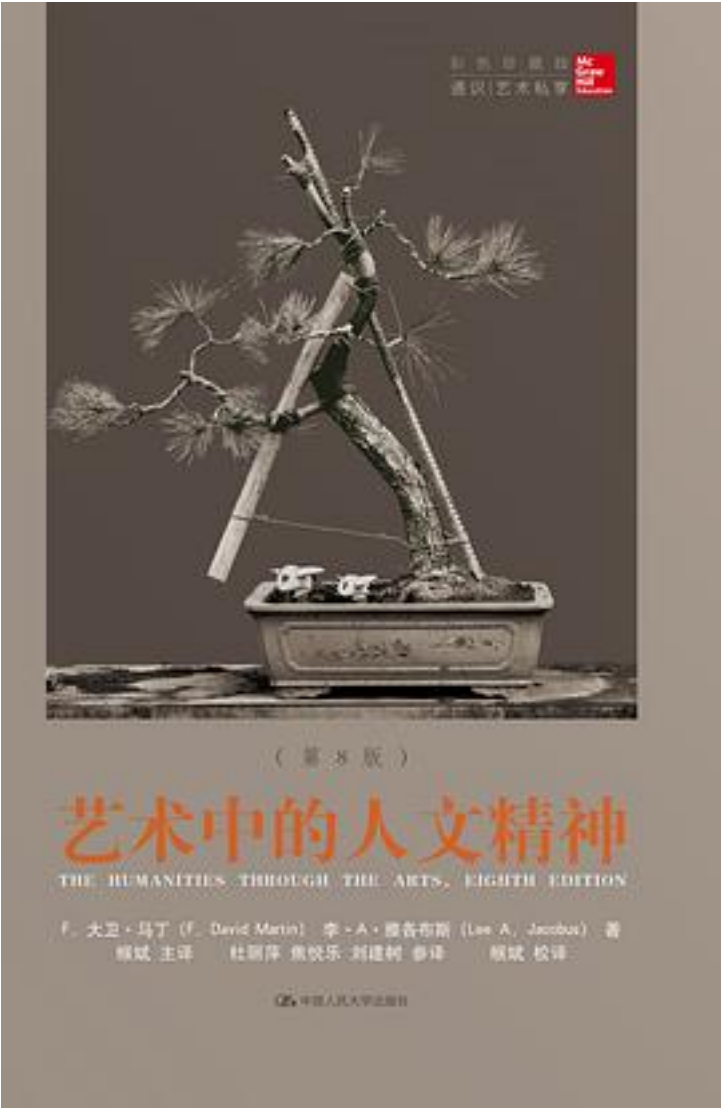

艺术中的人文精神

[艺术中的人文精神_下载链接1](#)

著者:F·大卫·马丁

出版者:中国人民大学出版社

出版时间:2015-10

装帧:

isbn:9787300205175

《艺术中的人文精神》旨在通过艺术，培养和陶冶一个人的人文精神。作者F·戴维·马丁和李·A·雅各布斯认为：艺术中阐明价值观的方式是持久的，艺术能够通过作品表明和揭示价值观所在，而对艺术的理解，必定加深我们对价值观的理解；了解艺术、明了价值观将极大地丰富我们的生活，提高我们的生活品质。

本书不同于一般艺术欣赏类教科书，它试图超越艺术作品的事实层面的内容，而更接近于作品的本质，并通过对艺术形式的学习和探究不断提升我们的艺术品位，从而达到心灵的自由。

艺术，原来是一种信仰，一种价值观。

作者介绍:

F·大卫·马丁 (F. David Martin)，芝加哥大学博士，曾先后在芝加哥大学与巴克内尔大学执教，1983年退休。1957年至1959年受富布赖特基金资助赴佛罗伦萨和罗马从事研究工作。此外，在其职业生涯中曾获七项重大研究资助及克里斯蒂安·林贝克杰出教学奖。马丁博士不久前曾在匹兹堡大学海上学院授课。目前，任时代华纳公司艺术与人文学科CD-ROMS研发顾问。马丁博士发表学术论文100余篇，其专著包括《艺术与宗教体验》(Art and Religious Experience)、《雕塑与活跃的空间》(Sculpture and the Enlivened Space) 以及《面对死亡：主题与变奏》(Facing Death: Theme and Variations)。虽然他的教学生涯涉及哲学的所有领域，但是其教学兴趣却以艺术与人文学科的核心问题为主。

李·A·雅各布斯 (Lee A. Jacobus)，克莱蒙研究大学博士，康涅狄格大学 (斯托斯市) 终身教授。早年就读于布朗大学，获学士和硕士学位。攻读博士学位时，获得丹福尔教师资助。雅各布斯博士曾执教于西康涅狄格州立大学、哥伦比亚大学、布朗大学以及康涅狄格大学。专门研究弥尔顿、莎士比亚、乔伊斯与现代爱尔兰文学。其著述包括《莎士比亚与确定性辩证法》(Shakespeare and the Dialectic of Certainty)、《人文学科：价值观的演进》(The Evolution of Values)、《写作即思维》(Writing as Thinking)、《美学与艺术》(Aesthetics and Arts)、《思想的世界》(A World of Ideas) 等。雅各布斯博士是学术刊物《文学阐释理论》(Literature Interpretation Theory) 的创始人 与合编者。他还发表过许多短篇小说、诗歌、散文以及学术论文，而且有三部戏剧曾在百老汇剧场演出。

目录: 第一部分 基本原理
第一章 人文学科导论
人文学科: 对价值观的研究
品位
对艺术的反应
抽象概念与具体意象
小结
第二章 什么是艺术作品?
从感知上认识艺术
艺术形式
参与其中
参与其中与艺术形式
内容
题材
题材与艺术形式

参与其中、艺术形式与内容

小结

第三章 做一名艺术批评家

你已经是一位艺术批评家

参与其中与批评家

批评的类型

小结

第二部分 艺术门类

第四章 绘画

你的视觉能力

绘画的媒介

绘画的要素

画面的清晰度

绘画的瞬间性

抽象派画

抽象派画中的视觉强度与闲适感

具象派画

五幅印象派画作的比较

确定一幅画作的题材

释山

画框

对过去几百年来绘画风格的回顾

小结

第五章 雕塑

雕塑与触摸

雕塑与比重

感官交叉

雕塑与绘画的比较

雕塑与空间

阴雕

浅浮雕

高浮雕

圆雕

雕塑与建筑的比较

可被感知的空间

雕塑与人体

圆雕与人体

当代雕塑

展现材料本身

空间雕塑

抵制技术的雕塑

接纳技术的雕塑

机器雕塑

地景雕塑

公共场所的雕塑

小结

第六章 建筑

向心空间

空间与建筑艺术

沙特尔大教堂

生活空间

建筑艺术的四大要件

植根大地型建筑

直指苍穹型建筑

世界轴心
依托大地型建筑
统领大地型建筑
类型的融合
城市规划
小结
第七章 文学
口头语和文学
文学结构
文学细节
小结
第八章 戏剧
亚里士多德与戏剧要素
模仿与现实主义
非传统的悲剧理论
原型模式
戏剧类型：悲剧
喜剧：旧喜剧和新喜剧
悲喜剧：混合类型
戏剧研究：《天鹅之歌》
音乐喜剧
实验戏剧
小结
第九章 音乐
听与聆听
音乐的要素
音乐的题材
两种理论：形式主义和表现主义
声音
主音
音乐结构
贝多芬《降E大调第三交响曲，英雄》（《英雄交响曲》）
布鲁斯与爵士乐：美国流行音乐
布鲁斯与摇滚乐
小结
第十章 舞蹈
舞蹈的题材
形式
舞蹈与仪式/祭祀
芭蕾舞
《天鹅湖》
现代舞
流行舞
小结
第十一章 电影
电影的题材
导演和剪辑
参与型体验与电影
电影的影像
摄影机视角
观众对电影的反应
声音
影像与动作
电影结构

电影的意义
电影的历史背景
弗朗西斯·福特·科波拉的《教父》
经典电影：《公民凯恩》
实验电影
小结
第十二章 电视与影像艺术
电视的演变
电视与影像艺术的题材
商业电视
视频艺术
小结
第十三章 摄影术
摄影与绘画
摄影与绘画：画意派摄影师
如实摄影
纪实派摄影师
现代派眼光
彩色摄影术
小结
第三部分 各艺术门类之间的相互关系
第十四章 是艺术还是类艺术？
艺术与类艺术
插图
装饰品
观念艺术
即兴表演艺术
惊骇艺术
虚拟艺术
小结
第十五章 各艺术门类之间的相互关系
借用
合成
演绎
小结
第十六章 艺术与其他人文学科的相互关系
人文学科与自然科学
艺术与其他人文学科
价值观
艺术与历史
艺术与哲学
艺术与神学
小结
附录一 术语撷英
附录二 大事记
附录三 作品译名对照表
译后记
· · · · · (收起)

[艺术中的人文精神_下载链接1](#)

标签

艺术

艺术哲学

艺术史书单

美国

大卫·马丁

艺术理论

李·雅各布斯

2016

评论

非常精彩的一本艺术普及类教科书，通过通俗易懂的分析和各种富有启发性的问题设置，从容为初级艺术爱好者，讲述欣赏艺术作品的方法和技巧，分门别类地发掘艺术作品当中的人文精神。值得推荐。

授人以渔。

内容比旧版充实了，彩印让阅读体验也好了很多，就是这翻译水准似乎不如旧版....

这本书教会了我如何从主题，细节，表现形式等各个方面评价一幅画。还有其它的内容，没来得及看完。总之，这是一本好书，有机会一定要把买下来。

【必过】感觉作者剑走偏锋

[艺术中的人文精神_下载链接1](#)

书评

[艺术中的人文精神_下载链接1](#)