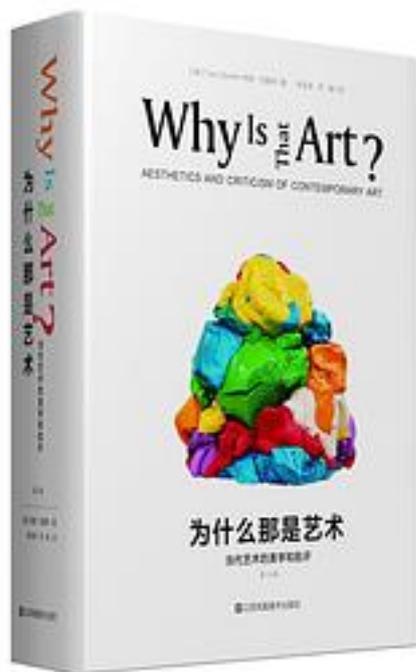

为什么那是艺术？

[为什么那是艺术？ 下载链接1](#)

著者:[美] 特里·巴雷特 (Terry Barrett)

出版者:江苏凤凰美术出版社

出版时间:2017-9

装帧:平装

isbn:9787558027932

为什么那是艺术？

为什么它会被放在艺术博物馆里？

谁说这是艺术？

为什么说这是一件佳作？

对待艺术，到底什么样的态度才是最有益、最具批判性的？

打开《为什么那是艺术》，这些问题都会迎刃而解。本书通俗全面，广泛适用于全世界范围内的当代艺术作品，可以帮助读者获得对当代艺术、学术研究和理性论证的全新鉴赏能力。英文原版由牛津大学出版社出版，首版以来已风行欧美十余年，是美学、艺术理论、艺术批评和艺术哲学课程的理想教科书，也是大众读者的当代艺术入门津梁。

作者介绍:

作者简介

特里·巴雷特 (Terry Barrett)，美国艺术批评家，俄亥俄州立大学名誉教授，曾任北德克萨斯大学艺术教育系教授，曾荣获美国国家艺术教育协会“杰出教学奖”，著有《创作艺术：形式与意义》《为什么那是艺术：当代艺术的美学和批评》《阐释艺术：反思、惊诧与反应》《批评艺术：理解当代》等。巴雷特曾举办了三十多次个展和群展，发表大量摄影作品和批评文章。目前，巴雷特仍任职于美国国家艺术教育协会、德克萨斯艺术教育协会、艺术理论与教育基金会 (FATE) 以及院校艺术协会等机构。巴雷特是美国当下颇具才华、知名度极高的当代艺术问题专家，他关于当代艺术及其批评、美学及艺术教育的诸多书籍、文选和文章，自成系统，深入浅出，读者广泛，几经再版，对相当领域产生了重要影响。

译者简介

徐文涛，现代公共视觉艺术设计研究中心研究员，湖北美术学院油画系教授、副主任、硕士生导师。

邓峻，武汉大学国际法系毕业，留学后落户香港，在国际律师行、私募基金和私企从事律师工作近二十年，从未停止对视觉、音乐和文字艺术的热爱。

目录: 序 001

中文版序 005

致谢 007

绪言 010

第一章 艺术界和定义

为什么那玩意儿成了艺术?

艺术

以“艺术”为尊的定义

开放性定义

分类性定义

美学

艺术批评

描述、解读、评判和理论总结

从事艺术批评的艺术批评家

对艺术批评的批评

批评和美学

关于艺术、美学和批评的怀疑

美学、艺术批评和视觉文化

美学家、艺术家、艺术批评家和读者

供进一步思考的问题

注释

第二章 写实主义

艺术乃写实、真实且有美感

写实主义概论

希腊艺术写实观

柏拉图

亚里士多德

写实主义涉及的问题

媚俗

色情

淫秽和内容审查

摄影、真实和真相

所谓一件作品“写实”，其意何在？

杰夫·昆斯的艺术作品

批评界对昆斯作品的评价

昆斯关于自己作品的思考

亚历克西斯·罗克曼的绘画

批评界对罗克曼画作的评价

罗克曼关于自己作品的思考

安德里斯·塞拉诺的摄影

批评界对塞拉诺摄影的评价

塞拉诺关于自己作品的思考

结语

写实主义和艺术家

写实主义和艺术作品

写实主义和观众

供进一步思考的问题

注释

第三章表现主义和认知主义

艺术能传情达意，提供新知

表现主义和认知主义

表现主义和认知主义的艺术理论

列夫·托尔斯泰

贝奈戴托·克罗齐

R.G.科林伍德

苏珊·朗格

约翰·杜威

纳尔逊·古德曼

阿瑟·丹托

隐喻

精神分析理论

马克思主义美学

画家琼·米切尔

批评界对米切尔画作的评价

米切尔关于自己作品的思考

米切尔和表现主义

雕塑家路易丝·布儒瓦

批评界对布儒瓦雕塑的评价

布儒瓦关于自己作品的思考

布儒瓦和表现主义

版画家和雕塑家奇奇·史密斯

批评界对史密斯作品的评价

史密斯关于自己作品的思考

史密斯和认知主义

关于艺术意图的困惑

表现主义和认知主义的局限

表现主义和认知主义的长处

结语

表现主义、认知主义和艺术家
表现主义、认知主义和艺术作品
表现主义、认知主义和观众

供进一步思考的问题
注释

第四章 形式主义

艺术是意味的形式

形式主义的先驱

圣托马斯·阿奎那

大卫·休谟

休谟关于艺术批评的看法

早期形式主义：审美态度和审美体验

非功利性

去语境化

审美泛化

崇高

伊曼努尔·康德

G.W.F.黑格尔

20世纪的形式主义

早期现代抽象主义画家康定斯基、蒙德里安和

马列维奇

克莱夫·贝尔

克莱门特·格林伯格

结构主义

费迪南德·德·索绪尔

罗兰·巴特

结构主义和形式主义

阿格尼丝·马丁的绘画和素描

批评界对马丁作品的评价

马丁关于自己作品的思考

乔尔·夏皮罗的雕塑

批评界对夏皮罗作品的评价

夏皮罗关于自己作品的思考

安迪·戈兹沃西的环境雕塑

批评界对戈兹沃西作品的评价

戈兹沃西关于自己作品的思考

马丁、夏皮罗、戈兹沃西和形式主义

形式主义的优点和弱点

结语

形式主义和艺术家

形式主义和艺术作品

形式主义和观众

供进一步思考的问题

注释

第五章 后现代多元主义

艺术颠覆真、善、美及艺术本身

后结构主义和后现代主义的先驱

弗里德里希·尼采

批判理论、法兰克福学派和新马克思主义

后结构主义

雅克·拉康

米歇尔·福柯

朱莉娅·克里斯蒂娃

雅克·德里达

吉尔·德勒兹和菲利克斯·瓜塔里
理查德·罗蒂
斯拉沃热·齐泽克
女性主义
后现代主义
让·鲍德里亚
让·鲍德里亚
弗雷德里克·杰姆逊
后殖民主义
辛迪·舍曼的摄影
批评界对舍曼作品的评价
舍曼关于自己作品的思考
辛迪·舍曼和后现代多元主义
洛娜·辛普森的附文字摄影
批评界对辛普森作品的评价
辛普森关于自己作品的思考
洛娜·辛普森和后现代多元主义
保罗·麦卡锡的行为、影像和雕塑艺术
批评界对麦卡锡作品的评价
麦卡锡关于自己作品的思考
麦卡锡和后现代多元主义
后现代多元主义的优点和弱点
后现代艺术创作手法
摆脱博物馆的束缚
打破“高雅”和“低俗”的界限
拒绝“原创性”
爽在其中
联手创作
借用
仿真
混搭
混合媒介
多层叠加
混合代码
语境重置
挑战“凝视”
直面“卑贱”
建构身份
运用叙事
设置隐喻
运用反讽、戏仿和失调手段
结语
后现代多元主义和艺术家
后现代多元主义和艺术作品
后现代多元主义和观众
供进一步思考的问题
注释
第六章结语
为什么《空中花园》是艺术？
不同定义之下的艺术
《空中花园》和写实主义
《空中花园》和认知表现主义
《空中花园》和形式主义
《空中花园》和后现代多元主义

为什么《水母眼》是艺术？

《水母眼》和写实主义

《水母眼》和认知表现主义

《水母眼》和形式主义

《水母眼》和后现代多元主义

为什么《我们是在同一片天空下做梦吗》是艺术？

《我们是在同一片天空下做梦吗》和写实主义

《我们是在同一片天空下做梦吗》和认知表现主义

《我们是在同一片天空下做梦吗》和形式主义

《我们是在同一片天空下做梦吗》和后现代多元主义

艺术的目的

对于评判标准的选择

对待所有艺术作品采用单一标准还是多重标准

供进一步思考的问题

注释

词汇表

参考书目

索引

译后记

• • • • • [\(收起\)](#)

[为什么那是艺术？_下载链接1](#)

标签

艺术理论

艺术

当代艺术

艺术史

巴雷特

下一单

@译本

南京·江苏凤凰教育出版社

评论

非常好的艺术理论入门书！将艺术及相关理论分为四类—写实主义、表现主义和认识主义、形式主义、后现代多元主义—来进行定义和评判“为什么那是艺术、那是否是好的艺术”。易懂但不乏深度了引述了相关的理论（写实-柏拉图和亚里士多德、表现-克罗齐、杜威、丹托等、形式-康德、贝尔、格林伯格、巴特等、后现代-拉康、福柯、克里斯蒂娃等），每类介绍三个适合相关理论的艺术家的作品，同时示范性地运用理论去解读作品！每章还附带思考题（让人读完后进行思考和反思运用）。对于后现代相关引述和总结是我最近读到最有条理和逻辑的。此外翻译（些许译名与通行不太一致）、装帧（线胶双订牢固易翻阅）、纸张（克数稍低）、引注（很标准）、配图（有些没有）都很不错。准备搜寻提到的艺术家的作品图片了，到时候会上传。

算不上是专著，也不是逻辑严谨、自有脉络的教材，最多算是资料长编，搜索了当代艺术的新案例，再把旧理论都点上一遍名。whatever，颇便教学。

整本书并非是为了回答书名这个问题，而是提出了更多的可能性，整合了美学家与艺术家们的观点。就像Lorna Simpson对自己作品的提法：“不是意在给出答案，而是有目的地让答案有无限可能。。。”每一套理论都很有可取之处，也表明了写实、表现、形式主义并没有时间顺序。它们无时无刻不在当代有所体现，与后现代杂糅。小标题很值得学习，但我也发现了一些，小标题与它所统辖的文字不太能够搭配的情况。这本书与我的知识储备量之间有着鸿沟，未来还要多多努力，多多入门！

扣2颗星，配图偏少，重点讲解的作品，没有配图，有些一笔带过的又有配图。几乎都是当代艺术家，没有配图真的很难想象啊。。。文字还是可以的。。

老师推荐.....实在啃不动了

作为入门教材，用不够艰深是苛责它似乎有待商榷。于我个人而言，清晰和流畅除了减少阅读的难度之外，更重要的是对艺术、艺术批评与艺术理论进行了一次有效的“祛魅”。因此，愈发坚定地将“好的批评”与“晦涩的批评”分离开来。更何况，有些天书一样的批评实质上只是在自说自话、自我增殖。

对于当代艺术何为艺术做出了解释，在后现代文艺思潮下当代艺术的代表形式和代表的画家有一定分析。行文流畅、浅显易懂。推荐

配图太少，翻译有点小问题，但整体来说让人激动，跟政治、宗教和哲学促狭地相关，是艺术理论本身的魅力

依然不能接受当代艺术

完美的入门读物

太适合当教材了，连名词解释都有，良心啊

选的案例还算有趣，但罗列派别就没必要了

想梳理一个系统但最后给人混乱堆砌的感觉

送一星给热爱艺术的译者

3.5吧？写得还挺浅显的，例证部分比理论好很多，更丰富一些。翻译和传统的有比较大出入。最好的部分就是提供了一个索引，但具体的著作还是要自己看哇。

很好的艺术入门书籍

启发性还可以，翻译真令人窒息。

这实际上是一本关于美学的哲学书籍。

说得好听点，四平八稳；说得不好听，毫无创见。

我认为这本书的本质并不是解答什么是艺术，而是公允地提出了各方的立场，把前人的观点和后人对其的质疑、以及更之后的再次推翻全部摆了出来，让我们思考艺术是什么。一本非常多元的书，里面包涵了大量的哲学、语言学、符号学等知识，在这些基础上理解艺术更加清晰，我觉得可以和《现代艺术150年》一起看，后者覆盖的艺术流派更广，所以也更浅显一些，这本书内主要讲的五个重要的艺术主义及其时代背景特征，相比之下更深刻一些。

[为什么那是艺术？_下载链接1](#)

书评

按：写这篇文章的缘由在于上学期零零散散看了些展、接触了一些当代艺术创作，心中有了一些体验。恰好在最近有关艺术批评的阅读中颇受启发，顺势撰此短文清理一下之前的想法。题目很大，于是小心翼翼地加上“也许”二字，表明只是不成熟的读书偶感，并无夸耀乃至劝诫意味。后现...

[为什么那是艺术？_下载链接1](#)