

后浪出版

后浪大学堂 025-102

认识艺术

(美) 马克·盖特雷恩 著 王滢 译

(全彩插图第8版)

与艺术相伴 I LIVING WITH ART, 8E MARK GETLEIN

世界图书出版公司

后浪大学堂 025-02

与艺术相伴 I LIVING WITH ART, 8E MARK GETLEIN

(美) 马克·盖特雷恩 著 王滢 译 (全彩插图第8版)

认识艺术

后浪出版

世界图书出版公司
北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

认识艺术 / (美)盖特雷恩(Getlein, M.)著; 王滢译. -- 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2013.10
(大学堂)

书名原文: Living with art

ISBN 978-7-5100-6946-8

I. ①认… II. ①盖… ②王… III. ①艺术—通俗读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 232378 号

Mark Getlein

Living with Art, eighth edition

ISBN: 978-0073190761

Copyright © 2008 by McGraw-Hill Education.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Beijing World Publishing Corporation. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2014 by The McGraw-Hill Asia Holdings(Singapore)PTE.LTD and Beijing World Publishing Corporation.

版权所有。未经出版人事先书面许可, 对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播, 包括但不限于复印、录制、录音, 或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和世界图书出版公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权 © 2014 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与世界图书出版公司所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

认识艺术(全彩插图第 8 版)

著 者: (美)马克·盖特雷恩	译 者: 王 滢	丛 书 名: 大学堂	筹划出版: 银杏树下
出版统筹: 吴兴元	责任编辑: 蒋天飞 张 鹏	营销推广: ONEBOOK	装帧制造: 墨白空间

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出 版 人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司(亦庄经济技术开发区科创五街经海三路 18 号 邮编 100176)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-67887676-816)

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 23.5 插页 2

字 数: 564 千

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

ISBN 978-7-5100-6946-8

定 价: 99.80 元

后浪出版咨询(北京)有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

前 言

PREFACE

《与艺术相伴》是一本为大学生及其他感兴趣的读者撰写的基础性艺术教科书。它概略地介绍了视觉艺术的性质、语汇、媒介和历史,有几百幅来自多种文化、穿越多个世纪的图例。

正文编排

与之前的各版一样,《与艺术相伴》分为五个部分。**第一部分**的各章对这门课程作了一般性的概述,介绍了基本概念,探究了那些能够表明人类所走过的漫长岁月中艺术进取精神的连续性的主题。**第二部分**讨论视觉元素,先对其进行详细的描述,然后研究艺术家如何将它们组织起来成为艺术,以及这种组织方式是如何构建我们的观看体验的。**第三部分**涉及二维媒介,每一章都专门介绍一个最常见的门类——素描、绘画、版画、摄影机和计算机艺术,以及平面设计。**第四部分**同样详尽地介绍了三维媒介——雕塑和装置、手工艺品以及建筑。**第五部分**的章节简洁但全面地讲述了艺术的历史,从互有重叠的古代地中海诸文化开始,到接下来欧洲的形成以及西方艺术的发展,直至今日。这段叙述在我们所处的现代行将展开之际中断了,插入的章节考察的是西方之外的各文明的艺术发展史——伊斯兰和非洲,印度、中国和日本,以及太平洋和美洲。

插 图

《与艺术相伴》配有大量插图,许多图以缩图的形式再次出现,作为本书特有的“相关作品”专栏的一部分,把过往的章节与余下的篇章联系起来。我们竭尽全力获得质量尽可能好的幻灯片和数码文件。

专题论文

分散在《与艺术相伴》各处、图例简单的短文着重讨论三个大题目。“**思考艺术**”专文可作为课堂讨论的出发点。它们考察各个文明思考、组织、管理创造艺术这一普遍的人类行为的方式。它们也探讨围绕着艺术品修复、审查制度、公共艺术以及墓葬艺术品的出土和展示的诸种争论。“**艺术家**”专文简述著名艺术家的生平。“**跨文化**”专文重点介绍历史上的艺术交往和交流活动。

地图、拼读指导、术语表、推荐阅读

与以往各个版本一样,地图也是第五部分关于艺术史的章节的组成部分。文中提到的重要城市、遗址和作品都标注在地图上。文中第一次提到的粗体词都被列入书后的术语表,并在其中得到定义。推荐阅读目录为想读更多相关著作的人提供了书目。

第八版的新内容

这次修订承认了当代艺术中的两个重要动向。首先是**互联网艺术**时代的到来,以及计算机技术越来越多地运用于当代艺术创作。其次是艺术领域正在进行的**全球化**,这使先前来自边缘化地区的艺术家也能够拥有热心的国际观众。

两篇新的“**思考艺术**”专题论文为文化所有权相关问题的讨论提供了起点。其中一篇审视关于大英博物馆是否应该把帕特农神庙大理石雕归还给希腊的争论;另一篇则考察允许美国印第安人从博物馆馆藏中索回圣物的法律。新加的一篇“**跨文化**”专题论文追随纸的历程,从中国人发明纸,到伊斯兰国家改良纸,再到多个世纪以后,纸来到欧洲。

新版本还重申了《与艺术相伴》对当代艺术一贯的支持。约40位当代艺术家首次在书中亮相,包括扎哈·哈迪德、贝蒂·伍德曼、波莉·阿普费尔鲍姆、蒂姆·霍金森、因卡·肖尼拜尔、伊夫·萨斯曼、马修·里奇、草间弥生、托马斯·鲁夫、约迪.org、克里斯·奥菲利、莫娜·哈透姆、阿纳祖伊、加里·西蒙斯、杨福东、佩塔·科因、苏伦德兰·奈尔、萨莉·曼、安德烈亚斯·古尔斯基、雷蒙德·佩蒂伯恩、维扎·塞尔明斯和朱莉·梅赫雷图。

各章最重要的修订包括:

第六章:素描。新加入的克里斯·奥菲利、伊冯娜·雅凯特、朱莉·梅赫雷图、雷蒙德·佩蒂伯恩和加里·西蒙斯的作品反映了当今素描形式范围的扩大及其活跃状态。

第七章:绘画。结尾处增加了一个名为“超越边界”的部分,介绍以作品探索绘画与雕塑之间疆界的艺术家。波莉·阿普费尔鲍姆和马修·里奇是介绍的重点。

第八章:版画。结尾部分被重新编排为“版画制作与计算机”,收入了印度艺术家赛义德-海德儿·拉扎的一幅艾里斯版画。

第九章:摄影机艺术与计算机艺术。这个新标题凸显了计算机技术在当代艺术中越来越重的分量,并且承认了,数字革命已在摄影机与计算机之间建立了一种特殊的联系。关于摄影的讨论被改为对一个历史时段的追溯:从最早的达盖尔银版照相法,到利用在互联网上找到的图像,完全在计算机上制作而成的相片。之后,新的结尾话题“互联网”介绍了四位以计算机编码为媒介,依靠或利用互联网进行创作的艺术家。最后,电影部分被改写,以强调这一媒介的国际性特点,并略述视频艺术出现之前传统艺术家对它的运用。第八版新增的电影摄制者包括乔治·梅里爱、温莎·麦凯、路易·布努埃尔、萨尔瓦多·达利、安迪·沃霍尔、让-吕克·戈达尔、蔡明亮和宫崎骏。本章其他地方出现的新面孔有托马斯·鲁夫、萨莉·曼、刘铮、曼·雷、安德烈亚斯·古尔斯基、沃尔夫冈·施特勒、本·弗莱和约迪.org。

第十章:平面设计。题为“运动和交互”的新的结尾部分考察数字领域的设计——DVD、网站和计算机程序。在此之前,由艺术家团体0100101110101101.org做的一个方案挑衅性地把一个企业图标改造成一件公共雕塑的设计,以此批评企业图标在视觉风景中的

普遍存在。

第十一章:雕塑和装置。关于集合艺术的部分进行了更新:大卫·史密斯和马克·迪苏韦洛的一对金属作品与伊贾罕艺术家和佩塔·科因的一对有机材料作品并置在一起。让娜-克洛德和克里斯托 2005 年的华美装置《门》随后加入本章。

第十三章:建筑。扎哈·哈迪德最近在辛辛那提建成的博物馆,即洛伊丝与理查德·罗森塔尔当代艺术中心,是一件首次出现在本章中的令人印象深刻的作品。

第二十章:太平洋和美洲艺术。在新版中,这一章介绍的是图腾,一种在当代美洲生活中已成为日常存在的太平洋艺术形式。

第二十二章:1945 年以来的艺术。题为“向世界敞开怀抱”的新的结尾部分考察的是艺术领域的全球化,讨论中国、日本、非洲、拉美、中东和印度当代艺术家的作品。因卡·肖尼拜尔、奈良美智、杨福东、埃米莉·雅西尔、加夫列尔·奥罗斯科和苏伦德兰·奈尔是介绍的重点。

学习资源

在线学习中心的“我的艺术工作室”

新版《与艺术相伴》的在线学习中心与学生有关的内容已经过整理,再次得到了充实。先前只能用 CD 看的“核心概念”的全部内容都已进行修订和转换,学生可以在线获得这些资料。学生可以观看关于各种艺术技法的视频,参加为强化他们对艺术元素和概念的理解而设计的交互式活动,以及使用“正在进行的研究”向导工具,提高他们对时期、流派、艺术家和艺术品的认识。我们希望,这种在线资源的可用性不仅能增强学生对《与艺术相伴》所涉及的概念、观念、艺术家和艺术品的理解,还能激发他们自己的创造力。只要点击“我的艺术工作室”(MyArtStudio)链接,就能看到所有这些资料。

教师支持

在线学习中心

在线学习中心拥有海量受密码保护的教师资源。每一章都有一个大纲,其中包括本章图录、授课主题实例、讨论主题实例、学生作业和视频资源。您还能在第一、二部分的所有章节和第五部分的一至五、十四至二十二章中看到授课要领和讨论要点。作为新版增加的部分和改进之处,试题库将包括可以布置给学生的多项选择题、问答题和看图问答题。在线学习中心还有一个描述本版新内容的“信息中心”、马克·盖特雷恩的一篇按语、目录、图库演示向导、专题总结以及新版本和在线学习中心一览。图库的链接也会放在在线学习中心的教师区中。所有这些资料都可以在 www.mhhe.com/lwa8 上找到。要获取该网站的密码,请联系您当地的销售代理或通过 art@mcgraw-hill.com 给我们发电子邮件。

图库

要使用图片的教师可以在麦格劳-希尔公司新设立的网上授课管理系统“图库”中以电子格式获得大部分插图的图像文件。教师可以在用于课堂教学的电子讲稿中采用“图库”里

的图片(无需上网),这种电子讲稿刻在 CD 上,或内嵌于课程网页之中。详情请见 www.mhhe.com/theimagevault。

致 谢

第八版的一个小小的成就是收入了一幅曼荼罗。这是一种重要的世界艺术形式,一段时间以来,我一直试图把它纳入《与艺术相伴》的叙述体系。一幅曼荼罗也是一个合适的象征,可以参照它来组织我的谢词。正如每一个曾在大出版社的大项目中工作的人所知道的,要在脑海中构建起那个帮助一本书成形的庞大的等级体系——大小神祇、有益的精灵、令人生畏的卫士和友善的菩萨——一幅宇宙图正是所需之物。我首先要感谢的人是莉萨·穆尔。虽然作为英语、艺术和人文科学方面的出版人,她的官方身份属于明亮但遥远的神祇之列,但她自愿承担了菩萨的角色,在麦格劳-希尔公司的变动时期,成为这个项目的主编。在此过程中,她得到了梅利莎·柯里尔的出色帮助,后者显然正处于向更高的“天界”上升的起点。在我写这篇前言的时候,莉萨·平托刚刚习惯作为我的校订者的悠闲自在。她是以新的角色重新加入这个项目的,而大约 18 个月以前,她作为开发部主任,领导了这个项目的筹划工作。在离开(不料又以新的身份重返)前,她把我交给了能干的特约策划人“菩萨”芭芭拉·康诺弗,芭芭拉一丝不苟的编辑工作清除了迷雾,她一针见血的质疑不止一次地把我从错误中拯救出来。

我的感激之情向外移至四周的守护神和勇猛的卫士,着落在罗宾·桑德身上。他再次努力完成了收集图片和明确权利这一工作量极大的任务。罗宾和我甚至还一起挫败了一两个艺术“恶魔”,这些丑陋、恶毒的人任性地想方设法拒绝给我们使用图片的许可。二瓶美子再一次好心地答应把我们介绍给日本的寺院、博物馆和摄影师。如果没有她的参与,书中许多关于日本艺术图片就无法得到了。最好把我们的项目主管苏珊·特伦塔科斯基想象成一个面带微笑、和蔼可亲的神仙,有风车那么多的手臂,这些手臂合力把一份卷了角的、沾有咖啡渍的手稿变成了一本漂亮精致的书。我要通过她,向文字编辑玛丽亚·帕拉斯和生产总管卡罗尔·别尔斯基,格雷格·齐斯、帕特·戈利和普罗图像公司的其他专家,特别是将大量图文“装”进数量有限的别致书页的万达·卢贝尔斯卡致谢。同时,营销三“女神”苏珊娜·埃利森、沙伦·洛布和帕梅拉·库珀先后带领宣传“精灵”,把关于《与艺术相伴》这最新的一次“道成肉身”的消息传遍四面八方。

一本知识范围达到如此程度的书超越了任何个人的专门技能,至少超越了我的。我感谢艺术家保罗·约翰逊,他好意地抽出了几个小时的时间,帮我在计算机和互联网艺术领域里找到了立足点。读者可以在“邮政局长画廊”(www.postmastersart.com)看到他的作品。伯纳德·楚米工作室的约埃尔·吕滕在某一天从百忙之中抽出时间,让我了解关于雅典卫城博物馆的发展和归还帕特农神庙大理石雕谈判的最新信息。吉姆·惠特克和迪安娜·格林伍德与我分享了他们在彩色试印技术方面的专门知识;让我戴他们的寸镜,以帮助我理解他们所说的内容;还与我共用一扇宽大的北窗,共享凉爽,甚至日光。新版要接着旧版继续感谢的人包括莫妮卡·维索纳、赫伯特·科尔、马里琳·瑞、大卫·达姆罗施和弗吉尼亚·巴德尼,他们在非洲、西藏、中美洲和雕塑问题上提供了帮助。不知疲倦的特里·霍布斯又一次耐心地通读了全文,以他那不变的好脾气,警告我注意那些不知何故逃过了许多双警惕的眼睛的排印错误。最后,

我要再次感谢凯瑟琳·德斯蒙德和史蒂芬·希普斯,不仅因为这个任务令人愉快,也是为了有一个机会把他们的名字拼写正确。他们在美国大学艺术学会教育委员会讲的课第一次给了我对自己所持信念的信心,他们带有一定立场观点且富于创造性的教学策略帮助我构想出了能用书中罗列的材料做些什么。

评论者

这本书属于它的使用者,是他们的需要和愿望赋予了它外形。我要特别感谢所有评审这个版本或对我们的一次艺术鉴赏调查作出回答的人士所提出的建议和批评。

瑟塞利娅·艾伦;劳拉·阿姆赖因,小石城阿肯色大学;威廉·安德森,威斯康星州密尔沃基大学;威廉·安德鲁斯,密西西比州立大学;劳拉·安东诺,密西西比州立大学;芭芭拉·阿姆斯特朗,埃尔森特罗学院;彼得·巴尔,锡耶纳赫兹大学;克里斯汀·本特利,印第安纳波利斯大学;琳达·布雷迪,诺福克州立大学;布莱克·卡罗尔,杰斐逊学院;帕特里夏·切恩,太平洋大学;唐娜·科尔贝克,南方州立理工大学;莉萨·科斯特洛,帕克兰学院;凯瑟琳·德斯蒙德,中密苏里州立大学;克利福德·戴维斯,里维尔学院;迈克尔·德拉诺,理查德·布兰德学院;丹尼·德罗托斯,俄亥俄北方大学;迈克尔·杜兰-麦克卢尔,蒙特瓦洛大学;瓦莱丽·埃格梅尔,卡斯帕学院;克里斯蒂娜·费蒂,皮马社区学院;马莎·芬斯特梅克,拉雷多社区学院;帕梅拉·弗林,圣家族大学;雷蒙德·加迪,北佛罗里达大学;唐霍尔,德尔塔学院;赫伯特·哈特尔,纽约市立大学约翰·杰伊学院;南希·海斯-基钦斯,佐治亚学院与州立大学;安吉·希尔,义工国家社区学院和汉语学习与文化中心;希瑟·霍兰,北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校;莉娅·约翰逊,海恩兹社区学院;兰迪·乔利,海恩兹社区学院;郑云忠*,纽里弗社区学院;黛安娜·肯德里克,阿维瑞特大学;木畑秀树,萨吉诺州立大学;帕梅拉·李,华盛顿州立大学;鲍勃·洛曼,莱克县学院;苏珊·勒德卡,东卡罗来纳州立大学艺术与科学学院;基思·利布基,明尼苏达州立大学曼凯托分校;约翰·马歇尔,默里迪恩学院;林恩·梅特卡夫,圣克劳德州立大学;德博拉·米洛舍维奇,得克萨斯科技大学;安德鲁·穆拉德,麦克伦南社区学院;达比·奥尔托拉诺,约翰·A.洛根学院;伊冯娜·佩特库斯,西肯塔基大学;罗伯特·西迈尔,西弗吉尼亚大学技术学院;伊雷妮·索里亚诺,圣安娜学院;卡罗尔·斯普伦多,查博特学院;L.本森·沃伦,卡梅伦大学;米丽娅姆·魏因伯格,蒙特克莱尔州立大学;黛安娜·温特劳布,库亚马卡学院;金伯利·温克尔,田纳西科技大学;谢利娅·沃尔夫,比尤特学院。

我还想感谢旧版的读者们,他们的建议对现在这个版本依然有所启发。

弗雷德·C.艾伯森,孟菲斯大学;安托瓦妮特·M.阿勒西亚,蒙哥马利学院罗克维尔校区;朱迪思·安德拉卡,乔治王子社区学院;玛丽·艾丽斯·阿诺德,阿巴拉契亚州立大学;吉塞尔·阿特贝里,伊利诺伊州立大学;让·奥迪吉耶,圣弗朗西斯科大学;迈克尔·R.班克斯,孟菲斯州立大学;罗斯·拜策尔,格洛斯特县学院;基拉·贝兰,布劳沃德社区学院;约翰·贝尔,蓝岭

* 音译。——译者

社区学院;凯瑟琳·伯纳德,纽约城市大学;芭芭拉·伯恩斯坦,弗雷斯诺太平洋大学;阿琳·贝里,迈阿密戴德社区学院;大卫·贝尔托洛蒂,通用汽车学院工程管理学院;莎拉·伯恩斯,印第安纳大学;卡罗尔·卡洛,马萨诸塞大学;罗杰·丘利,西南大学;乔治·阿诺特·希维三世;夏洛特·柯林斯,肯尼索州立大学;布赖恩·康利,戈尔登·韦斯特学院;大卫·库珀,比尤特学院;谢利·科尔杜拉克,密立根大学;杰里·库尔特,詹姆斯·麦迪逊大学;詹姆斯·克雷格,哥伦比亚盆地学院;帕特里夏·克雷格,加利福尼亚州立大学富勒顿分校;凯瑟琳·琼斯·戴维斯,柯克伍德社区学院;拉里·德洛利奥,卡姆登学院;贝弗利·丹尼斯,琼斯县初级学院;克里斯蒂娜·丁克莱克,孟菲斯大学;贝蒂·迪斯尼,赛普里斯学院;理查德·T.多伊,中央华盛顿大学;雪莉·多尔特,弗吉尼亚州立大学;卡罗尔·德拉克勒,梅萨社区学院;亨利·德雷沃尔,克利夫兰州立大学;葆拉·A.德雷瓦克,马科姆社区学院;史蒂夫·埃利奥特,布劳沃德社区学院;德博拉·埃林顿,北哈里斯学院;罗伯特·N.尤因,加利福尼亚州立大学富勒顿分校;帕特·费德林科,阿拉巴马大学;凯西·弗洛里斯,新墨西哥州立大学;伊丽莎白·弗林,朗伍德学院;莱昂纳德·福尔加雷特,范德比尔特大学;林恩·加尔布雷思,内布拉斯加大学;道格拉斯·乔治,新墨西哥大学;拉里·格利森,北得克萨斯大学;德韦恩·格里尔,亚利桑那大学;保罗·格罗特柯尔克,密西西比州立大学;伯莎·斯坦哈特·古特曼,萨福克县社区学院;谢里尔·M.汉密尔顿,威斯康星大学奥什科什分校;贾尼斯·哈迪,乔治娅学院;特里·霍布斯,福特·刘易斯学院;马林·胡佛,圣安东尼奥学院;沙伦·K.霍普森;苏珊·杰克逊,米歇尔大学;拉尔夫·雅各布斯,曼凯托州立大学;彭尼·雅各比·普林斯,乔治社区学院;安德鲁·延德尔采杰夫斯基,温森斯大学;丽贝卡·琼斯,得克萨斯大学泛美分校;蒂姆·琼斯,俄克拉何马社区学院;江素允*,芝加哥州立大学;凯·克洛茨巴赫,卡姆登社区学院;凯瑟琳·E.克雷默,纽约州立大学科特兰分校;约翰·凯勒,哈丁大学;卡伦·基茨曼,圣弗朗西斯学院;简·库特,加利福尼亚州立大学长滩分校;谢尔·克劳斯,西得克萨斯农工大学;内尔·拉费,南卡罗来纳大学;莱斯利·A.兰伯特,圣菲社区学院;罗伯特·卢埃林,弗罗斯特堡州立大学;凯瑟琳·洛布雷,巴特勒大学;卡罗琳·洛布,中密歇根大学;玛丽·梅伯,布鲁克戴尔社区学院;罗伯特·曼斯菲尔德,圣地亚哥州立大学;盖尔·麦卡蒂,海恩兹社区学院;沃尔特·马丁,康科迪亚大学;詹姆斯·梅,内布拉斯加大学;罗伯特·麦格拉思,达特茅斯学院;朱莉·麦圭尔,佐治亚南方大学;埃莱纳·M.麦克莱恩,北亚利桑那大学;蒂莫西·麦克尼文,俄亥俄州立大学;林恩·梅特卡夫,圣克劳德州立大学;休·E.米尔纳,东怀俄明学院;约瑟夫·莫利纳罗,布劳沃德社区学院;蒂姆·莫里斯,中阿肯色大学;洛伊丝·米斯肯斯-帕罗特,里奇兰学院;苏珊·纳尔逊,印第安纳学院;乔·安妮·尼克斯,佐治亚学院;珀西·诺斯,蒙哥马利学院;卡萝拉·瑙梅尔,特拉基草原社区学院;克里斯蒂·努埃尔,中田纳西州立大学;帕梅拉·巴顿,南卫理公会大学;劳伦斯·拉科万,南缅因大学;马洛里·皮尔斯·阿姆斯特朗,亚特兰大州立大学;埃玛·吉莱斯皮·帕金斯,莫尔黑德州立大学。

马克·盖特雷恩

* 音译。——译者

目 录

前 言 1

第一部分 导 论

第 1 章 与艺术相伴 3

- 艺术冲动 4
- 艺术家的工作是什么? 7
- 创造与创造力 13
- 观看与反应 15
- 艺术家 林 璎 9
 - 文森特·凡·高 12
- 思考艺术 谁是买主? 18

第 2 章 艺术是什么? 20

- 艺术家与观众 24
- 艺术与美 28
- 艺术与表象 31
 - 具象艺术与抽象艺术 32 / 非具象艺术 36 / 风格 37

- 艺术与意义 39
 - 形式与内容 40 / 图像志 42 / 情境 44
- 艺术与物品 49
- 思考艺术 艺术家是什么人? 27
- 艺术家 路易丝·布儒瓦 34
- 思考艺术 美 学 48

第 3 章 艺术的主题 54

- 视觉愉悦与日常生活艺术 54
- 神 界 56
- 政治和社会制度 61
- 故事和历史 66
- 向外看: 此时此刻 68
- 向内看: 人类体验 73
- 虚构和幻想 75
- 艺术与自然 77
- 艺术与艺术 80
- 思考艺术 圣像破坏运动 59
- 艺术家 罗伯特·劳申伯格 72
 - 葛饰北斋 82

第二部分 艺术语汇

第 4 章 视觉元素 85

- 线 条 85
 - 外形与轮廓 87 / 方向与运动 87 / 暗

- 线 90
- 图形与体块 91
 - 暗形 93 / 光 94 / 间接表现的光:在二维艺术中塑造体块 95
- 色彩 97
 - 色彩理论 98 / 色彩属性 99 / 光与色料 100 / 配色 101 / 色彩的视觉效果 102 / 色彩的情感效果 104
- 质地与图案 107
 - 真实质地 107 / 视觉质感 108 / 图案 109
- 空间 110
 - 三维空间 110 / 间接空间:在二维艺术中表现深度 110
- 时间和运动 119
- 跨文化 日本版画 106
- 思考艺术 修复 115

- 第5章 设计原则 125**
 - 统一与多样 125
 - 平衡 129
 - 对称平衡 129 / 非对称平衡 133
 - 重点与次要 138
 - 尺度与比例 140
 - 节奏 145
 - 元素与原则:小结 147
 - 艺术家 乔治娅·奥基夫 130
 - 思考艺术 观点 137

第三部分 二维媒介

- 第6章 素描 153**
 - 素描工具 158
 - 固体工具 158 / 液体工具 162
 - 新方向:走向墙面 165
 - 艺术家 列奥纳多·达·芬奇 155
 - 跨文化 纸 157
- 第7章 绘画 170**
 - 蜡画 171
 - 湿壁画 171
 - 蛋彩画 173
 - 油画 174
 - 水彩画 179
 - 水粉 180
 - 丙烯 181
 - 模糊边界 183
 - 拼贴 183 / 脱离墙面! 185
 - 艺术家 雅各布·劳伦斯 176
- 第8章 版画 189**
 - 凸印 189
 - 木刻 190 / 木口木刻 194 / 麻胶版画 195
 - 凹印 196
 - 雕版 196 / 干刻 198 / 网纹刻法 198 / 蚀刻 199 / 凹版蚀刻 200
 - 石印 202
 - 网印 205
 - 单版画 206
 - 新方向:计算机与版画制作 208
 - 艺术家 阿尔布雷希特·丢勒 192
 - 克特·珂勒惠支 203
- 第9章 摄影机艺术与计算机艺术 211**
 - 摄影 211
 - 照相机及其起源 213 / 见证和纪实

218 / 摄影与艺术 220

电 影 229

 电影的起源 230 / 探索可能性 231 / 大
 制片厂制度 234 / 艺术家与电影 237 /
 独立电影 239 / 数字革命 241

视 频 244

互 联 网 247

艺术家 朱莉亚·玛格丽特·卡梅伦 216

思考艺术 审查:罗伯特·梅普尔索普 226

第 10 章 平面设计 252

 标识和符号 253

 排字设计和版面设计 256

 文字与图像 259

 运动和交互 263

第四部分 三维媒介

第 11 章 雕塑和装置 267

 雕塑方法和材料 268

 塑造 268 / 铸造 268 / 雕刻 271 / 集合 272

 雕塑与第三维度 276

 雕塑中人的形象 278

 与时间和地点合作 284

 艺术家 伊塞的奥洛维 273

 跨文化 原始主义 280

 思考艺术 公共艺术 285

 艺术家 克里斯托和让娜-克洛德 292

第 12 章 手工艺 294

 黏 土 295

 玻 璃 298

 金 属 300

 木 头 302

 纤 维 303

 玉和漆 306

 模糊边界:艺术家与手工艺 307

 艺术家 玛丽亚·马丁内斯 297

第 13 章 建 筑 312

 建筑中的结构体系 312

 承重结构 313 / 柱楣结构 313 / 圆拱
 和圆拱顶 317 / 尖拱和尖拱顶 320 / 穹
 顶 322 / 挑托拱和挑托穹顶 326 / 铸
 铁结构 327 / 轻质木骨架结构 328 /
 钢架结构 329 / 悬吊 331 / 钢筋混凝
 土 331 / 网格穹顶 333

 建筑的用途 334

 三座博物馆 334 / 三栋办公楼 337 / 三
 所住宅 340

 新方向:环保建筑 345

 艺术家 弗兰克·劳埃德·赖特 342

 塞缪尔·莫克比 344

延伸阅读 F-1

重要词汇 G-1

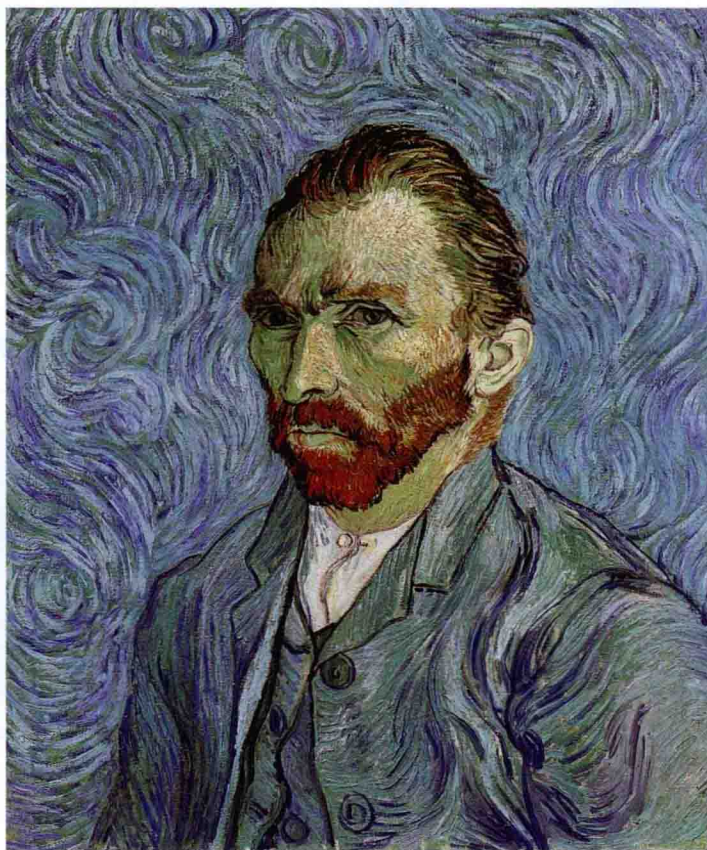
译后记 T-1

出版后记 P-1

与艺术相伴 I

LIVING WITH ART

认识艺术

1.1 布朗库西的工作室。由伦佐·皮亚诺建筑工作室在乔治·蓬皮杜中心国立现代艺术博物馆内重建。1992—1996年

第一部分

导论

INTRODUCTION

第 1 章

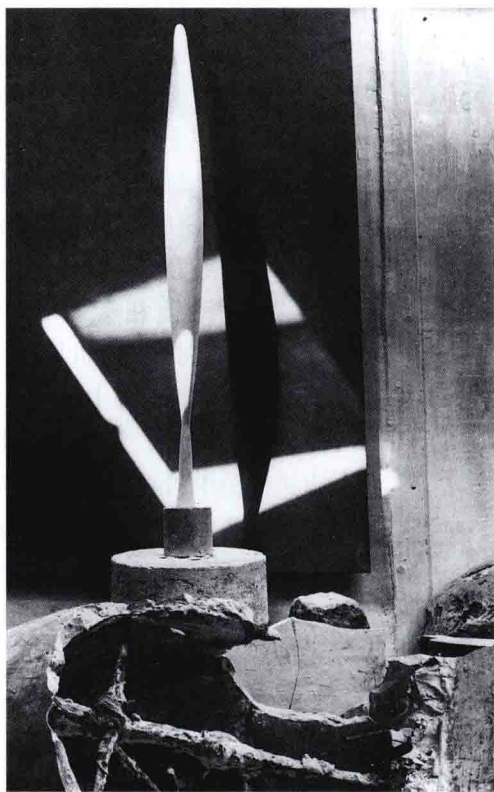
与艺术相伴

LIVING WITH ART

最简单的词语往往含义最深：诞生、亲吻、飞翔、梦想。雕塑家康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)毕生都在搜寻跟这些词一样简单、纯粹的形式——仿佛在时间之外一直存在着的形式。布朗库西出生在罗马尼亚一个偏远村庄的一个农民家庭里，但他成年后的时光大部分在巴黎度过。他住的地方是一个小小的单间，这个单间与一个开有天窗的工作室相连。1957年，布朗库西在去世前，把工作室里的所有物品都遗赠给法国政府。后来，法国政府在一个博物馆里重建了整个工作室(1.1)。

照片的中央是一个被布朗库西称为“无尽柱”的构思的两种变体。猛力地冲天而起的柱子看起来仿佛能够永远上升下去。也许它们确实在不断上升，而我们只能看到它们的一部分。在白柱的正前方，平放着一个光滑的大理石体，它看似一艘细长的潜艇，仿佛悬停在圆盘形底座上方。布朗库西只简单地称它为《鱼》(Fish)。它其实并没有刻画任何一条鱼，而是向我们展现了对某种在水中迅速而自由地游动的物体的想象，即鱼的本质。黑柱左方，在一块被漆成红色的墙面前呈弧形耸立的是布朗库西最著名的作品之一《空间中的鸟》(Bird in Space)的一个变体。在此，艺术家描绘的也不是某一只鸟，而是向上飞升的感觉。布朗库西曾说，这件作品象征着“从物质中解放出来的灵魂”^①。

布朗库西拍摄的一幅照片显示了《空间中的鸟》更加神秘的一面(1.2)。一道不知来自何处的光越过作品，

1.2 康斯坦丁·布朗库西：《空间中的鸟》，约1928—1930年。明胶银版照片，29.8×23.8厘米。国立现代艺术博物馆，乔治·蓬皮杜中心，巴黎

^① Friedrich Teja Bach, “Brancusi: The Reality of Sculpture,” *Brancusi* (Philadelphia Museum of Art, 1995), p. 24.

落在它背后的墙上,形成一块清晰的钻石形光斑。雕塑投下如此浓重的阴影,以至于它看上去好像有了一个黑色的翻版。在它面前躺着一件破碎的废弃作品。照片会让人想到从壳中孵出的小鸟,或从无数次失败的尝试中产生的完美艺术品,或刚刚从物质的监禁中解放出来的灵魂。

布朗库西为他的作品拍了很多照片,通过它们我们可以看到,他的雕塑在制作完成以后,是如何在他的想象中继续存在的。他在各种光线条件下,从多个位置以多种组合方式,从近到远地拍摄它们。它们在每一幅照片中似乎都呈现出一种不同的状态,就像随着时间的推移,人类显露出自我的不同侧面一样。

布朗库西的照片告诉我们,与艺术相伴,就是让艺术占用我们的注意力、想象力和聪明才智,以此赋予艺术生命。当然,我们中间很少有人能以布朗库西那样的方式与艺术生活在一起。但我们可以选择别的方式:寻找与艺术邂逅的机会,把它当作思考和享受的对象,以及让它活在我们的想象之中。

您与艺术相伴的程度也许比您所认为的要高。您家里的墙壁很可能用了您挑选的海报、照片甚至油画作为装饰,您选择它们是因为觉得它们漂亮或有意义。在小区里四处走走,您可能会经过一些建筑,它们的设计不仅要满足实用的目的,还力求在视觉上吸引人。如果您曾作片刻停留,只是为了看一看其中的一座大楼,欣赏——比方说——它在天空映衬下的剪影,那么您就是通过欣赏建筑师为您准备好的某种效果,让他或她的作品存活了一瞬间。我们把这种体验称为审美体验。**美学(aesthetics)**是哲学的一个分支,研究感官体验——通过视觉、听觉、味觉、触觉和嗅觉获得的体验——在我们心中激发的情感。美学关注人对自然世界和人造世界,特别是艺术世界的反应。艺术是什么,它怎样以及为什么会影响我们——这些都是美学所提出的问题中的一部分。

本书希望通过扩大读者对最基本、最普遍的人类活动之一,即艺术创造的理解,加深他们在审美体验中的愉悦感。它的主题是视觉艺术,即满足视觉需要的艺术,与诉诸听觉的音乐或诗歌等艺术类型相对。它重点关注的是西方传统,在这里我们指的是欧洲和根源于欧洲思想的文明,如美国所理解和实践的艺术。但它也向后回溯西方艺术观念产生之前创造的艺术品,并横向考察其他拥有迥异的艺术传统的文明。

艺术冲动

就目前我们所能探知的人类历史而言,在我们已知的社会中,没有一个不是与某种形式的艺术共存的。创造和回应艺术的冲动似乎与学习语言的能力一样深深地扎根于我们心中,而后者正是我们作为人类与众不同的标志之一。创造艺术的冲动从何而来?它服务于什么目标?要找到答案,我们首先应该看看现已发现的一些最古老的艺术品:人类历史刚开始不久的石器时代的图像和人工制品。

1994年12月18日下午,两男一女正在攀登法国东南部阿尔代什地区的石崖,他们都是经验丰富的洞穴探险家。他们从岩石上的一个小洞感觉到一股气流。他们知道,这表示里面有一个大山洞。在把一些石块和岩屑清除掉之后,他们才能从一条狭窄的通道硬挤进一

1.3 “狮子图”左部,肖维洞,阿尔代什山谷,法国。约公元前 30000 年

个巨大的“地下室”,那里满地都是凌乱的动物骨头。在向洞的更深处推进一段距离后,探险家用灯照亮洞壁,有了一个惊人的发现:洞壁上布满了描绘犀牛、马、熊、驯鹿、狮子、野牛、猛犸象和其他动物的线描图和彩绘图(1.3)——他们后来发现有 300 多幅画——以及大量的人手印。

显然,这些画非常古老,而且从史前时期起,这个洞就从未被人光顾和发现过。探险家们一致同意以他们中间带队找到这个遗址的让-马里·肖维(Jean-Marie Chauvet)的名字为它命名,所以它就叫肖维洞。数月后,在放射性碳测试精确地测定了画的年代之后,他们才意识到,自己刚刚把艺术史往后推了几千年。肖维壁画作于公元前 30000 年左右,是已知年代最久的绘画。这些画来自一个名叫旧石器晚期的时代。考古学家们已就画的制作方法形成了一些推测性的结论。红色和黄色赭石——一种天然矿物质——颜料以及黑色的木炭与动物脂肪混合,再用芦苇涂刷到洞壁上。这些物质为粉状时,则可能是通过空心的芦苇秆用嘴吹到壁面上去的。还有许多图是阴刻在石头上的。

更让人感兴趣的是洞穴绘画为何而作,它们的作者为什么如此注意细节,他们为什么要在离地面这么远的地下进行创作等问题。画这些画的人显然并不打算用它们来装饰住处。洞穴艺术家肯定是在离洞口近得多的地方居住的——睡觉、做饭、交媾和抚养孩子,那里光线充足,空气新鲜。在肖维洞被发现以前,许多专家认为,古代洞穴绘画是作为辅助狩猎的巫术确保成功地杀死猎物的。但在肖维洞所描绘的动物中,包括狮子、犀牛和熊在内的几种,并不属于原始人类的日常食物。也许艺术家希望与这些野兽建立某种联系,但我们无法确知这一点。