

<<与艺术相伴>>

图书基本信息

书名：<<与艺术相伴>>

13位ISBN编号：9787510035913

10位ISBN编号：7510035910

出版时间：2011-8-1

出版时间：世界图书出版公司

作者：马克·盖特雷恩

译者：王滢

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>

<<与艺术相伴>>

内容概要

本书为美国最畅销的艺术基础概论教材，自1985年第一版以来，不断再版，赢得过包括纽约图书展最佳设计和制作奖项在内的多项大奖，深受艺术院校师生的欢迎。

全书主要分为两大部分。

第一部分讨论了艺术的主题和目的，介绍了构成艺术品的艺术元素，进而分门别类地讲解了二维艺术形式（素描、绘画、版画、摄影机和计算机艺术、平面设计）和三维艺术形式（雕塑和装置、手工艺品、建筑）；第二部分则按照年代顺序，简要生动地描述了世界艺术历史的发展，有力地表明了人类在走过的漫长岁月中艺术进取精神的连续性。

这种史论结合的写法，综合了艺术理论与艺术史两种教材的优点，使读者在学习艺术理论时有丰富的例证具化抽象概念，反过来又能站在理论高度俯察艺术的历史进程，加深对人类艺术行为本身的理解。

全书配有从世界各个文化和历史时期精心挑选的艺术品图片近700幅，有助于读者直观的理解艺术。

其中，理论部分提及的大部分图片，将以缩图的形式在艺术史部分中重现，这种“相关作品”专栏的设置，把全书的两大部分有机结合起来，方便读者达到最好的学习效果。

<<与艺术相伴>>

作者简介

马克·盖特雷恩 (Mark Getlein) 原本在纽约朱莉亚音乐学院学习音乐，但他很快就被纽约的艺术活动和丰富的博物馆收藏深深地迷住了。

他既是钢琴家，也是画家。

作为作家和策划编辑，他参与开发了一系列开创性的大学文学与艺术课本，包括《艺术史》、《非洲艺术史》、《哈珀柯林斯世界文学》、《朗曼英国文学选》和《朗曼世界文学选》等，本书是作者独立编写的最有名的艺术基础概论课本。

<<与艺术相伴>>

书籍目录

前言

第一部分 导论

第1章 与艺术相伴

第2章 艺术是什么？

第3章 艺术的主题

第二部分 艺术语汇

第4章 视觉元素

第5章 设计原则

第三部分 二维媒介

第6章 素描

第7章 绘画

第8章 版画

第9章 摄影机艺术与计算机艺术

第10章 平面设计

第四部分 三维媒介

第五部分 艺术史

<<与艺术相伴>>

章节摘录

版权页：插图：对于马蒂斯画作的形式，我们还可以多说一些。

比方说，我们能指出它们是用画笔把油画颜料涂到绷在木框上的帆布上制成的。

但这些形式因素似乎对事情没有任何改变。

油画颜料、画笔和帆布是多个世纪以来欧洲油画的标准材料，马蒂斯把它们视为理所当然——它们并不是他所做的重要选择。

类似地，罗丹（Rodin）在创作其最著名的作品之一《吻》（Kiss，2.26）时，可能也把白色大理石和雕刻技法视作当然。

白色大理石长久以来一直是欧洲雕塑的基本用料，雕刻则是把大理石加工成形的规范方法。

相反，在看到雅尼娜·安东尼（Janine Antoni）的《啃》（Gnaw，2.27）时，它所用的材料、制作的方式是首先吸引我们注意的问题。

艺术家远远地越出了传统艺术材料和技法的范围，而她的选择对于作品的内容有根本性的意义。

《啃》由一个重600英磅的巧克力方块和一个相似的猪油方块组成，每一个都被艺术家本人啃咬过。

从猪油块上咬下来的部分被做成口红，而从巧克力块上咬下来的部分则被做成心形格子盒，作为别出心裁的巧克力礼品。

这些东西被摆放在附近的一个玻璃陈列柜里，仿佛是在一个高档商店中。

巧克力能让人产生强烈的爱情联想，它既是爱的象征，也是爱的替代品。

猪油使人想到的是对脂肪和自我形象的迷恋，而这反过来又与文化所强加给人的女性美的理想产生了关联，就像口红一样。

《啃》表现的是被美化的、商业化的爱情世界与个人对爱更加强烈的渴望之间的隔阂：前者从后者那里得到滋养，又是后者产生的原因。

被咬的巧克力块和猪油块很像罗丹雕塑中除去那对恋人后剩下的底座，或许这也是其寓意的一部分。

《吻》希望使我们相信，爱情是美丽的，恋爱中的人们也是美丽的。

但《啃》却反驳说，不一定，像《吻》这样的作品所引起的浪漫幻想是问题的一部分。

图像志在讨论马蒂斯的《钢琴课》的形式和内容时，我们依赖的是一个基本到几乎不为人注意的因素

事实上，它是我们的第一步：辨识题材。

我们知道钢琴是什么样的，上课是怎么回事。

我们预料到会看见一架钢琴、一个学生、一个老师。

画中描绘的其他物品则需要作些研究才能辨认出来。

第一个注意到背景里的老师实际上是马蒂斯的另一幅画的观者是谁？

今天，这一信息已是常识，几乎所有对《钢琴课》的说明都会提到它。

但在某种程度上，它是被重新发现的。

《钢琴课》中描绘的一个物品甚至本身就带有传统的寓意：快要烧完的蜡烛在西方艺术中有一段很长的历史，象征着时间的流逝。

这种与题材有关的背景资料是图像志的领域。

图像志（iconography）从字面上解释是“描述图像”的意思，它涉及对艺术题材的识别、说明和解释

图像志是研究艺术的学者一个重要的活动，他们的工作能帮助我们理解我们自己看不懂的内在含义。

比方说，除非接受过日本佛教方面的教育，否则我们看不出《阿弥陀如来》（Amida Nyorai，2.28）的题材是什么。

这尊雕像是日本艺术的一件重要作品，它是11世纪的时候雕塑家定朝（Jocho）为一座名叫平等院的寺庙造的，如今它依旧保存于此。

它的目标观众，即进庙拜佛的佛教徒们很容易看懂这尊雕像。

其他人则需要一些帮助。

<<与艺术相伴>>

编辑推荐

《与艺术相伴(插图第8版)》：轻松踏上艺术之旅 系统揭示艺术精髓基础全面《与艺术相伴(插图第8版)》主要分为两大部分，第一部分讨论了艺术的主题和目的，介绍了构成艺术品的艺术元素，分门别类地讲解了二维艺术形式和二维艺术形式，第二部分按照年代顺序描述了世界艺术历史的发展。对艺术的剖析从面转向纵深，使读者获得全方位的立体认识。

史论结合《与艺术相伴(插图第8版)》综合了艺术理论与艺术史两种教材的优点。

作者为每一个概念、每一个结论配以最为恰适的作为例证的艺术品，以最有感染力的方式为读者讲解每件艺术品的妙处，使读者在欣赏的过程中理解抽象概念；这些艺术品义将在艺术史部分中获得历史坐标，使掌握了概念的读者能够在历史语境中领略艺术品的精神内涵。

图文并茂书中配有插图近700幅，都是从世界各个文化和历史时期精心挑选的艺术品图片。

这些图片不仅有助于读者直观的理解艺术，而且有机的将艺术理论与艺术史结合了起来。

视野开阔《与艺术相伴(插图第8版)》不只限于对西方艺术的介绍，而且设有专章讲解非洲、东方、大洋洲、美洲的艺术传统。

作者始终保持着对当代艺术发展趋势敏锐的嗅觉，在每一版的更新中，作者都会更替更具说服力的图例，并且报道与艺术有关的历史遗留问题的最新进展状况，引领读者融入最鲜活的艺术生活。

<<与艺术相伴>>

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>