней. Своим творчеством японский архитектор уничтожает обыденное представление о зодчестве, считая, что дома должны растворяться в пейзаже.

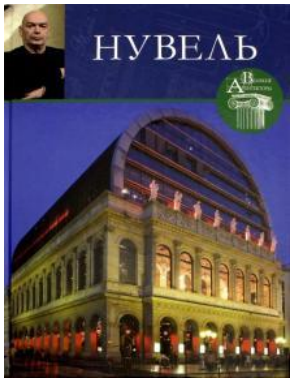

Кисе Курокава. Великие архитекторы. Т. 037 /автор: Н. Коновалова ; редакторы : З. А. Гридина, С. Ананьева. – Москва : ИД Комсомольская правда, 2016. – 72 с. : ил. – ISBN: 978-5-4470-0111-7.

КисёКурокава – один из самых известных и авторитетных зодчих мира. Он учился под руководством великого КэндзоТангэ и входит в число основоположников архитектурного направления метаболизм. Это течение вывело Японию в авангард мирового зодчества и оказало колоссальное влияние на развитие творческих идей архитекторов других стран. У себя на родине Курокава стал настоящей легендой, а в других странах его профессиональный авторитет считался бесспорным. Интересно, что мастера многое связывало с Россией: он был поклонником архитектуры русского авангарда, в юности любил русскую девушку и мечтал остаться в нашей стране навсегда.

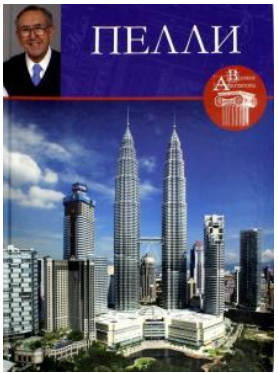

Либескинд. Великие архитекторы.Т. 014 / автор : Е. Кинякина ; редактор : С. Ананьева. – Москва:ИД Комсомольская правда, 2015. – 72 с. : ил. – ISBN:978-5-87107-953-9.

Один из ярчайших архитекторов нашего времени. Последователь деконструктивизма, он создает поистине впечатляющие проекты; его творения наполнены глубоким смыслом и, если можно так сказать о зданиях, философичны. Знаковые произведения зодчего – генплан нового Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Еврейский музей в Берлине – поражают символизмом и ясно читаемым личным сопереживанием автора к жертвам исторических событий. Интерес к Либескинду возрастет, если узнать, что он успешно дирижирует в опере, пишет философские эссе и читает лекции в разных университетах мира.

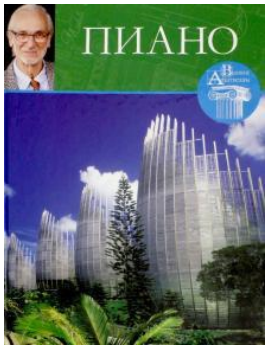

Нувель Жан. Великие архитекторы.Т. 029 / автор :М. Маевская ; редактор : С. Ананьева. – Москва:ИД Комсомольская правда, 2015. – 72 с. : ил. – ISBN:978-5-4470-0047-9.

Жан Нувель – французский зодчий, входящий в круг наиболее ярких и востребованных мировых архитектурных знаменитостей нашего времени. Он и новатор, чьи идеи вызывают восхищение своей смелостью, и современный классик, чьи авторитет и мастерство непререкаемы в профессиональной среде. Работы этого архитектора украшают города Европы и Азии, США и Австралии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Нувеля называют современным гением, поскольку ему одинаково удаются административные здания и жилые комплексы, музеи и концертные залы, торговые галереи и общественные площади, выставочные павильоны и многофункциональные небоскребы.

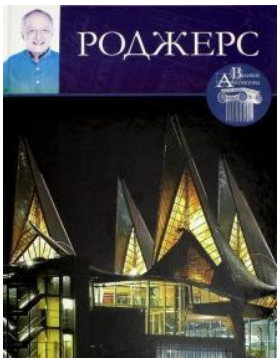
ПеллиСезар. Великие архитекторы. Т.023 / автор: М. Маевская; редактор: С. Ананьева. –Москва:ИД Комсомольская правда, 2015. – 72 с. : ил. – ISBN:978-5-4470-0011-0.

СезарПелли – главный законодатель моды в области архитектуры для финансовых корпораций. Его здания хорошо узнаваемы, чего стоят только башни "Петронас" в Куала-Лумпуре и Всемирный финансовый центр в Нью-Йорке. Но это не единственное направление в творчестве мастера: он с таким же успехом построил, например, хоккейную арену (на самом деле – многоцелевой центр, где проходят и спортивные, и культурные мероприятия) и Центр дизайна. Сооружения Пелли всегда удобны, современны и в то же время сочетаются с местным колоритом. И хотя знаменитый аргентинец не был удостоен престижной Притцкеровской премии, значение его творчества вполне можно сравнивать со значением творчества великого латиноамериканского архитектора – Оскара Нимейера.

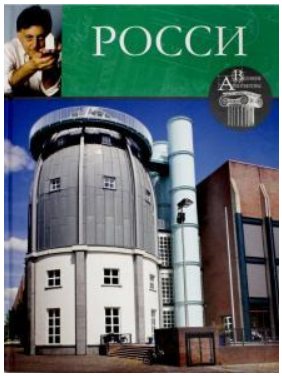

Ренцо Пиано. Великие архитекторы. Т. 044 /автор : М. Маевская ; редакторы : С. Суворова, З. А. Гридина. – Москва :ИД Комсомольская правда, 2016. –72 с. : ил. – ISBN: 4620016294314.

Ренцо Пиано – известнейший европейский архитектор современности. Лауреат Притцкеровской и десятков других архитектурных премий, он десятилетиями совершенствует архитектурный облик многих городов. Пиано – один из трех родоначальников хай-тека, едва ли не самого зрелищного и эффектного направления архитектуры XX века. Популярность и авторитет генуэзского мастера распространились далеко за пределы родной Италии. Его постройками гордятся Париж и Лондон, Берлин и Рим, Милан и Лион, Турин и Базель. Изысканны и выразительны постройки Пиано в родной Генуе, живописных Берне и Амстердаме, скандинавских Стокгольме и Осло, заокеанских Нью-Йорке и Сан-Франциско, Чикаго и Бостоне, азиатских Сеуле, Осаке, совсем уж далеком Сиднее и даже экзотическом Нумеа в Новой Каледонии.

Ричард Роджерс. Великие архитекторы. Т. 050 / автор : М. Маевская ; редактор : С. Суворова. – Москва : ИД Комсомольская правда, 2016. – 72 с. : ил. – ISBN:978-5-4475-8588-4.

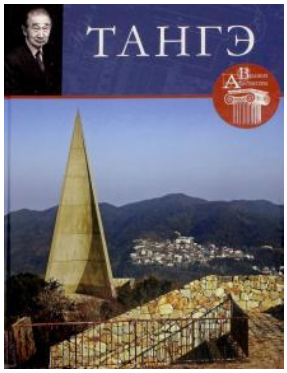
Роджерс – своеобразная «икона эпохи», а его архитектура – громогласный гимн инженерных достоинств зданий, возведенных в абсолют и буквально вывернутых наружу. Постройки зодчего воплощают целостные образы средствами замысловатой техногенной эстетики. Один из отцов-основателей хай-тека, он не просто показывает людям красоту инженерной начинки здания, но выстраивает из нее сложную систему изысканных объемно-пространственных картин, воздействующих на наше сознание не меньше великих памятников архитектуры прошлого. Создавая подчеркнуто футуристические здания, Роджерс стремится построить идеальную среду, где старое и новое глубоко интегрированы друг в друга для наивысшей красоты и гармонии.

Альдо Росси. Великие архитекторы. Т. 053 / автор : Е. Кинякина ; редактор: С. Суворова. – Москва : ИД Комсомольская правда, 2016. – 72 с. : ил. – ISBN:978-5-87107-0220-6.

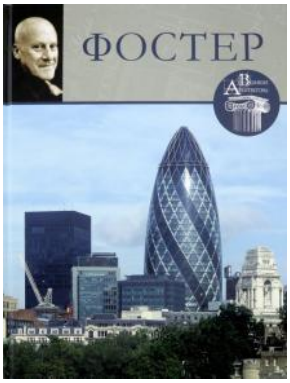
Альдо Росси – крупнейший итальянский архитектор современности. В кажущейся внешней простоте его построек скрыты глубокая философия и

стремление найти «истину» архитектуры, которая, по мнению зодчего, заключается в элементарных фигурах стереометрии. Еще важнее то, что Росси заложил основу сегодняшней урбанистики, описав архитектуру города не в качестве конструкции, а в качестве «ткани» из истории, функций, традиций и воспоминаний

Тангэ. Великие архитекторы.Т. 012 / автор: Коновалова Н. редактор: С. Ананьева. – Москва : ИД Комсомольская правда, 2015. – 72 с.: ил. – ISBN: 978-5-87107-951-5.

Дебютные работы Тангэ появились на сломе эпохи. Сразу после Второй мировой войны Япония отказывалась от имперского консервативного прошлого, и провозглашала курс на строительство современного государства. На смену традиционной архитектуре должны был прийти интернациональный стиль и хайтек. Тангэ занялся этим позже. А сиюминутным для него было восстановление уничтоженной Хиросимы. Насмотревшись руин и горя, он стал философом от архитектуры. А еще осознал: главное в зодчестве – Мысль. Например, в начале1960-х смоделировал "Большой Токио" – город, состоящий из клубка автострад с висящими над ними домами.

ФостерНорман. Великие архитекторы.Т.008 / редактор: М. В. Сокирко, автор: М. Маевская. – Москва:ИДКомсомольская правда, 2015. – 72с. : ил. – ISBN:978-5-87107-900-3.

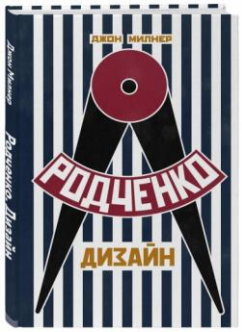
НорманФостер– один из самых знаменитых архитекторов современности. Он стоит у истоков хай-тека и создал в этом стиле поистине выдающиеся постройки. Особенно привлекает в сэре НорманеФостере то, что строя очень функциональные здания, он уделяет большое внимание как художественному решению, так и экологической эффективности своих творений. Его работы полны новаторских идей, продвигающих вперед развитее всей архитектурно-строительной отрасли.

История дизайна

История дизайна /Шарлотта и Питер Филл ; переводчик : С. П. Бавин ; редактор : А. Райская. – Москва :КоЛибри, 2020. –512 с. : ил. – ISBN 978-5-389-17431-3.

История дизайна – от доисторических каменных орудий до новейших цифровых гаджетов – это история человеческого новаторства и изобретательности, улучшающих качество нашей повседневной жизни. В своей "Истории дизайна" ведущие эксперты Шарлотта и Питер Филл прослеживают эволюцию дизайна, раскрывая жизненную важность этой уникальной и повсеместной творческой деятельности и, что очень важно, ее будущей роли в обществе. Прекрасно иллюстрированная, "История дизайна" - первый всесторонний обзор удивительной, многогранной истории дизайна от древнейших времен вплоть до сегодняшних дней.

Родченко. Дизайн / Джон Милнер ; перевод: Н. Д. Вершинина. – Москва :Эксмо, 2019. – 96 с. : ил. – ISBN: 978-5-04-106676-5.

Краткая творческая биография непревзойденного Александра Родченко, проиллюстрированная обширным списком редких, малоизвестных работ мастера в сегменте дизайна. Автор книги, Джон Милнер– писатель, куратор, искусствовед, специализирующийся на истории искусств России и Франции 20 века, сможет удивить даже самого искушенного читателя, раскрыв малоизвестные и новые факты о выдающемся гении эпохи.

Дизайн интерьеров

Новый минимализм. Рациональный подход к дизайну жизненного пространства и улучшению качества жизни / К. Фортин, К. Квиличи. – Москва :КоЛибри, 2019. – 208 с. : ил. – (Арт-тренд). – ISBN 978-5-389-15608-1.

«Новый минимализм – идеальная грань между радикальным минимализмом и чрезмерным потреблением. Мы признаем исключительно важную роль, которую вещи играют в нашей повседневной жизни. Ценим красоту, текстуру и цвет предметов, окружающих нас дома. Дорожим радостью пить из любимой кружки; осознаем, какое это удовольствие – завернуться в уютный свитер. Мы наслаждаемся искусством, которое не играет практической роли, но многое дает душе. И уверены, что красота вещей еще сильнее проявляется на скромном неприметном фоне. Наш подход – не ультимативный или формальный; вам не нужно каталогизировать все, что у вас есть, или ограничиваться определенным набором предметов. Эта книга о том, как найти собственную, подходящую именно вам идеальную грань и украсить свою жизнь» (К. Фортин и К. Квиличи).

Композиция в дизайне. Моделирование

Голубева, О. Л. Основы композиции: учебное пособие /О.Л. Голубева. – Москва: В.Шевчук, 2021. – 144 с.: ил.

Книга с законами и средствами гармонизации композиции, ее видами и спецификой каждого вида. Все новые понятия, закономерности, композиционные приемы отрабатываются на системах упражнений, в основе которых лежит апробированная методика преподавания теории основ композиции.

Федоровский, Л.Н.Основы графической композиции: учебное пособие / Л. Н. Федоровский. –2-е изд. – Москва: В. Шевчук, 2021. – 156 с.: ил. – ISBN: 978-5-94232-134-5.

В основе курса – многолетний практический преподавательский опыт автора на кафедре коммуникативного дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова. Цель настоящего учебного пособия – усвоение основ композиция на практических заданиях по формальной композиции. Задания очень просты и не требуют специальных знаний или средств. Все примеры – студенческие работы.

Федоровский, Л. Н. Техника бумажного моделирования: учебное пособие / Л. Н. Федоровский. – Москва: В. Шевчук, 2019. – 144 с.: ил. – ISBN: 978-5-94232-129-1.

В основе курса – многолетний практический преподавательский опыт автора на кафедре коммуникативного дизайна МГХПА им. С.Г.Строганова. Цель

настоящего учебного пособия – знакомство со способами моделирования из бумаги и применение полученных навыков в архитектуре, проектировании интерьеров, дизайне, бумажной пластике. Все примеры – студенческие работы. Книга будет интересна и полезна преподавателям в построении учебного курса, учащимся высших и средних специальных художественных заведений, а также энтузиастам, занимающимся пластикой из бумаги.

Цвет в дизайне

Адамс, Ш. Словарь цвета для дизайнеров / Шон Адамс ; предисл. Джессики Хелфанд ; [пер. с англ. Н. Томашевской]. – Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 256 с. : ил.– ISBN 978-5-389-13369-3.

«Все, кого интересует цвет, найдут в этой книге ценные практические советы с пояснениями и примерами, разрешающими многие вопрос ы. Восприятие цвета не только индивидуально, оно еще и глубоко заложено в культуре, в разнообразии незримых явлений и вращающихся в бесконечности ассоциаций. Цвет вызывает воспоминания, эмоции и создает множество отсылок. Ну и конечно, цвета – это разложенный в спектр свет. Загадку спектра понять полностью невозможно, хотя попытки делали Аристотель, Гёте и Витгенштейн (и, разумеется, Исаак Ньютон). Наверное, именно поэтому Джозеф Альберс всегда преподавал студентам столь восхитительно простой урок: мой красный ни сейчас, ни когда-либо еще не будет таким же, как ваш. В этом-то, как весьма красноречиво рассказывает нам Шон Адамс, и заключается весь смысл». Джессика Хелфанд

Взаимодействие цвета. Классический учебник для начинающих абстракционистов / Альберс Джозеф. – Москва :КоЛибри, 2017. – 216 с. : ил. – ISBN: 978-5-389-11725-9.

Книга «Взаимодействие цвета» – итог многолетних экспериментов Джозефа Альберса, стремившегося постичь природу цвета и его свойств. Впервые изданная в 1963 году, она практически сразу стала бестселлером, каковым остается и по сей день. Это одна из главных книг в мире по теории искусства. Она адресована как профессиональным художникам и дизайнерам, преподавателям и студентам, так и всем тем, кто хочет научиться творчески воспринимать цвет. Это кладезь идей, связанных с цветовыми эффектами и оптическими иллюзиями, уникальная возможность постичь загадку игры цветовых оттенков и их бесконечных вариаций.

Дизайн и цвет. Практикум. Реальное руководство по использованию цвета в графическом дизайне / Адамс Шон, Стоун Терри Ли; редактор-составитель: В. Измайлов ; перевод : А. Мороз. – Москва :КоЛибри, 2020. – 240 с.: ил. – ISBN 978-5-389-15067-6.

Шон Адамс – глава Школы графического дизайна ArtCenter, основатель студии BurningSettlersCabin, входит в список сорока наиболее влиятельных дизайнеров мира. В переработанной и дополненной версии его книги, выдержавшей несколько переизданий на Западе, просто и доступно объяснены основы теории цвета, раскрыто культурное значение цветов, ключевые правила работы с цветовой палитрой, представлены знаковые цветовые системы в истории искусства и дизайна, особенности цветовосприятия и взаимодействия различных оттенков. Вы научитесь

грамотно говорить с клиентами о цвете и успешно презентовать свои проекты, а также увидите примеры блестящих и вдохновляющих цветовых решений ведущих мировых дизайнеров. Эта и другая важная информация теоретического и практического характера позволит вам добиться максимально эффективного использования цвета в своих работах.

Универсальные принципы дизайна

Универсальные принципы дизайна : 125 способов улучшить юзабилити продукта, повлиять на его восприятие потребителем, выбрать верное дизайнерское решение и повысить эффективность / У. Лидвелл, К. Холден, Дж. Батлер. – Москва :КоЛибри, 2019. – 272 с. : ил. – (Арт-тренд).

Над чем бы вы ни работали: рекламной кампанией, произведением искусства, видеоигрой или новой моделью техники – перед вами встают задачи, актуальные в любом виде дизайна. И хотя нельзя быть экспертом во всех областях, качественный дизайн невозможен без целого набора практических навыков и теоретических знаний.«Эта книга научила меня лучше понимать человеческую роль в дизайне. Дизайн – это не только то, что мы видим, это больше того, что лежит на поверхности. Мотивация человека таинственна и скрывается на подсознательном уровне, наравне с инстинктами и ощущениями. «Универсальные принципы дизайна» обнажают силы, движущие мотивацией, и позволяют дизайнеру понять природу интуитивных процессов. Эти принципы не из области гипотез. Они реальны, они основаны на серьезных исследованиях и действительно работают». (Кимберли Элам, профессор кафедры графического дизайна Института искусств и дизайна Флориды, США)

Креативное мышление в дизайне

Думай как художник, или Как сделать жизнь более креативной, не отрезая себе ухо / У. Гомперц ; переводчик: И. Стам. – Москва :Синдбад, 2021. – 256 с : ил.– ISBN 978-5-00131-304-5.

Каждый из нас может стать творцом в какой-либо сфере. Так считает УиллГомперц, редактор отдела искусства Би-би-си, бывший директор галереи Тейт, автор всемирного бестселлера "Непонятное искусство". Хорошо знакомый со многими выдающимися деятелями современного искусства и много лет посвятивший изучению их творчества, в своей новой книге он знакомит читателей с подходами, практиками и приемами, с помощью которых творческие личности настраивают свое воображение на поиск новых идей и превращают его в эффективный инструмент.

Графический дизайн. Иллюстрация

Идеи, которые меняли графический дизайн / Стивен Хеллер, Вероника Виен; перевод: Е. В.Кеник; ред. : И. Останина. – Москва:Бомбора 2019.– 216 с. : ил. – ISBN: 978-5-04-091183-7

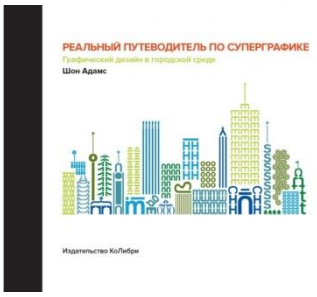
Физики используют теорию Большого взрыва для объяснения происхождения Вселенной. В этой книге мы расскажем о "больших взрывах", произошедших в истории графического дизайна. Это изобретения, стили, подходы и методы, которые совершили революции в дизайне, без которых современный мир уже

нельзя представить. Это люди, чьи идеи двигали и меняли графический дизайн. Среди них: Уильям Моррис, Пол Рэнд, Александр Родченко и Варвара Степанова, Карл Герстнер и многие другие.Эта книга погрузит вас в мир дизайна и позволит заглянуть за кулисы, где создавались его величайшие изобретения – от книг и татуировок до веб-дизайна и пикселизации.

Иллюстрация: в чем ее смысл? Книга иллюстрированных иллюстраций, иллюстрирующих иллюстрации / М. Феддэг; пер. А. Самарина; художник : М. Феддэг. – Москва: Альпина Паблишер, 2018. – 96 с.: ил. – ISBN 978-5-9614-6672-0.

Книга МауниФеддэг – это арт-объект, посвященный иллюстрации как явлению в искусстве и культуре. Пролистывая иллюстрированные книги, мы вряд ли задумываемся о том, как рисунки в них влияют на наше настроение и восприятие текста. Между тем они формируют образы героев и приближают нас к пониманию творчества художника, его видению произведения и восприятию мира. **Иллюстрации – мощные инструменты психологического воздействия, и МауниФеддэг справедливо замечает, что они не делают текст глубже, а меняют его.** О том, как именно это происходит, почему иллюстрации очень важны и что помогает им воздействовать на сознание читателя с такой силой, читайте в этой замечательной книге, все тексты в которой, в соответствии с авторской концепцией, написаны от руки. Для кого эта книга? Для всех, кто интересуется дизайном, скетчингом, комиксами, книгами и искусством иллюстрации. **МауниФеддэг – популярная британская художница и иллюстратор, одна из создателей стиля карманный урбанизм.** Едкие сатирические зарисовки современной действительности, мастерски создаваемые МауниФеддэг, уже оценили по достоинству тысячи ценителей современного искусства во всем мире.

Реальный путеводитель по суперграфике. Графический дизайн в городской среде / Адамс Шон. – Москва :КоЛибри, 2019. –384 с. : ил. – (Арт-тренд). – ISBN:978-5-389-14698-3.

В новой книге одного из наиболее успешных дизайнеров мира Шона Адамса собраны канонические примеры СУПЕРГРАФИКИ со всех концов света с объяснением функциональных возможностей и особенностей визуального языка. Более чем 350 фотографий демонстрируют наружное и внутреннее оформление наиболее выразительных административных, офисных и жилых зданий, а также впечатляющие образцы ландшафтного дизайна.
Состоящий из четырех разделов –типографика, графика, цвет и местный колорит, – дополненный интервью со знаменитыми дизайнерами, этот динамичный, яркий, информативный путеводитель станет для вас незаменимым компасом в быстро меняющемся мире СУПЕРГРАФИКИ.

Типомания / Ян Байтлик ;перевод: В. Кулагина-Ярцева ; редактор : Андерсон Лайма. – Москва:AdMarginem, 2019. – 160 с. : ил. – ISBN: 978-5-91103-478-8.

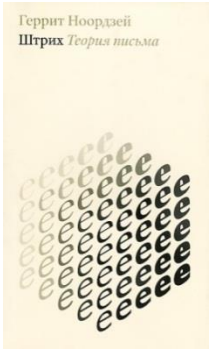
Книга польского иллюстратора, графического дизайнера и преподавателя Яна Байтлика для всех, кто влюблен в шрифты. **На страницах издания автор красочно рассказывает историю алфавита и помогает читателю разглядеть буквы во всем, что его окружает.**Издание родилось из дипломной работы автора "Typogryzmol", созданной в Мастерской издательской графики профессора Леха

Маевского Академии изобразительных искусств в Варшаве в 2013 г. Сам автор в 2016 г. был гостем Международного типографического фестиваля Typomania в Москве – независимого культурно-образовательного проекта, посвященного шрифту, типографике и каллиграфии.

Школа дизайна. Макет: практическое руководство для студентов и дизайнеров / Пулин Ричард ;перевод: Д.Семенова ; редактор: Л. Гроздова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 232 с. : ил. – (Дизайн). – ISBN 978-5-00146-102-9.

Практическое руководство, в котором содержатся фундаментальные основы, правила и примеры составления композиционных схем верстки. **Для графического дизайнера чрезвычайно важно понимание основ верстки, которые неразрывно связаны с почти всеми прочими аспектами графического дизайна.** В этой книге подробно изложены базовые элементы и принципы композиционных схем верстки, а также содержатся объяснения относительно того, что они из себя представляют, почему так важны и каким образом могут быть наиболее эффективно использованы. **Ричард Пулин** является соучредителем, директором по дизайну и руководителем Poulin+MorrisInc., признанной во всем мире многопрофильной консультационной фирмы по дизайну (Нью-Йорк). Его работы были отмечены крупными организациями и изданиями.

Штрих. Теория письма / ГерритНоордзей; перевод : И. Смирнова. – Москва : Д. Аронов, 2013. – 88 с. : ил. – ISBN: 978-5-94056-029-6.

«Штрих» – краткое и в то же время исчерпывающее изложение теории письма ГерритаНоордзея. Начиная с первооснов – пространства внутри букв и между ними, – автор последовательно подходит к подробному изложению того, как формируются на письме отдельные штрихи, а также исследует характерные особенности шрифтовых форм. **Теория письма Ноордзея призвана устранить разрыв между написанными буквами и типографскими литерами, образовавшийся со времен изобретения книгопечатания.** Автор обращает внимание читателей на «письменную» основу букв независимо от технологии их производства. «Штрих» – это знаменитая теория письма и практические выводы на ее основе, выходящие далеко за пределы просто готовых рецептов.***ГерритНоордзей***– *голландский шрифтовой дизайнер, типограф, теоретик и педагог. 20 лет руководил курсом шрифтового дизайна в Королевской академии искусств в Гааге.*

Анимация. Геймдизайн

Аниматор. Набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр / Уильямс Ричард ; перевод : Е.Энгельс ;редактор: З.Сабанова. – Москва:Эксмо, 2018. – 392 с. : ил. – ISBN 978-5-04-094713-3.

Сборник уникальных мастер-классов от Ричарда Уильямса, обладателя премии Оскар и создателя фильма "Кто подставил кролика Роджера?". В ней он рассказывает об основных принципах анимации, секретах и нюансах профессии, которые будут полезны как новичку, так и профессионалу. Уильямс призывает своих читателей "придумывать, но быть правдоподобным" и иллюстрирует каждый свой урок интересными примерами и яркими

рисунками. Каждый, кто связан с анимацией, в этой книге найдет много полезных советов, которые помогут ему перейти на новый уровень мастерства. А если вы просто увлеченный зритель, вам будет интересно узнать полную историю развития жанра и понаблюдать, как создавались ваши любимые мультфильмы.

Дизайн персонажей. Концепт-арт для комиксов, видеоигр и анимации / АннаКэттиш, Че Тата, Иван Смирнов ; перевод: Д.Семенова. –Санкт-Петербург: Питер Класс, 2021. – 272 с. : ил. – (Компьютерная графика и мультимедиа). – ISBN 978-5-00116-452-4.

Если вы начинающий художник и думаете о карьере в индустрии видеоигр, анимации или профессиональной иллюстрации, эта книга станет вашим тренажером по созданию ярких и самобытных персонажей. Шесть успешных художников на примере своих работ покажут все ключевые аспекты проработки персонажа – от задумки и набросков жестов и поз до воплощения в различных стилевых манерах. Книга применима как к цифровой, так и традиционной графике и поможет вам в создании персонажей для видеоигр, комиксов, анимации или коммерческой иллюстрации. Вступительные статьи к книге написали три российских суперпрофессионала индустрии CG: иллюстратор Анна Кэттиш, концепт-художник, основатель SmirnovSchool Иван Смирнов и дизайнер персонажей для анимации Тата Че.

Мастера геймдизайна: Как создавались AngryBirds, MaxPayne и другие игры-бестселлеры. GameDesignerConfessions: InsightsfromFinland'sTopGameDesigners / КлеметтиКонста, ГрёнбергХарро. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 120 с. : ил. – ISBN 978-5-9614-3953-3. – Возрастные ограничения 16+.

Индустрия видеоигр в Финляндии стремительно развивается: ее обороты растут год от года, а в Хельсинки работает больше 50 студий, успешно конкурируя с международными корпорациями. Финские геймдизайнеры создали мрачные вселенные MaxPayne и AlanWake, гоночную серию Trialsи фримиум-стратегию BoomBeach. AngryBirds стала самой скачиваемой игрой для мобильных устройств в истории и сделала своего создателя миллиардером. **В этой книге журналист КонстаКлеметти и игровой продюсер ХарроГрёнберг расшифровывают ДНК финскогогеймдизайна вместе с разработчиками самых успешных игр и инновационных игровых механик**. Их советы и идеи пригодятся всем, кто хочет научиться создавать видеоигры для любых платформ.

• 10 интервью с ведущими финскими геймдизайнерами.
• Захватывающее путешествие по закулисьюгеймдева.

Дизайн интерфейсов

Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия / Купер Алан, Носсел Кристофер, Кронин Дэвид, Рейман Роберт ; перевод: Е.Матвеев ;редактор: Н.Римицан;художник: С.Маликова. – Санкт-Петербург: Питер, 2018. – 720 с. : ил. – ISBN978-5-4461-0877-0.

Проектирование взаимодействия – это ориентированный на человека подход проектирования интерактивных цифровых продуктов, сред, систем и сервисов. Много внимания уделено проектированию поведения – аспекту, которым традиционные дисциплины проектирования нередко пренебрегают. В этой книге во главу угла ставится целеориентированный подход, при котором

основное внимание проектировщиков концентрируется на целях пользователей (то есть на причинах, по которым те используют данный продукт), на их ожиданиях, мировоззрении и склонностях. Именно он позволяет создавать мощные решения, с которыми приятно работать.

Сидоренко, И.Дизайнер интерфейсов. Принципы работы и построение карьеры / И. Сидоренко. –Москва : Олимп-Бизнес, 2019.–224 с.: ил. –ISBN: 978-5-9693-0424-6.

Илья Сидоренко за пять лет прошел путь от дизайнера-самоучки до профессионала, который проектировал финансовые сервисы для крупнейших российских банков. Первая часть книги – краткая биография, повествующая о профессиональном становлении автора. Во второй части рассматриваются ключевые компетенции дизайнера, среди которых: построение дизайн-процесса, проведение исследований, создание визуального стиля, поиск первых клиентов, презентация идей, развитие личного бренда и многое другое. Третья посвящена принципам и паттернам, на которые опирается дизайнер в своей работе. Для дизайнеров, студентов, продукт-менеджеров и всех, кто стремится к профессиональному развитию.

Художественная керамика

Байкал-КераМистика-2014: международный художественный симпозиум по керамике : каталог / Министерство культуры РФ; Министерство культуры и архивов Иркутской области. – Иркутск, 2014. – страницы не нумерованы.

Каталог международного художественного симпозиума по керамике. Проект «Байкал-КераМистика» включает в себя два масштабных мероприятия в области декоративно-прикладного искусства: Международный художественный симпозиум по керамике «Байкал-КераМистика» и Международную керамическую резиденцию «Байкал-КераМистика.Университет». Симпозиум «Байкал-КераМистика» проводится с участием профессиональных художников-керамистов из различных регионов России и стран зарубежья. Университет «Байкал-КераМистика» – с участием керамистов разного уровня профессиональной подготовленности, а также студентов художественных вузов России и зарубежья специальности «керамика» с участием в мероприятии преподавателей – профессиональных художников-керамистов. Оба мероприятия проходят на Байкале на созданной мобильной творческой площадке, оснащенной всем необходимым для реализации своих творческих идей и создания произведений из керамики.

Бурдейный, М. А. Искусство керамики / М. А. Бурдейный ;редакторы : Е. И.Горбунова, Г. В.Поздняк.– Москва :Профиздат, 2009. – 112 с. : ил. – (Ремесло и рукоделие). – ISBN978-5-255-01743-0.

Автор книги Михаил Бурдейный подробно описывает технологию изготовления как простых поделок из глины, настенных панно, так и сложных скульптурных форм, фарфоровой и фаянсовой посуды. Большое внимание уделено оснащению домашней мастерской, выбору материалов, композиции и декорированию керамических изделий. В книге обобщен опыт

многих поколений мастеров-керамистов, так что ценную информацию смогут почерпнуть как начинающие, так и профессионалы.

Бердин-Лазурский, А. Хорошая книга о керамике / Александр Бердин-Лазурский. – Москва: Бюро Маяк, 2020. – 288 с. : ил. – ISBN 978-5-60427363-0

Эта книга для студийных керамистов, которые чувствуют нехватку теоретических знаний. В книге описаны основные керамические материалы и процессы. Объясняются причины неудач при обжиге. Книга рассказывает простым языком о способах расчета глазурей, особенностях красящих оксидов, этапах созревания глиняных масс и глазурных покрытий. Здесь нет фотографий гончарных приемов или рецептов глазурей, зато есть отличные иллюстрации и куча информации, которая дает возможность понимать причины и следствия керамических процессов. На данный момент не существует современной книги по теории керамики на русском языке, которая бы настолько полно описывала базовые принципы работы с керамикой. Александр Бердин-Лазурский — графический дизайнер, арт-директор, преподаватель и гончар, автор блога Ovo_ceramics в Инстаграме.

Глаголев, О. Б. Лепим из глины / О. Б. Глаголев ; художник: Н. В. Кузнецова, редактор: Р. Л. Бергер. – Москва :Проф-Издат, 2021. –96 с. : ил. – ISBN: 978-5-255-01644-0.

В этой книге Вы найдёте информацию о подготовке глины к работе, рабочем месте гончара и инструментах, лепке простейших фигур, формовке керамических изделий на болванках, ручном вытягивании сосуда, изготовлении резного сосуда.

Гончарное дело : видео мастер-классы по гончарному искусству. Диск №1 / Александр Поверин. – Группа компаний «Керамика Гжели», [б. г.]. – 1 DVD-ROM (3 ч. видео, 33 сюжета),формат MP-4: цв., зв. – Загл. с титул.экрана. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.

Видео мастер-классы Александра Поверина по гончарному искусству ознакомят Вас с маленькими хитростями опытного гончара. Вы сможете узнать, как правильно центровать и вытягивать изделие, научитесь изготавливать горшковые формы, наносить на них узоры и устанавливать в печь. А.Поверин покажет, как правильно применять техники купания и молочения.

Гончарное дело : видео мастер-классы по гончарному искусству. Диск № 2 / Александр Поверин. – Группа компаний «Керамика Гжели», [б. г.]. – 1 DVD-ROM (3 ч. видео, 33 сюжета),формат MP-4: цв., зв. – Загл. с титул.экрана. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.

Видео мастер-классы Александра Поверина по гончарному искусству ознакомят Вас с маленькими хитростями опытного гончара. Вы сможете узнать, как сделать крышку для чайника,секреты создания угловатых

сосудов. А.Поверин покажет, как правильно снять крышку с круга и поделится секретами сушки сосудов.

Дефекты глазурных покрытий художественной керамики / Гжельский государственный университет ; Научно-производственный центр керамики ; Ю.Н.Крючков, Т.Л. Неклюдова. –ООО "НПЦК":Научно-производственный Центр Керамики группы компаний "Керамика Гжели", [б. г.]. – страницы не нумерованы.

Рассмотрены структурные особенности и свойства различных видов глазурных покрытий для художественной керамики. Изложены причины возникновения наиболее распространенных дефектов глазурных покрытий и способы их предотвращения. Большое внимание уделено использованию современной базы керамических пигментов для получения окрашенных глазурей. Предназначено для инженерно-технических работников и художников, занятых в производстве керамических изделий. Рекомендуется для технологов и сотрудников лабораторий художественной керамики, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области художественной керамики.

Лельчук, А.М. Игры с глиной: методические рекомендации для творческих занятий от 3 до 7 лет.ФГОС ДО / А.М. Лельчук ; редактор: Е. Паникаровская. –Москва :Национальное образование, 2015. – 90 с.: ил. (Вдохновение). – ISBN: 978-5-4454-0571-9.

Глина – удивительный материал. Созданная природой, она обладает естественной силой и дает юному творцу полную свободу для самовыражения. Но потенциал ее гораздо глубже. Работа с глиной закладывает фундаментальные основы для развития ребенка практически во всех направлениях: творческое воображение и способности – как способ самовыражения и созидания; общение и эмоции – основа основ развития в дошкольном возрасте; дисциплина и свобода – предпосылки саморегуляции; мелкая моторика – необходимое условие для развития интеллекта. Как работать с материалом, лепить жизнь и сказку, вести за собой детей и их родителей – вы найдете в книге все секреты мастера. Благодаря его сказочно простым инструкциям и многочисленным фотографиям, каждый взрослый сможет стать Волшебником для близких ему детей. Книга входит в методический комплект образовательной программы "Вдохновение" и полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.

Лобанова, В.А. Лепим из глины: методическое пособие / В.А. Лобанова. – Москва : ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. : ил.

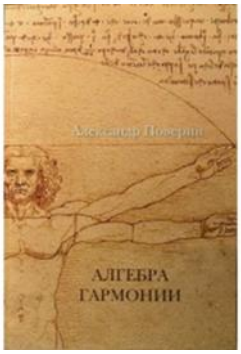
В методических рекомендациях подробно описаны приемы лепки, представлены иллюстрации для каждого этапа создания фигурки. Разработанная методика занятий апробирована в детском саду с детьми 5–7 лет. Кроме лепки, каждый ребенок может поэкспериментировать с глиной и изучить ее физические свойства. Дети также смогут познакомиться с некоторыми вехами истории развития керамики в Китае, Италии, Греции. Предназначено для воспитателей детских садов, педагогов художественных школ, студий, педагогов дополнительного

образования, родителей.

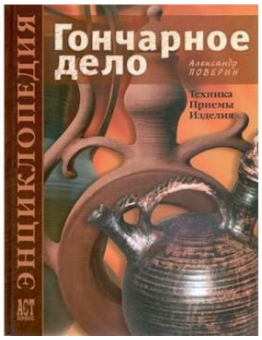

Московская керамика 2017. Пятая выставка РОО МСХ. 29.06 – 11.07.2017. Кузнецкий мост, 11 :каталог / Московский Союз художников. – Москва, 2017. – страницы не нумерованы.

Экспозиция выставки Московского Союза художников "Московская керамика– V" была обширной и разнообразной: блюда и декоративные пласты, мелкая пластика и большая скульптура, вазы и сосуды, объекты и формальные композиции. Традиции у выставки "Московская керамика" очень давние – начинался проект ещё в 1970-е годы. Он призван объединить московских художников, занимающихся керамикой. Помимо профессиональныхкерамистов свои работы здесь демонстрируют скульпторы, монументалисты и дизайнеры, работающие с глиной. В 2017 г. на выставке были представлены произведения более 120 авторов.

Поверин, А. Алгебра гармонии / А. Поверин. – Москва: Академия акварели и изящных искусств С. Андрияки, 2018. – 500 с. : ил. – ISBN: 978-5-906368-16-4.

Поверин Александр Иванович, член Союза Художников России, принимал участие более чем в 30 выставках керамики и скульптуры, из которых 13 персональных. Автор множества книг об искусстве, гончарном деле, художественной керамики. **Автор раскрывает законы гармонии и принципы построения формы в искусстве.** Речь идет не только о гончарных формах, в качестве примеров автор использует шедевры мировой живописи, скульптуры. **Автор подробно останавливается на принципе золотого сечения и вопросах симметрии**, показывая на схематичных рисунках, как достичь гармоничной формы керамических сосудов.

Поверин, А. И. Гончарное дело: Техника. Приемы. Изделия: энциклопедия / А. И. Поверин. – Москва: АСТ-Пресс, 2007. – 168 с. : ил. – ISBN: 978-5-462-00676-0.

Гончарное дело – самое древнее, существующее на стыке ремесла, искусства и науки. Есть в нем и простые приемы работы с длиной, которым может научиться каждый, есть и тайны, открытые лишь великим мастерам. В своей книге Александр Поверин подробно рассказывает обо всех тонкостях профессии: как правильно выбрать инструменты и заготовить материал, как конструировать удивительные по гармоничности формы и выкручивать их на гончарном круге, как обжигать и декорировать готовые изделия.

Руководство лепного искусства : рекомендации по материалам, инструменты, фигуры, упражнения /Генрих Буффье ; редактор: Е. Левашева. – Москва :Эксмо, 2015. – 128 с. : ил. – ISBN: 978-5-699-80449-8.

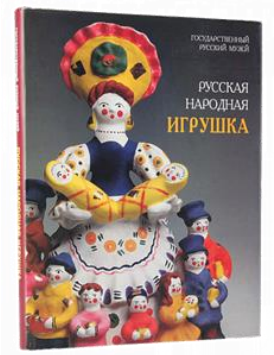
Печатается по изданию 1907 г.«Автор предлагает поэтапные практические уроки ремесла с первых шагов, подробно объясняет правила работы с различными материалами и инструментами. Для [педагога]интересно

ознакомиться с методикой преподавания н. 20 в.: общие положения остаются неизменными. (Из послесловия А. Рывкина, скульптора).

Русская народная глиняная игрушка: учебно-методическое пособие / ИПК "Академия АиИИ", при участии ООО "Керамика Гжели" ; А. Поверин. – Москва :Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. – 88 с.: ил.

В книге исследуется родословная глиняной игрушки, описываются народные промыслы традиционной глиняной игрушки разных областей России. **Специальный раздел книги – технология изготовления основных форм глиняных игрушек с пошаговыми иллюстрациями и схемами.** В конце книги приведен подробный словарь терминов, описывающий всё многообразие народной игрушки. Книга богато иллюстрирована красочными фотографиями аутентичных глиняных игрушек из коллекции автора, а также работами современных мастеров. Книга предназначена для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, общеобразовательных школ, изостудий, художников и для всех интересующихся изобразительным искусством.

Русская народная игрушка в собрании Государственного Русского музея / ФГБУК Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург :PalaceEditions, 2002. – 176 с.: ил. – ISBN: 5-93332-033-1

На примере коллекции Русского музея издание знакомит с такой областью народного творчества, как игрушка. В нем представлено 138 игрушек из собрания ГРМ, созданных из разных материалов в XIX–XX вв. мастерами как прославленных народных промыслов – Сергиев Посад, Дымково, Богородское, так и малознакомых широкой публике – Филимоново, Гринево, Пестяки.

Франко-русские встречи высокого огня – 2017. Санкт-Петербург, Ля Борн, Франция : каталог / Международный симпозиум и выставка керамики. – Санкт-Петербург, 2017. – страницы не нумерованы.

Каталог выставки керамики, состоявшейся в рамках международного симпозиума «Франко-русские встречи высокого огня».

Педагогика

Андриади, И. П. Педагогический словарь / И.П. Андриади, С.Ю. Темина. – Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 224 с. – ISBN: 978-5-16-011752-2.

Словарь содержит толкование понятий и терминов по вопросам теории и истории педагогики (отечественной и зарубежной), инновационным педагогическим технологиям, актуальным проблемам нормативного правового обеспечения управления образованием. Основное место отведено вопросам, имеющим практическое педагогическое значение. В статьях о терминах, относящихся к области философии, этике, эстетике, психологии, медицины и другим областям

знаний, раскрывается в основном лишь педагогическое содержание. Словарь рассчитан на широкий круг читателей, имеющих разный уровень психолого-педагогической подготовленности

Художественная литература. Программные произведения

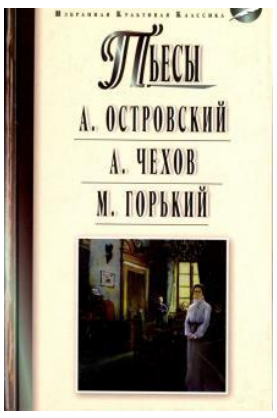

Гоголь, Н. В. Петербургские повести : повести, комедии / Н. В. Гоголь. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус,2021. – 512 с. : ил. – (Мировая классика). – ISBN: 978-5-389-05224-6.

«Все мы вышли из гоголевской „Шинели“, – справедливо говорят русские писатели… » – заметил французский критик Э.–М. де Вогюэ в 1885 году. С этим утверждением и сегодня мало кто не согласится. Каким же образом история об украденной шинели обеспечила произведениям Гоголя такое почетное место в литературе? На этот вопрос каждое поколение читателей, открывая для себя загадочный, странный, фантастический гоголевский мир – «вечно тот же, вечно новый», – отвечает по-разному. «Петербургские повести», включая «Шинель», «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», под одной обложкой впервые были опубликованы в третьем томе собрания сочинений 1842 года. Автор не объединял их в особый цикл наподобие «Вечеров на хуторе близ Диканьки» или «Миргорода», тем не менее в историю русской литературы они вошли как одно целое.

Гончаров, И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 544 с. – (Мировая классика).– ISBN: 978-5-389-08245-8.

"Обломов" – история неудавшейся карьеры, несбывшейся любви, упущенных возможностей, но при этом, как ни странно, история жизни вполне счастливого, по собственному мнению, человека... Такой парадоксальный тип личности в лице Ильи Обломова описал в своем произведении Гончаров, сделав имя своего героя нарицательным и определив такой образ жизни как "обломовщина". Что такое "обломовщина"? Ничегонеделание, каждодневное лежание на диване, апатия? Как это знакомо... Человек, страдающий обломовщиной, может быть по сути своей умным, образованным и добрейшим человеком, но все устремления и желания его пропадут втуне. А ведь все могло сложиться по-другому...

Пьесы : Островский А. Н. Гроза, Бесприданница ; Чехов А. П. Чайка, Вишневый сад ; Горький М. На дне / А. Н. Островский, А. П. Чехов, М. Горький ; художественная разработка серии : С. А. Порхаев. – Москва: Мартин, 2021. – 384 с. – (Избранная культовая классика).

А. Н. Островский, А. П. Чехов и М. Горький – гениальные реформаторы и новаторы сцены, коренным образом изменившие театр. Самобытные герои, переживающие крушение надежд, разочарование или неудачную любовь, пытающиеся разобраться, "что лучше, истина или сострадание"; юмор, порой теплый и мягкий, а иногда – хлесткий и обличительный; яркие монологи, подчеркивающие глубину внутреннего мира человека – всё это делает

произведения этих мастеров по-прежнему актуальными. Более столетия пьесы не сходят с подмостков театров мира и успешно экранизированы.

Салтыков-Щедрин, М.Е. Сказки / М.Е. Салтыков-Щедрин ; художники : С. Гаврилов, С. Бордюг. – Москва:Стрекоза, 2017. – 192 с. – (Серия:Школьная программа)

Михаил Салтыков-Щедрин – один из ярких писателей своего времени. Его увлекательные сказки любят читать как взрослые, так и дети. Дело в том, что они не похожи на другие, так как богаты яркими образами и оригинальными сюжетами. Автор фактически основал новый жанр политической сказки, в котором объединил элементы фантастики с событиями реальной жизни.

Тургенев, И.С. Отцы и дети : романы / И.С. Тургенев. – Санкт-Петербург:Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 416 с. – ISBN: 978-5-389-04996-3. – (Мировая классика).

В настоящем издании публикуются два романа И. С. Тургенева. «Отцы и дети» – самый философский из всех романов Тургенева, в котором писатель пытался осмыслить характер и направление «новых людей» — героев новой эпохи в общественной жизни России. «Дворянское гнездо» – это история несостоявшейся любви героя, сильного духом, много пережившего, последнего представителя старинного дворянского рода, его разбитых надежд и благородного смирения с судьбой.

Обзор подготовила:
Ю.В. Леонычева,
ведущий библиотекарь ФИИ