

中国艺术与文化

[中国艺术与文化_下载链接1](#)

著者:[美] 杜朴

出版者:世界图书出版公司

出版时间:2011-7

装帧:平装

isbn:9787510031649

《中国艺术与文化》自2001年初版以来，已被芝加哥大学、斯坦福大学、华盛顿大学等美国多所院校采用为教材。2006年，作者在初版的基础上进行了修订，在保持通俗

易懂的风格基础上，更能迎合读者对新知的渴求。

作者打破了传统艺术史教材按类型（建筑、雕塑、绘画……）和朝代叙事的僵化模式，内容在类型的基础上统摄于若干主题，主题内部跨越了不同类型的材料。同时，部分章节跳出朝代界限的束缚，注重社会文化史的连续性。作者为艺术现象提供了翔实的社会背景，努力还原艺术的历史环境。本书以开放的视野，为读者提供一窥中国艺术与文化的门径，知其梗概，启发志趣，在吸收借鉴西方学者的研究视角的基础上，最终形成自己对中国艺术文化史的认识。

同时，本书实现了历史文本和图像的完美融合。作者精心挑选358幅图片，随文配图，综合运用了考古、文化解释等多种方法，达到图为文之辅，文为图之质的境界。中译本挑选书中的精美图片作为彩插，相信读者必将为那流光溢彩的艺术之美所折服。

作者介绍：

杜朴 (Robert L.

Thorp)，早期中国艺术领域的权威学者，华盛顿大学圣路易斯分校艺术史和考古系教授，著述丰硕。杜朴博士除了在远东广泛的游历和田野考古工作，还合作策划了几个重要的展览，并受邀在每个以中国艺术收藏著称的美国博物馆做讲座。

文以诚 (Richard Ellis

Vinograd)，1995年起任斯坦福大学艺术和艺术史系主任，晚期中国（宋代至今）艺术领域备受尊崇的学者，获得众多奖项和荣誉。著有《自我的界限：1600—1900年的中国肖像画》 (Boundaries of the Self: Chinese Portraits

1600—1900)，在许多重要刊物上发表过文章和书评。文以诚博士经常受邀以演讲者、评审或研讨者的身份出席有关中国艺术和文化的会议和论坛。

目录: 序言 我读《中国艺术与文化》 郑岩 1

致中国读者 7

导言 9

第一章 史前渊源：新石器时代晚期文化 2

1.1 村落社会 3

村落生活 5

死亡和墓葬 7

1.2 物质文化：制造器物 9

红山和良渚文化的玉石 10

陶器 7

仰韶文化 16

东部沿海文化 19

山东龙山文化 21

1.3 物中的思想 10

动物和人的形象 21

第二章 青铜时代早期：商和西周 31

2.1 早期国家和社会 32

城邑 32

商王祭祀 27

君王和政体 27

战争 27

2.2 面向贵族的手工生产 28

青铜礼器 35

分析的条目 35

功能 45

器型和纹饰	46
母题和含义	52
商周之外	35
第三章 青铜时代晚期：东周	65
3.1 国家和社会	65
周代城市	67
战争：国之大事	71
3.2 服务于精英的手工生产	72
奢华的生活方式	72
服饰	72
漆器	73
玉器	74
铜器铸造	75
春秋时期	78
战国时期	81
3.3 礼仪和写实	84
葬礼	86
写实艺术	87
3.4 更广的视野：北方和西南的民族	90
第四章 最初的帝国：秦汉	95
4.1 帝国和社会	95
秦统一	96
汉代体制	96
秦汉都城	98
汉代社会	102
描绘精英生活	103
4.2 宫廷赞助和奢华艺术品	107
漆器、金属制品和玉器	108
4.3 帝国的意识形态和世界观	111
皇帝	111
秦始皇陵	113
汉代帝陵	116
神话和肖像	117
魂魄和死亡	119
4.3 中土之外：边域民族	121
第五章 佛教时代：分裂阶段	127
5.1 国家和社会	128
北方都城	128
南方帝陵	129
北方贵族墓葬	131
5.2 佛教传布	136
中亚和凉州佛教	137
北魏供养人	139
洛阳的宫廷资助	142
敦煌：早期叙事性图画	145
北齐的资助	148
5.3 奢侈品和精英艺术	148
炻器和釉	149
书法	150
绘画	152
5.4 中土之外	158
第六章 新帝国：隋唐	161
6.1 国家和社会	161
新都：大兴城和长安	162

皇家陵墓	166
宫廷生活场景	168
6.2 佛教的国家资助	171
寺庙和佛塔	171
龙门大像龛	175
敦煌唐代石窟	178
敦煌的佛教题材	179
藏经洞	182
6.4 精英生活和精英艺术	184
都市生活	187
书法	190
绘画中的世俗题材	192
6.3 中土之外	195
第七章 宋代技术和文化	201
7.1 记录日常生活	203
7.2 艺术的技术和经济	208
宋代建筑和城市	208
陶瓷制造	209
7.3 风格和品位的社会调和	212
7.4 建构山水	218
7.5 艺术文化	227
宫廷文化	227
女性文化	233
文人艺术和文化	237
艺术文献和话语	237
诗意图画的多样性	241
佛教艺术文化	244
建筑	244
雕塑	245
宋代佛教图像志	246
禅宗艺术	249
第八章 元代至明代中期的官方、个人和城市艺术	255
8.1 艺术和官方意识形态	261
8.2 宗教艺术和建筑的官方资助	266
8.3 景德镇的制瓷业	273
8.4 文化精英的个人艺术	277
8.5 城市艺术	287
第九章 艺术体系与流通：晚明至清代中期	293
9.1 木刻版画插图	296
9.2 文人书画	299
正统与文人画的命运	300
9.3 欲望和记忆的艺术	302
沉湎于回忆的遗民艺术	306
9.4 商业和家居艺术	309
民居建筑	312
硬木家具	314
苏州手工艺品	315
国内市场的瓷器	318
城市职业画家	319
9.5 宫廷艺术	324
宫殿建筑	326
宫廷佛教艺术	328
宫廷艺术品	330
9.6 国际艺术	332

外销瓷 333
其他外销工艺品 335
清朝宫廷的欧洲艺术和欧洲艺术家 336
欧洲对中国的印象 339
第十章 十九二十世纪中国艺术的身份和群体 343
1 0.1 自我形象 345
1 0.2 群体场所和公共空间 350
1 0.3 后文人艺术和国画 355
10.4 实用艺术 360
插图和设计艺术 360
通俗艺术 363
10.5 政治艺术 366
反映战争、反抗的图像和宣传画 366
政治空间和艺术机构 371
讽刺与抗议 376
10.6 跨国艺术和先锋运动 379
10.7 历史的艺术 385
延伸阅读 392
译后记 410
出版后记 410
• • • • • (收起)

[中国艺术与文化 下载链接1](#)

标签

艺术史

艺术

文化

中国

中国艺术史

海外中国研究

历史

中国美术史

评论

虽不欲以怒赞来显露自己的无知，但我仍然愿意给本书十颗星。这不是一部跳脱出来的文艺青年范儿的艺术史，而是在广泛且深邃的社会、经济、政治和文化的历史语境之中构建出的艺术与文化史。若是以小清新的姿态阅读，恐怕会味同嚼蜡；反之，相关的知识背景越丰富，则越发会对此书甘之如饴。另，译笔上佳。本书责编云：“一般人认为四色印刷铜版纸最能展现图片色彩，事实上，这个要区别对待。《詹森艺术史》为避免反光影响图片效果，并未采用一般的铜版纸，而是采用哑粉纸(又叫无光铜版纸)。成书效果比原版书更胜一筹。有了对东西方作品的充分分析，又考虑到中国美术作品的独特韵味，《中国艺术与文化》采用了荷兰进口的80g轻涂纸，海德堡四色印刷。纸张本身的米黄色色彩与中国的艺术作品搭配，不是简单地呈现，而是能使读者真正感受到艺术的魅力。”

如果说要推荐一本介绍中国艺术的书，这本是很好的选择。体例和《詹森艺术史》很像，材料新，观点严谨，论述精炼不累赘，是艺术社会史、文化史书写的一个范例。翻译也很用心。

我觉得这本书的编排真的太好了，详尽的同时也充满人性化。专题，配图都有独立的目录。另外，章节的划分是按照根据艺术自身的规律。比如这书不是把商和周分开说，而是商和西周一章；东周一章。这是因为作者是根据当时青铜器功能的变化来划分的，表现了青铜器从礼仪到实用功能的转变。总得来说，简直是我读过最顺的艺术史了！

我国反而没有一本如此精彩的教材

很期待最后一章，结果很是失望，没有仔细的讲到传统中国画到近代中国画的转变和现状，而是讲一些观念艺术，讽刺中国传统文化。

翻译果然厉害~推荐。

不用彩图；翻译得这么差还好意思写译后记。。。。

翻译的实在让人无语。“主管坐于凉亭之内”都出来了。

大而无当的庸作。配图绝大部分黑白，书托甚多……

对门外汉很不友好，过于学究气

资料与时俱进，讲法仍中规中矩，适合作为专业入门书。

艺术介绍的比较琐碎，对中国艺术零基础的人慎读。

終於讀完了。。。長舒一口氣。。。。。。

仅大致浏览了绘画部分，可能也是因为对艺术史、文化史拓展的需要，专门针对绘画的描述比较有限，但写得却比较中肯，值得参考。

在当当上买的这本书，内容非常丰富。从史前开始一直到现代，图文并茂。视角独到。总之很值得。

艺术与社会、经济及广泛文化领域背景密切相连的艺术史。最后一章有点乱。

比较特殊的艺术通史，很注重社会背景，所以干脆叫中国艺术与文化。。。相比一般艺术史，形式和风格分析大大减少。很多看起来只有一两句话的结论，明显能感觉到背后站着一篇论文或一本书。所以其实彩图少问题并不大，反正形式分析不是重点。前面一

两章文风很是枯燥，后面好多了。最后的文献列表非常有价值，不仅是列表了，重要的文献都给出了短评，按图索骥，节省了很多找文献的时间，照着后面的列表找兴趣点读就行了。

正如前言郑岩所说——“买了两箱子美术史教材，至少一半著作的结构和内容大同小异”。而当初最吸引我的便是这本书在标题中便将艺术与文化联系起来，有一种新颖的感觉。艺术作品的形式风格固然重要，但是脱离了历史语境，便也难成艺术史。对于视觉形象背后的文化意义的探索非常有趣，同时也值得被加关注。

美术史写作模版 逻辑清晰

把艺术本身和艺术背景的内在和外在联系梳理的太好啦！而且这种历史书写方式非常讨喜

反中心论与原境的铺述让作品都整体的出现在一个细微的生活情景和广袤的世界观里，就是最后一章有点乱 ps.第一次读书做了这么完整的笔记 好累(Д')

教材

[中国艺术与文化 下载链接1](#)

书评

最近有一个很不错的话题，叫#成年后如何对自己进行审美再教育#。今天拿着崭新的《中国艺术与文化》，我忽然想明白了这个道理。

本书第一章第一幅插图，是新石器时代的“彩绘陶瓶”。诚如书中所说，这是与仰韶文化同样著名的马家窑文化的代表器型。但更进一步呢？马家窑文化是“...

扪心自问，我的高中历史基本都还给了老师，也从没像模像样地学过艺术。我跟艺术俩字最亲密的时候大概就是出门旅游的时候，走马观花地看看博物馆、美术馆。在“中国艺术”和“中国文化”这俩词儿面前，我只有自惭形秽和惶惑不安。因而开始看这本书的时候我其实有着巨大的心理负...

文/宝木笑

随着互联网的普及、交通工具的进步和经济文化联系的进一步紧密，我们欢庆“地球村”终于实现，“天涯若比邻”胜利完成。但“海内存知己”却依然是个让人不能轻易下结论的问题。“知己”是什么？“知己”意味着一种精神层面的共振，是一种深刻的彼此了解和交流，而当...

因为工作的原因十一黄金周期间并没有离开北京，甚至除了上班外很少出门，但并非在工作相关事务和思考之外的其他领域一无所获。应该说不但在知识上收获颇丰，甚至在思路和视野方面也有所改观，因为有幸能挤出些空闲时间读完两位外国学者介绍中国艺术史的通识著作《中国艺术与文...

最先翻这本书的时候，是取书中的某一段落来阅读，感觉此书马马虎虎甚至一般，但当从头到尾按照历史顺序来阅读的时候，这本书的优势便立刻显现出来，作者将文化贯穿于历史遗存当中，而非简单记述文物个体，全书读完会有意犹未尽之感。而且书中很多配图的选择并非中国大陆传统著名...

真不敢相信，我一个对历史和艺术一窍不通的人，竟然看完了一本近500页的中国艺术史！说实在话，这本书真的特别好睡！密密麻麻的小字排列还有生涩的内容，读几页之后就想昏昏欲睡。但我还是很乐意抽出时间认真读完，并不是我突然开窍了，而是这本书的内容实在太吸引人了，让人忍...

忘了多久没仔细看一本书了

跟大多数人一样，我也慢慢摒弃了经常阅读的习惯，偶尔看也是读图或是看影像多于文字。这本书到手之前，甚至想到会不会同类型的纪录片可以看干脆看看得了，到手之后看到是厚厚一大本，封面还有些历史课本般的刻板模样……但还是想重新拾起阅读的习惯...

与史料、史观和问题的转变相表里，这部书的行文灵动巧妙，举重若轻地处理了许多复

杂问题，十分富有个性。尤其值得肯定的是，它与很多教科书“材料—结论”的二元结构不同，在简练的文字中，作者不时地穿插学术史的信息，介绍当下不同的意见，并随时提出新的问题，而结论则设定...

国庆最后一天晚上通读完全本，想起尼尔·麦格雷戈的《大英博物馆世界简史》，尼尔·麦格雷戈馆长选出大英博物馆的100件藏品来写世界简史，并在文中提及以100件物质藏品实体为出发点，展开合理推论或者合理想象的重要性，那100件物质实体如同历史的锚点一样定格了时空变幻的裙脚...

对艺术品的鉴赏不能仅限于作品本身，更要以作品产生的具体历史环境为参照物，正如丹纳在《艺术哲学》中所阐述的那样，谈艺术离不开历史文化的土壤以及经济和社会基础。《中国艺术与文化》就是从这样的角度梳理中国几千年艺术史的作品。这本书的作者是两位美国人杜朴和文以诚。...

虽说中国早在南朝时期就有了专门的画论《古画品录》，且文人们重视外物的情趣又在接下来的一千多年中不断推动着书画器物的不断发展，“中国艺术”这一概念却在很长一段时间中仅仅代表了一个模糊的文化意象，人们在看到中国画时能够立刻与艺术二字产生联想，但看到一个仅装饰...

《中国艺术史》这样的书，已出过许多种，两个美国人写这样的题材，有些让人不以为然。长期以来，我们有这样一种认识：生活在这个文化圈外的人，永远体会不出文明中那些具体而微的东西，他们的写作只能隔靴搔痒。但这样的话，只能在看过本书之前说，必须承认，本书达到的高度...

在近来中国艺术史的研究过程中可以发现艺术史研究中的一个新变化，艺术史已经不再是传统意义上的艺术史了，它不再拘限于仅仅对艺术审美和精英艺术的研究上，而是在图像资料中尽可能的挖掘并阐释它的文化内涵和历史语境。从一些美术史著作除了这本《中国艺术与文化》，尚有巫鸿...

1.人人都需要审美力 在网上有人提问，就201X年而言，国人的审美出于什么水平？
有答主转载的答案，看上去最初让人捧腹大笑、接着哭笑不得，最后阵阵惋惜。
一座又一座的千年佛像被修复成，喜羊羊灰太狼似的卡通人物，直接抹杀了中国艺术的
美感。有关部门看到此情此景，吓得马...

[中国艺术与文化](#) [下载链接1](#)