

Содержание

Часть 1. Изобразительное искусство Европы и США	9
Архитектура	13
Стиль модерн	14
«Национальный романтизм»	16
Антони Гауди	17
Неоклассицизм	20
Марчелло Пьячентини и Альберт Шпеер	25
Функционализм	29
Шарль Эдуар Ле Корбюзье	31
Теория интернационального стиля	35
Экспрессионизм в архитектуре	36
Творчество Ээро Сааринена	37
Постмодернизм	43
Арата Исодзаки	46
Деконструктивизм и хай-тек	47
Органическая архитектура и творчество Ф. Л. Райта	49
Алвар Аалто	51
Музей Гуггенхайма и революция «кривых форм»	52
«Умные» здания	55
Литература	59
Живопись и новые формы искусства	61
Новый язык искусства	61
Многообразие художественных направлений	64
Исторический авангард	66
Модернизм	68
Постмодернизм	70
Начало XXI в.: искусство и живопись в наши дни	75
Фовизм	77
Анри Матисс	79
Кес Ван Донген — истинный фовист	83
Кубизм	87
Пабло Пикассо	90

Орфизм	93
Футуризм	94
Наследие футуризма	97
Баухауз вчера и сегодня	98
Архитектурная продукция.	100
Влияние Баухауза	101
«Дадаизм не означает ничего»	102
Метафизическая живопись	106
Экспрессионизм	108
Мост в будущее	110
Австрийский экспрессионизм.	112
«Синий всадник»	112
Эмиль Нольде. «Мое искусство — деревенское»	114
Акварели и ненаписанные картины Нольде	116
Графика Нольде	117
Новая вещественность	118
Неопластицизм или «Стиль» («de Stijl»).	119
Сюрреализм.	121
Сальвадор Дали	124
Рене Магритт	126
Абстрактный экспрессионизм.	129
Джексон Поллок.	132
Информальная живопись (лирическая абстракция), или ташизм	133
Поп-арт (популярное искусство)	135
Характерные особенности поп-арта	137
Король поп-арта Энди Уорхол	139
Гиперреализм	143
«Кобра»	144
Хэппенинг	146
Новые реалисты	147
Минимализм	148
Минимализм — предтеча концептуализма	152
Концептуальное искусство	153
Разные виды концептуализма.	157

Использование фотографии в концептуальном искусстве	159
Искусство граффити	160
Трансавангард	162
Свободная фигурация	164
Неоэкспрессионизм («Новые дикие»)	165
Ансельм Кифер	167
Дэмиан Херст	173
Видеоискусство	183
Оп-арт (оптическое искусство), или «новая тенденция»	191
Литература	194
Часть 2. Русское изобразительное искусство	196
Архитектура	197
Характерные тенденции и основные направления	197
Владимир Татлин и развитие конструктивизма	200
Иван Леонидов и Илья Голосов	202
Константин Мельников	204
Идеи традиционализма	209
Научная организация быта и советский монументализм	210
Архитектура «оттепели»	216
Архитектура театральных зданий	218
Новейшие тенденции	219
Литература	223
Живопись	226
Судьба русского живописного символизма	226
Павел Кузнецов	227
Мартирос Сарьян	230
Николай Сапунов, Сергей Судейкин и Николай Крымов	232
Творчество Кузьмы Петрова-Водкина	234
Особенности символизма в России	236
Начало русского авангарда	237
Петр Кончаловский и Илья Машков	239
Аристарх Лентулов и Александр Куприн	241

Роберт Фальк	243
Особенности русского живописного авангарда	244
Михаил Ларионов и Наталья Гончарова	252
Русские живописцы в Париже	255
Марк Шагал	258
Русские живописцы в Мюнхене.	
Василий Кандинский	260
Павел Филонов	263
Казимир Малевич. Супрематизм	265
Ольга Розанова и Надежда Удальцова	270
Любовь Попова и Александра Экстер	272
Владимир Таглин	273
Авангард 1920-х гг.	276
Судьба русского авангардиста	276
Искусство и революция	278
Александр Родченко	281
Николай Андреев и Александр Матвеев	284
Сергей Копенков	286
Сарра Лебедева и Вера Мухина	287
Иван Шадр	290
Владимир Фаворский	291
Михаил Нестеров	294
Павел Корин	297
Александр Тышлер	299
Александр Дейнека	300
Сергей Герасимов	302
Социалистический реализм	303
Предыстория	305
Какое искусство нужно пролетариату?	307
Перспективы создания «новой реальности»	309
Разгром формализма	310
«Наше оружие — слово»	312
Ориентиры соцреализма	313
Парижская выставка 1937 г.	316

Праздники, выставки и награды	317
Управление искусством.	319
Типичные образы и нужные жанры.	320
«Масштабно» не значит «долговечно».	322
Искусство продолжает развиваться.	323
Послевоенный соцреализм	324
Конец эпохи «культы личности».	326
Искусство времен Великой Отечественной войны.	328
Эхо войны (мемориальные комплексы)	330
Никто не забыт.	333
Развитие художественной культуры	
второй половины XX в.	340
1950–1970-е гг. — новый этап развития	340
Аркадий Пластов	343
Татьяна Яблонская и Анатолий Зверев.	345
Суровый стиль	349
Виктор Попков и Таир Салахов.	352
Минас Аветисян и Борис Отаров.	355
Дмитрий Жилинский и Илларион Голицын.	359
Оскар Рабин и Дмитрий Краснопевцев.	364
Сергей Алимов и Савва Бродский.	367
Михаил Шемякин	371
Татьяна Назаренко и Наталья Нестерова	374
Группа «митьки» и Александр Флоренский.	376
Московский концептуализм	379
Михаил Рогинский и Семен Файбисович.	385
Пластичность живописи и живописность пластики.	388
Зураб Церетели и Вадим Кулаков	388
Арон Бух и Владимир Любаров.	392
Эрнст Неизвестный	395
Аделаида Пологова и Вадим Сидур.	397
Условия развития пластических искусств	
в 90-х гг. XX в.	401
На рубеже веков.	404
Миша Левин, Никита Кникта, Наталья Сарафанова.	404
Литература	409

Часть 3. Дизайн – искусство XX в.	413
Название и происхождение	414
Ремесло и промышленность	418
Дизайн и среда	427
Направления и стили в искусстве дизайна XX в.	434
Литература	455
Список иллюстраций на CD	458