

<<从原理到形态>>

图书基本信息

书名：<<从原理到形态>>

13位ISBN编号：9787535618573

10位ISBN编号：753561857X

出版时间：2004-2

出版时间：湖南美术出版社

作者：黄宗贤 编

页数：255

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>

<<从原理到形态>>

内容概要

艺术学的讨论对象是人类的艺术活动，将涉及艺术的基本性质、艺术的价值方位、艺术活动体系和艺术种类的特点等有关艺术的基本问题，目的在于展示艺术活动的规律。

艺术活动不仅包括艺术创造，还包括艺术传播、艺术接受等一切与艺术相关的人类活动。在这个系统中，艺术创造、艺术传播与艺术接受构成了艺术活动的内部环节。

艺术原理将着重讨论这些内部环节的问题，同时不能忽略与艺术活动紧密相关的文化因素和社会因素。这也是《从原理到形态：普通艺术学(第2版)》的基本框架。

书籍目录

绪论 什么是艺术学一、艺术学的学科性质二、艺术学的学科组成及其相互关系三、“艺术”概念的现代转变与艺术学的历史发展第一编 艺术的方位第一章 艺术的历史方位第一节 艺术的发生一、原始艺术概况二、原始艺术的发展特点及其对艺术发生论的启示三、从艺术起源说看艺术的历史本质四、艺术起源于多种因素的社会实践第二节 艺术的历史发展一、艺术发展与社会发展二、艺术发展的继承与创新第二章 艺术的价值方位第一节 艺术在人类文化中的位置一、艺术与道德二、艺术与宗教三、艺术与科学四、艺术与哲学第二节 艺术在社会人生中的位置一、艺术的社会功能二、艺术的人生价值第三节 艺术与教育一、艺术精神作为教育的基础二、艺术的教育方式三、两种含义的艺术教育第三章 艺术的审美方位第一节 艺术是诗意的存在一、情景交融与诗情画意二、形式自觉与诗意表现第二节 艺术是音乐化的存在一、一切艺术都希望达到音乐的状态二、诗歌的音乐素质三、视觉艺术的音乐体验四、音乐的视觉表现第二编 艺术的活动第一章 艺术创作第一节 艺术创作的过程一、艺术构思二、艺术传达第二节 艺术创作过程的整体性一、构思中有传达二、传达中有构思第三节 艺术创作中的技巧活动一、“技”与“艺”的关系二、艺术中弱化技巧的倾向及其反响第二章 艺术家第一节 艺术家的社会角色一、艺术家的职业角色二、艺术家的人生选择第二节 艺术家的生命在于创造一、艺术家树立创造意识的必要性二、艺术家创造品格的含义三、艺术家实施创造的艺术底线第三节 艺术家的心理结构一、艺术家的灵感二、艺术家的情感三、艺术家的想像力四、艺术家的直觉五、艺术家的理性第三章 艺术作品第一节 艺术作品的构成一、艺术媒介二、艺术语言三、艺术形象四、艺术意蕴第二节 艺术作品的审美形态一、具象——再现型艺术作品二、意象——表现型艺术作品三、抽象——韵味型艺术作品第三节 风格一、什么是艺术风格二、风格与人格的关系三、艺术风格的类型第四章 艺术接受第一节 艺术接受与艺术消费一、艺术接受二、艺术消费第二节 艺术接受与艺术传播一、艺术传播的内涵与历史发展二、艺术传播的要素与主要方式第三节 艺术接受与艺术鉴赏一、艺术鉴赏的一般特点二、艺术鉴赏的过程与心理特点三、艺术鉴赏过程中的共鸣现象与共同美感第四节 艺术接受与艺术批评一、艺术批评的特点二、艺术批评的作用三、艺术批评的标准与类型第三编 艺术的形态导论艺术分类学的理论描述一、艺术分类学的历史演变二、艺术分类的标准第一章 空间艺术第一节 绘画艺术一、绘画艺术的特点二、绘画的形式语言三、油画与国画第二节 雕塑艺术一、雕塑艺术的特点二、雕塑材质的审美意义第三节 建筑艺术一、建筑艺术的特点二、建筑与生态环境第四节 工艺美术与设计艺术一、工艺美术的特点二、现代设计的演变历程三、现代设计的特点四、现代设计的基本形态第五节 园林与环境艺术一、园林艺术的特点二、园林艺术的种类三、从园林走向环境艺术第六节 书法艺术一、书法艺术的特点二、书法艺术的形式要素三、书法艺术的历史演变第七节 摄影艺术一、摄影艺术的特点二、摄影艺术的一般种类三、摄影艺术的风格与流派第二章 时间艺术第一节 音乐艺术一、音乐艺术的特点二、音乐的语言要素三、音乐艺术的主要类别第二节 语言艺术(文学)一、文学的特点二、文学的基本体裁第三章 时空综合艺术第一节 舞蹈艺术一、舞蹈艺术的特点二、舞蹈艺术的类型第二节 戏剧艺术一、戏剧艺术的特点二、戏剧艺术的体裁三、中国戏曲艺术第三节 影视艺术一、影视艺术的特点二、电影艺术的主要语言三、大众化传媒与电视艺术附彩图说明

<<从原理到形态>>

章节摘录

插图：四、音乐的视觉表现（一）音乐传达视觉经验的表现作为听觉艺术，音乐也一直在寻找着视觉经验的表现形式。

在音乐激起的感受中，往往连带着某种空间知觉或者说视觉体验，尽管不一定引起具体的视觉联想，但联想却事实上无法被普遍地排除掉。

歌德就曾经谈到某些曲子使他想起大部队行进，而另一些曲子又使他联想到月下湖畔的景色。

当然，汉斯立克会对之发出嘲笑，说有这种联想的人白长了一双耳朵而不懂音乐。

他似乎认为，旋律、节奏、和声，这就是音乐审美价值全部的指示音乐固然能够引起一定的情感反应，但这种反应却是评价性的——或愉快或悲伤——而不致引起某种特定的情感，更不必说引起想像的图画了。

可是，假如一个人为一首曲子触动心怀，勾起了视觉联想，那是谁也阻止不了的事情。

正如马蒂斯在一种蓝色和它的补色关系中听到了铜锣的声音而你却没有听到，你却并不能因此不准马蒂斯有这样的感受。

至少音乐具有沟通视觉形象的潜力，尽管如何沟通因人而异。

有时主题暗示起了重要作用，如果先向你说明施特劳斯的某一首乐曲表现的是维也纳森林的故事，当你实际聆听时，头脑中出现森林幻象的几率显然比事先没有暗示大得多。

当然，那不会是能看得一清二楚的景象，更可能是一种跟置身森林相类似的感觉，“森林”以视觉氛围的方式若隐若现地弥漫在你的周围。

但不管怎么说，总之没有什么理由可以阻挡音乐家去传达视觉经验。

事实上，当印象派画家抛弃神圣的主题，用色彩去捕捉大自然生动的变化时，音乐家德彪西也试图用音乐来传达阳光的明媚和空气的颤动，以及户外大自然落到人们心上的种种美好感受，他创立了“印象主义音乐”，使和声深入到色彩和光的微妙节奏之中，也因此从音乐的角度贯通了视听体验。

（二）舞蹈的时空中中介性舞蹈由于其跨越时间和空间的存在性质，故能更现实地成为联系空间艺术与时间艺术的桥梁。

在中国画那里，我们留意到了舞蹈的这种作用。

相反，舞蹈则可以被形容为动态的雕塑，它的展开如时间中的节律，是用眼睛看得见的。

舞蹈是一种真正的四维性存在，是由时间所带领的空间递变形式。

在舞蹈同音乐的全部差别中，有一个微妙的差别，就是每一个时点上的单相因素的地位。

听音乐不是在听音符，音符完全为旋律运动所消融；而舞蹈，每一个时点上的身体造型却具有相对独立的价值，例如把某一个时间位置上的动作定格下来，我们就会得到一尊由人的身体展现出来的活雕塑。

通过对美术、文学和音乐相互关系的上述检讨，我们可以说，不论哪一种艺术，都必须创造出富有节奏感的、能够传达生命体验的充满诗意的形式，这就是艺术的底线。

在这一条底线上，艺术确立了其审美方位。

不管艺术采用什么媒介，追求什么风格，不论多么标新立异，都必须在这个底线上活动。

艺术的自由是“从心所欲，不逾矩”的自由，超出了底线，其意义也就自动消解了。

<<从原理到形态>>

编辑推荐

《从原理到形态:普通艺术学(第2版)》：二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材

<<从原理到形态>>

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>