

《图式与精神》

图书基本信息

书名：《图式与精神》

13位ISBN编号：9787511235992

10位ISBN编号：7511235999

出版时间：2013-2

出版社：光明日报出版社

作者：邵大箴 主编,邵大箴,洪洋,邵亮 编著

页数：382

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《图式与精神》

内容概要

《图式与精神:西方美术的历史与审美》结合审美精神与历史文化演变的分析，以生动的笔触和深刻的视角阐述西方美术的发展历程。从远古时代直至现当代艺术现象，理论结构明晰，叙述清晰晓畅。《图式与精神:西方美术的历史与审美》选题一改一般中文写作的西方艺术史译介式口吻的趋向，一改艺术史教材罗列基本艺术常识、相对枯燥、缺乏明确理论观点的缺憾；本选题结合美术史学界较前沿的学术成果，对于西方艺术史的历史演进在技术上、审美上和文化上进行了生动地分析论述，许多视角打破了我们以往对于西方艺术相关话题的种种“刻板印象”。

《图式与精神》

作者简介

邵大箴，中央美术学院教授、博士生导师。洪洋，美术史学博士。邵亮，天津美术学院教授。

《图式与精神》

书籍目录

序论第一章 创造的黎明 原始、古代的艺术第一节 走出冰河时代第二节 尼罗河的赠礼第三节 在那“两河之间的土地”上第四节 “走进”荷马史诗第五节 光荣属于希腊第六节 凯旋地中海第二章 信仰的时代 中世纪的艺术第一节 极目天国第二节 早期基督教时代第三节 金色拜占庭第四节 浮出“黑暗”第五节 罗马式时代第六节 哥特式时代第三章 人的觉醒 文艺复兴时期的艺术第一节 文艺复兴与人文主义第二节 关于“晚期哥特式”第三节 意大利早期文艺复兴第四节 意大利盛期文艺复兴第五节 样式主义及其他第六节 北方文艺复兴第四章 从天国到凡尘 17世纪、18世纪的艺术第一节 巴罗克的诞生第二节 巴洛克在佛兰德斯、西班牙和法国第三节 市民艺术的崛起第四节 进入罗可可第五节 走向世俗的时代第五章 变革与传统 19世纪的艺术第一节 新古典主义第二节 浪漫情怀第三节 现实的呼唤第四节 印象主义第五节 印象主义之后第六节 世纪末之梦第六章 我们的时代 20世纪的艺术第一节 现代艺术的产生第二节 现代艺术的拓展第三节 抽象问题第四节 怎样画与画什么第五节 战后的艺术第六节 广阔的现实主要参考书目

章节摘录

早在明清之际，西方近代造型艺术就为中国人所接触。那时，人们对它的认识应该说是相当肤浅的。这是因为，传到中国的西洋画大多是服务于传教目的的宗教画，水平高超的不多；有深厚文化艺术传统的中国人，长期受中国画熏陶，又因为长期与西方处于隔绝状态，对西画很陌生，还有一种天然的“抗拒力”。在这种情况下，中国人对西画的看法不可能是全面和客观的。郑午昌编著的《中国画学全史》说，清士之论西洋画者，大概为邹一桂所言：“西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳远近，不差锱黍。所画人物屋树，皆有日影，其所用颜色，与中华绝异。有影由阔而狭，以三角量之。画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一二，亦著体法。但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品”。邹一桂把西洋画法概括为三个方面：立体写实、远近透视、明暗效果。当然，这三个方面是相互关联、不可分割的，目的是为如实地描绘。他认为参用西画方法之一二，是可以的；但用了西法，没有了笔法，即使画得再认真、再工整，也不能入“画品”，即没有品位。很明显，这里说的所谓画品，是中国画的画品，是中国人的评画标准。广泛地说，画画不论中西，均是注重品格或品位的。中西绘画的品格和品位，既有共同的、共通的一面，也有相互不同的一面。此外，即使是共同的、共通的一面，中西人们也有相互接触和彼此认识与理解的过程，不可能一下子便认识到对方艺术中那些与自己相同的方面，更不用说其中的全部奥妙。邹一桂说，西画之所以不入画品，是因为无笔法。其实，西画也有笔法，只是笔法与中国画不同而已。西画的笔法，也是用笔、用刀和用其他工具在画面上涂、抹、刮、擦造成的，涂、抹、刮、擦的轻重缓急，各种不同工具及画笔，粘附着色彩，在画面上所做的种种痕迹和效果，所制造出来的点、线、面和色调，乃是西画的“笔法”。但中国人看惯了传统的中国画，看不惯西画的这种笔触及笔法，便认为它无笔法而加以贬抑。郑午昌说得好：“其实西洋画亦自有其笔法，不过与中国画法不相入耳。”邹一桂之所以对西画作如此评价，是因为在清代西画之风在中国开始盛行，对中国绘画产生影响，并引起激烈的争论。“清代绘画，受西风者，不外三派：或取其一节以陶熔于国画，如吴演山画间有之；或取国画法之一节以陶熔于西画中，如郎世宁画常有之；或竟别国画西洋画为二派，对垒相峙，则在清季有所谓新旧画派之纷起见也。”西画与中国画的恩怨，从那时到现在，一直没有停止过，两者的矛盾时紧张时松弛，时激烈时缓和。中国人一时间尊西画而抑传统绘画，而一时间又抑西画独尊传统。自然，其间有清醒认识的不乏人在。从这些恩怨中，我们似乎感觉到，只有透彻地认识艺术创造的真谛与规律，只有透彻地认识中国艺术和西方艺术之奥妙，才能对这两种类型的艺术有较为客观、科学和正确的评价。因为，不仅是我们中国人在认识西洋艺术方面有偏差、有偏见，西方人在认识中国艺术时，也有许多偏差和偏见，就是像黑格尔这样的大学问家也在所难免。黑格尔说：“中国人之所以在黑白二色方面经营，是因为不懂色彩，在色彩与色调方面缺乏才能。”不用说，黑格尔接触的中国绘画太少，也没有看见过像敦煌壁画这样色彩斑斓的艺术品，这是其一；他不懂得中国绘画在元明清期间发生的变化，文人画崛起，水墨画成为正统，形成中国绘画的另一系统，此乃其二。黑白交响，是中国水墨有别于西洋绘画的一大特色。在这特色中，有它的优势：单纯、精练、含蓄、有哲学意味；也有它的不足：雅了些、文了些，缺少了一些平民气和人间烟火味。世间一切事物难求完善和完美无缺。上帝是公平的，把油画的发明权交给了欧洲人，而把水墨画的创造授予中国人。与油画表现语言相吻合的是欧洲哲学、美学、音乐，甚至地理、自然环境；而水墨画相适应的则是中国的儒、道、佛思想，是中国的山水与自然。这还不是事实的全部。甚至欧洲和中国近数百年来社会历史，也为这两个不同的画种创造了条件。欧洲的工业文明与科技进步观，各种社会、政治、文艺思潮的波澜壮阔，为写实油画发展提供了极大的发展空间；而中国自宋之后，封建制度对知识分子的思想禁锢与束缚愈来愈严，文人受儒、道、佛思想影响，出世之风盛行，好清逸、好隐避，陶冶于山村田野，养情于山水，所以中国的水墨山水画特别发达；而在欧洲，为社会服务的人物画则一直处于繁荣状态。总之，西洋油画为世界艺坛上一大体系，而中国艺术为另一大体系。在各自的大体系中，又有不同的派别、支系。现在暂且不说这两大体系中的派别与支系，只说这两大体系最主要的差异是什么？明了这些差异，方能知己知彼、互相尊重、互相学习与借鉴。

编辑推荐

“早在明清之际，西方近代造型艺术就为中国人所接触。那时，人们对它的认识应该说是相当肤浅的。这是因为，传到中国的西洋画大多是服务于传教目的的宗教画，水平高超的不多；有深厚文化艺术传统的中国人，长期受中国画熏陶，又因为长期与西方处于隔绝状态，对西画很陌生，还有一种天然的“抗拒力”。在这种情况下，中国人对西画的看法不可能是全面和客观的。郑午昌编著的《中国画学全史》说，清士之论西洋画者，大概为邹一桂所言：“西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳远近，不差锱黍。所画人物屋树，皆有日影，其所用颜色，与中华绝异。有影由阔而狭，以三角量之。画宫室于墙壁，令人几欲走进……”这是来自邵大箴、洪洋和邵亮主编的《图式与精神(西方美术的历史与审美)》的节选啊部分。

《图式与精神》

精彩短评

- 1、嘿，作者先生，我想问下，您读了几遍贡布里希爵士的《艺术的故事》？
- 2、质量很好！内容不错。封面很喜欢
- 3、曾经的考研宝典，看来看去，还是这本最好。
- 4、o(╯╰╯)o 唉可惜了图片是黑白的
- 5、中央美院硕研教材~
- 6、前半部分写得明显好于后半部分
- 7、对于文化背景的分析 很不错 当知识性的闲书来看看也很好的
- 8、图式与精神:西方美术的历史与审美真本书是一本再版。和原先的包装相比，个人更喜欢这一版本。全书由中央美院西方美术史的老资格前辈邵大箴先生主编并由其与洪洋、邵亮执笔。相比一般的西方美术史极度弘扬的权威性和说理性，该版本确实将精力更多的集中于“历史与审美”两个定义上，使得文风如同流水般娟娟长流、娓娓道来，很适合初学者来阅读。同时如果将其作为一本考研的参考书，对于答题思路具有一定的帮助。不过由于年代写作较早，个人认为很多西美史的人民、地名、作品名称翻译不够信达雅或者不够普及，而全书都没有彩图印刷也是一大遗憾。另外，一本薛永年主编，邵彦编著的《中国绘画的历史与审美鉴赏》什么时候能够再版呢？
- 9、適合初入門者，適合考試的人。寫的確不錯。但是錯別字讓我以為我買了盜版。
- 10、考研用书，很好，很新
- 11、新版印刷，纸张不错，不用买翻版了。
- 12、还不错。很不同于一般的美术史写作，比较重于各个时代风貌、审美观念和精神文化的介绍，值得细读。
- 13、书的内容不错，所以买了，但是编校质量很差，翻了20几页的序论，不少“入”“人”，陶冶陶冶，周道周遭，不懂得和不憾得，卑微卑微，已和己，之类的低级错误，还有上标错误和大小不一的情况，粗略一算有近20处错误，仅仅是一个序论，真以为买到了盗版，盗版也不至于这么差吧。。。
- 14、泥煤，不就是一本美术史么，而且最多才写到19世纪末，至于用这么玄奥莫测的书名么？图片还是黑白的，内容就是美术史，一点观点都没，作者是抄手吧？！1

《图式与精神》

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:www.tushu111.com