

БЕЛИНКА РЕКОМЕНДУЕТ ПОЧИТАТЬ: КНИГИ ОБ ИСКУССТВЕ И МОДЕ

Искусство и мода схожи в том, что помогают человеку выразить себя, рассказать миру о своих ценностях. На протяжении всей истории мода и искусство не только идут рука об руку, но и постоянно влияют друг на друга. Модные дизайнеры вдохновляются произведениями искусства, а художники расширяют творческие границы и участвуют в создании коллекций «от кутюр».

Белинка рекомендует 12 книг, которые раскроют перед вами художественный потенциал моды. Вы узнаете:

- как эволюционировала мода, начиная с древнейших времен;
- почему известные модельеры вдохновлялись искусством;
- какое влияние оказал русский балет на европейскую моду.

ИСТОРИЯ МОДЫ

Коул Д. Д. История моды : с 1850-х годов до наших дней. — Москва : Одри : Эксмо, 2021. — 479 с. ; 34 см. — (История моды в деталях).

Формат: В; Инв. номер: 2443908-КХ

Авторитетные историки Дэниел Джеймс Коул и Нэнси Дейл провели колоссальную работу: собрали сотни уникальных фактов и более 600 архивных иллюстраций, рассказов об одежде в контексте времени, социума, искусства и новых технологий – десятилетие за десятилетием, начиная с 1850-х годов.

Блэкмен К. 100 лет моды. — Москва : КоЛибри, 2013. — 399, [1] с. ; 27 см.

Формат: Б; Инв. номер: 2368062-КХ

История человечества – это история следования моде. Но, пожалуй, ни один век в этом отношении не был так невероятно разнообразен, как век XX. В нём успели всё – отказаться и вновь ввести корсеты, переодеть женщин в брюки, несколько раз поменять длину юбок и обуться в туфли на шпильках. Две страшные войны отбросили тень и на моду, до неузнаваемости изменив стиль. 400 фотографий и иллюстраций, часть которых публикуется впервые, расскажут, как менялась мода на протяжении 20 века.

Васильев А. А. Красота в изгнании: Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. — М. : Слово/Slovo, 1998. — 480 с. ; 32 см.

Шифр: 37.24-2; Авторский знак: В191; Формат: В; Инв. номер: 2213382-КХ

Известный историк моды Александр Васильев рассказывает о жизни русского зарубежья в 20–30-х годах. Перед читателем предстанут «русские» Харбин, Берлин, Константинополь и, конечно же, Париж! История русских домов моды, созданных выходцами из самых родовитых семейств России – Ириной и Феликсом Юсуповыми, Великой княгиней Марией Павловной Романовой, княгинями Трубецкой и Оболенской и другими. Работа выдающихся русских художников и дизайнеров в моде. Наконец, судьбы светских русских красавиц, ставших знаменитыми манекенщицами.

**Стил В. Парижская мода: культурная история. — Москва : Новое литературное обозрение, 2020. — 257, [1] с., [36] л. ил., цв. ил., портр., факс. ; 25 см. — (Библиотека журнала «Теория моды» / сост.: О. Вайнштейн).
Формат: Б; Инв. номер: 2414574-КХ**

В своей книге известный историк моды Валери Стил показывает эволюцию парижского стиля, ведь именно стиль придает Парижу уникальность, делая его местом, где обрели воплощение «все достижения цивилизации, от авангардного искусства до элегантной моды». Частная жизнь парижан, романы Бальзака и Пруста, театральные подмостки, связь модных тенденций и исторических эпох развернуты в увлекательное повествование, охватывающее несколько столетий.

ИСКУССТВО И МОДА

**Мода и искусство : [сборник эссе. — Москва : Новое литературное обозрение, 2015. — 256, [1] с., [8] л. ил., портр., цв. ил., портр. ; 25 см. — (Библиотека журнала «Теория моды» / сост.: О. Вайнштейн ; ред.: Л. Алябьева).
Формат: Б; Инв. номер: 2384240-КХ**

Книга представляет собой сборник эссе, посвященных взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке связи между модой и искусством становились все более тесными. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

**Ньюман Т. Культовые художники и их стиль : как гении искусства и моды вдохновляли друг друга : Фрида Кало, Кристиан Диор, Сальвадор Дали, Ив Сен-Лоран, Марина Абрамович, Марк Джейкобс и другие. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 205, [3] с. ; 27 см.
Формат: Б; Инв. номер: 2428134-КХ**

В книге представлено более сорока богато иллюстрированных глав о мастерах, чье непреходящее искусство отличается яркой уникальностью — так же, как их личный стиль, выраженный через фирменный образ, прическу или аксессуары. Прослеживаются связи между выдающимися художниками и дизайнерами, например то, как расцветка знаменитых платьев-трапеций от Ива Сен-Лорана была вдохновлена палитрой Мондриана, или многочисленные новаторские коллаборации дома Louis Vuitton с крупными художниками — тенденция, запущенная Марком Джейкобсом, который не только создал одни из самых успешных в индустрии моды модели сумок, но и сделал искусство современных мастеров доступным всему миру.

**Граната Ф. Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело. — Москва : Новое литературное обозрение, 2021. — 238, [1] с. ; 25 см. — (Библиотека журнала «Теория моды»).
Формат: Б; Инв. номер: 2417159-КХ**

Как проявляются гротеск и карнавал в моде? Как мода связана с искусством перформанса? Может ли экспериментальная мода стать мейнстримом? Книга

Франчески Гранаты посвящена провокативным и эксцентричным явлениям, которые уводят далеко от привычных представлений не только о высокой моде, но и о теле. В центре внимания автора — творчество дизайнеров, которые вошли в историю моды смелыми экспериментами: Рей Кавакубо, Джорджина Годли, Мартин Маржела, Бернард Вильгельм, мастер перформансов Ли Бауэри.

Васильев А. А. Костюмы «Русских сезонов» Сергея Дягилева. История моды. Вып. 2, 2006. — [64] с.

Формат: М; Инв. номер: 2329730-КХ

В книге собраны фотографии костюмов, которые были созданы специально для балетов «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Эти костюмы оказали огромное влияние на европейскую моду: ими вдохновлялись крупнейшие модельеры Поль Пуаре и Эльза Скиапарелли, журналы об искусстве и моде Vogue, Comœdia Illustré и La Gazette du Bon Ton. Сейчас костюмы «Русских сезонов» хранятся в Канберре, в Национальной Галерее Австралии, в Лондоне, Стокгольме, Техасе и, конечно, в Театральном музее Петербурга.

ИСТОРИЯ БАЛЕТА

Хоманс Д. История балета. Ангелы Аполлона : [энциклопедия]. — Москва : АСТ : ОГИЗ, 2020. — 589, [2] с., [16] л. ил., портр. ; 22 см. — (Большой балет).

Шифр: 85.33; Авторский знак: Х76; Инв. номер: 2420263-МУЗ; 2429346-МУЗ

Книга Дженнифер Хоманс «История балета. Ангелы Аполлона» – это одна из самых полных энциклопедий по истории мирового балетного искусства, охватывающая период от его истоков до современности. Автор подробно рассказывает о том, как зарождался, менялся и развивался классический танец в ту или иную эпоху, как в нем отражался исторический контекст времени.

Яковлева Ю. Ю. Азбука балета. — Москва : Новое литературное обозрение, 2008. — 214, с. ; 24 см.

Шифр: 85.33; Авторский знак: Я474; Формат: Б; Инв. номер: 2354190-МУЗ

Эта книжка написана для детей, но ее могут читать и взрослые: все равно ведь в балете, как правило, не разбираются ни те, ни другие. И оттого думают, что балет это очень скучно, трудно, непонятно и про лебедей. А балет, на самом деле, ужасно занятная штука. По крайней мере, автор – Юлия Яковлева – пишет о балете уже лет десять, и ни разу не раскаялась. В этой книге она рассказывает о том, как трудная, а местами даже и противная профессия умудряется выглядеть со стороны такой легкой и волшебной. В книге читатели найдут исторические сведения, театральные анекдоты, легенды и апокрифы.

Схейен Ш., Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. — Москва : КоЛибри : Азбука-Агтикус, 2020. — 604, [2] с., [16] л. ил., портр., цв. ил. ; 25 см.

Формат: Б; Инв. номер: 2426577-КХ

Биография Дягилева похожа на экстравагантный авантюрный роман. Книга Схейена уникальна и интересна не только главным героем, но великим множеством жизненных подробностей русского и европейского модернизма, драматургией взаимоотношений главных имен музыки, театра и живописи XX века. Ведь за свою недолгую жизнь Дягилев общался и сотрудничал с Чеховым, Римским-Корсаковым, Бакстом, Бенуа, Роденом,

Дебюсси, Матиссом, Пикассо, Стравинским, Прокофьевым, Маяковским, Баланчиным, Коко Шанель и др.

**Пастори Ж.-П., Ренессанс Русского балета. — Москва : Paulsen, 2014. — 150 с. ; 23 см.
Шифр: 85.33; Авторский знак: П195; Инв. номер: 2372180-МУЗ**

Книга рассказывает о коротком, но насыщенном периоде жизни Сергея Дягилева и его артистов во время Первой мировой войны в Швейцарии, на берегу Женевского озера, в Лозанне и Монтре. Именно в нейтральной Швейцарии «эстетический революционер», как называли Дягилева в то время, страдающий от бездеятельности и отсутствия перспектив, вдруг обрел новую цель – собрать своих артистов по всей Европе, возродив самую мощную и прекрасную авантюру современности «Дягилевские Русские балеты» для гастролей в Америке.

[Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского](#)
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15. Единая справочная: (343) 3046030