Русское искусство

«Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, - неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете».

Достоевский Ф. М.

В истории русского изобразительного искусства четко различаются два периода, границу между которыми обозначили Петровские реформы. Различие это чрезвычайно глубоко и касается самих основ художественного восприятия мира и человека.

В Древней Руси живопись возникла и развивалась в тесной связи с иконопочитанием, в основе которого лежит учение о Боговоплощении в христианской традиции первой иконой был чудесно явленный убрус – прижизненное изображение лика Христа). Цель иконописания – отразить (и вызвать) молитвенную собранность, умиротворенность в общении с Богом. Вместе с христианством русские мастера усвоили византийский художественный стиль и выработанную веками технику.

Петровская реформа, глобальные изменения в жизни российского общества дали сильнейший импульс для развития искусства. На рубеже двух столетий происходит резкая трансформация художественной традиции. Россия приобщается к западной школе живописи. Новое искусство характеризовалось усилением интереса к человеку, к его внутреннему миру, с одной стороны, и к строению его тела, с другой. Русские художники овладевают техническими достижениями западных мастеров: в обиход входят новые материалы (холст, масляные краски, мрамор), живописцы овладевают техническими приемами реалистической передачи окружающего мира. В работах начинает использоваться прямая перспектива, позволяющая показать глубину и объемность пространства. Художники в бликах и тенях прослеживают направление света, учитывают расположение его источника, учатся передавать фактуру материала: металл, мех, ткань и стекло. В живопись проникает невиданное дотоле многообразие образов и сюжетов.

Бялик В.М. Путешествие в мир русской живописи: Книга для детей 10-12 лет/ В.М. Бялик, М. Мацкевич. – Москва: Арт-Родник, 2000. –63с.ил.

Книга будет интересна всем тем, кто интересуется русскими художниками и их работами. Эта книга динамично и интересно рассказывает о невероятно богатом, разнообразном мире русской живописи. Рассмотрены особенности техник и видов создания изображений - портрета, пейзажа, натюрморта. Собраны материалы о жизни и творчестве выдающихся художников, их работах, которые сегодня хранятся в разных музеях

Маковский С.К. Силуэты русских художников/С. Маковский. – Москва: Республика, 1999. – 383с. : ил.

На нашей выставке представлено издание художественного критика, организатора выставок и издателя Сергея Константиновича Маковского (1877-1962). С 1906 по 1917 год Сергей Константинович возглавлял художественный журнал «Аполлон», где заведовал отделом художественной критики. Оказавшись в эмиграции, он продолжил писать труды, посвященные искусству и выдающимся художникам. В его книге представлен обзор творчества А.Бенуа, К.Сомова, Л.Бакста, М.Врубеля, Н. Рериха и др.

Степанян Нонна С. Искусство России XX века : взгляд из 90-х / Степанян Н.С. – Москва ; Эксмо-Пресс, 1999. – 416с. : ил.

В книге Н.С.Степанян «Искусство России XX века. Взгляд из 90-х» пластические искусства рассматриваются в развитии и во всем своем жанровом и видовом диапазоне. 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. Если учесть, что XX век был для России особым (страна дважды меняла имя, а за сменой имени стояли коренные изменения судьбы!), можно утверждать, что искусство было своего рода комментарием не только отечественной, но и всей европейской истории уходящего столетия. Написанная живо, в прочувствованно-личной интонации, предлагаемая книга рассчитана на широкий круг читателей, она может быть равно интересна и студенту, и зрелому специалисту, и каждому заинтересованному читателю. Книга великолепно иллюстрирована, насчитывает более, чем 190 иллюстраций, причем часть из них ранее не издавались.

Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. – Санкт-Петербург : Азбука, 2001. – 558с., [12] л. ил. : ил. – (Наследие)

Это наиболее полное собрание литературных и художественно-теоретических работ В. Кандинского, одного из крупнейших художников XX века, открывшего историю русского авангарда. В настоящий том вошли произведения: «О духовном в искусстве» (1911), «Точка и линия на плоскости»(1926), а также автобиографическую повесть «Ступени». Такую книгу можно использовать в качестве пособия по анализу произведения искусства. В ней Василий Кандинский предложил концептуальные основы творчества и метод, с помощью которого раскрывается смысловая наполненность абстрактных картин. Эти тексты составляют важную часть теоретического исследования мастера, позволяют глубже и полнее понять суть его художественного творчества.