

《艺术是教不出来的》

图书基本信息

书名：《艺术是教不出来的》

13位ISBN编号：9787301183625

10位ISBN编号：7301183623

出版时间：2011-1

出版社：北京大学出版社

作者：[美] 詹姆斯·埃尔金斯

页数：236

译者：罗洁

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《艺术是教不出来的》

内容概要

《艺术是教不出来的》主要内容简介：在这本写给学生和老师的机敏的生存指导中，詹姆斯·埃尔金斯检视了大学艺术教育里普遍熟知的“教授无法教授的东西的奇怪努力”：追溯了现代艺术学校的发展历程，深入思考了关于基础课的合理性、艺术学校与知识阶层的疏离对传授和学习艺术所带来的影响等问题；认真探讨了艺术课上无法学到的各种艺术类型，艺术评论中的各种现象，尤其强调先人为主的假设所带来的混乱；最后则提供了可以使评论变得更加有效的建议。

埃尔金斯发现，在艺术教室里“我们对自己的所为知之甚少”。他尖锐的评论为正在进行艺术学习的人阐明了学习艺术的各种经验，也为正在艺术大门外徘徊的人打开了一扇让人有兴趣——窥究竟的窗户。

《艺术是教不出来的》

作者简介

詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins, 1955~), 芝加哥大学艺术系艺术史博士(1989), 现为芝加哥艺术研究院艺术史、艺术理论和艺术批评系教授兼E.C.Chadbourne主任(1999~), 2008年被授予瑞典哥德堡大学荣誉博士, 其主要研究领域为图像理论、非艺术图像、文艺复兴与现代主义之间的关系、科学与艺术之间的关系, 艺术史、艺术实践与艺术史之间的关系等, 撰写大量评论, 出版多部论著, 包括《我们美丽、干瘪、离题的文字: 艺术史写作》(Our Beautiful, Dry, and Distant Texts: Art History as Writing, 1997)、《身体图像: 疼痛和变形》(Pictures of the Body: Pain and Metamorphosis, 1999)、《如何使用你的眼睛》(How to Use Your Eyes, 2000)、《图画与眼泪》(Pictures and Tears, 2001)、《视觉研究》(Visual Studies: A Skeptical Introduction, 2003)等。

《艺术是教不出来的》

书籍目录

前言 第一章 历史 第二章 对话 第三章 理论 第四章 评论 第五章 建议 结论 注释

《艺术是教不出来的》

章节摘录

版权页：插图：它们与创作者对创作意图的解释完全无关。我没必要跟后结构主义观点唱反调，宣称从根本上来说任何对艺术作品的批评都是对艺术家的批评。之所以如此，是因为批评中的词语和概念都是在“介质”中自己生根发芽的——它与创作者有着潜在的关联。即使评论着重形式分析，老师们的判断也会用到一些诸如外向性和内向性、情感控制、稳定性、出风头等词语。很难想象一件作品怎么会与艺术家的个性情感完全无关，一般情况下，这种关联比艺术家或评审小组成员所知道的要深得多。大多数评论都坚持一种奇怪的假设，认为认识和思考一件作品完全不需要考虑它的制作者。不过也有例外，比如在表演艺术中，我们并不总能分辨出哪些是艺术家个人的情感，纵使“角色”能够通过表演者表现，而表演者又带上了自己的生活经验。可能心理分析式评论中最特殊的例外出现在建筑评论中，里面很少言及学生注入作品中的情感，除非将其作为一种对奉献精神的测定。既然大多数评论都介于两个极端之间，我们可能会认为好像评论并不涉及个人，然而我想说，记住这个虚构的假设是多么的成问题，应该不是什么坏主意。当个人因素浮出水面，它们就会成为一种破坏性的假设。有鉴于此，我们最好能有一个关于评论中的情感的理论，认为这种情感将是致命的或者具有心理上的破坏性。我已经发现了一种可能的理论，它相当有用，那就是必须将评论视为一种引诱的假想或隐喻。

《艺术是教不出来的》

媒体关注与评论

这本书思想新颖，适逢其时。我不知道还有哪本书能把当前艺术教育的问题说得如此具有说服力。埃尔金斯对评论的大胆分析一定会对艺术系师生都大有裨益。——朱迪斯·布罗德斯基（Judith K.Brodsky），新泽西州立大学视觉艺术系杰出荣休教授
埃尔金斯对艺术学校里所有令人安适自在的荒诞说法都提出了挑战，例如：艺术可以教授；当我们力图教授艺术时，我们明白自己的所作所为；作为艺术学校教学核心的课堂评论深有道理。他对艺术学校实践活动的剖析一针见血，机智诙谐，不仅打破了陈俗观念，还确立了严肃的哲学观念。他的学术成就范围之广令人惊叹。——霍华德·贝克尔（Howard s.Becket），美国当代著名社会学家

《艺术是教不出来的》

编辑推荐

《艺术是教不出来的》：快乐之眼·培文书系文化艺术译丛

《艺术是教不出来的》

精彩短评

- 1、Why art cannot be taught 这样的译名真的好吗？by the way，埃尔金斯是在世的研究艺术者中我觉得最好玩的学者之一~
- 2、被书名吸引了,内容也没让我失望.
- 3、可以教的果然还是艺术史？看画看雕塑的时候信手拈来的两个小故事？不懂。。。.
- 4、要么看，要么绝对不要看
- 5、以现代的眼光来看，艺术和艺术教育都是很无聊的命题。这根本就是在描绘皇帝的新衣。不过这也正是我感兴趣的原因，似乎只有这个领域的人可以靠空洞而无尽的思考和扯淡而成为专家
- 6、触媒是也...别人的看法对于构建自己的观点是好是坏 还是选择回归本源寻求提出问题的方法和思维方式？艺术到底是反映社会 还是艺术家脱离社会和政治？艺术教育是否仍然受学院化禁锢？基础教育的抉择..... 刚刚读到第二章 对话 挺多收获的 能引发思考的文章就是好文章 作者的分析不能说是完全正确全面 但是开辟了很多新的思路
- 7、推荐原因是和我最近琢磨着玩儿的事儿特别相近
- 8、此书适合高校师生 有专业的分析 就是书来时封面脏了
- 9、翻译不行啊
- 10、Elkins文风浅白晓畅，前面谈艺术教育史提纲挈领，中间对话和理论部分具体来论述艺术教育的问题，后面两章感觉只对艺术创作专业的师生有用。总体而言对了解艺术专业比较有用，还有就是参考文献丰富。
- 11、既是画家又是理论家
- 12、感觉是艺术专业生存指南
- 13、借书时间到期，只看了五分之一，国外的美术教育跟咱们这儿真是差别太大了，或者说我们仍然在追随至少是18世纪的东西。数码绘画用着最先进的技术，却也距最先锋的艺术观念最远，仍然是遵循着学院派的原则。

《艺术是教不出来的》

精彩书评

章节试读

1、《艺术是教不出来的》的笔记-丁宁的序

有些人认为，来自学院的一切只是一种束缚而已，唯有那些对天分坚信不疑同时另辟蹊径的人才是真正的艺术家。

既然读了艺术专业硕士，那么，在获得了艺术专业的终极学位之后，就不应该再去读什么博士了，或者想明白要读博士的话，之前根本不应该读什么艺术专业硕士。

我不认为作者在这本书中想明白并写明白了自己提出的问题。。。不乏老生常谈，却也有一些值得进一步思考的启示性。

“千分之五的学生最终会以他们的艺术为生，只有千分之一的人会声名远播到其所在城市以外”对艺术的敬畏观。。。艺术教学的神圣感。

2、《艺术是教不出来的》的笔记-实

如果你在一所远离其他校区或者远离一个大城市的大楼里学习，你可以考虑一下你所处位置的优势与局限。

艺术需要在理论与实践之前找到平衡。

我们日常谈话的方式就是尽量避开一些跟不上的难题。对一个问题穷追猛打并不是礼貌之举，因为午餐时的谈话或工作室里的闲聊并不是正式讨论，而且通过这些闲谈我们会意识到这些问题并不能轻松解决。

在某些问题----如政治艺术是否能改变社会----上进行广泛争论是可能的，有时还是很有价值的，但最终却大都不了了之。我同样这些问题没法彻底解决，最好是将其分解成许多小问题，非正式地对待。

美术5门类的体系正在悄然崩塌。课程设置中，音乐仍独立与绘画和诗歌。

所有可想到的媒体都有自己的特性，但我认为认识和运用这些媒体只有为数不多的集中基本方式。

3、《艺术是教不出来的》的笔记-标准化考试&洞穴

考试的优点是确保教室里的每个人都面对同样地试卷，它会激励学生系统地积累知识。。。。。

。确保做出重大决断的人们在自己的领域中能够胜任。

在大多数学科中，明晰和合理是终极目标，批评它们毫无道理。要“弄清楚”“搞明白”一个复杂问题，就是要彻底理解它、掌握它、并完全了解他。（汽车机械式，理论联系实际）

他们接下来花了16个钟头，紧紧贴着右手边的洞壁来环绕洞穴，以求用这种方法找到来时的入口。他们一次又一次把洞内硕大的岩石当成洞壁，最后却发现他们不过是些从洞壁上掉下来的巨大石块。他们一度无比惊惧，但最终所有人都走出了洞穴。后来的探测图片显示，这些洞穴探索者的灯光只相当无边的黑暗中燃起的微弱火光。

4、《艺术是教不出来的》的笔记-艺术灵性可教么

从现在起50年后，即使最具个性化的作品，同样会混然众人。

艺术领域的绝大部分作品与其他领域的作品一样，都是平凡而无创建的。

普通人（普通的艺术学生）没有创新精神，没有挑战性、侵略性、冒险性，也不具有力度，大部分学生并不与自己的作品进行心灵的激烈对话，只有极少数人会真正充满挑战精神。

绝大多数艺术都是平庸的，学校教授大师和杰作这一传统是的平庸的艺术和学生并没有得到很好的帮助。

工作室，要重视分析哪些不常有的极易动情的瞬间。

多少都继承了柏拉图和亚里士多德的看法，广而言之，当今世界上所有的艺术教育都受到了西方准则的影响。

我们对我们在做的（教和学）知之甚少。。。艺术学院和艺术系首先要做的就是理解我们正在做的

《艺术是教不出来的》

。你根本不能指望通过将其理性化去理解无理性的东西。（从逻辑上说，并不存在客观批评，因为想要说清楚形状、色彩或象征而不借助于作品以外的东西是不可能的。）

怀疑主义和悲观主义（希腊的怀疑主义：根本无法对任何问题做出判断）

悲观主义是一个现代概念，它有两个基本含义：在日常生活中，它认为绝大多数事情会变糟，在哲学上，它代表的观念就是世界的本质是恶的。。。。我所见，艺术教育已经一团糟，任何改变它的常识都只可能使它变得更糟。我倾向于悲观主义，但这里也仍有孕育着乐观主义的种子，因为我们总希望发现更多东西，理解更多，，并使之发挥作用。

5、《艺术是教不出来的》的笔记-第1页

Mark

《艺术是教不出来的》

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:www.tushu000.com