Истинной жизни нет без искусства

(Еврипид)

На протяжении всей истории человек и искусство были неразрывно связаны. Осознание человеком самого себя отражается в каменных фигурках, в чертах памятников архитектуры. Человеческие качества и чувства запечатлены в произведениях живописи, музыки, скульптурных группах. Проблемы бытия, религии, мироощущение также нашли свое отражение в произведениях искусства. Помощь в познании мира через эмоциональное восприятие его, расширение кругозора, пробуждение творческих сил, формирование духовного облика человека — вот истинные функции искусства.

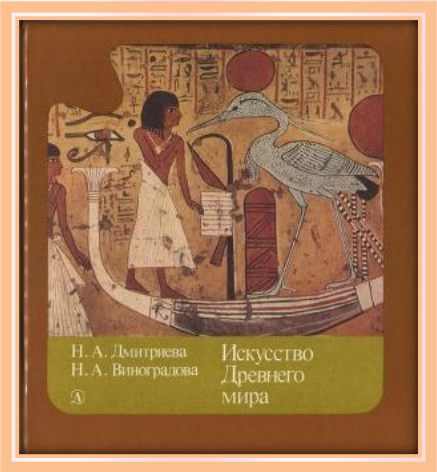
Так же как и произведения изящного искусства, декоративно-прикладное искусство предназначено для эстетического наслаждения. К тому же, оно имеет еще и практическое значение, служит для оформления быта и интерьера (одежда, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия).

Вся история человечества отражена в произведениях искусства. На искусство влияли государственный строй, проблемы эпохи, искусство было официальным лицом наций и империй. Все грани жизни от уродливого до прекрасного отражает искусство в своем беспристрастном зеркале, оказывая сильное эмоциональное воздействие на человека. Ведь и человек многообразен и многолик.

В библиотеке нашего филиала имеется большой выбор пособий и альбомов, посвященных искусству. Эти книги - красивые, добротные, качественно иллюстрированные. Представляем вашему вниманию издания, позволяющие отразить все разнообразие имеющейся в нашем фонде литературы по искусству.

Дмитриева, Н. А. Искусство древнего мира / Н.А. Дмитриева, Н.А. Виноградова. - М.: Детская литература, 1986. – 208 с.

Проблема происхождения искусства на протяжении многих столетий волнует лучшие философские умы. Истоки искусства уходят в глубокую древность. Поиски начала — едва ли не самые трудные поиски, в которые пускается пытливый человеческий ум. Это относится и к искусству. Когда, где и почему оно «началось» — точный и простой ответ невозможен. Оно не началось в строго определенный исторический момент — оно постепенно вырастало из неискусства, формировалось и видоизменялось вместе с создающим его человеком. Восстановить ход истории помогают сохранившиеся вещественные и изобразительные памятники доисторических эпох. Книга повествует о первобытном искусстве Древнего Египта, Передней Азии, Древней Индии и Древнего Китая.



Пирамиды в Гизе. III тыс. до н.э.

Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное возрождение. Страны Западной Европы XVII-XVIII вв. Россия XVIII века. – 2-е изд., доп. – М.: Искусство, 1989. – 318 с.

Автор рассказывает о наиболее ярких мастерах Северного Возрождения, описывает становление и смену стилей (барокко, классицизм) в странах Западной Европы XVII — XVIII веков. Отдельный раздел посвящен искусству России XVIII века. Этот период ознаменовался переходом от Древней Руси к новой России, от средних веков к новому времени. Больших успехов достигли живопись и гравюра, архитектура и скульптура, литература и музыка. XVIII век в России связан с именами Ломоносова, Пушкина, Карамзина, портретистами Никитина и Матвеева, архитекторами Баженовым и Казаковым и другими. Живой образный язык, популярная форма изложения делает книгу доступной самому широкому кругу читателей, интересующихся вопросами теории и истории искусства.

И.Н. Никитин. Портрет Петра I. 1717 г. Холст, масло.

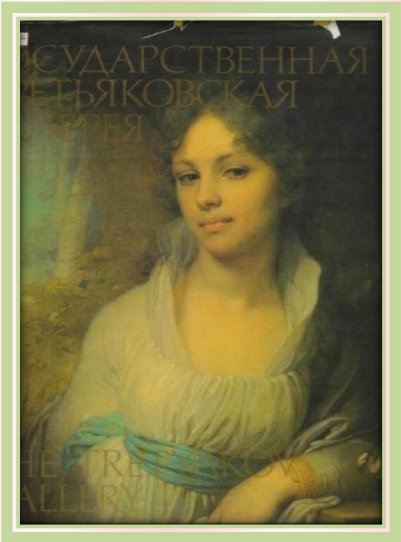
Алленова, Е. М. Русские художники от А до Я / Е. М. Алленова, Н. А. Борисовская, Т. И. Володина. - М.: СЛОВО, 1996. – 216 с.

В альбоме, посвященном самым выдающимся мастерам русской живописи, публикуются 212 цветных репродукций картин русских художников XVIII-XX веков. Высокое качество полиграфии позволяет в полной мере оценить шедевры знаменитых художников. В книге представлена русская живопись за три последних столетия. Ее истории посвящено множество альбомов, но на этот раз знакомые и незнакомые картины предстают в неожиданном соседстве. Более двухсот имен и полотен в одном издании: все богатство жанров, стилей, индивидуальностей. Книга построена по алфавитному принципу. Каждый художник представлен одной иллюстрацией. Иногда это хрестоматийная, с детства знакомая картина, а иногда талантливое полотно забытого живописца. Текст, сопровождающий иллюстрации, рассказывает об истории написания картин, их сюжетах, о людях, изображенных на портретах, или же о событиях, которые послужили поводом к их созданию.

Исаак Левитан (1860-1900). Март. 1895 . Холст, масло. 60 × 75 см.

Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея: Альбом / сост. Ю.К. Королев. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 198 с.

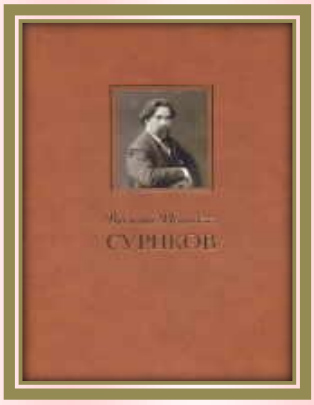


Государственная Третьяковская галерея – крупнейший, всемирно известный музей русского изобразительного искусства. Находящиеся здесь обширные коллекции живописи, графики, скульптуры отличаются исключительно высоким художественным уровнем и насчитывают в общей сложности более 57 000 произведений. В экспозиции галереи разносторонне и полно освещены все основные этапы развития отечественного искусства от XI века до наших дней. Третьяковской галерее принадлежит выдающаяся роль в истории национального самосознания.

Виктор Васнецов. Богатыри.

1881—1898 Холст, масло.295,3×446см

Суриков Василий Иванович. Коллекция красноярских музеев / авт.-сост. А. А. Абисова, Е. Ю. Безызвестных. - Красноярск: Сиб. изд. дом «Суриков», 2002.-223 с.

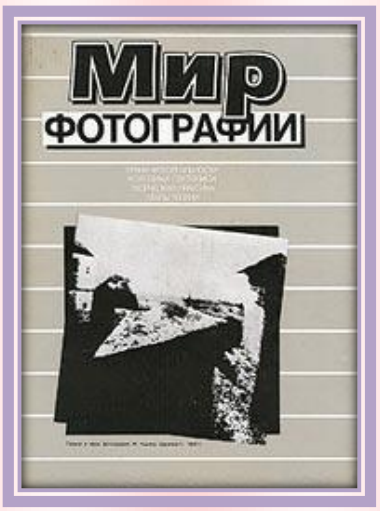


Василий Иванович Суриков (1848-1916) — могучее явление русского искусства. Знаменитый красноярец известен как мастер масштабных исторических полотен. Интуитивное ощущение истории, глубокое знание старины и мощная энергия живописи вывели его на путь высокого творчества. В.И. Суриков является автором таких ставших хрестоматийными произведений, как «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин». Эта книга – всего лишь попытка дополнить сложный портрет Сурикова – портрет человека, художника и мыслителя, в ней впервые дается полная история создания и формирования всех красноярских суриковских коллекций. Иллюстративный ряд содержит репродукции со всех основных работ художника, многочисленных этюдов и эскизов, а также портретов, пейзажных акварелей. Публикуются фотографии художника, его письма, воспоминания современников, факты из биографии.

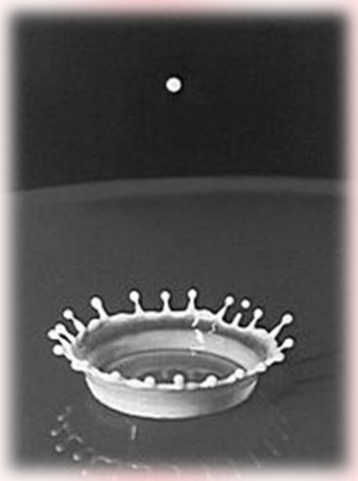
В. И. Суриков. Взятие снежного городка. 1891

Холст, масло 156x282

Мир фотографии: фотоальбом / сост. В. Стигнеев, А. Липков. - М.: Планета, 1989. – 232 с.



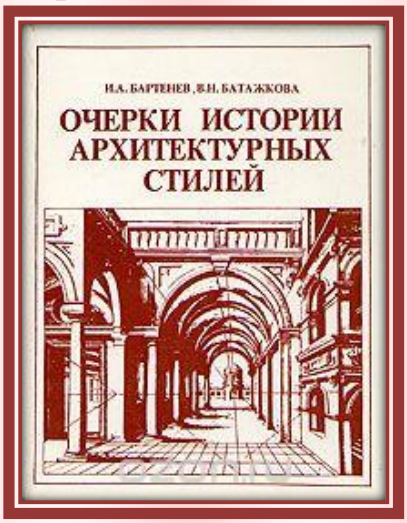
Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало удивительный вид искусства – фотографию. Фотография - не бесстрастное зеркало мира, художник в фотоискусстве способен выразить своё личное отношение к запечатляемому на снимке явлению через ракурс съёмки, распределение света, умение правильно выбрать момент съёмки и т. д. Фотография давно и прочно стала неотъемлемой частью культуры и быта людей, их сознания и практики, их повседневного самоощущения.



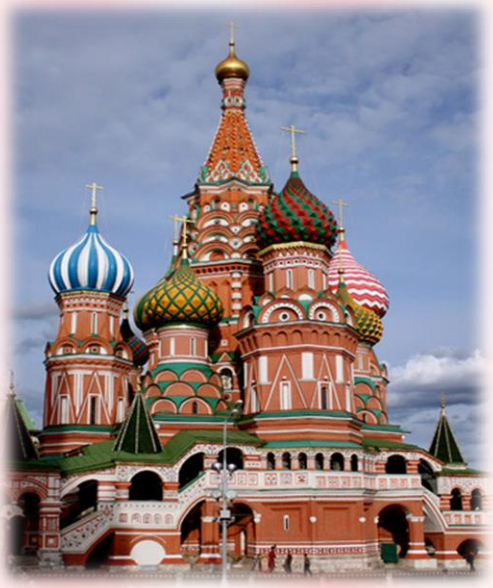
Данное издание представляет фотографию как мир многомерный, динамичный и яркий. Эта книга актуальна и сегодня, почти тридцать лет спустя. Она состоит из разделов по истории, теории и практике классической и современной фотографии, где ведущие в то время искусствоведы в своих статьях касаются самых важных и актуальных тем фотографического творчества, не политизируя тему, а рассуждая с сугубо эстетических позиций.

Г. Эджертон (США). Капля молока. 1936 г.

Бартенев, И. А. Очерки истории архитектурных стилей: учеб. пособие / И. А. Бартенев, В. И. Багажкова. - М.: Изобразительное искусство, 1983. – 384 с.

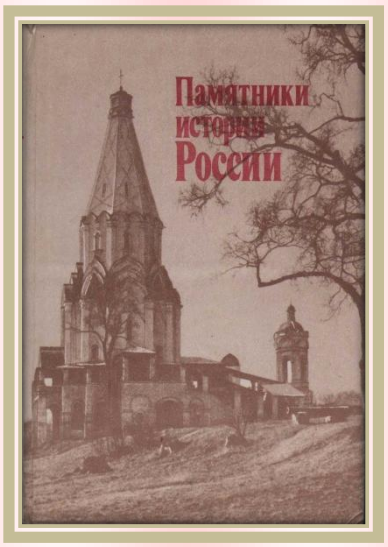


Архитектура теснейшим образом связана с историей развития человеческого общества. Все этапы мировой цивилизации находили отражение в памятниках архитектуры. Эти сооружения содержат в себе произведения изобразительного искусства – рельефы, статуи, мозаики, фрески, представляющие сами по себе огромную художественную ценность. Издание раскрывает общую картину возникновения, развития и взаимосвязи архитектурно-художественных стилей на протяжении основных периодов истории культуры - древнего мира, средних веков, нового времени и современности. Собрав большой фактический материал, авторы сосредоточивают внимание на основных и наиболее характерных памятниках различных эпох.



Собор Василия Блаженного в Москве. 16 век.

Памятники истории России / сост. В.Л. Егоров, Л.В. Максакова. - М.: Советская Россия, 1987. – 152 с.

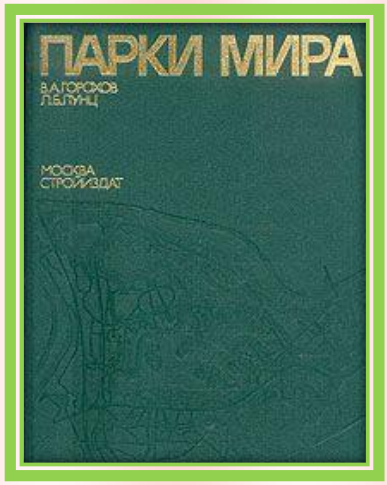


Благодарные потомки увековечили подвиги верных сынов Отечества, воздвигнув им памятники - величественные мемориалы и скромные обелиски. Никогда не будут забыты люди, помыслы и дела которых творили наше прошлое, ставшее фундаментом настоящего и надеждой для будущего.

В сборник вошли очерки, посвященные историческим памятникам, находящимся на территории Российской Федерации. Объединенные воедино, они раскрывают картину героического прошлого русского народа, основные вехи истории Отечества, воскрешают страницы борьбы России за свободу и независимость, рассказывают о славных героях, о государственных и политических деятелях. Авторы очерков ученые, журналисты, сотрудники музеев, реставрационных организаций. Книга богато иллюстрирована.

Памятник Ивану Сусанину в Костроме. 1967 г.

Горохов, В. А. Парки мира / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. - М.: Стройиздат, 1985. – 328 с.



Парки мира – величайшее богатство человечества. В парках преобразованная природа выступает как среда обитания и как база для выполнения высоко ценимых человеком социальных функций. Столетиями накапливался опыт устройства садов и парков. Многие из них и сегодня по справедливости считаются образцами искусства и культуры.

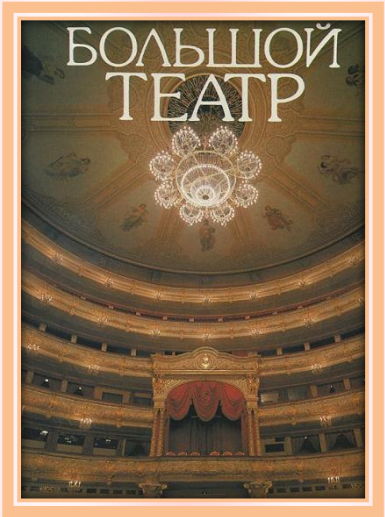
В монографии рассматривается история, теория и практика проектирования и строительства парков различных типов: мемориальных, парков культуры и отдыха, спортивных, зоопарков, национальных и др. Обобщен опыт выдающихся мастеров прошлого и настоящего - зодчих, художников, скульпторов по созданию прекрасных образцов садово-паркового искусства во многих странах мира. Освещаются социально-градостроительные и функциональные аспекты организации парков, а также их роль в решении проблемы охраны природы и оптимизации окружающей среды.

Парк Версаля (Франция). Фрагмент.

Энциклопедический словарь юного зрителя.- М.: Педагогика, 1990. – 416 с.

Эта книга о любимых миллионами зрителей видах искусства – театре, эстраде, цирке, кино, телевидении. В ней рассказывается об истории развития этих искусств, особенностях художественного языка, о выдающихся артистах, режиссерах, драматургах, о наиболее известных театрах мира и о многом другом. Приводятся практические рекомендации о том, как организовать работу театрального кружка, как поставить спектакль, подготовить его художественное оформление, как снять любительский фильм и т.д. Читатели узнают о различных профессиях, связанных с рассматриваемыми видами искусства.

Бочарникова, Э.В. Большой театр: краткий исторический очерк / Э.В. Бочарникова. – М.: Московский рабочий, 1987. – 190 с.



А.И. Герцен утверждал, что «театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов». Два прекраснейших вида искусства царят в Большом театре – оперное и балетное. Опера и балет синтетичны по своей театральной природе. В тесном единстве с музыкой, литературой и живописью, сплетающими их в рамки театрального рода представлений, обретают они полноценное сценическое существование. Страницы этой книги позволяют в общих чертах отразить историю Большого театра, кратко коснуться процессов его творческого развития, приоткрыв золотые кладовые его художественных сокровищ, рассказать о творческом труде тех, кто участвует в сотворении немеркнущего чуда.

Сцена из оперы «Аида»

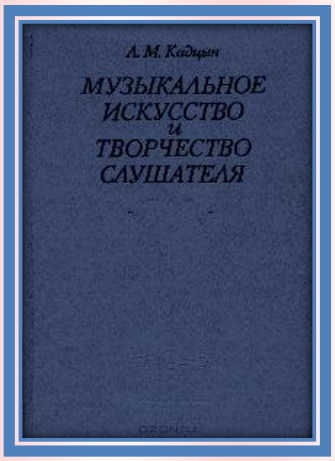
Государственный Красноярский ансамбль танца Сибири /А. Паращук, А. Петухов. - Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1987.

Эта книга посвящена Красноярскому государственному академическому ансамблю танца Сибири имени М.С. Годенко. Ансамбль является одним из самых стабильных и популярных профессиональных хореографических коллективов России, на протяжении 50 лет считается визитной карточкой культуры Красноярского края. Коллектив выступал на крупнейших сценических площадках более чем 70 стран мира, покорил сердца тысяч и тысяч зрителей в нашей стране и далеко за ее пределами. Репертуар ансамбля раскрывает удивительную красоту сибирской земли, духовное богатство сибиряков, прославляет героику их будней, рассказывает об изумительной природе края. Первые оригинальные постановки Михаила Семеновича Годенко пользуются большой популярностью у зрителей и по сей день. Среди них «Утушка», «Крепкий сибирский орешек», «Вдоль по Питерской», «Сибирская потеха», «Валенки» и др.

«Вдоль по улице»

Кадцын, Л. М. Музыкальное искусство и творчество слушателя: учеб. пособие / Л. М. Кадцын. - М.: Высшая школа, 1990. - 303 с.

В главах этой книги поднимаются сложные вопросы о сущности музыкального искусства и о роли в нем слушателей. Автор размышляет над тем, почему человеку так нужна музыка, и как слушатель общается с ней. В пособии рассматриваются фундаментальные вопросы теории и истории музыки, музыкальные потребности и эмоциональные переживания слушателей в зависимости от содержания произведений. Уделено внимание современной музыке. В качестве приложений приведены краткие биографии известных композиторов и список их основных произведений.



Некрасова, М. Народное искусство России: Народное творчество как мир целостности: альбом / М. Некрасова. - М.: Советская Россия, 1983. – 218 с.

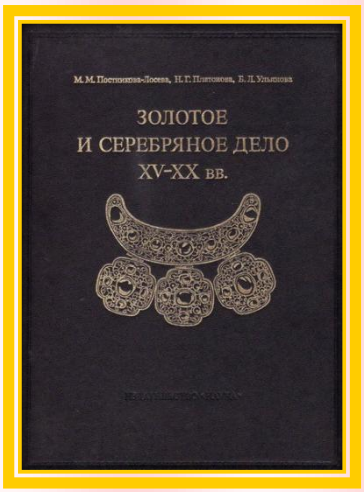
Народное искусство - это прошлое, живущее в настоящем, устремлённое в будущее своей мечтой о небывалом. Это культурная память народа, неотделимая от самых глубоких устремлений современности.

Настоящее издание посвящено народному искусству России на современном этапе. В нашей стране народное творчество богато формами и содержанием, огромно по охвату истории и многообразию региональных, национальных и краевых школ народного мастерства. В России их столько, что нет возможности в одной книге рассказать обо всех.

Альбом знакомит с народным искусством лишь некоторых регионов: Северного Кавказа, Крайнего Севера и Дальнего Востока, где можно проследить традиции первобытной, античной, древнеарабской культур, питавшие и русское искусство. Читатель многое узнает о русских художественных промыслах, о национальных особенностях и традициях. Широко освещены и проиллюстрированы такие виды творчества, как гончарство, резьба по дереву, ковка металла, ткачество, вышивка, художественная роспись и др.

Хохломская роспись

Постникова-Лосева, М. М. Золотое и серебряное дело XV-XX вв. / М.М. Постникова-Лосева, Н.Г. Платонова, Б.Л. Ульянова. - М.: Наука, 1983. – 376 с.



Древнейшей ветвью декоративно-прикладного искусства, пожалуй, является искусство золотого и серебряного дела, связанное с художественной обработкой этих благородных металлов.

Разнообразие форм, художественное совершенство и виртуозность исполнения отличают как те произведения, что стали поистине легендарными (потир Юрия Долгорукого, табакерка Петра I, пасхальные яйца К.Фаберже), так и многочисленные предметы сервировки стола, женские украшения, парадные одежды, ордена, веера, табакерки, трости, вошедшие в обиход русского общества.

В настоящем труде рассмотрена история ювелирного дела с XV в. до XX в. на территории нашей страны. Изучены свойства металлов, приемы ручной обработки и украшений благородных металлов. Издание приводит указатели клейм и ключи к ним. Описаны центры русского ювелирного искусства, организация ювелирного дела и клеймения.

Табакерка Петра I

Воронов, М. Г. Янтарная комната. Шедевры декоративно-прикладного искусства из янтаря в собрании Екатерининского дворца-музея / М.Г. Воронов, А.М. Кучумов. - Л.: Художник РСФСР, 1989. – 288 с.

Три столетия отделяют нас от тех дней, когда был создан Янтарный кабинет, но огромный интерес к этому шедевру искусства сохраняется, как и прежде.

На основании обширных архивных изысканий в книге впервые детально и аргументировано в доступной форме излагается история создания Янтарной комнаты, описывается, в каком виде она была привезена в Россию, каких трудов и усилий стоили ее сборка и сохранение, неоднократная реставрация.

В последних главах рассказывается об исчезновении Янтарной комнаты во время Великой Отечественной войны и ее поисках, в которых принимал непосредственное участие один из авторов книги А.М. Кучумов. Издание знакомит с коллекцией янтарных изделий, два столетия существующих в Большом Царскосельском дворце, впоследствии названном Екатерининским.

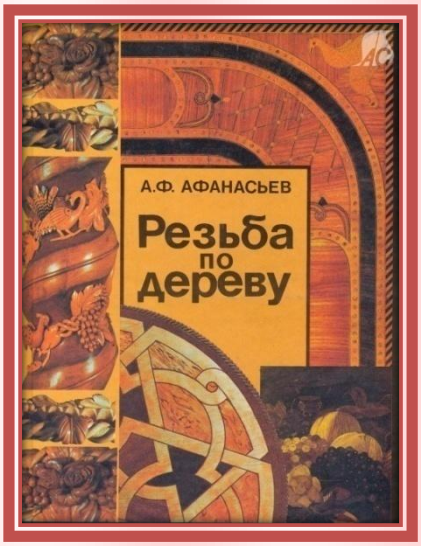
Новиков, В. П. Современные художественные изделия из металла / В. П. Новиков, И.П. Мельситов, Ю.П. Комягин - Л.: Машиностроение, 1990. – 231 с.

В красочном исполнении представлены лучшие образцы изделий из металла предприятий ювелирной промышленности и народных промыслов - предметы сервировки стола и украшения интерьера. Охарактеризованы традиционные и новые центры декоративно-прикладного искусства. Описаны свойства металлов, а также классификация и ассортимент художественных изделий из металла. Рассмотрены технологические процессы их изготовления.

Ростовская финифть

Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву / А.Ф. Афанасьев. - М.: Культура и традиции, 2002. – 408 с.

Вниманию читателей предлагается уникальное руководство для резьбы по дереву от признанного мастера Александра Афанасьева. Автор, исходя из своего многолетнего опыта декоративной резьбы, расскажет читателю, как выбрать, заготовить и обработать древесину для работы; какие инструменты понадобятся мастеру; познакомит с методикой работы с фрагментом и всем изделием; техникой работы в маркетри, интарсии, выжиганием и др. Самым подробным образом описан процесс изготовления как простых, так и высокохудожественных изделий.



Панно «Минерва» в Летнем дворце Петра I

Деревянное кружево Красноярья: Альбом. - Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1986. – 160 с.

В альбоме представлены произведения деревянного зодчества Красноярья, которые относятся к концу XIX - началу XX веков и отражают архитектурные стили, приемы и традиции этого периода. Рассказывается о заселении Сибири и истории обработки дерева, о влиянии каменного зодчества и орнаментов Востока.

Автор знакомит с особенностями архитектуры зданий в разных районах края, описывает различные техники и стили строительства. Достаточно подробно зарисованы и рассмотрены некоторые распространенные типы наличников, фронтонов, ворот и других элементов зданий.

Сохранившиеся до нашего времени памятники деревянной архитектуры свидетельствуют о красоте души, богатой фантазии и великом трудолюбии сибиряков.

Енисейск, ул. Ленина, 74