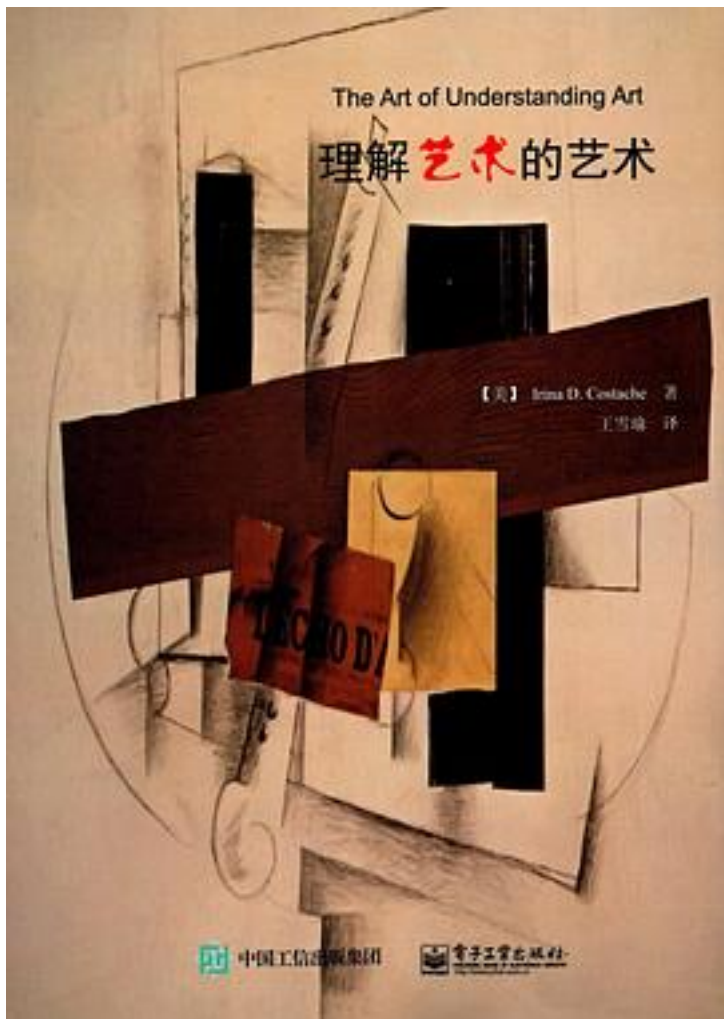

理解艺术的艺术

[理解艺术的艺术_下载链接1](#)

著者:[美]伊琳娜.D.科斯塔克 (Irina · D.Costache)

出版者:电子工业出版社

出版时间:2015-4

装帧:平装

isbn:9787121256950

作者介绍:

目录: 鸣谢 xi	
艺术为何与你息息相关? 致艺术初学者 xiii	
引言: 何为艺术? xiv	
导读: 读者指南 xx	
为什么创造艺术? 艺术的用途: 艺术面面观 xxiv	
艺术作品解析 xxxiii	
第一部分 创造艺术	
1 艺术家和赞助人 3	
艺术家与创作者 4	
原创性、作者身份、真实性 4	
挪用 8	
归属与工作室实践 10	
合作 12	
艺术家与多个作品 13	
艺术家与工匠 14	
不知名的艺术家 14	
创作过程: 灵感和影响力 15	
自我反思 16	
成长岁月: 教育、家庭生活与个人价值观 17	
赞助 19	
私人赞助 20	
宗教赞助 21	
皇室赞助 22	
州、市及社区赞助 22	
当今赞助: 企业、机构、基金会及补助金 23	
小结 24	
注释 24	
2 环境、材料以及其他资源 25	
环境 26	
自然资源 26	
场所 27	
气候 27	
环境和艺术间的对话 28	
材料、工具和技术 30	
材料与艺术价值 31	
材料的属性 31	
材料的“纯正”与混合介质 32	
材料的含义 33	
“不同寻常”的艺术材料 35	
随手可得的艺术品 36	
人体作为艺术材料 37	
工具与技术 38	
其他资源: 知识和信息 40	
小结 42	
注释 42	
3 背景 43	
文化背景 44	
艺术背景 45	
艺术组织、艺术机构及艺术活动 45	
文化、科学与观点 47	
历史、政治及宗教背景 48	

历史背景和时事 48
政治背景 50
宗教背景 54
社会背景 55
日常生活 55
大众传媒 56
道德观 57
社会背景 59
小结 59
注释 60
第一部分结论 60
第二部分 传播艺术
4 原创艺术的传播 63
机构 63
博物馆 63
收藏品与基金会 74
画廊 75
学术化的艺术机构 77
超越机构的墙 79
另类空间 79
公共艺术 79
宣传艺术 80
艺术与交易 81
艺术品市场与其他的经济事务 81
艺术赞助人、收藏家、交易商及主办方 83
艺术家与交易 83
小结 84
注释 84
5 通过复制传播艺术及其他问题 87
出版物、报告及讲座 88
书籍、目录与期刊（报道、随笔与评论） 88
讲座、课程与报告 90
大众传媒 90
电影、纪录片与数字光盘 91
网络 92
艺术与流行文化 95
版权 97
当今的艺术世界 98
艺术的背景分离 98
原始背景与同一时代 99
“艺术世界” 100
小结 101
注释 102
第二部分结论 102
第三部分 分析艺术
6 用于分析艺术的视觉资源 105
艺术作品 106
形式与内容 106
艺术作品的物质状况 111
原作与复制品 113
艺术的保护和保存 115
科学工具 116
可视文件与研究 117
艺术家的“作品主体”（全部作品） 117

艺术与视觉的时代背景 118
绘画、建筑平面图及其他视觉资源 118
新艺术/考古学发现 119
艺术中的符号 120
小结 121
注释 122
7 用于分析艺术的文本及其他资源 123
第一手文本资料 124
档案材料 124
艺术家的信件、笔记及声明 125
出处 128
第二手文本资料 129
艺术史著作 130
原始背景与历史 130
当代艺术史、艺术批判与艺术背景 131
用于研究的其他资源 132
艺术机构与艺术展览 132
在线及其他资源 132
对比 134
“传统”的艺术对比 134
跨年代与跨文化对比 139
视觉文化与跨学科对比 140
小结 141
注释 141
8 艺术分类的批判性考察 143
艺术分类的思考 144
辨别艺术种类 144
艺术分类的根源 146
艺术分类的标准 148
年表和艺术阶段 148
媒介 150
精美艺术/高雅艺术 150
油画、素描、版画及雕塑 151
摄影 152
混合画法 153
新媒体 154
多媒体 155
平面艺术 155
“次要艺术” 156
装饰艺术 157
工艺 157
建筑 157
其他类别 158
“低”艺术与流行文化 158
“边缘”艺术 159
素朴民间艺术 160
本土艺术 160
视觉与材料文化 161
小结 161
注释 161
第三部分结论 162
第四部分 诠释艺术
9 诠释艺术：标准与价值 165
关于艺术的成见 166

现代艺术与观众 169
艺术价值与艺术鉴赏 171
现代主义 172
先锋派 173
现代派艺术家 174
现代主义与全球传统 174
原创性与原作 175
价值体系 175
后现代主义 176
多元文化 177
原创性与原作（模仿/挪用/赋予新用途） 177
后现代艺术家 178
价值体系 178
诠释艺术：入门 179
理解意象 179
审视艺术与诠释艺术 180
小结 184
注释 184
10 艺术的方法论 185
艺术方法论简介 186
传记/自传 187
鉴定 187
背景 188
解构主义 189
女权主义 190
形式主义与风格 191
性别 192
图像法 192
多元文化 193
后殖民主义 193
心理分析 194
符号学 194
结构主义/后结构主义 196
视觉文化 196
艺术诠释：个案研究 197
小结 204
注释 204
结论 205
附录1 艺术世界 207
附录2 别开生面的作业与写作方案 215
附录3 术语表 221
附录4 艺术作品：“基本工具” 241
图片与调色板目录 249
参考文献 251
• • • • • (收起)

[理解艺术的艺术_下载链接1](#)

标签

艺术

当代艺术

艺术史书单

社会学

新书记

2015

评论

[理解艺术的艺术 下载链接1](#)

书评

[理解艺术的艺术 下载链接1](#)