

《感知艺术》

图书基本信息

书名：《感知艺术》

13位ISBN编号：9787508658906

出版时间：2016-2

作者：[美]丹尼斯·J.斯波勒

页数：352

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

《感知艺术》

内容概要

《感知艺术》是一本单纯地教读者观察和聆听艺术作品的书。

我们房间墙上挂着绘画作品或明星海报，我们每天都在听自己喜欢的音乐，枕边的小说、周末的电影，这一切都显示了艺术与我们的生活之间紧密的联系。学会欣赏这些艺术，能让我们的生活更加丰富多彩。

某些观点认为，艺术只有少数人能够欣赏和创作。不同于此，《感知艺术》以真实而直接的方法介绍艺术，向读者展示了艺术并不神秘，而是触手可及的。这本书将艺术分为绘画、雕塑、建筑、音乐、文学、戏剧、电影、舞蹈8种形式，向读者提出3个问题：它是什么？（形式问题）它是怎样形成的？（技术问题）它如何触动直觉？（体验问题）通过对这三个问题的回应，读者与艺术之间建立了联系，能从容地面对艺术作品并对其做出评价，与其他欣赏艺术的人进行交流沟通。

虽然我们各不相同，但活着是我们共同拥有的一份职业。学会欣赏艺术，能使我们发现生活中的美，更好地理解、设计、享受我们的生活。愿这一切从本书开始。

《感知艺术》

作者简介

丹尼斯·J·斯波勒，享誉国际的教授、学者、作家与艺术家。他在中央密歇根大学获演讲和戏剧专业学士学位，同时辅修音乐；在爱荷华大学获舞台设计与技术专业的硕士学位。他曾担任宾州州立大学、亚利桑那大学等美国多所学校的终身教授、系主任或院长。教学经验包括人文与美术等多种学科领域。他还曾从事专业的演唱事业，设计舞台布景与照明作品，有《感知艺术》《穿越艺术的现实》《创作的冲动：艺术品介绍》《视觉艺术指南》等多种著作出版，并有大量期刊文章与诗歌作品。

译者史梦阳，毕业于北京外国语大学，翻译专业硕士。与他人合译《舞蹈学导论》《代寻旧日时光》，独立翻译《我不要我们永远在一起》。

《感知艺术》

书籍目录

前言

第一章 | 绪论 1-40

艺术是什么？我们应该如何应对并评价它？

第二章 | 画 41-90

图画、绘画、版画和摄影

第三章 | 雕塑 91-116

第四章 | 建筑 117-152

第五章 | 音乐 153-192

第六章 | 文学 193-234

第七章 | 戏剧 235-264

第八章 | 电影 265-290

第九章 | 舞蹈 291-312

词汇表 313-340

引用 341-344

《感知艺术》

精彩短评

- 1、有点深奥
- 2、大学能不能开一个这样的课
- 3、形式(它是什么)->技术(怎样产生)->体验(如何触动直觉)->语境&个人(有什么意义)
- 4、大众艺术认知读物
- 5、了解西方艺术的基础配件还是不错的，但对文学的介绍，未免太过简略。好在里面插图很靓丽，入门书，都是这样。
- 6、在西方文化中，批评传统始自柏拉图（Plato，前428~前348年），他攻击诗人，因为他们的艺术仅仅是对自然的模仿，而亚里士多德（Aristotle）作为柏拉图的学生，维护模仿的价值，他在悲剧中找到了道德价值，因为它具有激起人类怜悯和恐惧之心的能力，关注逻辑和形式超过道德。
- 7、翻译、用纸、排版都不好。
- 8、分类太多导致每个门类不够细致
- 9、适合小朋友看
- 10、艺术的入门吧，真心不错

- 11、艺术有作者强烈地自我表达的性质，本书帮助我们建立起来了各种架构，可以帮助我们更好地理解艺术，理解作者。
- 12、艺术总是能轻易感染我的情绪，让我快乐，让我难过
艺术的魅力就在于让生活不在只是生活
如果世界上没有艺术，也许就剩下乏味和无趣

- 13、将艺术解构之后从头鉴赏感知，解构出来的八个片段很喜欢，只不过内容上虎头蛇尾，绪论尤赞，画这部分也不错，越到后面越简略苍白……但毕竟是大众读物嘛，咱也不能太苛刻啊哈哈~
- 14、感知，感受认知。
- 15、没看完，缩略版本的艺术百科全书
- 16、很适合非艺术专业的人陶冶情操，以后在欣赏和评价艺术的时候，多少能多点专业眼光。
- 17、很简单，很入门。开头绪论不错。
- 18、适合入门
- 19、生活因艺术而不同，最大的不同是感知力
- 20、很好 系统化理论化的讲解了7大艺术
- 21、浅而全，对于文艺评价理论入门是可以的。
- 22、浅尝辄止
- 23、最近要把钱包献给艺术
- 24、2017年第20本。想用薄薄300页，讲完绘画雕塑建筑音乐文学戏剧电影舞蹈等诸多艺术门类，其浅显真是可想而知了。没料到不仅浅显，而且还略有偏颇且主次不清，下次选书读万不可妄想走捷径了。
- 25、还行，比较全面也足够结构化。
- 26、买不到艺术的故事，只能这个凑合。没看过，送给兮兮了。
- 27、浅显，入门
- 28、看看
- 29、绘画，建筑，雕塑，认识

《感知艺术》

精彩书评

章节试读

1、《感知艺术》的笔记-第14页

柏拉图将艺术视为模仿，将美视为对普世品质的表达。在18世纪末，哲学家伊曼努尔·康德在他的《判断力批判》（1790年）书中，不单单将美学欣赏视为对直观美的感受，而是包含着判断 主观而又明智，使美学产生了变革。自康德以来，美学最重要的关注点从考虑美的自身转变为考虑艺术家的性质、艺术的作用和观赏者及艺术作品之间的关系。

艺术的目的：（1）进行记录，（2）提供视觉或其他形式的感受，（3）揭示形而上学或精神真理，（4）帮助人们以崭新和创新的视角来看待世界。

艺术的功能：（1）享受，（2）政治和社会评论，（3）治疗，（4）工艺样本。

对于一件艺术作品，我们可以问4个问题：（1）它是什么？（形式问题）（2它是怎样形成的？（技术问题）（3）它如何触动知觉？体验问题（4）它有什么意义？（语境和个人问题）。

艺术的风格关注三个特点：线条、色彩和笔触。

批评的方法：三个问题：（1）它是什么？（2）它能做什么？（3）它的价值是什么？

两种类型：形式批评和语境批评。

评判：艺术作品是人为制造的，并且向我们传递了一些人类的经验。人为制造：一件作品是否为精心之作？沟通：艺术家想表达什么？他她是否成功？该作品是否值得他/她所付出的心血？

2、《感知艺术》的笔记-第119页

批评分析建筑：个人反应、结构、材料、线条、重复、平衡、规模、比例、背景、空间和气候。

3、《感知艺术》的笔记-第290页

批评分析电影：类型（叙事剧情片、记录片、抽象片）、镜头视角镜头、布光、摄影机移动、配乐技巧。

4、《感知艺术》的笔记-第224页

文学的语言，6个因素：韵律、意象、比喻、暗喻、象征和讽喻。

批评分析文学：类别、格律、音律、押韵、语言。

5、《感知艺术》的笔记-第68页

“构图”五个“元素”：（1）线条，（2）图形，（3）颜色，（4）体积，（5）质地，以及四个“原则”（1）重复（节奏、和谐和变化），（2）平衡（对称、不对称），（3）统一，（4）焦点区域。

批评分析画：主题和媒介、构图、线条、图形、色彩、焦点区域、空间深度和透视。

6、《感知艺术》的笔记-第116页

批评分析雕塑：维度（圆雕、浮雕和线性雕塑）、制作方法（削减法、构筑法、替代法、变形手段）、元素和原则（体积、线条形状平衡、重复、色彩、比例和统一性）、其他因素（衔接、焦点区域、天然、瞬时和环境、互动性）。

7、《感知艺术》的笔记-第241页

戏剧由情节（说明、纠葛、收场）、人物、台词、音乐、思想和场面这6部分组成。

《感知艺术》

批评分析戏剧：形式、主角个性、情节（提示、混乱、危机、高潮、结局）。

《感知艺术》

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