

<<中国艺术与文化>>

图书基本信息

书名：<<中国艺术与文化>>

13位ISBN编号：9787510031649

10位ISBN编号：7510031648

出版时间：2011-7

出版公司：世界图书出版公司

作者：[美] 杜朴,[美] 文以诚

页数：411

译者：张欣

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>

<<中国艺术与文化>>

内容概要

《中国艺术与文化》自2001年初版以来，已被芝加哥大学、斯坦福大学、华盛顿大学等美国多所院校采用为教材。

2006年，作者在初版的基础上进行了修订，在保持通俗易懂的风格基础上，更能迎合读者对新知的渴求。

以往艺术史教材多以类别如山水画、书法、陶器等为纲，本书则打破国内编写此类教材的窠臼，以中国人所熟知的朝代入手，兼陈这一朝代或阶段的社会背景、宗教等信息，还原艺术本身的历史场景，使其具有更多的社会性。

本书以开放的视野，为读者提供一窥中国艺术与文化的门径，知其梗概，启发志趣，在吸收借鉴西方学者的研究视角的基础上，最终形成自己对中国艺术文化史的认识。

同时，本书实现了历史文本和图像的完美融合。

作者精心挑选358幅图片，随文配图，间以考古和风格分析等多种方法相结合，达到图为文之辅，文为图之质的境界。

中译本挑选书中的精美图片作为彩插，相信读者必将为那流光溢彩的艺术之美所折服。

<<中国艺术与文化>>

作者简介

杜朴 (Robert L. Thorp)，早期中国艺术领域的权威学者，华盛顿大学圣路易斯分校艺术史和考古系教授，著述丰硕。杜朴博士除了在远东广泛的游历和田野考古工作，还合作策划了几个重要的展览，并受邀在每个以中国艺术收藏著称的美国博物馆做讲座。

文以诚 (Richard Ellis Vinograd)，1995年起任斯坦福大学艺术和艺术史系主任，晚期中国 (宋代至今) 艺术领域备受尊崇的学者，获得众多奖项和荣誉。著有《自我的界限：1600—1900年的中国肖像画》(Boundaries of the Self: Chinese Portraits 1600—1900)，在许多重要刊物上发表过文章和书评。文以诚博士经常受邀以演讲者、评审或研讨者的身份出席有关中国艺术和文化的会议和论坛。

张欣，中国艺术研究院建筑艺术研究所助理研究员。

<<中国艺术与文化>>

书籍目录

第一章 史前渊源：新石器时代晚期文化

1.1 村落社会

村落生活

死亡和墓葬

1.2 物质文化：制造器物

红山和良渚文化的玉石

陶器

仰韶文化

东部沿海文化

山东龙山文化

1.3 物中的思想

动物和人的形象

第二章 青铜时代早期：商和西周

2.1 早期国家和社会

城邑

商王祭祀

君王和政体

战争

2.2 面向贵族的手工生产

青铜礼器

分析的条目

功能

器型和纹饰

母题和含义

2.3 商周之外

第三章 青铜时代晚期：东周

3.1 国家和社会

周代城市

战争：国之大事

3.2 服务于精英的手工生产

奢华的生活方式

服饰

漆器

玉器

铜器铸造

春秋时期

战国时期

3.3 礼仪和写实

葬礼

写实艺术

3.4 更广的视野：北方和西南民族

第四章 最初的帝国：秦汉

4.1 帝国和社会

秦统一

汉代体制

<<中国艺术与文化>>

秦汉都城

汉代社会

描绘精英生活

4.2 宫廷赞助和奢华艺术品

漆器、金属制品和玉器

4.3 帝国的意识形态和世界观

皇帝

秦始皇陵

汉代帝陵

神话和肖像

魂魄和死后世界

4.3 中土之外：边域民族

第五章 佛教时代：分裂阶段

5.1 国家和社会

北方都城

南方帝陵

北方贵族墓葬

5.2 佛教传布

中亚和凉州佛教

北魏供养人

洛阳的宫廷资助

敦煌：早期叙事性图画

北齐的资助

5.3 奢侈品和精英艺术

炆器和釉

书法

绘画

5.4 中土之外

第六章 新帝国：隋唐

6.1 国家和社会

新都：大兴城和长安

皇家陵墓

宫廷生活场景

6.2 佛教的国家资助

寺庙和佛塔

龙门大像龕

敦煌唐代石窟

敦煌的佛教题材

藏经洞

6.3 精英生活和精英艺术

都市生活

书法

绘画中的世俗题材

6.4 中土之外

第七章 宋代技术和文化

7.1 记录日常生活

7.2 艺术的技术和经济

<<中国艺术与文化>>

宋代建筑和城市

陶瓷制造

7.3 风格和品味的社会调和

7.4 建构山水

7.5 艺术文化

宫廷文化

女性文化

文人艺术和文化

艺术文献和话语

诗意绘画的多样性

佛教艺术文化

建筑

雕塑

宋代佛教图像志

禅宗艺术

第八章 元代至明代中期的官方、个人和城市艺术

8.1 艺术和官方意识形态

8.2 宗教艺术和建筑的官方资助

8.3 景德镇的制瓷业

8.4 文化精英的个人艺术

8.5 城市艺术

第九章 艺术体系与流通：晚明至清代中期

9.1 木刻版画插图

9.2 文人书画

正统与文人画的命运

9.3 欲望和记忆的艺术

怀旧的遗民艺术

9.4 商业和家居艺术

民居建筑

硬木家具

苏州手工艺品

国内市场的瓷器

城市职业画家

9.5 宫廷艺术

宫殿建筑

宫廷佛教艺术

宫廷艺术品

9.6 国际艺术

外销瓷

其他外销工艺品

清朝宫廷的欧洲艺术和欧洲艺术家

欧洲对中国的印象

第十章 19—20世纪中国艺术的身份和群体

10.1 自我形象

10.2 群体场所和公共空间

10.3 后文人艺术和国画

10.4 实用艺术

<<中国艺术与文化>>

插图和设计艺术

通俗艺术

10.5 政治艺术

反映战争、反抗的图像和宣传画

政治空间和艺术机构

讽刺与抗议

10.6 跨国艺术和先锋运动

10.7 历史的艺术

延伸阅读

译后记

出版后记

<<中国艺术与文化>>

章节摘录

版权页：插图：葬礼仪式化的丧葬是耗费心力的大事，也是东周经济活动的重要方面。

除了编纂于这一时期的礼仪文献，其他思想家（荀子、墨子、庄子）也对此做出论述，有些人，如墨子，质疑丧事的铺张。

尽管有批评的声音，王侯还是为其后事耗费巨资。

墓地成为较大城市的重要特征，齐王的陵寝建于从南俯瞰临淄的山丘上，中山王的陵园占据了都城外的宝地（见图3—7），赵国的邯郸（河北）和今江陵（湖北）附近的楚国都城有大量坟墓，凤翔（陕西）秦国的陵区占地21平方公里，有18个墓群。

王侯陵寝的周围一定还分布着成千贵族墓冢，本章讨论的多数器物都出自墓葬。

这一时期的墓室是复杂的地下建筑，有些模仿生时的地上居所。

棺椁置于石床上或以石块、木炭和防水膏泥密封，所有墓室似乎都可进入，自上修葺，墓道或有或无。

随州曾侯乙墓的墓室宽21米，长17米，比安阳附近任何商代王室墓葬都大，中室的空间足以容纳图3—22中所见的庞大编钟支架和大量礼器，东室放置着曾侯乙和八个女子的棺椁及一条狗，西室发现了13具其他侍者（乐师？

）的棺椁，最小的北室出土了4500件兵器，堪称军械库。

如此庞大且保存完好的墓葬绝非常见，对多数精英阶层而言，墓室中外椁嵌套内棺，还有两个或多个随葬器物箱。

越发注重以廉价的陶制明（冥）器代替青铜礼器成为东周时期的特点，燕下都（河北易县）、临淄（山东）附近齐国都城、江陵（湖北）附近楚国都城、凤翔（陕西）附近秦国陵园的墓葬都出土了大量陶制明器，一般为灰陶，在数量、器型和纹饰上模仿铜器组合，礼仪文献称之为凶器或明器。

事实上，低等级精英墓葬中以明器为主。

另一古代习俗是殉葬，尽管受到儒家等学派的抨击，男女奴婢，如驭者、乐伶和侍从常面临殉葬的命运。

至春秋晚期墓葬中出现了陶俑，最初作为侍从的随葬品，最著名的例子是战国中早期山东的齐墓和山西的晋墓出土的小陶俑（图3—23），用细软黏土制成，低温焙烧，彩绘，扮演舞伎和乐伶的角色，有时还配以乐器。

尽管几个地区发现了越来越多的简单陶俑，南方则出土了许多木俑，但多数高等级贵族墓葬中没有这种替代品。

<<中国艺术与文化>>

编辑推荐

《中国艺术与文化(插图修订版)》图片丰富—有些作品以前几乎从未刊布过，并设有专题栏目。这部久被期待的著作既反映当前的学术研究，又通俗易懂，满足了学习中国艺术的师生们的需求。

<<中国艺术与文化>>

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>