

В помощь художнику-оформителю и дизайнеру

«Кисть – язык, понятный всем народам и столетиям»

Л. П. Славин

«Пользуются красками, но пишут чувствами»

С. Шарден

Специалисты художественного профиля востребованы в современном обществе. Ни один интерьер, выставка, общественное мероприятие не обходится без художественно-оформительских работ. Получить знания о композиционных и технических приемах в художественно-оформительских работах, о каллиграфии, шрифтах, орнаментах помогут представленные здесь книги.

85.127

Ф 64

Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ [Текст] : учеб. пособие для НПО / С.В. Фиталева, Д.А. Барабошкина. - Москва : Академия, 2010. - 206с. : [4] л. цв. ил. - (Начальное профессиональное образование.). - Библиогр.: с.204. - В прилож.: Примеры выполнения заданий.

В учебном пособии представлен теоретический и практический материал. Рассмотрены основополагающие принципы художественно-оформительских работ, используемые при их выполнении материалы и инструменты, композиционные и технические приемы. Приведены сведения о шрифтах, цвете и свете, фотографии, бумажной пластике и фирменном стиле, технологии их использования в художественно-оформительских работах. Освещены вопросы художественного проектирования выставок и такие современные технологии, как термотрансфер, шелко- и аэрография, плоттерная резка.

85.1

Б 44

Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования [Текст] : учебник для НПО / С.Е. Беляева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 204с. : [8]л.ил. - (Начальное профессиональное образование. Легкая промышленность). - Библиогр.: с.200-201.

Материал учебника поможет овладеть языком изобразительного искусства и сформировать умение применять его в самостоятельной творческой деятельности, раскрывает теоретические и практические основы рисунка, живописи, композиции, вопросы цветоведения, декоративного рисунка и дизайна. Обучение предлагается начать с анализа простейших предметов, затем более сложных и перейти к изучению правил рисования человеческой фигуры.

Текст учебника снабжен пояснительными рисунками и иллюстрациями. Каждый параграф завершается контрольными вопросами и заданиями. В конце учебника дается словарь опорных терминов.

85.15

Э 18

Эдвардс Б. Откройте в себе художника [Текст] : [лучший курс обучения рисованию] / Бетти Эдвардс; пер. с англ. П.А. Самсонов. - Минск : Попурри, 2004. - 239с. : [6]л. ил.

Автор утверждает: любой человек способен и рисовать, и читать одинаково хорошо. Если вы думали, будто вовсе не имеете талантов к графике или живописи, - узнаете, как вы ошибались. Если вам нравится рисовать, но результаты пока не превзошли детский уровень, - разовьёте свои навыки. Если вы уже обучались ремеслу художника - обретёте уверенность и новую глубину восприятия объектов окружающего мира.

85.14

Ш32

Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Текст] / Ю.П.Шашков. - М. : Трикта;Академический проект, 2006. - 126с. : [8]л.ил. - (Учебное пособие для вузов).

Учебное пособие написано в соответствии с программой по живописи для художественных и художественно-графических факультетов по специальностям "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство" и "Дизайн". Оно дает будущим специалистам знание основ живописного реалистического изображения, а также сведения о материалах, технике и творческих приемах. Автор подробно рассматривает особенности живописи акварелью, масляными красками, темперой, гуашью, пастелью.

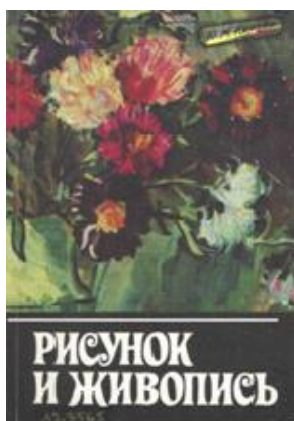
85.14

Ш 87

Штаничева Н.С. Живопись [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. - Москва : Академический проект, 2009. - 271с. : [16]л. ил. - (Учебное пособие для вузов).

Предлагаемое учебное пособие охватывает все материалы курса "Живопись" с необходимыми теоретическими сведениями, методическими указаниями и программой внеаудиторной работы. Среди представленных тем: техника и приемы работы акварелью и гуашью, работа над этюдом, передача объемности, тона. Книга снабжена иллюстративным материалом, раскрывающим все темы данного курса.

Адресуется студентам I курса дневного и заочного отделений художественно-графических факультетов вузов. Будет полезна для учащихся подготовительных отделений и подготовительных курсов.

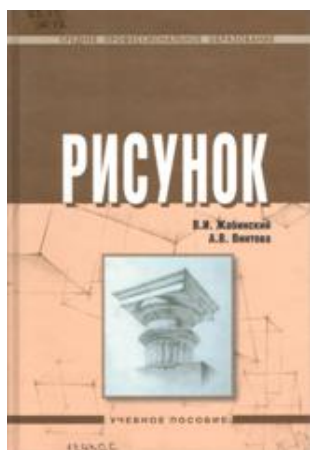
85.15

К 82

Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись [Текст] : учеб. пособие / Ю.М. Кирцер. - изд. седьмое, стереотип. - Москва: Высшая школа, 2007. - 271с.: ил.+ [8]л. ил.

В пособии изложена теоретическая основа для приобретения практических навыков изучения природы и изображения ее с помощью линии, тона и цвета. Приведены сведения о композиции, перспективе и пластической анатомии, технике рисования и живописи - от натюрморта до изображения одетой фигуры человека. Цель пособия - познакомить будущих художников с системой начальной художественной подготовки, дать метод, который станет фундаментом на пути постижения профессионального мастерства.

Для учащихся профессиональных учебных заведений художественного профиля.

85.15

Ж12

Жабинский В.И. Рисунок [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. спец. заведений / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М.: Инфра-М., 2008. – 255.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

Учебное пособие адресовано учащимся для освоения теоретического материала и выполнения практических работ. Подробно рассматриваются законы линейной перспективы, композиции, конструктивного построения рисунка, распределения светотени, колористики - весь комплекс теоретических сведений и практических рекомендаций, необходимых для овладения изобразительно-выразительными средствами рисунка.

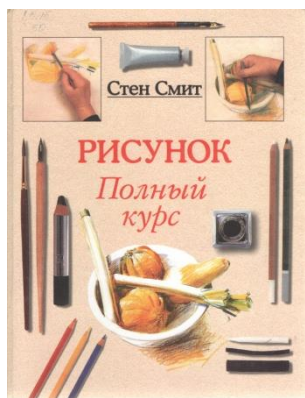
85.14

Г 52

Глассфорд К. Рисунок пером и тушью. Линия. Фактура. Цвет [Текст] / Карл Глассфорд; пер. с англ. О. Герасиной. – М.: АСТ, Астрель, 2004. – 63с.: ил. – (Библиотека художника)

В этой книге вы откроете для себя технику линейного и точечного рисунка ручкой и пером. Рисунок тушью требует внимания, творческого подхода и тщательного планирования, а такой трудный путь всегда захватывает и увлекает.

Здесь представлены советы новичкам, а также полезные технические приемы по созданию рисунков тушью в самых разных стилях.

85.15

С 50

Смит С. Рисунок. Полный курс [Текст] : учеб. пособие по рисованию / Стен Смит; пер. . – М.: Астрель, АСТ, Внешсигма, 2001. – 160с.: ил.

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным художником, или только начинаете рисовать, эта книга станет добрым советчиком и помощником в изучении разнообразных методик и освоении технических приёмов, благодаря которым вы сможете создавать настоящие произведения искусства.

85.14

П 16

Панксенов Г.И. Живопись: форма, цвет, изображение [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Г.И. Панксенов. – 2-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2008. – 144с.: [40] л. цв. ил.

В первой части пособия раскрывается понятие формы и формальной композиции, рассматриваются психологические особенности зрительного восприятия, различных способов изображения (реалистический, иконический, геометрический, ассоциативный, символический, точечный), виды и типы композиции.

Вторая часть посвящена колористике, где идет речь о многообразии цветовых систем, возможностях практического использования цветового круга В.М. Шугаева, об эмоциональном воздействии художественных произведений и ассоциативной колористической композиции.

85.14
Ш 79

Шорохов Е.В. Композиция [Текст]: учеб. пособие для учащихся пед. училищ / Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов – М.: Просвещение, 1978. – 160с.: ил.

Книга посвящена одному из самых сложных вопросов живописи- композиции, ее основным законам, правилам, приемам и средствам, композиционным особенностям различных жанров изобразительного искусства.

85.12
Д14

Даглдян К. Декоративная композиция [Текст] : учебное пособие / К. Даглдян. - изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 313с.: ил., [24]л. цв. ил. - (Высшее образование).

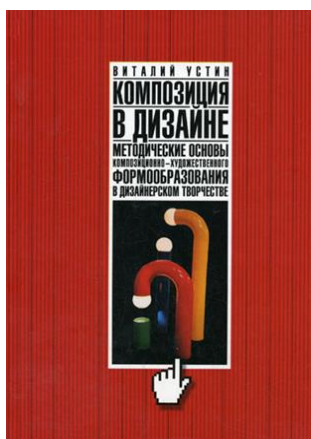
Цель книги - развитие композиционного мышления и обучение процессам создания декоративных композиций. В ней изложены закономерности, принципы и методы построения композиции. Издание может стать настольной книгой для всех любителей декоративно-прикладного искусства.

85.12
Ш 61

Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование [Текст] : учеб. пос. для ссузов / В.Т. Шимко. – Москва: Архитектура-С, 2007. – 160с. ил. ГРИФ

Пособие посвящено комплексному архитектурно-дизайнерскому формированию окружающей человека предметно-пространственной среды и рассчитано на учащихся художественных школ и студентов учебных заведений архитектурного и дизайнерского профиля.

85.15
У 80

Устин В.Б. Композиция в дизайне [Текст] : методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие для студ. вузов / Устин В.Б. - 2-е изд., уточ. и доп. - Москва : АСТ ; Астрель; 2008. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 239.

В книге раскрываются средства и принципы, особенности построения композиции, составляющие важную часть дизайнерского творчества.. Книга иллюстрирована схемами, а также примерами графических и пластических композиций.

85.15

Н 82

Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива [Текст] / Эрнест Норлинг; пер. с англ. М. Авдониной. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 160с. : ил. – (Классическая библиотека художника)

Знание перспективы является ключевым навыком для любого, кто решил заняться визуализацией в том или ином виде. В книге дано пошаговое объяснение перспективы с поясняющими иллюстрациями.

85.15

М 15

Макарова М.Н. Перспектива [Текст] : учебник / М.Н. Макарова. - изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Академический проект, 2006. - 478с. : ил. - (gaudeamus. Учебник для вузов).

В книгу входят такие темы, как изображение в перспективе простейших геометрических элементов, плоских фигур и объемных тел, перспективные масштабы, построение простых и сложных предметов.

В книге изложена теория изображения улиц в перспективе, построения интерьеров разными способами и экстерьерных объектов с их планировкой.

Подробно излагается теория построения теней при искусственном и естественном освещении, а также отражений предметов в плоских зеркальных поверхностях и в воде.

Книга «Перспектива» является учебником для студентов художественных вузов, художественных училищ и школ. Будет полезна всем, кто самостоятельно занимается изобразительной деятельностью — живописью, рисунком, композицией, графикой, средовым и ландшафтным дизайном, художественным и архитектурным проектированием.

85.14

В42

Визер В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве [Текст] : [учеб. издание] / В.Визер. - СПб. : Питер, 2007. - 191с. : [4]л.ил.

В книге содержатся основные знания о цвете, о его основных характеристиках, психофизиологическом и эмоциональном воздействии. Читатель найдет здесь конкретные советы мастера о методах точного определения и подбора цвета предмета, о создании цветовой гармонии, воздушной перспективы, фактуры в живописном произведении. Здесь также рассматриваются способы передачи различных видов освещения, особые приемы работы кистью, даются рекомендации по композиции и рисунку. Все это представлено на основе широкого обзора и анализа произведений художников разных эпох, сопровождается подбором точных наблюдений искусствоведов и художников - исследователей цвета.

Книга адресована как начинающим художникам, так и уже знакомым с языком живописи.

85.14
Х 68

Хогарт Б. Игра света и тени для художников [Текст]: учебное пособие / Б. Хогарт ; пер. с англ. В.С. Матвеева. – Тула: Родничок; М.: Астрель, АСТ, 2001. – 152с. : ил.
Автор этой книги ставит перед собой цель показать естественные свойства и выразительные возможности света и тени - царства настроений и сильных эмоций. Задача книги – вдохновить читателя на эксперименты, на поиск новых способов передачи светотени – очень важного средства в решении художественных задач.

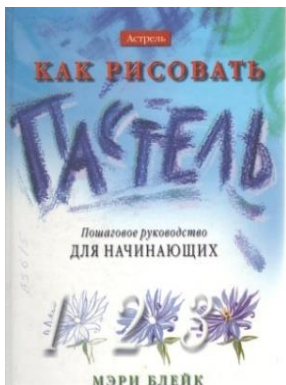
85.1
С 90

Сурина М.О.

Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре [Текст]: учебное пособие для вузов / М.О. Сурина. - 3-е изд., изм. и доп. - Ростов-на-Дону : МарТ ; : Феникс, 2010. - 151с. : ил. - (Школа дизайна).

Книга посвящена символам, популярным в искусстве различных культур. Главное внимание в работе уделено цвету, т. к. именно этот элемент, по мнению автора, позволяет глубже раскрыть содержание и назначение символа.

Данная книга предназначена для специалистов в области дизайна и искусства (искусствоведов, художников, архитекторов и др.), преподавателей по истории искусств, эстетике, а также тех, кто интересуется вопросами символики.

85.14
Б 68

Блейк М. Как рисовать. Пастель [Текст]: пошаговое руководство для начинающих / Мэри Блейк; [пер. с англ. А.М. Дубах]. – М.: Астрель, АСТ, 2002. – 96с.: ил.

Книга раскрывает уникальные возможности пастели (красок в форме сухих палочек), позволяющих одновременно развивать навыки и в рисунке, и в живописи. Курс обучения начинается с нанесения штрихов и пятен и заканчивается созданием пейзажей и натюрмортов. Обилие иллюстраций делает приводимую информацию интересной и наглядной. Книга может быть полезна учащимся художественных училищ и любителям живописи и рисования.

85.12
Б 93

Буткевич Л.М. История орнамента [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 272с. : [8] л.ил.

«Как возникло удивительное искусство орнамента? В чем секрет его красоты, волнующей и привлекающей к себе на протяжении всей истории культуры? Что означают и выражают все эти загадочные образы, композиции, ритмы? Ответы на эти вопросы, встающие перед любым человеком, встречающимся с орнаментом, тем более важны для художника, который намеревается с ним работать, соприкоснуться в собственном творчестве. Данное пособие – первая попытка помочь всем изучающим орнамент, а также интересующимся его проблематикой»

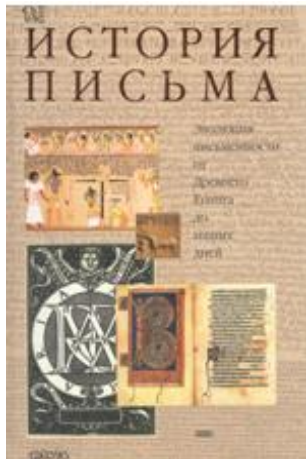
85.12

Ш67

Школа рисования. Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы [Текст] . - Москва : АСТ; Астрель, 2008. - 319с. : ил.

Уникальное издание представляет собой богатое собрание элементов художественной отделки предметов разных эпох со времен Древнего Египта. Книга также учит рисовать орнаменты и декоративные мотивы и воплощать их в формах декоративно-прикладного искусства.

Издание предназначено художникам (в том числе мастерам декоративно-прикладного искусства и реставраторам), искусствоведам, историкам, собирателям антиквариата, а также всем любителям искусства.

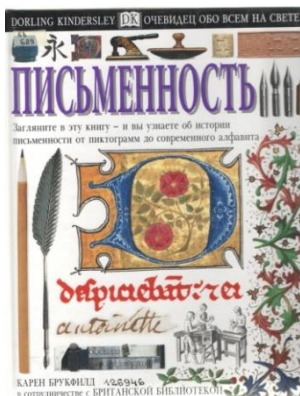
63.5

И90

История письма. Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней [Текст] / [пер. с нем. Г. М. Бауэра, И. М. Дунаевской ; сост. Кирилл Королева]. - Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Terra Fantastica, 2002. - 396, [1] с., [8] л. цв. ил., фак : ил., портр. ; 25 см. - Библиогр.: с. 393-397.

Письменность - одно из величайших изобретений человечества. На страницах книги оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники. Каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождаются уникальные иллюстрации.

В 11 главе представлена краткая история письменностей Европы и Дальнего Востока, рассказывающая о развитии латинского, германского рунического, китайского письма.

63.5

Б 89

Брукфилд К. Письменность [Текст] / К. Брукфилд, фотогр. Л. Пордес. - М. : Слово, 2001. - 63с. : ил. - (Очевидец обо всем на свете).

Книга рассказывает об истории письменности от пиктограмм до алфавита, обо всех видах письма - от простейшего рисуночного до записи с голоса. На уникальных фотографиях - наскальные рисунки, старинные рукописи и шрифты.

85.15

К 30

Кауч М. Творческая каллиграфия. Искусство красивого письма [Текст] / Малкольм Кауч ; пер. с англ. А.А. Вейзе ; ред. рус. текста А.А. Дылейко. - Минск : Белфакс, 1998. -127с.: ил.

Перед вами богато иллюстрированное пособие для начинающих— от основ до более сложных примеров, как современных, так и исторических. Первая глава посвящена инструментам, бумаге и чернилам, далее показаны основные приемы начертания букв, приведены образцы основных шрифтов

(латинских, рустического, унциального, полуунциального, готического, курсивов и верселей). Приведены примеры написания букв в исторических рукописях для каждого из основных иллюстрируемых каллиграфических стилей.

Прочитав книгу, вы приобретете навыки, необходимые для выработки своего собственного стиля каллиграфического письма.

85.15
П 78

Проненко Л.И. Каллиграфия для всех [Текст] / Л. И. Проненко. - Москва : Книга, 1990. - 247,[1] с. : ил. ; 25 см. - Библиогр. в примеч.: с. 242-244 (78 назв.). - Указ. имен европ., амер. каллиграфов: с. 245-248

В искусстве писать красиво люди состязались многие века. И не только профессиональные писцы. Здесь преуспели многие известные поэты, ученые, государственные деятели, развеяв миф о том, что у великих людей плохой почерк. «Каллиграфия для всех» — это попытка увлечь широкий круг людей искусством красивого письма, помочь овладеть шрифтовой культурой, освоить первоначальные навыки и более сложные приемы работы, познакомить читателя с краткой историей каллиграфии. Автор надеется, что уникальные произведения известных художников многих стран привлекут внимание не только новичков, но и профессиональных мастеров шрифта.

85.12
М 79

Морган М. Буквицы. Декоративная каллиграфия [Текст] : энциклопедия / Маргарет Морган. - Москва : Арт-Родник, 2008. - 256с. : ил. - Библиогр.: с. 252. (ч/з -1 экз.)

В Средние века в монастырях Европы было распространено искусство украшения книг буквицами с узорами и рисунками - декоративная каллиграфия. По изображению буквиц создано профессиональным каллиграфом Маргарет Морган.

Первая глава этого уникального руководства рассказывает об инструментах и техниках, которые необходимы для создания орнаментов и буквиц. Красочное иллюстрированное издание, написанное легким языком, включает полные алфавиты и ряды цифр в шести исторических стилях, в том числе кельтском, готическом и романском. К каждому алфавиту даны подробные инструкции, описывающие все стадии работы — от наброска до готовой буквы.

Шрифты адаптированы к требованиям современного языка. Кроме того, в книге представлена галерея работ произведений современных каллиграфов, выполненных с применением как традиционных, так и новаторских техник.

Список дополнительной литературы

1. **Базыма Б.А.** Психология цвета: теория и практика [Текст] / Б.А. Базыма. — Санкт-Петербург: Речь, 2005. — 204с. — (Психологический практикум). — Библиогр.: с.194-204. — ISBN 5-9268-0363-2.
2. **Байер В.С.** Материаловедение для архитекторов, дизайнеров [Текст] : учеб. пособие / В.Е. Байер. — М.: Астрель, 2004.
3. **Беккерман Я.И.** Материалы для художественно-оформительских работ [Текст] / Я.И. Беккерман. —М.: Высш. Школа, 1989. -96с.
4. **Грожан Д.В.** Практикум начинающего дизайнера [Текст] / Д.В. Грожан. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 348с.: [8] л.ил. - (Это модно). - Науч.-популярное изд. - ISBN 5-222-05809-3.
5. **Ермолаева Л.П.** Основы дизайнерского искусства : декоративная живопись, графика, рисование фигуры человека [Текст] : уч. пособие для студ.-дизайнеров/ Л.П. Ермолаева. - М. Гном, 2001
6. **Капран В.И.** Психология и разработка рекламной продукции [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В.И. Капран, О.В. Капран. — Москва: Академия, 2008. — 234с. — (Высшее профессиональное образование). — Рек. Советом по психологии УМО. — ISBN 978-5-7695-4211-4.
7. **Кулебакин Г.И.** Рисунок и основы композиции [Текст] / под ред. Т.Л. Килье. — изд. 3-е, перераб. и доп. —М.: ВШ, 1988. — 128с., ил. ГРИФ

8. **Ли Н.** Основы учебного академического рисунка [Текст] : учебник для студ. вузов / Н. Ли. – Москва: Эксмо, 2008. – 478с.: ил. – Библиогр.:с.477. – ISBN 978-5-699-25049-3.
9. **Ломоносова М.Т.** Графика и живопись [Текст] : учеб. пособие / М.Т. Ломоносова. – Москва: АСТ, Астрель, 2002. – 203с., ил.
10. Макарова М.Н. Перспектива [Текст] : учебник / М.Н. Макарова. – изд. 2-е, перераб.и доп. – Москва: Академический проект, 2006. – 478с.: ил. – (gaudeamus.Учебник для вузов). – Доп. МО РФ. – ISBN 5-8291-0700-7.
11. **Паранюшкин Р.** Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Текст] : [учеб. пособие] / Р. Паранюшкин. – изд. второе. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 79с.: ил. – (Школа изобразительных искусств). – ISBN 5-222-07410-2.
12. **Паранюшкин Р.В.** Техника рисунка [Текст] : учеб. пособие для художественных специальностей / Р. В. Паранюшкин. – изд. второе. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 186с.: ил. – (Школа изобразительных искусств). – ISBN 5-222-07410-2.
13. **Рисуем цветы: учимся рисовать** [Текст] / авт.-сост. А.Ф Конев, И.Б. Маланов. – Мн.: Харвест. 2003. – 48с., ил. – (Учимся рисовать)
14. **Сокольникова Н.М.** Основы композиции [Текст] / Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 2001. –80с. –ГРИФ
15. **Уолтон С.** Цветовое оформление интерьера [Текст] / С. Уолтон, пер. с англ. А.И. Жигалова. – Москва: РОСМЭН, 2001. – 159с.
16. **Холмянский Л.М.** Дизайн [Текст] : кн. для учащихся / Л.М. Холмянский, А.С. Щипанов. – Москва: Просвещение, 1985. – 240с.