

彩色珍藏版

通识|艺术私享

Mc
Graw
Hill
Education

(第8版)

艺术中的人文精神

THE HUMANITIES THROUGH THE ARTS, EIGHTH EDITION

F. 大卫·马丁 (F. David Martin) 李·A·雅各布斯 (Lee A. Jacobus) 著
缙斌 主译 杜丽萍 焦悦乐 刘建树 参译 缙斌 校译

中国人民大学出版社

艺术中的人文精神

The Humanities through the Arts, Eighth edition

(第8版)

F. 大卫·马丁 (F. David Martin) 李·A·雅各布斯 (Lee A. Jacobus) 著

缙斌 主译

杜丽萍 焦悦乐 刘建树 参译

缙斌 校译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术中的人文精神：第 8 版/（美）马丁（Martin, F. D.）等著；缙斌译. —北京：中国人民大学出版社，2015. 2

书名原文：The humanities through the arts

ISBN 978-7-300-20517-5

I. ①艺… II. ①马…②缙… III. ①艺术理论—研究 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 000485 号

艺术中的人文精神（第 8 版）

F. 大卫·马丁

李·A·雅各布斯 著

缙斌 主译

杜丽萍 焦悦乐 刘建树 参译

缙斌 校译

Yishu zhong de Renwen Jingshen

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242（总编室）

010-62511770（质管部）

010-82501766（邮购部）

010-62514148（门市部）

010-62515195（发行公司）

010-62515275（盗版举报）

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>（人大教研网）

经 销 新华书店

印 刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司

规 格 170mm×248mm 16 开本

版 次 2015 年 9 月第 1 版

印 张 37 插页 2

印 次 2015 年 9 月第 1 次印刷

字 数 612 000

定 价 148.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前 言

《艺术中的人文精神》(第8版)继续以艺术为重点探讨人文学科。考察人文学科与人们所注重的价值观念、物品以及活动之间的关系是本书核心所在。此外我们还将艺术家与其他人文学者的作用区别开来。艺术家揭示价值观念,而其他人文学者则对价值观念进行研究或思考。本教材旨在研究价值观念是如何通过艺术来揭示的,同时始终不忘“艺术是什么”这一重要问题。我们的目的在于提供一个课本,帮助学生结合日常生活,在愉悦之中有针对性地理解、领悟与体验艺术。参与到艺术之中有助于我们理解艾萨克·辛格所言“在未知世界浩瀚的海洋中,我们的知识不过是一座小岛而已”。这是通向美好生活不可或缺的途径之一。

贯穿本书的优点

基于门类的体例

基于门类的体例以各艺术门类为重点展开讨论,使学生有机会以应有的学识深入理解艺术作品。而每一艺术门类都以主题、形式及内容组成分析之框架。绘画与摄影使我们的目光聚焦于事物的视觉形象。雕塑揭示事物的构造、密度与形状。建筑则增强我们对室内室外空间关系的感知能力。除了其他的认识以外,文学、戏剧、电影以及电视使我们更加了解人类的生存状态。我们对情感的理解因为音乐而加深。我们对动作,尤其是人体动作的敏感程度,因舞蹈而提升。这样,读者就可以毫无约束地进行批评与分析,并且注意感知与应对我们所讨论的具体作品。至于相关的历史背景,我们附了一个简要的大事记,以确定文中所提艺术家与作品在历史上的地位。

本书结构

本次版本分为三个部分，以便教师在课堂中灵活处理。

第一部分：“基本原理”，包括前三章。在第一章，我们论述人文学科与自然科学以及艺术与其他人文学科的区别。在第二章，我们提出最为重要的问题之一，即“艺术是什么”。在第三章，我们阐述应对艺术的一些方式，讨论批评在艺术鉴赏中的作用。第一部分是本书的基础所在。

第二部分：“艺术门类”，包括每一基本艺术门类。此部分的体例设置灵活，每一章如“绘画”、“雕塑”及“建筑”可按任意顺序使用。“文学”、“戏剧”、“音乐”、“舞蹈”、“电影”、“电视与影像艺术”及“摄影术”也是如此。若有必要，教师可以重组顺序甚至略去某些章节。

第三部分：“各艺术门类之间的相互关系”，始于第十四章，以“是艺术还是类艺术？”这一问题为起首。我们将简略论述什么样的艺术形式可能是“类艺术”的——插图、民间工艺、大众艺术、宣传品、庸俗作品以及装饰品。我们也会重提“艺术是什么”这一至关重要而又具普遍性的问题。在此我们还会系统地探讨在传统艺术周围蓬勃发展而又令人激动的先锋派艺术。在第十五章，我们将考察“各艺术门类之间的相互关系”。例如，我们会探讨如何用电影诠释 E. M. 福斯特的小说，莫扎特歌剧中音乐与文学如何相互交织，梵高的画作如何激发人的诗歌才情，以及诗歌又是如何赋予贝尔尼尼雕塑作品以灵感。在第十六章“艺术与其他人文学科的相互关系”中，我们将探究艺术对其他人文学科尤其是对历史、哲学及神学的影响。

感知要领

这一独特的体例设置可以帮助读者提高对艺术的鉴赏力。一般而言，感知要领的重点在于具体的艺术作品，而其中所列举的问题和建议旨在激发更敏锐的感知力，与此同时展开讨论，而无须给出答案。在某些情况下，我们自己跟在要领之后所进行的鉴赏与分析并非感知某一艺术作品的唯一方式，而不过是一种可能的方式而已。我们会尽量避免给出自以为是的答案与解释；我们所关注的首先是激发读者的兴趣，让他们感知艺术作品那绝妙的独特之处。在第十六章，我们所使用的概念要领在格式上与感知要领相似，其焦点在于概念问题，并且探讨感知与理解之间的区别。

生动的插图

我们认真仔细地在书中安排了大量的配图，以鼓励读者对艺术作品的参与。二百余幅图片都是经过仔细挑选的，从而使本书图文并茂。

第8版主要新增特色

- **新增体验特色。**体验专栏是对感知要领的扩展，这是本教材的一大特征，其目的在于就每一章某一作品或概念给学生提供一个深度考察。在分析作品时首先要求学生回答几个先决问题，以使学生更容易理解。后续问题则要求学生对该作品进行更多的批评性思考，并且引导他们做出自己的阐释。

- **更新版插图。**增加了重要的艺术作品与更多的当代艺术作品。本版中20%的图片是新增的。在舞蹈、电视与影像艺术以及摄影术章节中有对这些重要作品的新探讨。

- **第四章中的绘画媒介新论。**为了阐明绘画的各种载体类别，新增一节探讨蛋彩画、湿壁画、油画、水彩画、丙烯画以及水墨画和混合载体画。有关印象主义的探讨则有所扩展，以包含更重要的作品，以及对风格问题更加详细的分析。

- **第八章“戏剧”中的新戏剧。**安东·契诃夫的《天鹅之歌》是“元戏剧”的一种典范，也是对戏剧人生意义的一种介绍。它是契诃夫最受欢迎和最感人的短剧之一。

- **第九章“音乐”中增添的内容与变化。**本章增添了有关布鲁斯、流行乐以及摇滚乐的新内容。对贝多芬《英雄交响曲》的音乐分析集中于充满活力的第一乐章。对有兴趣进行深入研究的学生来说，有关其他乐章的详细分析可上网查阅。

- **第十一章奥森·威尔斯的《公民凯恩》。**新增添的这一部分使学生能够深入了解被称为20世纪最伟大的一部电影的经典之作。

- **第十四章与第十五章的重新排序。**“是艺术还是类艺术？”现在置于“各艺术门类之间的相互关系”之前，以便更合乎逻辑地从艺术概念过渡到各艺术门类之间的相互关系上。第十四章有所修改，以帮助学生将揭示重要价值观的艺术作品与可能只是表面如此的作品区别开来。借此机会还可以再问一下：“艺术是什么？”

- 利用彩色复制技术以改进体例设计。本次版本沿用了设计改进模式，以使本书更具吸引力，更令人兴奋。

补充学习

电视课程

第8版继续与基于本教材的电视课程“艺术中的人文精神”密切配合。该电视课程是由科采电视台与海岸学习系统制作的，共30课时（每课时30分钟），由玛雅·安吉罗（Maya Angelou）主持，经海岸电视课程播出。《学生电视课程指南：艺术中的人文精神》（第8版）（纽约：麦格劳-希尔公司，2011）是为海岸学习系统撰写的，由理查德·T·塞尔斯（Richard T. Searles）执笔，罗斯玛丽·坎菲尔德·赖斯曼（Rosemary Canfield Reisman）校订。该学习指南旨在帮助学生继续掌握教材与视频中的材料，向其讲解课程概要与宗旨，布置作业、课外读物及复习小测验，并对深入学习提出建议。其中所列举的网址已作更新和扩充，以引导计算机使用者接触在所有艺术领域中激增的互联网资源。

网上学习中心

教师资源 “教师网上学习中心”（OLC）网址为：[www.mhhe.com / hta8](http://www.mhhe.com/hta8)，其中包括诸多资源，帮助教师备课与授课时查阅：一本教师手册，提供学习目标、章节梗概、恰当的论述和授课论题，等等；一个题库，包含多选题和问答题；一个逐章的PPT课件演示。

学生资源 第8版《艺术中的人文精神》网上学习中心的学生内容可使学习经历变得丰富。学生可以收看涉及各种艺术技法的视频，并且使用互动的课程设计，以加强他们对视觉艺术、舞蹈、音乐、雕塑、文学、戏剧、建筑及电影的理解。此外他们还可以使用行动研究指南工具，提高自己对历史时期、风格以及艺术家的理解。我们希望网络的这种便利条件能激发他们自己的创造力。点击“我的人文学科工作室链接”，所有这些信息都可以在www.mhhe.com / hta8上查到。补充资源，包括小测验、相关网址链接以及逐章的术语汇编等，都可在OLC上查到，有助于学生复习和测验他们对书中材料的了解程度。

致谢

本书需要鸣谢的人很多，然而他们的姓名我们实在无法一一列举。我们深深地感激以下诸位的帮助：

加利福尼亚州立大学圣马科斯分校 戴维·阿瓦洛斯 (David Avalos)

康涅狄格大学 布鲁斯·贝灵汉 (Bruce Bellingham)

理查德达利学院 尤金·本德尔 (Eugene Bender)

加尔维斯顿学院 迈克尔·伯波里希 (Michael Berberich)

霍华德社区学院 芭芭拉·布瑞克曼 (Barbara Brickman)

科林县社区学院 佩吉·布朗 (Peggy Brown)

肯塔基大学 兰斯·布鲁纳 (Lance Brunner)

帕斯湾学院 亚历山德拉·伯恩斯 (Alexandra Burns)

雷恩社区学院 比尔·伯罗斯 (Bill Burrows)

哈特兰社区学院 格伦·布什 (Glen Bush)

里奇兰学院 萨拉·卡多纳 (Sara Cardona)

加利福尼亚州立大学圣马科斯分校 布兰登·塞斯马特 (Brandon Cesmat)

《舞蹈视角》 (*Dance Perspectives*) 编辑 塞尔玛·琼·科恩 (Selma Jean Cohen)

瓦伦西亚社区学院 卡伦·考恩 (Karen Conn)

杨伯翰大学 哈里森·戴维斯 (Harrison Davis)

诺瓦大学 吉姆·杜安 (Jim Doan)

约翰逊县社区学院 吉尔·杜马尼 (Jill Domoney)

巴克内尔大学 杰拉尔德·伊戈尔 (Gerald Eager)

威斯康星大学白水分校 简·费伦茨 (Jane Ferencz)

纽约州立大学帝国州立学院 罗伯塔·费雷尔 (Roberta Ferrell)

威斯康星大学白水分校 迈克尔·弗兰纳根 (Michael Flanagan)

斯卡吉特谷学院 安迪·弗里德兰德 (Andy Friedlander)

巴克内尔大学 哈利·加文 (Harry Garvin)

丹佛大学 苏珊·K·德吉齐 (Suzan K. de Ghizee)

李学院 迈克尔·戈斯 (Michael Gos)

霍华德社区学院 李·哈特曼 (Lee Hartman)
哈町大学 杰弗里·T·霍帕 (Jeffrey T. Hopper)
得克萨斯州立大学圣马科斯分校 詹姆斯·豪斯菲尔德 (James Housefield)

阿肯色大学史密斯堡分校 斯蒂芬·胡萨里克 (Stephen Husarik)

舞蹈编导 乔安娜·雅各布斯 (Joanna Jacobus)

佐治亚周界学院 (劳伦斯维尔) 李·琼斯 (Lee Jones)

纽约《村声周报》(Village Voice) 戴博拉·乔伊 (Deborah Jowitz)

印第安纳大学科克摩分校 纳迪尼·A·基恩 (Nadene A. Keene)

俄克拉荷马城市大学 玛莎·凯勒 (Marsha Keller)

莫哈维社区学院 保罗·凯索 (Paul Kessel)

杜佩奇学院 爱德华·凯斯 (Edward Kies)

李学院 戈登·李 (Gordon Lee)

北得克萨斯州立大学 马素·迈尔斯 (Marceau Myers)

康涅狄格学院 玛莎·迈尔斯 (Martha Myers)

巴特勒社区学院 L. 蒂莫西·迈尔斯 (L. Timothy Myers)

康涅狄格大学 威廉·E·帕克 (William E. Parker)

富兰克林·皮尔斯学院 西莫斯·潘德 (Seamus Pender)

文森尼斯大学 苏珊·施密林 (Susan Shmeling)

达拉斯浸会大学 C. 爱德华·斯潘 (C. Edward Spann)

圣华金三角州学院 马克·斯图尔特 (Mark Stewart)

芝加哥大学 罗伯特·斯揣特 (Robert Streeter)

库亚荷加社区学院 彼得·苏雷思 (Peter Surace)

北卡罗来纳大学 (阿什维尔市) 罗伯特·泰纳斯 (Robert Tynes)

北卡罗来纳大学 (格林斯博罗市) 沃尔特·魏纳 (Walter Wehner)

巴特勒社区学院 基思·威斯特 (Keith West)

我们要特别感谢本版的编辑团队：苏珊·古伊京斯杜克 (Suzan Gouijnstook)、布赖恩娜·波赫考 (Briana Porco)、贝蒂·陈，以及我们原来的编辑：丽莎·品托 (Lisa Pinto)、丽莎·摩尔 (Lisa Moore)、克里斯汀·米利特 (Kristen Mellitt)、艾莉森·米尔斯沙尔特 (Alison Meersshaert)、谢丽尔·米哈利克 (Cheryl Mehalik)、卡耶·佩斯 (Kaye Pace)、彼得·拉贝拉 (Peter Labella)、艾莉森·麦克纳马拉 (Allison McNamara)、南希·布莱恩

(Nancy Blaine)、辛西娅·沃德 (Cynthia Ward) 以及卡罗琳·赖安 (Caroline Ryan)。此外我们还想感谢我们的制作团队：制作编辑，霍利·保罗森 (Holly Paulsen)；稿件编辑，朱迪丝·布朗 (Judith Brown)；设计者，玛格丽特·雷诺兹 (Margarite Reynolds)；制作主管，路易斯·斯维姆 (Louis Swaim)；图片编辑，布赖恩·派考 (Brian Pecko)。若没有他们的专业技术，这本书绝无可能编排得如此精美。

最后，我们感谢联合大学出版社允许我们改述和引用《艺术与宗教体验》 (*Art and Religious Experience*, 1972) 中的内容，也感谢肯塔基大学出版社允许我们引用《雕塑与趣味盎然的空间》 (*Sculpture and Enlivened Space*) 中的内容。这两部书均由 F. 大卫·马丁 (F. David Martin) 所著。

采用该书作教材的教师可向麦格劳-希尔公司北京代表处联系索取教学课件资料，传真：(010) 62790292，电子邮件：instructorchina@mcgraw-hill.com。

目 录

第一部分 基本原理

第一章 人文学科导论	003
人文学科：对价值观的研究	003
品位	006
对艺术的反应	007
抽象概念与具体意象	019
小结	023
第二章 什么是艺术作品？	024
从概念上认识艺术	025
从感知上认识艺术	026
艺术形式	026
参与其中	031
参与其中与艺术形式	035
内容	036
题材	038
题材与艺术形式	039
参与其中、艺术形式与内容	040
小结	057
第三章 做一名艺术批评家	059
你已经是一位艺术批评家	059
参与其中与批评家	060

批评的类型	061
小结	077

第二部分 艺术门类

第四章 绘画	081
你的视觉能力	081
绘画的媒介	082
绘画的要素	091
画面的清晰度	100
绘画的瞬间性	101
抽象派画	102
抽象派画中的视觉强度与闲适感	105
具象派画	107
五幅印象派画作的比较	108
确定一幅画作的题材	113
释山	114
画框	116
对过去几百年来绘画风格的回顾	118
小结	119
第五章 雕塑	120
雕塑与触摸	120
雕塑与比重	121
感官交叉	121
雕塑与绘画的比较	122
雕塑与空间	124
阴雕	125
浅浮雕	126
高浮雕	128
圆雕	129
雕塑与建筑的比较	131
可被感知的空间	132

雕塑与人体	133
圆雕与人体	135
当代雕塑	139
展现材料本身	139
空间雕塑	142
抵制技术的雕塑	145
接纳技术的雕塑	149
机器雕塑	150
地景雕塑	153
公共场所的雕塑	154
小结	158
第六章 建筑	159
向心空间	159
空间与建筑艺术	160
沙特尔大教堂	162
生活空间	165
建筑艺术的四大要件	166
植根大地型建筑	177
直指苍穹型建筑	186
世界轴心	188
依托大地型建筑	194
统领大地型建筑	195
类型的融合	199
城市规划	210
小结	214
第七章 文学	216
口头语和文学	216
文学结构	219
文学细节	239
小结	252

第八章 戏剧	253
亚里士多德与戏剧要素	253
模仿与现实主义	257
非传统的悲剧理论	259
原型模式	260
戏剧类型：悲剧	262
喜剧：旧喜剧和新喜剧	269
悲喜剧：混合类型	272
戏剧研究：《天鹅之歌》	272
音乐喜剧	281
实验戏剧	284
小结	285
第九章 音乐	288
听与聆听	288
音乐的要素	290
音乐的题材	295
两种理论：形式主义和表现主义	298
声音	299
主音	300
音乐结构	301
贝多芬《降 E 大调第三交响曲，英雄》（《英雄交响曲》）	310
布鲁斯与爵士乐：美国流行音乐	316
布鲁斯与摇滚乐	319
小结	322
第十章 舞蹈	324
舞蹈的题材	324
形式	327
舞蹈与仪式/祭祀	328
芭蕾舞	331

《天鹅湖》	333
现代舞	337
流行舞	348
小结	350
第十一章 电影	351
电影的题材	351
导演和剪辑	352
参与型体验与电影	355
电影的影像	356
摄影机视角	361
观众对电影的反应	364
声音	365
影像与动作	367
电影结构	368
电影的意义	371
电影的历史背景	372
弗朗西斯·福特·科波拉的《教父》	373
经典电影：《公民凯恩》	378
实验电影	384
小结	386
第十二章 电视与影像艺术	387
电视的演变	387
电视与影像艺术的题材	388
商业电视	389
视频艺术	401
小结	408
第十三章 摄影术	409
摄影与绘画	409
摄影与绘画：画意派摄影师	415

如实摄影	419
纪实派摄影师	422
现代派眼光	429
彩色摄影术	433
小结	438

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?	441
艺术与类艺术	441
插图	444
装饰品	458
观念艺术	462
即兴表演艺术	468
惊骇艺术	471
虚拟艺术	472
小结	473
第十五章 各艺术门类之间的相互关系	475
借用	475
合成	477
演绎	479
小结	501
第十六章 艺术与其他人文学科的相互关系	502
人文学科与自然科学	502
艺术与其他人文学科	503
价值观	508
艺术与历史	512
艺术与哲学	513
艺术与神学	514
小结	516

附录一 术语撷英	517
附录二 大事记	540
附录三 作品译名对照表	555
译后记	571