第一图书网, tushu007.com

<<艺术导论>>

图书基本信息

书名：<<艺术导论>>

13位ISBN编号：9787040217292

10位ISBN编号：7040217295

出版时间：2008-1

出版时间：高等教育

作者：邹跃进

页数：351

字数：390000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<艺术导论>>

内容概要

本书是新闻出版署“十一五”国家重点图书出版规划项目成果，是为高等院校本科生编著的艺术理论类教材。
本教材全面深入地讨论了艺术中七个方面的内容：什么是艺术，艺术与社会，艺术家，艺术创作，艺术形态与艺术作品，艺术传播与接受，艺术的发生与发展。
与同类教材相比，本书在解释艺术的复杂性、历史性、具体性和准确性上有所突破，更有助于学生全面有效地理解人类不同历史时期的艺术，特别是当今丰富而又多元的艺术实践。

本书主要适用于公共艺术教育，也町作为艺术类各专业教学用书和艺术爱好者的参考读物。

第一图书网, tushu007.com

作者简介

邹跃进
1958年生于湖南。
中央美术学院人文学院美术史主任、美术理论教研室主任、副教授、博士。

已出版的主要著作有《他者的眼光——当代艺术中的西方主义》、《通俗文化与艺术》、《毛泽东时代美术（1942—1976）》、《新中国美术史（1949—2000）》，与李小山合作主编《明朗的天——1937—1949年解放区木刻版画集》等。

第一图书网, tushu007.com

<<艺术导论>>

书籍目录

绪论 艺术导论课程介绍
一、艺术导论的性质
二、艺术导论的对象和范围
三、讲授艺术导论课程的方法
四、学好艺术导论课程的几点要求
第一章 什么是艺术
第一节 艺术观念及其演变
一、西方关于艺术的观念及其演变
二、中国关于艺术的观念及其演变
第二节 模仿论与再现论
一、他律论的模仿论
二、再现论的自律论
第三节 形式论
一、历史
二、文学理论中的形式论
三、音乐：汉斯立克的形式论
四、美术理论中的形式论
第四节 表现论
一、表现论的基本含义和出现的原因
二、克罗齐的表现论
三、科林伍德的表现论
四、表现论的两个问题
第五节 惯例论
一、惯例论的基本观点
二、惯例论的理论意义
第二章 艺术与社会
第一节 艺术在社会中的地位
一、马克思的经济基础和上层建筑理论
二、哈贝马斯的公共领域理论
三、布尔迪厄的艺术场域理论
第二节 艺术在社会中的功能
一、巫术和宗教功能
二、认识、教育和审美功能
三、意识形态功能
第三节 作为社会对象的艺术世界
一、什么是艺术世界
二、艺术制度与艺术机构
三、艺术制度与社会形态
第三章 艺术家
第一节 社会变迁与艺术家的身份和地位演变
一、分工与职业艺术家的诞生
二、作为文人和人文主义者的艺术家
三、知识分子与艺术家
第二节 艺术家在创作中的地位和作用
一、工具与代理人理论

第一图书网, tushu007.com

二、主体说
三、“死亡”说
第三节 艺术家的文化身份
一、艺术家与文化身份
二、艺术家的文化身份描述
第四章 艺术创作
第一节 艺术史中的几种艺术创作方式
一、艺术制造
二、艺术创造
三、艺术生产
四、挪用与拼贴
第二节 艺术创作过程
一、艺术创作的发生
二、构思
三、传达
第三节 艺术创作与艺术思维
一、形象思维
二、灵感
三、无意识
第四节 艺术发展与创作方法的演变
一、写实与叙事
二、表现与抽象
三、观念艺术
第五章 艺术形态与艺术作品
第一节 社会变迁与艺术形态的演变
一、图像生活中的艺术
二、艺术作品
三、文化工业的产品
四、无名的文本
第二节 艺术作品的存在方式
一、艺术作品的构成因素
二、功能、内容与形式的关系
三、艺术作品的相关属性
第三节 艺术作品群的风格、流派、思潮
一、艺术风格
二、艺术流派
三、艺术思潮
第四节 艺术分类
一、艺术分类的逻辑
二、艺术门类概述
三、社会学的艺术分类
第六章 艺术传播与接受
第一节 艺术接受的性质与特征
一、艺术接受与艺术的本质
二、艺术接受与艺术作品
三、艺术接受是一个无限的创造过程
第二节 艺术传播与社会接受

第一图书网, tushu007.com

一、艺术传播的途径和方式
二、艺术传播的性质和作用
第三节 艺术接受的过程
一、准备阶段
二、初级阶段
三、高级阶段
第四节 艺术欣赏和艺术批评
一、艺术欣赏
二、艺术批评
第七章 艺术的发生与发展
第一节 艺术的发生
一、艺术发生学的发生
二、几种艺术发生的理论
三、艺术发生的几个阶段
第二节 艺术的发展
一、艺术史的含义
二、艺术发展的动力理论
三、艺术发展模式的理论
第三节 艺术传统与艺术发展
一、什么是艺术传统
二、艺术传统的继承与创新
三、全球化与各民族艺术的发展
主要参考文献
后记

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

插图：2.创新与创造艺术创造意味着主体也即艺术家具有较强的主体性，能意识到这是一种富有创造性的艺术劳动。
他的任务并不完全是按照赞助者的需要，或已经制定的艺术规则来制造一件符合别人要求的产品，而是自由发挥，按照自己的意愿进行创造。
在这样一种观念中，每个艺术家是独特的，每件艺术作品也是独特的，不能重复别人和自己的作品。
评价一件真正的艺术作品的重要标准，是看它有没有新意。
在这里，新意至少具有两个含义：一是以前没有的东西，现在有了；二是某种东西以前有，但新出现的跟以前不同。
例如，从具象到抽象就是一种跨度很大的创新。
换一个角度也可以把创新分为两种：一种是风格创新，一种是范式创新。
康德所说的天才为艺术立法实际上是针对后者而言的。
天才可以创立一种范式，后人依据这个范式来创作。
由于这种依赖性，后人的创作就只有模仿的意义，不能跟天才相比。
根据这种观念，一个艺术家如果没有创立自己的风格，而始终只是模仿别人的风格或根据既定的规则来创作。
他就是不成熟的甚至是失败的。
这个观念跟艺术的制造观念相矛盾，因为制造的艺术恰恰要求艺术家依照既定规则来创作。
从这两种不同的立场出发，20世纪的中国就发生了戏剧性的冲突：人们站在创造艺术的立场指责传统的中国画只知道模仿而丝毫没有创新的意识。
如果要冷静地考察这个问题，那么，区分艺术中的制造和创造还是非常必要的。
（二）艺术创造的艺术创造的艺术大体上是从19世纪开始的，因为到这个时候才有了明确的创新意识。
从艺术史的角度看，这样的艺术就是我们所说的现代主义艺术，并从达达派、超现实主义一直延续到20世纪60年代。
当然，此前的现实主义、浪漫主义和印象派也已经具有一些创造的特点。
一般说来，创造的艺术有如下特点：首先，这种艺术确立的基本价值是艺术表达上的自由，要求从一切外部环境和内部规则的限制中解放出来。
这里所说的外部环境包括文学、道德、政治等艺术之外的因素。
可以看出，这跟启蒙运动要求人从旧制度的约束中解放出来是一致的。
于是艺术就开始有了独立的价值，出现了“为艺术而艺术”的观念。

第一图书网, tushu007.com

后记

由于笔者一直从事艺术理论教学，所以，也就很自然地想编著一本在知识上更有效，在解释人类不同时期的艺术现象，包括当今现代和后现代的艺术实践上更为合理、也更具说服力的艺术理论教材。
今天，当我把写完的稿件交到高等教育出版社张丽娜策划的手中时，我觉得已在自己所预设的目标的道路上走出了第一步。
之所以说是第一步，是因为种种原因，本教材离我预设的目标还有一定距离。
尽管如此，我认为《艺术导论》在解释艺术的复杂性、历史性、具体性和准确性上，与同类教材相比仍然迈出了一大步。
在编著《艺术导论》的过程中，我得到了各方面的支持和帮助。
在此，我首先要感谢高等教育出版社艺术分社全体编辑们，正是他们在《艺术导论》的选题和出版上给予的大力支持，才使我有可能向上述的预设目标迈出第一步。
同时，我还要感谢高等教育出版社的策划张丽娜女士，她在我编著《艺术导论》的前前后后花费了大量的心血。
她的那些友善的提醒和催促，使我能在紧张的工作中，抓紧时间撰写《艺术导论》，并最终完成。
在这里，我还要感谢四川美术学院美术学系的邹建林老师，中央民族大学美术学院的吴雪杉老师，以及我的研究生蒋文博、刘晋晋和郭怀宇，感谢他们在我撰写《艺术导论》过程中所给予的支持和帮助。
最后我想说的是，在我写作本教材期间，自然减少了对女儿和妻子应有的关心和照顾，所以，对她们付出的牺牲和对我工作的理解、支持，我也非常感谢！

第一图书网, tushu007.com

编辑推荐

《艺术导论》为高等教育出版社出版发行。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com