

**Выставка новых книг по
искусству, поступивших
в отдел художественной
литературы**

**июнь-август
2020 года**

Искусство

Щ

Б142

Багдасарова С. А. Воры, вандалы и идиоты: криминальная история русского искусства. – Москва: Бомбора: Эксмо, 2019. – 231 с.: ил., цв. ил., портр.; 24 см. – (Искусство с блогерами). – Библиогр.: с. 226-230.

В новой книге Софьи Багдасаровой, автора бестселлера «Омерзительное искусство» (номинант премии «Просветитель–2018») вы узнаете всё о том, как совершаются преступления в российских музеях и кто обычно бывает преступниками. Все описанные в книге кражи, аферы и акты вандализма – совершенно реальные исторические события, и именно поэтому они особенно удивительны. Они абсурдны – и поэтому книга наполнена особенным, абсурдным юмором. Ведь иначе об этих преступлениях с национальным русским колоритом и не напишешь.

Помимо увлекательных криминально-юмористических рассказов в книгу включены нормальные журналистские статьи про абсолютно дикие российские преступления, а также инсайдерские интервью от представителей современного арт-рынка, которые пожелали остаться анонимными, но зато раскрыли потрясающие подробности теневого антикварного бизнеса.

Щ14

К192

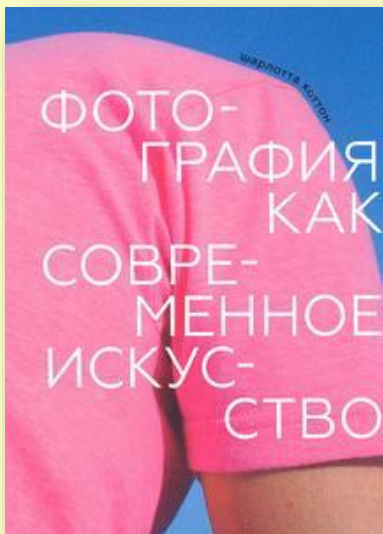
Кандинский В. В. О духовном в искусстве = *Über das Geistige in der Kunst*: полное критическое издание: [в 2 т.] / ред.-сост., авт. статей и коммент. Надежда Подземская. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 25x21 см.

Т.1: О духовном в искусстве. – 2020. – L, [1], 686, [7] с.: ил.

Т.2: История книги; Наука об искусстве. – 2020. – 700 с.: ил.

В настоящем издании впервые вместе публикуются все редакции трактата Василия Кандинского «О духовном в искусстве» (на русском и немецком языках), а также тексты художника о науке об искусстве, созданные в 1914–1921 гг. являющиеся важным, но до сих пор отсутствовавшим звеном между мюнхенским периодом его творчества и периодом Баухауза. Публикация основывается на обширном архивном материале, снабжена большим текстологическим аппаратом и подробными комментариями, где систематически реконструируется диалог Кандинского с художественной традицией Делакруа, Синьяком, Беклином, Леонардо да Винчи. Отдельные главы посвящены истории написания, публикации и переводов трактата. Подробно рассматривается процесс создания ксилографий, схематических Таблиц и Иллюстративного приложения.

В книге воспроизводятся эскизы Кандинского, документальные фотографии, рукописи и печатные издания сочинений художника.

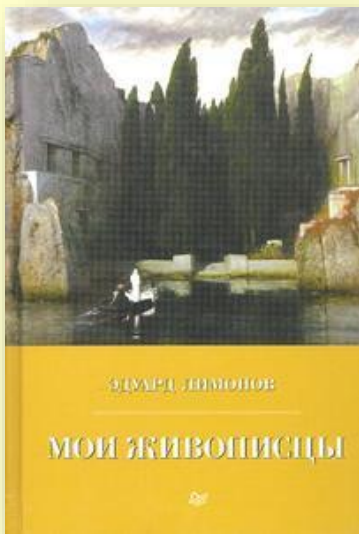
Щ16

К737

Коттон Шарлотта. Фотография как современное искусство: [пер. с англ.]. – Москва: Ад Маргинем Пресс: Музей современного искусства «Гараж», 2020. – 287 с.: ил., цв. ил., портр.; 20x15 см. – Пер. изд.: The Photograph as Contemporary Art / Charlotte Cotton. – London: Thames & Hudson, 2014. – Библиогр.: с. 267-272. Имен. указ.: с. 286-287.

Фотография была изобретена почти двести лет назад. С тех пор она эволюционировала от документального инструмента до художественного медиума и сейчас занимает свое место в искусстве наравне с живописью и скульптурой.

Шарлотта Коттон (род. 1970) в своей книге раскрывает наиболее важные особенности современной арт-фотографии на примерах работ почти двухсот пятидесяти фотографов, среди которых как признанные мастера – Иза Генцкен, Джефф Уолл, Софи Калль, так и художники, заявившие о себе сравнительно недавно, – Валид Бешти, Джейсон Эванс, Лукас Блалок и другие.

Щ14

Л586

Лимонов Э. Мои живописцы: [заметки об искусстве]. – Санкт-Петербург [и др.]: ПИТЕР, 2018. –202, [1] с.: ил., [16] л. ил.; 21 см.

Что связывает автора этой книги и великих живописцев прошлого? Оказывается, не так уж мало: с Врубелем они лежали в одной психиатрической больнице; с Фрэнсисом Бэконом – одинаково смотрели на изуродованный мир; с Лукасом Кранахом – любили темпераментных женщин. В этих емких заметках автор вписывает искусство в свою жизнь, и свою жизнь в искусство.

Петр Беленок – худой лысеющий хохол, Фрэнсис Бэкон – гениальный алкоголик. Эдвард Мунк творит «ДЕГЕНЕРАТИвное искусство», Эди Уорхол подчиняет себе Америку, а индустрия туризма использует одинокого Ван Гога с целью наживы...

Эдуард Лимонов проходит по Вене и Риму, Нью-Йорку и Антверпену, и, конечно, Москве. Воля случая или сама жизнь сталкивает его с великими живописцами и их работами. Автор учится понимать и чувствовать то, как они жили, как появился их неповторимый стиль, что вдохновляло художников, когда они писали свои знаменитые картины и ваяли статуи.

**Щ14
М333**

Матвеева А. А. Картинные девушки. Музы и художники: от Рафаэля до Пикассо. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. – 508, [1] с.: ил., [12] л. ил., цв. ил., портр.; 21 см. – (Проза Анны Матвеевой). – Библиогр.: с. 504-506.

В книге «Картинные девушки» писатель Анна Матвеева обращается к судьбам натурщиц и муз известных художников. Кем были женщины, которые смотрят на нас с полотен Боттичелли и Брюллова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане? Они жили в разные века, имели разное происхождение и такие непохожие характеры; кто-то не хотел уступать в мастерстве великим, написавшим их портреты, а кому-то было достаточно просто находиться рядом с ними.

«Ты не человек, не личность, не женщина. Ты – часть картины, фрагмент замысла, кусочек вечности. Потом все умрут, их забудут – а ты будешь смотреть из рамы на потомков, загадочно улыбаться и всё так же крепко сжимать в руке этот треклятый кувшин. Начиная позировать своему мастеру, ты ещё не знаешь, Мастер ли он. Три франка в час, или “мсье, я сделаю это бесплатно, ведь мне так нравятся ваши картины”? Будет ли твой портрет висеть в музее, или его перекрасит тот, кто талантливее? Натурщица – полноправная участница как провала, так и успеха любой картины. Боттичелли без Симонетты, Рембрандт без Саскии, Модильяни без Жанны – кем были бы в жизни они? Натурщицы – вечные музы и соавторы, а ещё – главные свидетели того, как рождались шедевры. Они о многом могли бы рассказать – и о себе, и о художниках, и об искусстве... Если бы их, конечно, спросили».

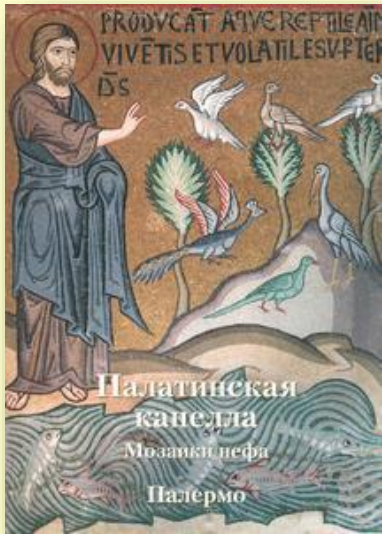
Щ14

П120

Павлинов П. С. Евгений Лансере. Кавказ. Искусство и путешествия. – Москва: Слово / Slovo, 2019. – 428, [3] с.: ил., цв. ил., карты, портр.; 24x18 см. – Библиогр. в примеч.: с.418-424. – Библиогр.: с.430.

Евгений Евгеньевич Лансере из легендарной художественной династии Лансере-Бенуа, брат Зинаиды Серебряковой, «мирискусник», был не только одаренным живописцем и книжным графиком, он обладал талантом исследователя-этнографа, страстно влюбленного в Кавказ и посвятившего ему 17 лет своей жизни.

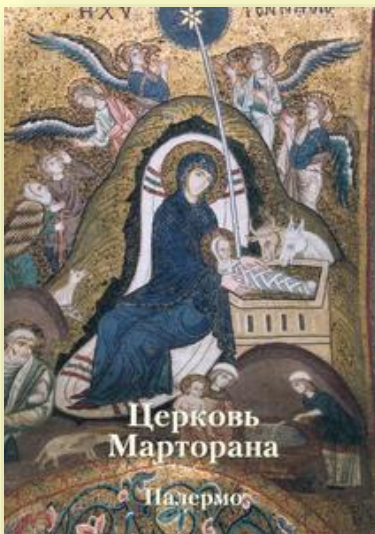
Впервые хронологию событий именно этих годов по дневниковым записям и множеству других материалов из семейного архива восстанавливает и описывает автор книги, правнук Лансере, историк искусства Павел Павлинов. В издании, также впервые, публикуются все картины Евгения Лансере кавказского периода (с 1917 по 1934 год), разошедшиеся по музеям и частным собраниям.

Щ П140

Палатинская капелла, Палермо: мозаики нефа: [альбом / автор текста: Анна Захарова; ред.: Людмила Жукова]. – Москва: Белый город: Воскресный день: Печатная слобода, 2018. – 237, [2] с.: цв. ил.; 30x22 см. – (Музеи мира). – Загл. на обложке и корешке: Палатинская капелла: мозаики нефа. Палермо.

Строительство и украшение Палатинской капеллы во дворце норманнских королей в Палермо было начато при Рожере II (1130–1154) и закончено при его сыне Вильгельме I (1154–1166). Этот памятник – одно из наиболее красноречивых свидетельств былого величия Сицилийского королевства и процветавшей в нем космополитической культуры, соединившей традиции средневековых Запада и Востока. Около 1143 года Рожер II пригласил для украшения своей церкви греческих художников из Константинополя, которые создали мозаики восточной и центральной части здания. При Вильгельме I был достроен неф – западная часть храма, разделенная рядами колонн и увенчанная деревянным потолком. Эта часть здания использовалась и для богослужений, и для торжественных приемов, поскольку у западной стены было устроено роскошно оформленное царское место. Строителями и каменотесами были норманнские мастера. Резьба и роспись деревянного потолка, а также великолепные орнаментальные инкрустации были выполнены арабскими ремесленниками. Для выполнения мозаик снова были приглашены мастера из Константинополя, которые разместили в главном нефе многочисленные ветхозаветные сюжеты, а в боковых – истории апостолов Петра и Павла. Выбор сюжетов был определен ориентацией заказчика на раннехристианские традиции Рима. При этом мозаики нефа Палатинской капеллы всецело принадлежат византийской художественной традиции. Они представляют характерный для искусства второй половины XII века утонченный стиль с усиленной динамикой и линейностью.

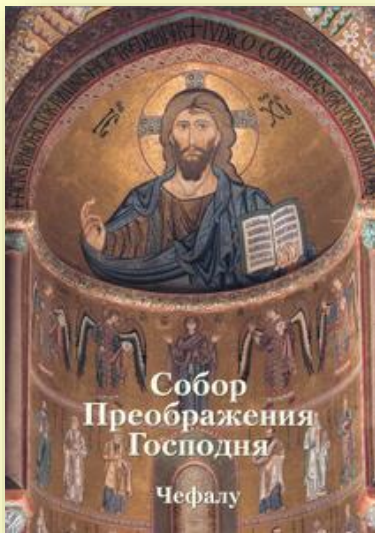

Щ Щ448

Церковь Санта Мария дель Аммиральо (Марторана) в Палермо: [альбом / авт. текста: Анна Захарова; ред.: Людмила Жукова]. – Москва: Белый город: Воскресный день: Печатная слобода, 2018. – 203 с.: цв. ил.; 30x22 см. – (Музеи мира). – Загл. на обложке и корешке: Церковь Марторана, Палермо.

В Средние века Сицилия стала местом, где пересекались и плодотворно взаимодействовали античные, византийские, арабские и западноевропейские культурные традиции. Созданное прибывшими с Европейского Севера норманнами Сицилийское королевство было населено представителями различных народов и конфессий. В XII веке оно достигло такого политического и экономического могущества, что стало одной из доминирующих сил в Восточном Средиземноморье. В это время в Палермо возникло много великолепных дворцов и церквей. Одна из них – церковь Санта Мария дель Аммиральо, более известная как Марторана, была построена ближайшим сподвижником короля Рожера II (1130-1154), адмиралом Георгием Антиохийским. Православный грек из Антиохии, он вырос в арабской Северной Африке, а затем сделал блестящую карьеру на Сицилии. Построенный им в 1143-1151 годах храм в честь Богородицы и по своей архитектуре, и по внутреннему убранству ориентирован на византийские образцы.

По примеру короля Рожера II адмирал Георгий решил украсить церковь мозаиками, для чего пригласил константинопольских мастеров. Благородная красота образов, логичное и ясное распределение композиций и фигур в пространстве храма создают строгий и гармоничный ансамбль, который по праву считается одной из жемчужин византийского искусства в Италии.

Щ

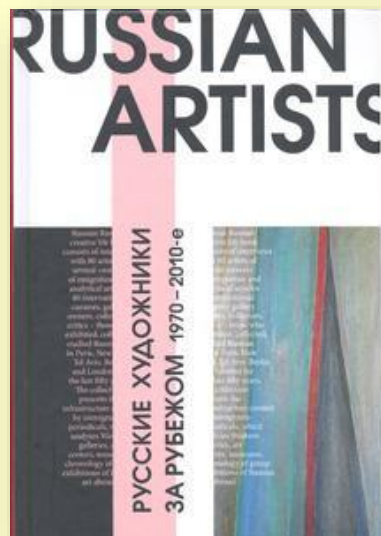
С548

Собор Преображения Господня в Чефалу: [альбом / автор текста: Анна Захарова; ред.: Людмила Жукова]. – Москва: Белый город: Воскресный день: Печатная слобода, 2017. – 165 с.: цв. ил.; 30x22 см. – (Музеи мира) – Загл. на обложке и корешке: Собор Преображения Господня, Чефалу.

Собор Преображения Господня в городке Чефалу – один из величайших памятников эпохи владычества норманнов на Сицилии. Он был основан в 1131 году королем Рожером II, который хотел сделать собор своей семейной усыпальницей. Как и большинство других соборов средневековой Европы, это грандиозное здание строилось в течение многих десятилетий. В основном оно было окончено в середине XIII века. Суровая простота форм собора, напоминающих крепостные стены и башни, характерна для романского стиля. Однако многие декоративные элементы заимствованы из арабской традиции, что придает сицилийской архитектуре неповторимое своеобразие.

Наибольшую известность собору Чефалу принесли мозаики, которые выполнили приглашенные норманнскими королями Рожером II (1130–1154) и Вильгельмом I (1154–1166) византийские мастера из Константинополя.

Огромный образ Христа Вседержителя в апсиде, а также находящиеся ниже изображения Богородицы, ангелов и апостолов были исполнены около 1148 года и принадлежат к числу лучших произведений классического византийского искусства XII века.

Щ14

Р893

Русские художники за рубежом, 1970–2010-е годы: [сборник интервью и статей / авт.-сост. и интервьюер З. Б. Стародубцева]. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 687 с.: ил., [24] л. цв. ил.; 24 см. – На обл. также: Russian artists. Библиогр. в подстроч. примеч.

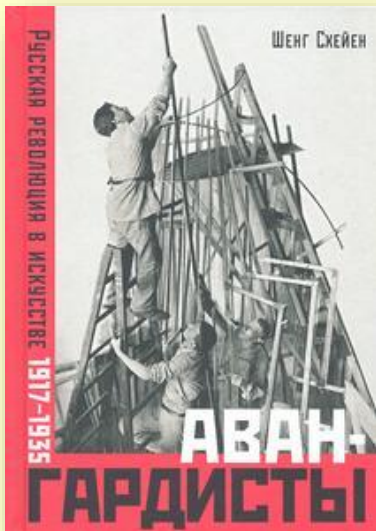
Сборник, посвященный творческой жизни русского зарубежья в космополитичных мировых столицах – Париже, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Берлине и Лондоне, затрагивает актуальные: взаимодействие культур, интеграция и политика идентичности, мобильность, самоорганизация сообществ и др. В него вошли интервью с 80 художниками нескольких «волн» эмиграции и аналитические статьи 40 международных кураторов, галеристов, коллекционеров, критиков, то есть тех, кто выставлял, собирал, изучал русское искусство за рубежом в течении последних пятидесяти лет.

Щ С594

Соколов М. Н. Сад. Буря. Тьма. О символике природы в искусстве Нового времени. – Москва: РИП-холдинг, 2019 526, [1] с.: цв. ил.; 25x17 см. – Библиогр.: с. 517-526 (398 назв.), в примеч. в конце глав.

Книга продолжает исследования, представленные в книге «Принцип рая. Главы из истории сада, парка и прекрасного вида», и нацелена на раскрытие существенных закономерностей европейского садово-паркового искусства Нового времени (в основном, раннего Нового времени) – в его взаимодействии с историческим ландшафтом как таковым. Географический диапазон охватывает в основном Великобританию, Францию и Италию (равно как и Россию, осваивавшую, а затем и ощутило дополнявшую западноевропейское садовое искусство), а хронологическая и стилистическая шкала – прежде всего, те столетия (XVI-XVIII вв.) и те художественные эпохи (от Ренессанса до раннего романтизма), когда парк и окружающая природа вовлекались в особенно активное и взаимопреображающее соседство. Сад и дикая природа концептуально намечены в качестве базисных топосов этого соседства и взаимодействия. Если в предыдущей книге доминировал именно «принцип рая» (как блаженной идиллии, предопределяющей ближние и дальние садово-природные виды), то в новых штудиях возобладает принцип «бури в саду», – бури как той универсальной метафоры, которая проявляется в своеобразном деструктивном созидании или созидательной деструкции, внедряющей в искусство вольницу природных стихий. Отдельные разделы посвящены: меняющемуся образу Матери Природы в ее доброй и грозной ипостасях; иконографии и поэтике бури, ненастья и тени (с общими выводами о той «драме ландшафта», которая находит свое выражение и в поэтике садов). Для исследования были привлечены многочисленные примеры из литературы, философии, изобразительных и прикладных искусств.

Щ С921

Схейен Шенг. Авангардисты. Русская революция в искусстве, 1917- 1935: [пер. с нидерланд.]. – Москва: КоЛибри; Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2019. – 511 с.: ил., портр., факс., [8] л. цв. ил., портр.; 24 см. –Пер. изд.: De avant-gardisten. De Russische Revolutie in de kunst, 1917-1935 / Sjang Scheijen. – 2019. – Библиогр.: с. 489-510 и в тексте примеч.

В книге голландского историка русского искусства Шенга Схейена собрано много биографических фактов, ранее опубликованных в разных редких изданиях. Большое внимание автором уделено Татлину, который наравне с Малевичем, считался лидером авангарда и был одним из самых прогрессивных, дерзких художников этой группы.

Почему о нем до сих пор было так мало известно? Татлин любил мистифицировать свою жизнь. Автору пришлось работать с большим количеством разрозненных фактов, ресурсов, книг, статей, газетных публикаций, даже в каких-то маргинальных изданиях, чтобы впервые попробовать описать цельную историю его жизни.

«Авангард – это не направление и не стиль в искусстве и, на мой взгляд, не теория. Авангард – это менталитет, образ жизни, выразившийся не только в творчестве художников, но и в каждой фибре их души, в их убеждениях и поведении. Авангард носил радикальный характер, в том смысле что отвергал существующий порядок, загнавший искусство в угнетающее прокрустово ложе академических канонов. Только в качестве методов борьбы с этим гнетом художники использовали не камни, ружья или бомбы, но провокационные акции, перформанс и эпатаж, а также высмеивали “общественный вкус”».

Шенг Схейен

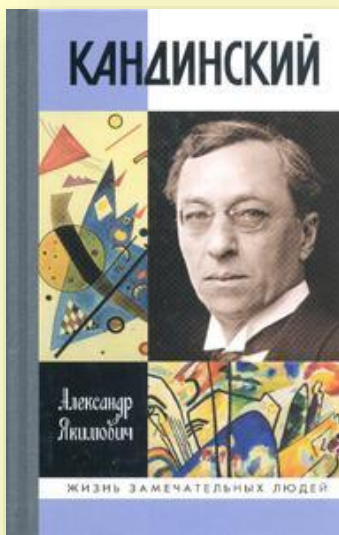

Щ33

X180

Хаматова Ч. Н. – Время колоть лёд: [диалоги актрисы и журналиста] / Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева; [предисл. Людмилы Улицкой]. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – 523, [2] с., [28] л. ил., портр.; 22 см.

Книга «Время колоть лёд» родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и ее подруги, журналиста, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан отвечает. Иногда – наоборот. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему; чем дышал театр начала двухтысячных и почему спустя десять лет это стало опасным. Но, главное, как же вышло так, что совершенно разными путями подруги – Чулпан и Катя – пришли к фонду «Подари жизнь»? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, чем-то похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране?

Щ14

Я454

Якимович А. К. Кандинский. – Москва: Молодая гвардия, 2019. – 269, [1] с.: ил., [16] л. ил., цв. ил., портр.; 21 см. – (Жизнь замечательных людей: серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1975 (1775)).

Василий Васильевич Кандинский (1866-1944) – один из самых ярких и оригинальных мастеров искусств XX века. Его главным достижением считается абстрактная живопись, относимая к золотому фонду авангардного искусства. Кроме того, он был незаурядным литератором, драматургом и театральным режиссером, теоретиком искусства и педагогом, разработавшим свою методику преподавания искусств. В книге предлагается психологический портрет художника, погруженного в сомнения и поиски, внутренние коллизии, трудные отношения и споры с временем и современниками. Драматические повороты судьбы мастера были таковы, будто он прожил несколько жизней. На страницах книги читатель обнаружит многочисленную плеяду людей искусства и исторических личностей, с которыми Кандинский имел те или иные отношения, – от живописцев России и Германии до крупнейших музыкантов и поэтов разных стран, а также мыслителей и ученых начала и первой половины XX века.