

凤凰文库·艺术理论研究系列·现代生活的画像：马奈及其追随者艺术中的巴黎

[凤凰文库·艺术理论研究系列·现代生活的画像：马奈及其追随者艺术中的巴黎_下载链接1](#)

著者:[英] T.J.克拉克 著，范景中，沈语冰 编，诸葛沂 译

[凤凰文库·艺术理论研究系列·现代生活的画像：马奈及其追随者艺术中的巴黎_下载链接1](#)

标签

评论

好！很好！老师推荐的书！

等了两天左右送到 书很干净 塑料包装有破碎但书本身没有问题

有很多插图，对巴黎的理解加深了。

好！好！好！好！好！好！好！好！

一直在京东买书，打折买还不错

很好的书，运送好无损坏，特价到手十分满意！

此用户未及时填写评价内容，系统默认好评！

此用户未填写评价内容

艺术评述系列丛书，值得收藏

凤凰文库艺术理论系列，这次打折专门冲着去买的，质量各方面都很好

京东物流倒还是很快的，收到的东西也还是不错的！

美术史名著，社会艺术史写作经典作品，值得一读。读英文更好。

不错的艺术理论，值得研读。

很不错，还会再来买的，印刷质量不错正版图书，价格也实惠，图书内容也非常好，很喜欢这本书，推荐大家也来购买这本书，京东的质量还是有保证的，不会有问题，配送速度也很快，配送员送货及时，热情，人也很不错，以后买书都会来京东买了。

满减巨惠，谢谢京东。

19世纪60和70年代的巴黎向来被认为是一个崭新的城市，一个到处都是林荫大道、咖啡店、公园和郊外娱乐场所的地方，一个构成了“现代生活”的商业与休闲风俗的诞生地。T.J.克拉克通过质疑那些仅仅从技法上来看待印象派画家的史学家，着重描绘了马奈、莫奈、德加、修拉及其他画家试图赋予现代性以形式，并寻找现代生活中最具典型特色的代表——不管他（她）们是酒吧女、划船者、妓女、观光客，还是在草地上用午餐的小资产阶级。本书的核心问题是：现代绘画的出现究竟是一场拿破仑三世时期巴黎消费文化的庆典，还是对这一消费文化的批评性探索？这部经典著作的修订版包含了作者撰写的新序，以及148帧高质量的插图（其中30幅是附有高清局部的彩图）。

促销时下单，性价比相当高

巴黎的艺术呈现，无法不着迷的事情！

不错不错，很好的东西，买了很多次，赞一个

凤凰文库啊文库好书啊好书！

艺术理论的典型著作挺不错的

包装完美纸张优良活动实惠

打折买很划算 送货也很快

很好，，，，，，，，，

作者感情丰沛，理论丰富，景观与消费，政治与美学，写得汪洋恣肆，需要有耐心仔细跟随。

凤凰文库·艺术理论研究系列·现代生活的画像：马奈及其追随者艺术中的巴黎 很好

这是一部了解19世纪艺术非常精彩的艺术史的大作，克拉克是英语国家现代艺术史研究的名家。对那个时期的艺术现象，社会，文化，政治经济，都有精彩的论述。值得一读再读。

不知道这套书为什么不火。但是真的是很值得的书呢。

克拉克一直是以新马克思主义艺术史家闻名，他的作品也普遍的和“新艺术史”结合紧密，他的文风很好，随和平易，扎实，废话很少，直抒胸臆，怎么想就怎么说，这一点与国内艺术批评的现状很有镜鉴之效，它的出版对于美术史与艺术批评领域的同好们，还有那些在近年关注他的学者们来讲，无疑具有特别的价值。他的艺术写作并不局限于纯粹的形式分析，而是把艺术品和艺术家放到更为宏大的社会政治格局中进行考察，从而表现艺术与社会政治的关系，彰显艺术品的社会功能或者社会政治的各种博弈、合力是如何在艺术手法中表现出来的。这种观念不仅体现在克拉克的学术著作中，他更是身体力行。读罢《凤凰文库·艺术理论研究系列：现代生活的画像·马奈及其追随者艺术中的巴黎》，你当明白何为真诚，何为艺术写作的真诚。印象派是如何反映社会现实的？风景画和大烟囱又如何相容？就莫奈的一张画面而言，

他将大烟囱很聪明地用树林掩盖掉了。小烟囱虽然还在冒烟，但是冒出的烟雾与景中的云彩交融在一起，也不是个大问题。因此可以说，莫奈成功地在风景画中反映了社会现实。

图因印刷的很不好，当内容不错。

老师翻译的书，不错哟

帮网友买的一套，应该还好，，

沈语冰老师的作品

活动买很划算，值得读的理论书籍

送货快送货快送货快送货快送货快送货快送货快

很好的，非常好！！！！！！

书是非常好的，很有意义的一本书。

好书，刚翻译过来的。

超棒的著作。

非常满意，五星

很不错的书

满意

好。

克拉克一直是以新马克思主义艺术史家闻名，他的作品也普遍的和“新艺术史”结合紧密，他的文风很好，随和平易，扎实，废话很少，直抒胸臆，怎么想就怎么说，这一点与国内艺术批评的现状很有镜鉴之效，它的出版对于美术史与艺术批评领域的同好们，还有那些在近年关注他的学者们来讲，无疑具有特别的价值。他的艺术写作并不局限于纯粹的形式分析，而是把艺术品和艺术家放到更为宏大的社会政治格局中进行考察，从而表现艺术与社会政治的关系，彰显艺术品的社会功能或者社会政治的各种博弈、合力是如何在艺术手法中表现出来的。这种观念不仅体现在克拉克的学术著作中，他更是身体力行。读罢《凤凰文库·艺术理论研究系列：现代生活的画像·马奈及其追随者艺术中的巴黎》，你当明白何为真诚，何为艺术写作的真诚。19世纪60和70年代的巴黎向来被认为是一个崭新的城市，一个到处都是林荫大道、咖啡店、公园和郊外娱乐场所的地方，一个构成了“现代生活”的商业与休闲风俗的诞生地。T.J.克拉克通过质疑那些仅仅从技法上来看待印象派画家的史学家，着重描绘了马奈、莫奈、德加、修拉及其他画家试图赋予现代性以形式，并寻找现代生活中最具典型特色的代表——不管他（她）们是酒吧女、划船者、妓女、观光客，还是在草地上用午餐的小资产阶级。《凤凰文库·艺术理论研究系列：现代生活的画像·马奈及其追随者艺术中的巴黎》的核心问题是：现代绘画的出现究竟是一场拿破仑三世时期巴黎消费文化的庆典，还是对这一消费文化的批评性探索？这部经典著作的修订版包含了作者撰写的新序，以及148帧高质量的插图。

某些类似观点也适用于《女神娱乐场的酒吧间》这一章，在那一章里，一定的阶级结构和阶级意识的形式，在很大程度上离不开性权力（以及性的现实性）的神话。显然，还有一点需要讲明白。我发现，现代社会对“女人”的调配，总的来说是虚假和误导的。在我看来，大多数类似的调配（加上某些更让人毛骨悚然的情形），仍在规划我们的现代性的事实，乃是不相信未来幻境的主要原因之一。正如我写过的，在这一点上，我记得在写作过程中删去了很多不合时宜的怀疑论，更不用说嘲笑的话语了。我一度还在奥林匹亚那一章里，引用了一篇典型的关于“交际花”的报道，连同当时法庭记录的几句话，记录描述的是一个19岁的妓女的身体情况。[xxix]最后我觉得这一对比太鲜明、太可怕了。光是记者的报道就已经够糟糕的了。不过我同意我的女权主义批评家们的看法，即

所谓常识，按照我们一般的理解，应该是指那些能够不证自明，可以不言而喻，直至众所周知，最终心领神会的日常观念。这里有一个稍微悖论的地方，因为从观念的本体论意义而言，它是一个学习与接受的过程，我们只能从日常的成长中习得观念，观念无法彰显自身。我们可以这样理解，任何观念都有一个从真理逐渐日常化的过程，真理普及越多，观念就变成了常识。按照古希腊哲学的说法，隐微的真理只由少数哲人才能掌握，只有常识——他们通常称之为“意见”——支撑起我们的日常生活。

之所以做了这样的区分，是因为在本书中，他称之为“常识”的观念，指的是那些观念需要普及，但是恰恰还没有达到一种普遍的认知状态。现代以来，随着学科化与专业化的各种区分，观念逐渐成为了各自专业领域沟通的接头暗号，对外人而言，这些观念是已经超越了常识的界限。而“国家的常识”意味着我们生活在一个人际关系的社会中，我们生活在某种统治之下，我们需要了解某些共同领域生活的规则，这是构建我们美好生活的基石。常识的解读告诉我们，你理解了一个词汇，并不意味着我们就懂了这个词汇的含义。常识帮助我们理解，引发我们探究的兴趣，提升我们的认识，融洽我们的沟通语境，构建我们想象的共同体，捕捉真理的影子。就如同罗斯金在点评俄罗斯为何最终走到了一条威权主义道路一样，他说我们必须学习资本主义：“市场经济可能是自然发生的，但它不能自然地理解。”我们需要通过学习市场经济的常识，才能认识那支看不见的手。这种理解是建立在常识基础上的深入而专业的理解。

从常识中读懂国家，这就意味着你能从其他国家的发展中看到了自己国家的影子。尽管囿于民主制的主题，我们无法得知罗斯金是如何解读中国的，但是在这些国家的解读中，尤其是对俄罗斯的解析中，中国的影子跃然纸上。这倒不是说罗斯金在暗示这什么，只是说这些国家的历史或多或少都能给人一种借鉴。尤其是俄罗斯的发展，不仅仅是意识形态，还是威权政治体制，乃至现如今，陷入的各种困境都与中国的现状如出一辙。但是未来的发展如何，在这种“文化绝望的政治”中，在市民社会的缺席中，在意识形态幻觉的洪流中，是走向深渊，还是走向民主，我们不得而知。这也许就是在本书的结语部分中提到的一个学习常识很重要的教训：无论是我们的国家，还是作为市民的我们与其他国家的人们都没有太多的区别，当你比较政治的时候，一定要把自己的国家体系包括进来，“我们通过研究结果，学习什么是好的，什么是坏的”。

（一）社会意识形态之一，古今中外都曾把一切用文字书写的书籍文献统称为文学。现代专指用语言文字塑造形象以反映社会生活、表达思想感情的艺术，故又称“语言艺术”。中国魏晋南北朝时期，曾将文学分为韵文和散文两大类，现代通常分为诗歌、散文、小说、戏剧、影视文学等体裁。在各种体裁中又有多重样式。

（二）孔门四科之一，《论语·先进》：“文学，子游、子夏。”邢昺疏：“若文章博学，则有子游、子夏二人也。”亦指教贵族子弟的学科。《宋书·雷次宗传》：“上留心艺术，使丹阳尹何尚之立玄学，太子率更令何承天立史学，司徒参军谢元立文学。”

（三）指辞章修养，元结《大唐中兴颂序》：“非老于文学，其谁宜为？”

（四）官。汉代置于州郡及王国，或称“文学掾”，或称“文学史”，为后世教官所由来。汉武帝为选拔人才特设“贤良文学”科目，由各郡举荐人才上京考试，被举荐者便叫“贤良文学”。“贤良”是指品德端正、道德高尚的人；“文学”则指精通儒家经典的人。魏晋以后有“文学从事”之名。唐代于州县置“博士”，德宗时改称“文学”，太子及诸王以下亦置“文学”。明清废。

（五）文学是艺术的一个门类，属社会意识形态。中国在先秦时，含文学与博学二义。现代专指以语言塑造形象反映社会生活，并作用于社会生活的一种艺术形式。中国一般分其为诗歌、散文、小说、戏剧文学等四类。

（六）文学具有全人类性、社会性、民族性、人民性、阶级性和西汉马王堆《帛书》

西汉马王堆《帛书》真实性等。

文学的发展是受文学内部和外部各种因素影响的复杂过程。一般说，文学随着社会生活的发展而发展。文学的社会作用主要有三个方面：

一是认识作用，二是教育作用，三是美感作用。三种作用同时发生，构成了文学的社会

功能。

(七) 文学，意识的产物，生活的反映，文学是客观的东西到了人的头脑中后，人重新组织编出用文字表达出来的东西。

(八) 文学不管在中国还是在外国都存在着，但是外国文学与中国文学有不同之处。例如：外国的小说分类和中国的有所不同。

(九) 文艺复兴之后，世界对文学的定义逐步演变成：文学即一种以文字语言为载体的艺术。因为其载体为语言文字，所以区别于音乐、美术等艺术形式。文艺复兴时期的文学艺术是在彻底摆脱三伪文学（愚民谎言文学、妥协文学和御用文学合称三伪文学）的基础上发展起来的，后人又称脱尽三伪文学的语言文字艺术为纯文学，通常我们在说文学的时候，就是指的这种区别于三伪文学的文字艺术品。中国文学编辑

中华民族的文学，

以汉民族文学为主干部分的各民族文学的共同体。中国文学有数千年的悠久历史，以特殊的内容、形式和风格构成了自己的特色，有自己的审美理想，有自己的起支配作用的思想文化传统和理论批判体系。它以优秀的历史、多样的形式、众多的作家、丰富的作品、独特的风格、鲜明的个性、诱人的魅力而成为世界文学宝库中光彩夺目的瑰宝[1]

。中国文学分为古典文学、现代文学与当代文学。古典文学以唐宋诗词及四大名著为代表，现代文学以鲁迅小说为代表，当代文学则以具有独立思想的中国自由文学为标志。

诗歌

中国最早出现的一种文学体裁，源于原始人的劳动呼声，是一种有声韵、有歌咏的文学形式。

古诗多四言，如《诗经》，东汉魏晋以后多五言、七言。唐代有古体和近体之分，“五四”有了新诗。

中国古代将合乐的诗歌称为歌，将不合乐的诗歌称为诗。无论合乐与否，都具有很强的音乐美。

诗歌按时代分为古体诗、近体诗和新诗；按表达方式分为叙事诗和抒情诗；按内容分为田园诗、山水诗、科学诗和咏物诗四类。

诗经六义：风雅颂（按内容分），赋比兴（按体裁分）。1、古体诗

又称“古诗”、“古风”，指唐以前（主要是汉魏）的诗歌和模仿唐以前的诗歌创作的作品。它由民歌发展而来，不求对仗、平仄，用韵自由。中唐的白居易、元稹用乐府的形式创新题，称新乐府，仍属古体诗的范围。2、近体诗

与古体诗相对的一种诗歌样式，又称“今体诗”、“格律诗”，句数、字数、平仄、用韵都有严格的规定。分律诗和绝句两类。3、律诗

近体诗的一种体式，分五律和七律。它在音韵、平仄、句式、对仗上都有一定规格和要求。全诗八句，分为首联、颔联、颈联和尾联。4、绝句

近体诗的一种体式，分五绝和七绝，四句一首，一般认为是“截律诗之半”而成。

5、楚辞

诗歌的一种体式，因产生于战国时期南方楚地而得名，以屈原《离骚》为代表，又称“骚体”。

特点：融汇大量神话故事，富有幻想和浪漫气息；除抒情外，大用铺陈的方法；句式比较散文化，大量用“兮”字。6、新诗

又称“现代诗”，指中国“五四”运动以来产生的新体诗歌。它在形式上打破了旧体诗歌格律的限制，采用了较为自由的形式和接近口语的白话，便于反映社会生活和表达思想感情。新诗要求做到精练、押韵，大体整齐。

在接触克拉克对于马奈的具体批评之前，不妨先对其整体的理论框架进行分析。克拉克社会艺术学的理论核心在于，艺术并不能直接地反应社会现实，艺术也不是简单地等同于意识形态，只有当绘画作用于绘画传统，并迫使绘画传统作了改变时，它才能间接得反应社会现实，或成为社会意识的一部分。然而与此同时，绘画与主导意识形态的关系可能是多样的，既可以是表达，也可以是背离甚至是颠覆。

克拉克的社会艺术学最为基本的理论概念有四：阶级、表征、意识形态和景观。这四个

概念是相互联系的，建构了克拉克社会艺术学的基石。阶级是克拉克理论体系的核心。在克拉克看来，某一个体所在的阶级的实质是他对生产资料的有效占有或分离，这也是社会生活的决定性因素。但是阶级并不简单地等同于个体的生产资料占有情况，这有赖于“扩大阶级的概念，以便容纳除了经济之外其他方面的现实有了可能：比如，将某些娱乐和性活动的方式称为‘资产阶级的’”。值得一提的是，克拉克眼中的生产资料的占有状况和生产方式并不是单一的，往往是新旧并存的。

表征和阶级有着直接的联系。表征的前提在于社会有一套服务于“团结、距离、归属和排斥”的手段，这些手段一方面服务了社会物质生活的生产，另一方面也为社会制定出一种秩序，构成这种秩序的中坚力量就是“各种表征”或“符号体系”。表征也不是单一的，而是由多个表征体系共同存在，其中经济表征是母体，其余的表征都贴着它来组织成形。然而各个表征世界又是特点各异、相互分离的，虽然所有的表征世界又都受制于阶级关系这一核心因素。

意识形态是指社会上存在的一些截然不同的知识体系，也可以说是各种“知的秩序”。它们是图像和信念的定式，是必须遵守的句法，也是一套观看和言说的标准模式。意识形态和阶级同样是相联系的，它通常联系着一个特定阶级的心态和经历，对阶级外成员的心态和经历则由一定程度的敌视。暗示意识形态都不应该被单纯理解为一套现实图像或者观念。意识形态更为本质，它其实是对话语的一套限定。

而景观概念则是克拉克一个较为模糊的概念，它体现的只是一种尝试，既不全面也无终结。它用自己的理论聚合起一系列有差别症状，像消费主义、休闲社会、大众传媒的兴起、广告的扩张和官方娱乐的膨胀。可以将景观理解为在一定的意识形态下对于一系列具体症状的综合反映。

在这四个概念中，阶级是核心，其他三个概念都与其发生直接的关系。阶级部分决定了表征，表征反过来体现阶级；而意识形态和阶级的关系在克拉克那里就不那么清晰了，正如前文所说，一定的阶级和一定的意识形态是相联系的；至于景观是建立在一定的“理论”基础上的，而这里的理论可以认为是阶级、表征和意识形态综合作用的产物，因此可以是景观是在阶级、表征和意识形态基础上聚合的产物。

2 克拉克对《奥林匹亚》的批评

克拉克对于马奈的批评集中于《现代生活的画像——马奈及其追随者艺术中的巴黎》一书中，并且集中讨论了马奈的五幅作品，其中最重要的自然是《奥林匹亚》（Olympia），该书的第二章即是对此画的批评。

《奥林匹亚》是马奈在1863年的沙龙上展览的作品之一。作品展出来之后，立刻遭受了艺术评论家和普通大众的令人出乎意料的一致批评。克拉克总结了当年的七十多份评论，并且指出“只有很少几篇涉及妓女问题，总共只有六篇涉及奥林匹亚的阶级问题，而且都是轻描淡写的、模式化的。无论怎么看，这都是令人惊讶的欠缺”。

在克拉克看来，这种欠缺无疑是令人困惑的。但是与其说是一种欠缺，不如说是一种刻意的回避。克拉克指出，当时的批评家可以回避的有两个问题。

第一个问题是奥林匹亚的社会阶级身份。在克拉克看来，奥林匹亚是妓女似乎是不言而喻的事实。但是妓女题材的绘画早已有之，比如德加就有表现当时妓女的作品，并且得到了好评，因此对妓女的表现并不是马奈遭受广泛批评的原因所在。

克拉克指出，在19世纪60年代的巴黎，有一种“交际花”（courtisane）的神话存在。

“妓女已经不再是通常的妓女，即为来自农村的工人提供单纯的生理需求——单纯的性剥夺；这些工人作为陌生人生活在城里，忍受着没有同龄和同阶级的女人之苦。”

随着奥斯曼改革的深入，妓女阶层内部出现了分化：站街女和交际花。“交际花这个范畴就是卖淫业中可以被再现的东西，为了做到这一点，他们必须从站街女当中区分出来。这些卑微的站街女是见不得光的”

。至此克拉克指出了关键点，只有交际花是可以被再现的，或者说，在表现妓女这个阶层时只有交际花是可以被再现的。

书评

[凤凰文库·艺术理论研究系列·现代生活的画像：马奈及其追随者艺术中的巴黎 下载链接1](#)