

<<艺术的阐释>>

图书基本信息

书名：<<艺术的阐释>>

13位ISBN编号：9787535629180

10位ISBN编号：7535629180

出版时间：2008-8

出版时间：湖南美术

作者：特里·巴莱特

页数：253

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：<http://www.tushu007.com>

<<艺术的阐释>>

前言

看着手边这些将要付梓的第一批译著，作为丛书的主编，心中的快乐是难以言喻的。算起来竟然三年的时间过去了。

这套译丛的翻译和出版凝聚了多方面的心血和力量。

终于面世虽不免忐忑，但相信瑕不掩瑜，原著的精彩以及中译本对于中国当下快速发展的美术教育的意义，我深信不疑。

在此，我满怀感激之情，回忆为这套译丛的诞生奉献心力的人与事。

首先应当感谢中央美术学院领导和美国哥伦比亚大学美术教育专业朱迪斯·博顿（Judith Burton）教授对我的一份信任和重托：2004年底，我赴美国哥伦比亚大学教育学院美术教育专业作一个月的学术考察，为正在起步的中央美术学院的美术教育学系的学科建设和课程架构寻找思路和经验。

而此前半年，朱迪斯·博顿教授和她的教学团队一行四人，已经做客美院，在双方共同主办的研修班上，现身说法地呈现了他们浓缩版的研究生核心课程。

再次在纽约相见。

已经像老朋友一样亲切了。

身处哥伦比亚大学其境，哥大美术教育专业的学术旨趣、课堂氛围、教师团队、学生的精神面貌，给我以深深的感动。

来自崇尚科学、追求真相的理性精神，也来自担当社会责任以及追求人性深度关怀的激情，朱迪斯·博顿教授和她的同事们，早已磨合练就成了一支高度专业化的、充满社会责任感和实践精神、精力充沛、团结合作的团队，他们紧紧围绕美术教育这个轴心，发展出了经过重新审视和整合的哲学、历史学、心理学、美术学、博物馆教育、课程论和教学法。

在同心圆式的课程结构中，每一门课程都在践行着理论与实践紧密结合的原则，每一门课程都力求相互交集照应。

每一门课程都在凸现以人为本的深度反思与发问，每一门课程都以培养发现问题与解决问题的能力为旨归，而他们的课程内容和课程结构本身也处在不断地反思和发展之中。

使我印象尤为深刻的，是哥伦比亚大学的“师范学院标准”，即“TC标准”，作为学院的培养目标和评估标准，其包含了如下五项要求：1、探究和反思的实践者；2、负责任的、终身的学习者和实践者；3、以学生为中心的专业教育工作者；4、有效的合作者；5、主张社会公正和多元化。

这五项要求都是针对未来的教师而言的，对应着这五项具有明确价值判断的世界观层级的抽象表述，师范学院的不同专业均从概述、结果（意向、知识、技能）和评价三个方面，进一步将其转化为各自具体的专业理解和要求。

又是同心圆结构：不仅是价值观、知识观、方法论的同心圆，也是对学生和教师要求的同心圆，还是校内学习和终身学习目标的同心圆。

那一个月，我天天听课，沉浸在哥大的校园文化和课堂教学中，也多次随考核研究生教学实习的教授，驱车去纽约郊区的中小学听美术课，一再感受着一种追求社会进步和教育公平理想而极富实践感的哥大精神。

在师范学院大楼的入口处，有一座不大的杜威头像，与学院的历史照片和其他重要人物的雕像一道，排列在长长的走廊两侧。

我望着那颗消瘦而倔强的头颅，深感他的精神召唤的力量。

<<艺术的阐释>>

内容概要

阐释是基于好奇和思考之上的相关回应。

在我们开始细细地感受和阐释艺术作品之前它们只是物质而已；而在此之后它们就有了生机，并且当我们对艺术作品进行思考，感到好奇，并对它们有所反应的时候，我们的身心也得到了愉悦。

本书意在写给那些对各种艺术的阐释性思考感兴趣的人。

这本书的最终目的是帮助你以一种好奇的心态来看待艺术及其他现象，并且通过你所感受到的东西进行丰富的阐释性思考来满足你的好奇心。

这本书是关于你如何积极地去欣赏和阐释，积极地去倾听别人的阐释而不是被动地接受别人的阐释。

读过此书之后，如果你想要去阐释艺术，去倾听和解读其他人对艺术的阐释，并且相信对艺术作品和别人对此艺术作品的反应你有有价值的东西要说，那么本书就算成功了。

阅读这本书的艺术专业的学生，可能会对任何一件艺术作品都能产生如此多的解读感到惊奇，而且发现解读出来的意义并不符合艺术家最初的创作意图。

当艺术家勾勒线条时，其中已经赋予了意义；而当艺术家完成线条勾勒之后，观看者又赋予那些线条另外的意义。

对作品进行阐释的观看者会认真严肃地对待这些线条。

我希望当艺术家读到这些由艺术作品所激发出来的见解和启示时，即艺术能够并且正在改变生活，会积极地投入、创作更多的艺术品。

艺术史专业的学生会发现多种多样的参考资料并不只是限于常规的艺术史课程中，还可以参照从远古到近代的艺术史的知识及现代艺术和视觉物体。

我希望艺术史专业的学生在读过此书之后会更加专注于他们的研究，尤其是在阅读其他历史学家的研究重点和对某些艺术作品具体而多样的阐释等方面的时候。

<<艺术的阐释>>

作者简介

作者：(美国)特里·巴莱特 译者：徐蕾 王春辰

<<艺术的阐释>>

书籍目录

总序致谢导论第一章 关于阐释：勒内·马格利特 勒内·马格利特：《明信片》 大声的阐释 《明信片》如何与马格利特的其他作品保持一致 苏丝·加里布克笔下的马格利特 马格利特作品的其他学术性阐释 马格利特和普通阐释者 摘要和结论第二章 艺术作品的多种阐释 爱德华·马奈 马奈的《草地上的午餐》 马奈的《奥林匹亚》 马奈的《快乐女神游乐场酒吧》 19世纪下半叶的巴黎 巴黎的剧场 酒吧里的女招待 镜子 酒吧 头戴大礼帽的男士 绘画形式 解读画申叙述的故事 结论第三章 阐释与评判：关于有争议的艺术 宗教上有争议的艺术品：克里斯·奥弗里的作品《圣母玛丽亚》 有性争议的艺术：埃里克·费谢尔的绘画作品 有意识形态争议的艺术：诺曼·罗克韦尔的插图 有种族争议的艺术：凯勒·沃尔克和迈克·雷·查尔斯 凯勒·沃尔克 迈克尔·雷·查尔斯 争议的问题 结论第四章 阐释与欣赏：抽象画 审美态度 抽象艺术作品概览 术语 历史 德库宁：两组《女人》组画 题材和《女人》的主题 肖恩·斯卡利绘画作品 一个意图受限制的词汇 对立物的关联 斯卡利的自传：自然的、审美的 欣赏并大声说出斯卡利的《白色长袍》 青少年的阐释 结论第五章 阐释古代艺术和外国艺术 《诸神盛宴》的物质证据和解释 古代艺术和现实的联系：维米尔的绘画 从古代艺术中发掘新意义：高中生、卢卡斯·克拉纳赫、红衣主教阿尔布莱希特、圣徒哲罗姆和阿诺德·施瓦辛格 约翰·伯格对古代绘画的意识形态阐释 外国艺术 《在热那克普的达尔那寺院》 结论第六章 阐释与媒介：摄影 选择性 瞬时性 可信度 莎丽·曼：《亲密家庭》 可信性与《亲密家庭》 瞬时性 选择性：主题和《亲密家庭》 选择性：形式和《亲密家庭》 结论第七章 阐释的范例 爱德华·霍帕的绘画阐释 人物、事件、时间、地点、原因 马克·斯特兰德对爱德华·霍帕绘画的阐释 短篇故事《科德角之夜》，作者安·贝蒂 一首关于霍帕的《夜鹰》的诗，作者乔伊斯·卡洛尔·奥茨 《雨》的阐释：舞蹈设计和表演者贝伯·米勒 阐释与流行文化 大卫·卡里尔：加里·拉森漫画的美学鉴赏 斯鲍尔丁·格雷阐释“脏话” “女孩、女孩、女孩”：麦当劳的一则电视广告 亨利·基卢、《小美人鱼》、《狮子王》和《阿拉丁》 对一座建筑的阐释 《在桌子上》：对桌子和餐具的阐释 外延、内涵和《滚石》杂志的封面 结论第八章 艺术阐释的原则 艺术品总是关于某样东西 主题+媒介+形式+背景：意义 情感是阐释的向导 关于艺术品的描述、分析、解释、判断及理论化的行为是相互联系、相互依赖的 艺术品吸引了多层面的阐释，阐释的目标不是要得到一个单一、宏大、统一复合的阐释 任何作品都允许各种各样的阐释 艺术品的意义不局限于艺术家意向中想表现的东西 阐释不一定都正确，但或多或少具有合理性、让人信服、提供信息及启发思考 阐释意味着一种世界观 好的阐释更多的是谈论艺术品，而不是谈论阐释者自己 阐释的对象是艺术品，不是艺术家 部分地说，所有的艺术都是关于它所产生的那个世界的 部分地说，所有的艺术都是关于其他艺术的 好的阐释具有一致性、对应性及涵盖性 阐释艺术是一种既有个人性又有共同性的行为 某些阐释比其他阐释更好 阐释的资格最终由阐释者共同体决定，这个共同体具有自我更正能力 好的阐释激励我们看到我们自己，并继续去努力注释参考书目关键词中英文对照

<<艺术的阐释>>

章节摘录

插图：

<<艺术的阐释>>

编辑推荐

《艺术的阐释》由湖南美术出版社出版。

<<艺术的阐释>>

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:<http://www.tushu007.com>