

《现代生活的英雄》

图书基本信息

书名：《现代生活的英雄》

13位ISBN编号：9787563353538

10位ISBN编号：7563353534

出版时间：2005.8

出版社：广西师范大学出版社

作者：[美]琳达·诺克林

页数：367

译者：刁筱华

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

《现代生活的英雄》

内容概要

现实主义艺术以对当代生活、现实世界进行客观、冷静、真实的表现为己任。但由于对真实的不同理解，其在历史发展中充满了复杂性，并具体表现为多种不同的甚至看似相悖的表现形式。琳达·诺克林多年来一直研究现实主义艺术，本书作为其代表作之一（曾获美国国家图书奖提名），在充分把握时代背景的基础上，深入剖析了现实主义艺术的本质与问题，并揭示了它与20世纪重要艺术流派如印象派、装饰主义、抽象主义等之间的关系，对于理解和研究现实主义艺术有很大的帮助，读来让人兴趣盎然。

《现代生活的英雄》

作者简介

《现代生活的英雄》

书籍目录

感谢辞

1 现实主义的性质

2 死亡在19世纪中叶

3 唯当代者方可入画：现实主义与对时代性的强调

4 现代生活中的英雄主义

结语

图片说明

参考书目

译名对照

章节摘录

书摘 就一方面而言，当代性的重点可以置于能符合新社会需要或能改善现存社会状况的新的建筑形式的理性设计之上，在常常使用铁等新建筑材料并明显以功能或实用等考量为基础的建筑形式之上——这种对当代性的诠释在达利(César Daly)自1841年以后所记的日记(后集为《建筑通述》[Revue générale de l'architecture]出版)中有极完备的论述——这类现代建筑还需要铁路、电报、暖气、进步的铅管制造业、通风设备及铁与铸铁的详细使用说明等周边配套才能够存在。在达利的日记扉页上载有许多陈述详尽、配图完善的建筑计划，其中最值得一提的是他为以相互指导、学习为基础而设立的建筑师初级训练学校所作的设计——这类务实派的法国建筑师社会训练计划实际含有相当的傅立叶主义精神在内，这一设计将这种特殊教育情境的所有实际需要均考虑在内；此外，日记中还可以见到对公社式居住环境的详尽考量，包括一篇由拉韦尔当(D. Laverdant)所写论公社式居住环境与当今社会问题间关系的论文(1851)，以及一篇谈公社式居住环境内家具的随笔，两篇文章都强调简洁性及目的的适合性。达利始终坚持建筑必须符合当代要求，并认为这一需要是被社会条件所决定的；他认为传统的美术训练，根本就与“我们所在时代的需要与倾向”没多大关系。19世纪60年代，达利曾指出法国政府在1851年政变之后，的确曾进行了多项社会建设与公共建设计划——公共澡堂及洗衣房，工人宿舍(这在英国也是一个重要问题，佩夫斯内(Nikolaus Pevsner)在其1943年的经典论文《早期工人阶级住宿》[Early Working Class Housing]中曾有论及)，育婴室，收容所，公共花园，下水道系统及其他城市规划都包括在内；而达利在这10年间的日记记录更对这类计划有充分的论证。我们可以看出，达利所构想的诸多建筑计划及他的建筑观，与今日对“建筑家与社会学家间应多加强联系”的呼吁，或对“建筑应以社会需要及使用者的心思为考量而不是以艺术家/建筑家先验性的风格标准为考虑”的呼吁，是十分相近的。不妨再多举几个例子：吉尔贝(Jacques Emile Gilbert)设计于1852年、当时属于一个相当新的建筑设计领域的沙朗通勒精神病院(Charenton Insane Asylum)，即建基于详悉的20年研究计划，所以能对精神病人的实际需要有第一流的掌握；巴黎中央市场当初曾有不同计划提出，而审核的重点就在于它是否能够符合现代巴黎市中心一座市场的实际需要；新需要创造新形式，以拉伐尔(Eugène Laval)为伤病复原期工人设计的梵尚庇护所(Asile of Vincennes)而言，即力求环境宜人，并与附近的郊区结合。“身处一个赋有新使命、史无前例的建制中，何不审慎行事，多作试验以谋求最适合的呢？”达利于1858年这样建议道。确实，达利尽管认为实用性而非风格性，才是当代建筑所必须致力的最主要目标，但他并不认为这就意味着理想、典型该被全数忽略。在1860年，他写道：“看看今天杰出的实用作品，我们就能对近代科学及工业的根源有更深一层的认识。”英国园艺家帕克斯顿(Joseph Paxton)计划以铁与玻璃为1851年伦敦大博览会(Great Exhibition)建造水晶宫(Crystal Palace)，这在达利看来并非“艺术创造”。然而达利绝不是对这一志得意满的实用主义，他是认为建筑正在一个过渡期中，而“我们的建筑师可能正在缔造一个伟大的复兴而浑然不觉”。……插图

《现代生活的英雄》

精彩短评

- 1、借理查德·布雷特尔的评价：“有关写实主义的文献汗牛充栋，但只有一本概要式的著作，对于每个初学者来说都是必读的，Linda Nochlin, Rralism,几乎是一本兼容并包、充满智慧的书，无出其右者。与关注法国艺术中的权威图像、由法国来界定艺术运动的焦点不同，Nochlin的知识宽度惹人注目，包括她对摄影和学院派绘画的巡礼，还包括英国、德国、西班牙和美国的主要作品。”
- 2、表面上是一本以库尔贝为核心画家的现实主义画论，实际上作者的见解已经渗透到了文学、建筑等方方面面。对于希望深入了解现实主义艺术特征的读者而言，应该是一本明晰透彻的读本。
- 3、一本很好的研究著作，结合文学史和艺术史，折射十九世纪的思潮
- 4、这女子总是这么生猛~
- 5、非常精彩的论著
- 6、琳达·诺克林大师的著作无一例外都给人感觉好像是在为建数据库做前期准备，而观点只是不小心缀落在如烟似海的原始材料里面的，也是一种风格吧。
- 7、“现实主义”可能是最复杂最容易误解的一个概念了，这本书从主题总结到作品阐释，聚焦十九世纪的首都巴黎，把现实主义绘画讲得生动清晰，最后“现实主义”如何在印象派和现代派中得到延续和转变这部分有启发但感觉写得太仓促。以及，发现关于十九世纪的论述已经躲不掉波德莱尔的幽灵了。文学上的现实主义参考韦勒克《批评的概念》
- 8、发到手里书有些旧，不过质量还可以，发货不是很快
- 9、对我而言这本书有点难啃
- 10、这是一本太好的书
- 11、比起当代艺术还是喜欢现代艺术 觉得那是一种技术作为障碍把微妙的东西藏了起来的时期 虽然到了后期 形式被打破后 创意可以更自由直接地突显出来也是不错
- 12、我始终难以承认的是著者将现实主义限定在视觉艺术的范畴内。整体而言，“现实主义”概念虽然在书中并未解开缠绕其上的带着荆棘的绳索，但透过这些文字，我们至少在被它扎伤的流血过程中体会到了它强有力的存在感。
- 13、结论里关于装饰艺术的部分值得借鉴

《现代生活的英雄》

精彩书评

1、这是一本论述现实主义的专著，作为一位研究库尔贝的专家，作者在现代主义中解读了库尔贝精神的回响——也就是现实主义对现代主义的深刻影响。作为一本艺术史的专著，不能不提到建筑。作为艺术中具象与抽象中的一极的建筑很难用现实主义来界定，作者转向了建筑及装饰艺术中求真求实的概念追溯，恰恰在这个似乎不是很起眼的装饰领域，带来了现代艺术的巨大变革。建筑界的朋友可能都知道的艺术与技术运动以及后来大陆的新艺术运动渐渐地把包括建筑在内的一切艺术都推向了现代主义。关于品位的饶有趣味的分析，大众与小众的挣扎，似乎成为了艺术发展的原动力。还是那句老话，一件东西不管有多新，总有其建基的土壤。立足于本书，可能也是对中国当下的一个关照。

2、该书分为四个章节。第一部分《现实主义的性质》，探讨了“现实主义与真实”、“现实主义、历史与时间”、“新的题材范围”、“现实主义与科学”、“现实主义与社会问题”、“迈向一种历史定义”等话题。第二部分《死亡在19世纪中叶》，探讨了跟“死亡”有关的现实主义话题，作者提出了一些观点，比如“有时候，构成现实主义意向基础的与其说是充斥对象的死亡空间，还不如说是死亡发生的那一刹那在时间上的短暂性”（P82）、“19世纪中叶，当传统宗教画所依据的这种现实概念已经被大幅度改写的时候，究竟还可不可能创造出传统意义上的宗教画，成为时代的一个重要问题”（P99）等。第三部分讨论了现实主义与“时代性”的关系，其中探讨了“工人英雄万岁”、“在乡村和城市之间：户外问题”、“都市环境：城市作为态度及观点”等话题。第四部分《现代生活中的英雄主义》探讨了“现实主义英雄”、“家庭”、“堕落的女性”等话题。在结束语中，作者探讨了现实主义在建筑和装饰艺术中的“求真”和“求实”，以及关于“以平面来表现真实”的种种态度和看法。

章节试读

1、《现代生活的英雄》的笔记-第25页

时间如今被视为意义的捕捉者，而不是像在传统艺术中那样，时间被视为媒介---意义通过其以取得展开的媒介。

2、《现代生活的英雄》的笔记-第39页

与一般所认为的不同的是，现实主义者从未忽视形式，从未忽视他所使用的材料在技法上的种种可能性与限制，相反的，他很清楚它们的存在---但却把它们作为“手段”而非“目的”的存在。因为在现实主义艺术中，不同于政治，目的是手段的唯一合法化理由，目的与手段因此是根本分不开的。当福楼拜宣称“无论你要说的是什么，都只有一个字可以表达它，只有一个动词可以生动化它，只有一个副词能将它定性”时，他并非在申说纯粹的表达之美或“为文字而文字”。

3、《现代生活的英雄》的笔记-第5页

以绘画而言，一位艺术家无论他的观察角度有多么诚实或有多么敏锐，外在世界仍必须经过一定程度的转化，才能被顺利表现到画布上去。艺术家的知觉，因此总是无可避免地会受到颜料及亚麻子油 (linseed oil) 物理性质的制约，而画家的知识及技法——乃至画家对笔法的选择——也同样会产生制约效果。P5-6

无论作画或为文，实际上都不能摆脱“形式要求”，而无论文学语言结构还是视觉语言结构都会自我孕育出力量，所以语言的媒介意义不可轻视，切不可将语言仅看成“中立”、“透明”的“工具”。P7

缺乏一个严整的价值系统，并不必然就意味着信仰或价值的缺乏。印象主义者的作品，实际上就同任何中古时期匠人的作品或文艺复兴时期人文主义者的作品一样，是与一种世界观相连，一与一整套互相依赖的（关乎是非善恶、生存本质及探索生存本质的方法的）信仰与理念相连的。在人类历史上是没有“价值真空”这样一种状态存在的，没有“自身不具有任何价值，仅作为两个时代间的沟通、桥梁而存在”的这样一种时代，只是有的时代整合程度较高，有的较低，有的较易契合于历史学家的研究方法及脾性，有的较不易契合，如此而已。P59

总括言之，艺术家与作家有三种“与时代同步”的方法可以采纳，一是他可以试着以传统艺术或文学的象征或比喻语汇来表达他自身那个时代的理想、成就或渴望。二是他可以坚持，“时代性”这个词暗示的就是一个人必须要与他自身那个时代的代表性具体经验、事件、风俗及面貌作一个实际性的接触并作严谨、非理想化的表达，不管他这么做是基于一种道德上的义愤，还是他只是要表达现象，而不理会牵涉于其间的社会或人类价值。最后是他可以将“与时代同步”理解成“领先时代”——起于20世纪初的“前卫派” (avant-gardes)，其对时代性所采取的神秘理解，就是受这一观点所制约。P132

人能随心所欲地创造一种新风格或现代风格，仿佛从一张白纸开始，这个观念对许多19世纪建筑思想家而言都是难以接受的，甚至连所谓“进步”的建筑思想家都觉得难以接受，原因在于这些建筑思想家因为身处历史意识最勃发的年代，积累了深厚的历史背景，对风格与以往的关联已有相当深的了解与掌握。他们明白风格不仅与对新事物的抽象欲望相连，更与种族、环境及时间所设下的严格条件——如民族/历史性格及周遭状况——紧密相连，所以他们清楚：建筑，就和所有其他文化成品，以及世界观 (Weltanschauung) 一样，并非绝对的理性抉择的结果，而是演化力量的产物。在这一“历史决定论”的解释框架里，我们怎么能期望凭空创造出一种新的建筑？P270

《现代生活的英雄》

绘画中平面性通常暗示的是绘画媒介之真，而非画家所描绘的外在世界之真，更不是这一媒介所“反映”出的这一世界之真。P293

《现代生活的英雄》

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