

读书以远游 院长书单(二)

上期我们开设了院长书单栏目,邀请中国美院高世名、四川美院庞茂琨、湖北美院周峰等三位院长为广大艺术学子开了一份书单,深受读者好评,使其在求艺道路上有了更明晰的方向。本期我们继续奉上李劲堃、朱尽晖、李象群三位院长的书单,以飨读者。

《公共文化、文化认同与文化政策比较的视角》

《中外美术交流史》

《康定斯基论点线面》

《美学理论》

《未来千年文学备忘录》

推荐人

★李劲堃(广州美术学院院长)

推荐书目

1.《公共文化、文化认同与文化政策比较的视角》

凯文·马尔卡希/著 何道宽/译
商务印书馆/出版

推荐理由:我们有必要知道当下的审美是被什么主宰了? 全球不同的国家采取什么样的文化策略影响了我们的价值观、消费观等? 这本书通过对多国文化策略和历史的比较,讨论不同文化输出的方式和特点。当了解了这些信息后,希望同学们积累广阔的知识,并思考未来应该如何去建立我们的文化身份。

2.《中外美术交流史》

王镛/主编
中国青年出版社/出版

推荐理由:中国文化,特别是美术的几次高峰,与世界在历史中产生了什么样的互动? 每个国家在不同时期的美术特点并不是自发形成,了解地域之间的互往、连接、交融所形成的美术现象,有助于培养我们的历史观与国际视野,以及观测这个时代与世界美术之间的相互关系。

3.《如何撰写艺术史》

安妮·达勒瓦/著 张瀚予/译
人民美术出版社/出版

推荐理由:艺术样式与艺术史是每一位美术专业学生需要非常熟悉地掌握的知识。《夸克与美洲豹》告诉我们,一个再严密的专业与专业之间都有可能结合出新的角度和思路。从艺术史撰写的角度去观看艺术的发展,不但有利于我们规范表述艺术风格形成过程中的上下文关系,同时该书提及的多学科交叉融合的跨学科研究方法,是解决“探索与创新”的重要途径。

4.《康定斯基论点线面》

康定斯基/著
中国人民大学出版社/出版

推荐理由:理解和创作一个“物”的造型,其外形与内在之间的的起伏节奏和形态构成,是我们视觉造型重要的基础。当离开了“物”自身的文化属性和情景,它内在审美构造是什么样的原理? 作为一个艺术工作者,我们除了能够表现出“物”本身的属性,还要掌握审美内在构造中的规律,有主动去叙述物体视觉关系与情感表达的能力。

5.《岭南画派在上海》(共2册:《国际学术研讨会论文集》《历史文献展图录》)

岭南画派纪念馆/编
岭南美术出版社/出版

推荐理由:区域美术受地区特有的文化、地理、气候等方面影响,所形成的特色构成了一个国家乃至全球美术与文化的多样性,因此最具特点和识别度。一个艺术家如果能够掌握以及愿意为一个地区的艺术与文化进行记录和身份代入,他不但拥有一个研究与创作的独特手段,并且有可能以重要文化者的身份成为历史的火炬手进行传承和发展。

6.宋词赏析

沈祖棻/著
陕西师范大学出版社/出版

推荐理由:宋代文化在中国文化史中具有重要的代表性和影响力,其文学、理学、艺术等领域是中国文化的一次重要高峰。它上承汉唐下启元明清,最重要的是对中国美学简洁的格式产生了巨大影响,是极简美学的典范。

推荐人

★朱尽晖(西安美术学院院长)

阅读建议:作为一所专门的艺术学院,推荐书目除却常规性经典读物外,更需要具有艺术的倾向性。在各自艺术专业知识学习开展的同时,推荐的《艺术史的历史》、《逻辑学十五讲》以及《艺术史方法与理论》这三本著作希望帮助艺术学院新生构建起理论的框架,缜密的思维,为理论与实践进一步结合奠定基础。

推荐书目

1.《艺术史方法与理论》

[美]达勒瓦/著 李震/译
江苏美术出版社/出版

2.《逻辑学十五讲》

陈波/著

北京大学出版社/出版

3.《艺术史的历史》

[美]温尼·海德·米奈/著
李建群/译
上海人民出版社/出版

推荐人

★李象群(鲁迅美术学院院长)

阅读建议:品读好书:这是带给习者内心深处的阳光,让智慧插上了翅膀;坚持读书:让阅读成为一种现代的生活方式、美好习惯,鸟语花香,不如满满书香;读书致用:纸上得来终觉浅,绝知此事须躬行。

推荐书目

1.《美学理论》

[德]阿多诺/著 王柯平/译
四川人民出版社/出版

2.《艺术的未来》

[英]汤因比/著 王治河/译
广西师范大学出版社/出版

3.《未来千年文学备忘录》

[意]卡尔维诺/著 杨德友/译
辽宁教育出版社/出版

4.《继承人——大学生与文化》

[法]皮埃尔·布迪厄/著
[法] J.-C.帕斯隆/著
邢克超/译
商务印书馆/出版

5.《弗莱艺术批评文选》

[英]罗杰·弗莱/著 沈语冰/译
江苏凤凰美术出版社

6.《当代艺术的主题:1980年以后的视觉艺术》

[美]罗伯森 [美]迈克丹尼尔 /著
匡骁/译
江苏美术出版社/出版

7.《艺术社会学》

[英]维多利亚·D·亚历山大/著
章浩 沈杨/译
江苏美术出版社/出版

8.《前卫的原创性及其他现代主义神话》

[美]罗莎琳·克劳斯/著
周文姬 路瑛/译
江苏凤凰美术出版社/出版

9.《艺术的理论与哲学——风格、艺术家与社会》

[美]迈耶·夏皮罗
江苏凤凰美术出版社/出版
沈语冰 王玉冬/译