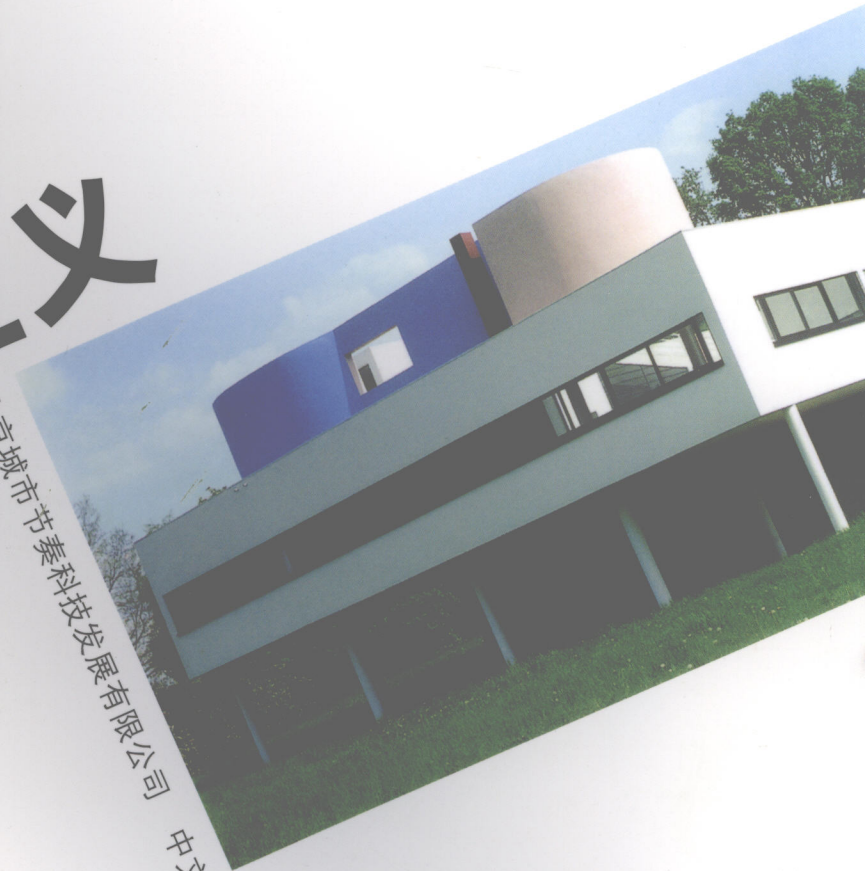

现代主义

北京城市节奏科技发展有限公司

中文版策划

[美] 理查德·韦斯顿 著
海鹰 杨晓宾 译

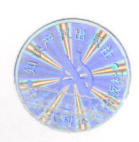

水平

垂直

对角

曲线

中国水利水电出版社
知识产权出版社

第1章
根源

第2章
创新的传统

第3章
塑造未来

第4章
俄国：革命的艺术

第5章
国际风格

第6章
胜利、变革和扬弃

从立体主义到建构主义，从抽象到无调性，现代主义从不断涌现的大量文化运动和理论中发展而成。它最初作为一种思想观念出现，而并非一种有意为之的风格，现代主义是对整个欧洲的知识分子及艺术家们对于20世纪早期求新、求异的需求的一种回应。作为一种文化现象，它为许多人所熟悉，但它一直是属于为数不多的一个人群的领地，在这些人当中包括勒·柯布西耶、密斯·凡德罗以及瓦尔特·格罗皮乌斯等大师，他们是这场运动的杰出推动者，其活动则以20世纪20年代中成为思想焦点的“包豪斯”为中心展开。

其转折点出现在1932年，在纽约现代艺术馆的展览上，它被命名为“国际风格”。这个展览由亨利－拉塞尔·希契科克以及菲利普·约翰逊组织，它从根本上改变了现代主义设计和建筑的面貌，以至于第二次世界大战后作为一种几乎通用的风格被普遍采用。从东京到里约热内卢，它不再像最初只被大型公司所青睐，而是逐渐出现在全世界范围的商用、民用建筑中。但在20世纪70年代，人们的态度发生了转变。现代主义的权威地位遭到质疑，80年代，解构主义和后现代主义思想占据了舞台的中心位置，并成为新设计的主导思想。

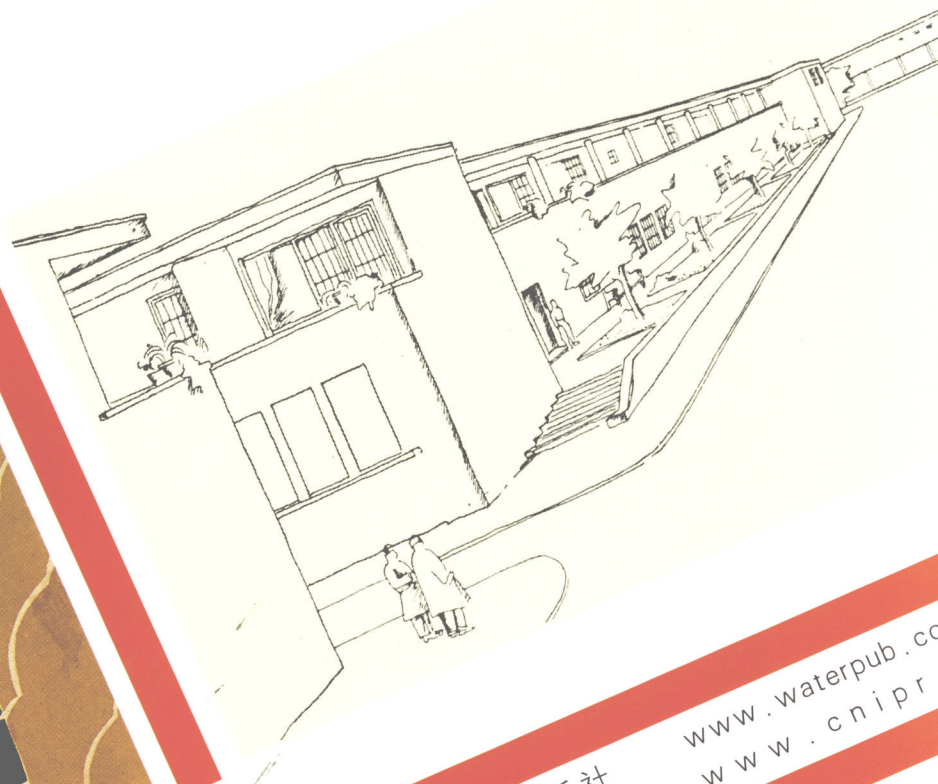
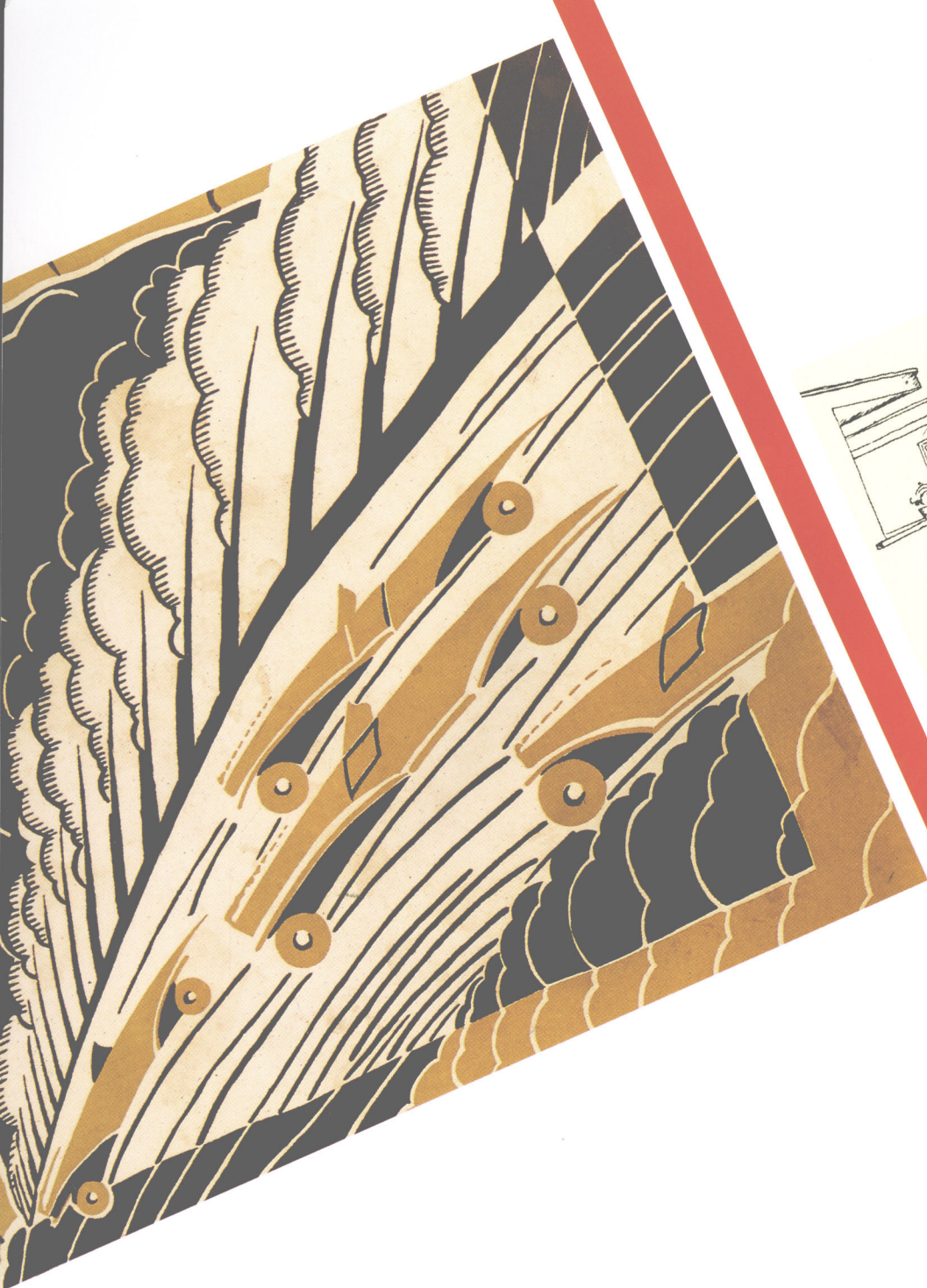
今天，现代主义被重新评估，一股新现代主义思潮正在发展。迄今为止还没有任何一本著作对现代主义从19世纪的萌芽直至20世纪末其间的发展做出过全面的描述。此书精彩地向我们展示了现代主义思想在视觉艺术设计、内部设计以及装饰艺术等领域中的表达。它不仅讲述了我们这个世纪中的建筑和设计领域内杰出的发展，同时也让我们深入地了解其发生的缘由。

《现代主义》获得了1998年美国建筑学院颁发的一项相关艺术类“国际建筑图书奖”。

“理查德·韦斯顿的著作以清楚的文字和精美的插图描述了这一时期的重要成就，并且展现了现代主义思想所涉及的广泛领域。”

——美国建筑师协会 居里

现代主义

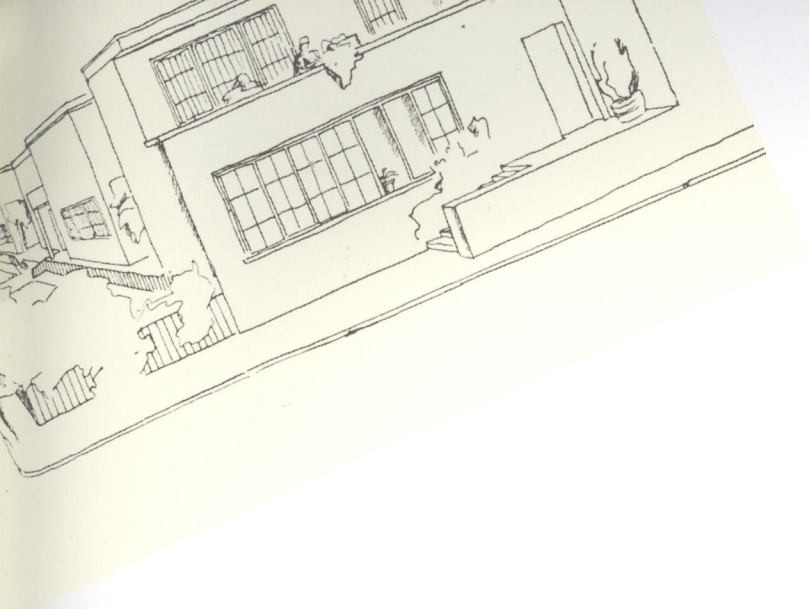

中国水利水电出版社
知识产权出版社

www.waterpub.com
www.cnipr.com

现代主义

杨晓宇 译
中文版策划
海鹰 著
[美] 理查德·韦斯顿
北京城市节奏科技发展有限公司

纪念我的母亲。

作者致谢

本书的出版应归功于无数学者的工作和付出，参考书目中已经列出了其中的部分人员，但大多数人员仍是默默无闻。我的朋友兼同事保罗·哈里斯 (Paul Harries) 博士非常爽快地提供了萨伏伊别墅的照片 (这些照片是在别墅被涂以类似其最初的色彩时拍摄的)，凯瑟琳·库克 (Catherine Cooke) 博士在有关俄罗斯的一章中提供了极大的帮助。本书涉及面广，对所有参与其生产过程的人员来说都是一个挑战。在此，我要对费登出版公司的所有为此付出不倦努力的人员表示由衷的谢意，他们是：主任编辑罗杰·西尔斯 (Roger Sears)，项目编辑伊丽莎白·罗 (Elizabeth Rowe) 和图片研究员索菲·哈特利 (Sophie Hartley)。此外，还要感谢费登出版公司的卡尔·沙纳汉 (Karl Shanahan) 和戴维·波克奈尔 (David Pocknell) 对本书的精心设计。

目 录

选题策划：阳 森 张宝林 E-mail: yangsanshui@vip.sina.com; z_baolin@263.net
责任编辑：阳 森 张宝林
编辑加工：董拯民 肖卫华

版权登记号：01—2004—2569

图书在版编目(CIP)数据

现代主义 / (美) 韦斯顿著；海鹰，杨晓宾译. —北
京：中国水利水电出版社；知识产权出版社，2004
书名原文：Modernism
ISBN 7—5084—2094—2
I .现… II .①韦… ②海… ③杨… III .现代主
义—建筑艺术—研究 IV .TU—86
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第037486号

Modernism©[1996] Phaidon Press Limited

本书根据Regent's Wharf, All Saints Street, London N1 9PA, 英国, Phaidon Press Limited的特许
由中国水利水电出版社和知识产权出版社出版，第一次出版[2006]

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

本书由PHAIDON正式授权中国水利水电出版社和知识产权出版社在中国以简体中文翻译、出版、
发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式和方法复制、抄袭本书的任何部分，违者皆须承担全部
民事责任及刑事责任。本书封面贴有防伪标志，无此标志，不得以任何方式进行销售或从事与之相关
的任何活动。

现代主义

[美]理查德·韦斯顿 著 海鹰 杨晓宾 译
北京城市节奏科技发展有限公司 中文版策划

中国水利水电出版社 出版、发行
知 识 产 权 出 版 社
北京市西城区三里河路6号；电话：010—68331835 68357319
北京市海淀区马甸南村1号；传真：010—82000893

全国各地新华书店和相关出版物销售网点经销

250mm×290mm 12开 20印张

2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

定价：186.00元

ISBN 7—5084—2094—2

TU·136

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题，可寄中国水利水电出版社营销中心调换
(邮政编码100044，电子邮件：sales@waterpub.com.cn)

7 导言

21 第1章

59 第2章

91 第3章

141 第4章

167 第5章

201 第6章

230 后记

233 参考书目

233 人物小传

236 索引

根源

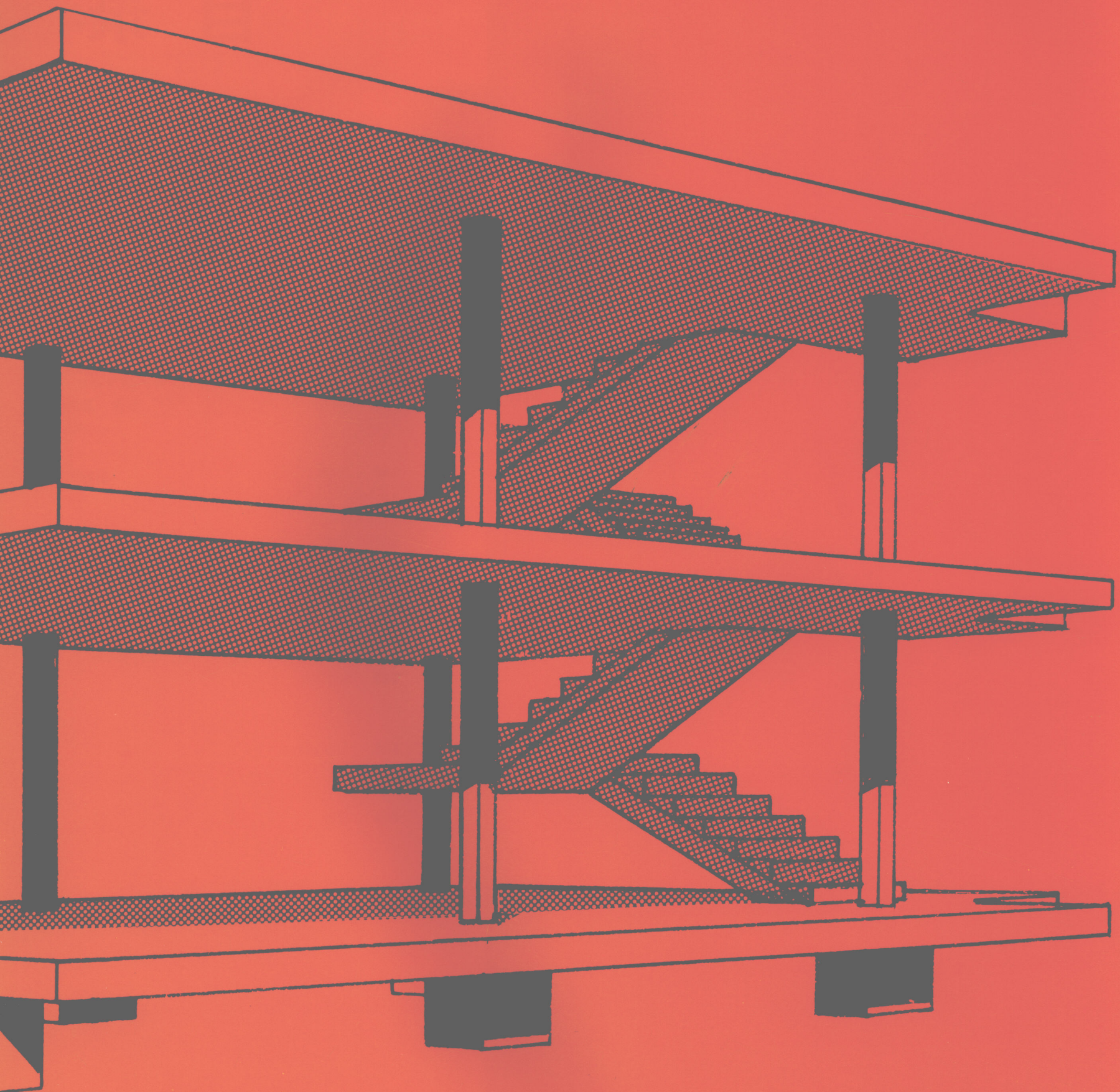
创新的传统

塑造未来

俄国：革命的艺术

国际风格

胜利、变革和扬弃

现代意味着与时代同步，而现代主义者则意味着忠实于创新的传统，这个传统成为20世纪早期进步艺术家所创造的一个坚定信念。现代主义是对一大批令人迷惑的运动和思想概括性的称谓，包括立体主义、表现主义、未来主义、达达主义、系列主义、后现代主义等运动，以及抽象、功能主义、无调主义、自由诗等思想，这些运动和思想大多出现在第一次世界大战前后。现代主义的影响波及所有的艺术领域，诗人、画家、作曲家、作家、建筑师、舞蹈设计师、导演以及电影制片人竭尽全力在他们所处的“新时代”中寻找自己的位置。第一次世界大战的爆发标志着自由资产阶级文化的分崩离析，而在此之前，现代主义早已出现，并在20世纪20年代逐渐走向成熟，且在魏玛德国的自由氛围中得以迅速繁荣，正是在那里，许多改变了建筑与设计以及我们身边所熟知的世界的面貌的思想发展起来了。

大约在1930年前后，现代主义美学就已经比较成熟了。那一时期，由于大萧条的出现，资本主义经济正处于低迷状态，而德国、意大利和（前）苏联等国国内集权主义的兴起则开始威胁到艺术的自由：墨索里尼命令现代主义建筑师用他们的设计去表现法西斯的辉煌；希特勒无情地拭去所有“堕落的”现代艺术留下的痕迹；斯大林则扑灭了伟大的俄国艺术革命之火。大多数德国现代主义者都选择了逃亡，许多人最终来到美国，他们在那里领略了充满活力的消费经济，并且被一种急需确立一个以文化为主导的体制的热情所环绕。纽约取代了巴黎，成为艺术世界创新的焦点，建立在现代主义原则基础之上的美国商业建筑及民用设计超越了以前所有的成就。但是，这一切都是现代主义美学的胜利：作为一种革命性的追求创新的努力，现代主义已经完成了它的历史使命——它已经转变为一个新的学术领域，但是作为塑造我们日常生活的一种力量，它的影响才刚刚开始。

在开始着手写这本书的时候，我非常清楚地意识到，“现代主义”这个词对许多人来说是令人厌恶的。英国的许多媒体仍然对它嗤之以鼻，一本最近很流行的建筑史著作以下面的一段话开始了对“现代”的叙述：“在一个见证了斯大林、希特勒以及波尔布特的政权和种族狂热的世纪里，把建筑领域内的现代建筑看作一场悲剧或灾难，似乎有些夸张。或许可以这样认为：从社会学的角度来说，它所产生的后果令人痛苦；而从美学角度来说，它带来的是遗憾。”这本书并不是在为现代主义作辩护——只要人们努力去理解那些作

导言

勒·柯布西耶，多米诺住宅，1914年

作为在佛兰德斯壕战中遭受破坏的回应，多米诺住宅具有钢筋混凝土结构，这可使人们用他们传统住宅的残留物或工厂制造的部件进行建造。第一次世界大战结束后，它成为了现代主义建筑中新空间自由的强有力的代表。

勒·柯布西耶，多米诺住宅，
1914年

角窗以及对水平延伸的强调预示着将要到来的变革，但除此之外，柯布西耶早期的多米诺设计并未充分使用由结构体系所带来的空间和立面的自由度。

品，它们自己会做出最好的辩护——但是我描述这段历史的时候，的确怀着一种同情与赞赏的心态，我坚信，它是自早期文艺复兴以来最令人瞩目的艺术创造力的迸发，历史自然会做出公正的评判。现代主义的发展与经济和社会的现代化进程紧密相连，如果我们认为所有的后果都是由于地产投机商和政府官僚们所犯下的罪恶所造成的，未免有些过分，但我们要知道，正是他们雇用了三流的设计师，才使我们的城市充斥着廉价、粗劣的伪现代主义设计。

在我们开始追溯现代主义的19世纪根源之前，先简短地探讨一下这一主题的核心，对得出正确的结论也许不无裨益。1914年，出生在瑞士的建筑师、画家、宣传家查尔斯-爱德华·让纳雷 [Charles-Edouard Jeanneret，后来自己更名为勒·柯布西耶(Le Corbusier)] 设计了一个民居方案，由于在平面图中可以看到六个代表六根柱子位置的圆点，于是他把这个设计称为“多米诺”。这个设计当中应用了预制钢筋混凝土框架以及直接从工厂运来的隔板墙、窗户、门及其他一些预制部件，它试图利用现代工业生产的能力来应付那种迫在眉睫的艰难状况——弗兰德地区散落在战场废墟中破败的村庄。15年之后，当柯布西耶在布宜诺斯艾利斯讲学的时候，他重新回顾了这项设计：他说，弗兰德地区的传统建筑激发了他的创作灵感，几乎所有房子面向街道的正面都镶了玻璃，他花去十几年的时间才领悟到它全部的含义。如果我们把最初的“多米诺”设计与1926年建在巴黎边缘、面向布瓦德布洛涅的库克住宅(Cook House)做一个比较的话，我们立即能够明白他所要表达的意思。

除了那些经过改良的结构框架，“多米诺”完全可以用传统的建筑手法来完成：窗户仍就是墙面上的洞；在房间的布局上，也没有发挥独立框架所带来的自由；也没有把这所房子作为一件建筑作品而在结构上做出任何美学上的创新——无论柱子还是板材，都没有被当做造型上的构思元素使

用。而在库克住宅的设计中却恰恰相反，结构体系成为建筑理念的基础，并涉及建筑设计的方方面面：房间如何布局、如何进入房屋、使用者如何居住、如何采光……柯布西耶自豪地宣称，这个设计第一次真正体现了“新建筑的五个要点”的精髓：

(1)柱子把房子从地面抬升起来，为人和车留出了活动空间，通过暴露出第二层楼板的底面以及摒弃地下室这样的方式来强调建筑的立体性质——他认为在“巴黎结核”区(tubercular Paris)，地下室对人的健康不利。

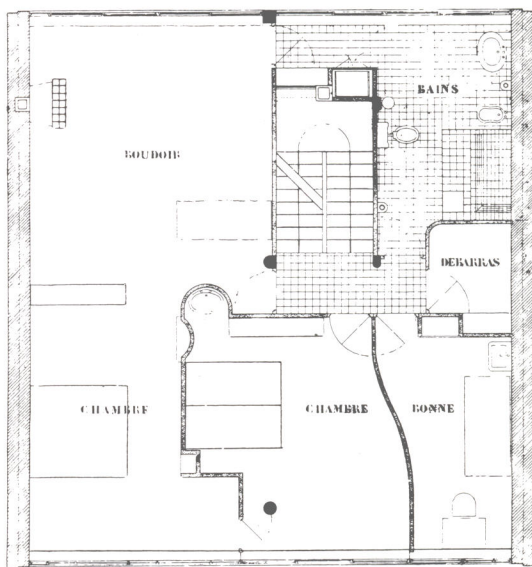
(2)把平屋顶开发为屋顶花园，重新开辟一片由于建造房屋而“失去”的土地，为日光浴、锻炼及观赏风景提供一块室外的私人空间。

(3)充分利用结构框架所带来的自由，按照需求随意安排隔板的位置——他称之为自由平面。

(4)在非承重外墙上装玻璃或随意改造，根据自己的意愿保持私密性或开窗或设开放的阳台——总之，创造一个自由的外观。

(5)使用横向水平长窗(带形窗)，从而可以使内部得到均匀、充足的采光(从某种意义上来说，这是一个似是而非的主张，它并没有在具体实践中完全实现——这既出于美学上的原因，也出于实践中的具体困难)。

在本书的第3章中，我们将花费大量笔墨去介绍柯布西耶的“新建筑”，在这里先不去谈它，我们先去看一看他的观念创新。首先应该指出，新建筑是激进的：“五个要点”通过重建建筑之根基提出了一个新起点。柯布西耶以他机器时代的构造取代了洛吉埃长老(Abbé Laugier)的原始棚屋理论(原木结构的古典风格殿堂的起源)，他为规划及外观设计提供了新的自由空间，从而保证了建筑永恒的质量——“阳光里以正确方式相互渗透的空间上演着的一场精彩、完美的演出”，这才是漫步在建筑里的时候应该体会到的感受。第二，它是一个建筑体系，并不是某种特指的具体风格，因此，从原则上来说，它对其他的解释也是开放的。第三，它的目标是：利用机器时代的新技术和大机器生产去解决以前没有遇到过的问题——战争结束后大量的住房需求；利用屋顶花园和能够给人们带来充足而健康的阳光来丰富日常生活；以及“技术创造的抒情”。最后一点，以一种强有力的形式来表现具有现代性的“新精神”：库克住宅不同于以往在西方世界所建造的其他房屋。你既可以从上方，也可以从下方，

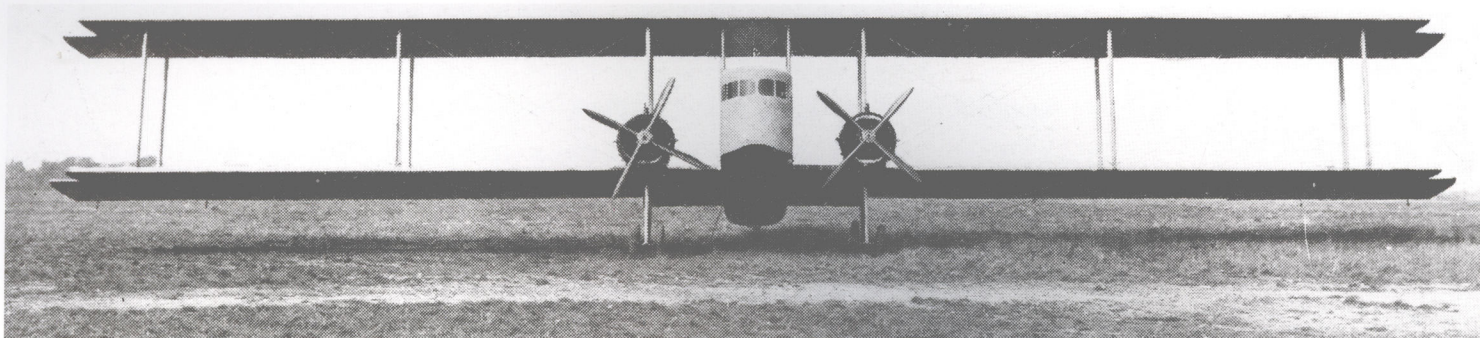
勒·柯布西耶、皮埃尔·让纳雷，库克住宅，巴黎，1926年

库克住宅实现了柯布西耶在多米诺结构之后总结出的“新建筑的五个要点”的全部内容。这栋房子被柱子从地面上撑起，带形窗从“自由立面”的一边延伸到另一边，间壁被按照功能与美学的要求自由地塑造，斜屋顶被代之以俯瞰布洛涅林苑的花园，右图是第三层的平面图。

甚至可以从它的内部对其进行观察，它的形态隐约让人联想起最具现代特征的机器——飞机。

所有主要思想观念的萌芽都可以追溯到19世纪。敞廊的出现源于对18世纪英国风景理论对景致的认识，后来被用于街道的设计，最终才进入单独的建筑物中。建筑体系的思想基于这样一种信念：建筑应该以建造的技术为根本。最初建筑体系是一个可以与“风格”互换的词，而到19世纪末期，它逐渐转变为学术上“风格展示”的对立面。最终，浪漫主义革命引入了建筑应该表现“时代的精神”这样的观念，并且不断召唤一种代表“现代生活”的成就与特色的“新风格”。为了表达工业化创造出的新生活，人们需要新的技术手段与美学形式，这样的一种观念贯穿于整个19世纪，从而带动了所有艺术门类的发展。

现代主义形成的先决条件是20世纪80年代业已成型的一种现代性的意识，那一时期的英国第一次品尝到工业革命带来的喜悦，它完成了自己持续的经济增长，而同一时期的法国大革命则成为资产阶级对旧王朝发起全面总攻的契机。现代主义的萌芽几乎在拿破仑发动的战争中夭折，直至重新迎来和平的1815年，新经济和技术资源才得以被人们建设性地加以应用。1820年，在西班牙、葡萄牙和意大利出现了争取自由的革命。1824年，俄国爆发了反对沙皇尼古拉的起义——社会矛盾激化的首次爆发，并导致1917年大革命。在美国却是另一番景象，它正迅速摆脱殖民地状态，走向一个强盛的合众国，而不列颠王国却还在继续它在印度次大陆的扩张。当时全世界的所谓的先进社会都在试图冲破国界去征服

或者消灭当地的民族。1830年，现代社会的基础已经基本形成。

伴随着这些地缘政治学的发展，一系列科学上的新发现与发明也不断涌现，这些新发现与发明改变着长期以来人们对世界的理解和体验。1808年，约翰·道尔顿(John Dalton)发表了他的原子理论；出生在康沃尔郡(Cornwall)的一个贫困乡村家庭的汉弗莱·戴维(Humphry Davy)后来成为领导皇家学院的人物，他奠定了现代化学的基础；他的助手迈克尔·法拉第(Michael Faraday)同样出身贫寒，也同样做出了出色的成绩，他奠定了电磁学的基础。1830年，查尔斯·赖尔(Charles Lyell)发表了她的几何原理，创立了几何时间理论，这个理论与1859年达尔文的物种起源理论共同解释了地球以及地球上一切有机体演变的过程——这是一个不可辩驳的、对圣经所描述的创世纪的挑战。世界上第一条铁路的建造是为了解决从斯托克顿(Stockton)至英国东北部的达灵顿(Darlington)之间旅客和煤炭的运输问题，它是由乔治·斯蒂芬孙(George Stephenson)设计，并于1825年投入使用，那时正是1825~1826年经济危机的前夕。1820年代，第一部载客电梯出现了，同时出现的还有一大批新型机具以及现代形式的食物储藏听罐。世界上第一条生产线以及加工木材的圆锯的发明真正标志着机器时代的到来，这两项发明是马克·伊桑巴德·布律内尔(Mark Isambard Brunel)的杰作。

布律内尔的一生可以说是现代生活的缩影。他生于诺曼底，并在那里接受教育，他逃离大革命来到美国碰运气。但是，美国并没有给他带来所期待的机会，当他听说英国海军急需解决手工制造缆索滑轮问题，他便急忙赶到英国。1801年，他提出的一系列有关大规模机器生产的方案得到认同，他试图与当时的合同商福克斯与泰勒(Fox and Taylor)进行合作。然而后者拒绝了他，因为他们坚信，机器无法代替熟练的手工制造工匠。1803年，第一批缆索滑轮做成了，两年

Farman "Goliath" 飞机，柯布西耶的《走向建筑》，1923年

柯布西耶在他的富有创造性的著作《走向建筑》[●]中说道：“每一个现代人都对机械有感觉”。库克住宅反映出他对验证了自己观点的飞机和汽车的欣赏：请注意这架双翼飞机——它像屋顶一样平坦，而紧靠正门的“座舱”和房屋下方的泊车空间有异曲同工之处。

[●]该书4年后译成英文，取名为《走向新建筑》。

——中文版注

洛吉埃长老，原始棚屋，论文《论建筑》第二版的卷首插图，木版刻，Ch. Eisen，1755年

这座骨架式的原木小屋——被公认为希腊神殿的原型——影响着法国古典派建筑师们。柯布西耶多米诺住宅的结构图(见6页)试图拥有类似它的一种偶像般的力量，从而成为机器时代一个新建筑的原型。

以后，福克斯与泰勒的公司便失去了他们的合同：他们需要雇用110个工人才能完成布律内尔手下10名非熟练工人所做的工作。他的圆锯发明所产生的影响也很显著，它使木材加工的成本降低了800%；类似的工具很快在英国各地被广泛应用。他开办的皮鞋厂也同样令人惊叹，他雇用了24名残疾士兵，仅用了手工制靴所需成本的1/3，甚至更少，便生产出高质量的产品：滑铁卢的威灵顿将军很快使用这种靴子装备了自己的军队，后来拿破仑的军队也使用了它们。

布律内尔是一个天才发明家，但他并不具备一个同样天才的商业头脑。和平时期的到来使工厂处于困境，留给他的5000英镑的库存积压。1821年，他开办的银行倒闭，他本人也因为负债累累而进了监狱。重获自由后(幸亏威灵顿爵士从中周旋)，他提出了使用在1818年获得专利的机器在泰晤士河底兴建隧道的建议。这种机器是受到一种可以从原木上打洞穿过的船蛆的启发而发明的：布律内尔所遵循和应用的原理恰恰是一部现代钻机的原理。从自然生物到新机器这种创造性的飞跃正是伟大的19世纪工程师们的创举。但是在大多数建筑师身上却明显缺乏这种创造力，他们的目光被传统所遮蔽，19世纪最具创新精神的建筑大多是由工程师创作出来的，而并不是建筑师。令人沮丧的是，隧道的起点距离河床太近，很快就出现了安全问题，1828年，这个隧道被暂时填埋，直到1843年才最终竣工，像皮鞋厂一样，这项工程又一次陷入财政灾难。

布律内尔生产线的成功得到广泛好评，并且被人们争相效仿；那些机床的表现令很多人感到惊讶，在原则上它们可以代替大部分甚至所有的传统手工劳动。被机器武装起来的工厂对社会和经济造成的后果，对我们来说再熟悉不过了：大批移民从乡村涌向城市，由此而暴露出大量社会及环境的弊端——拥挤的、偷工减料的住房设施；甚或救济院也遭到劫掠；资本家与工人之间出现惊人的收入差别；由经理、官僚和专业人士组成的中产阶级出现了，他们利用充足的剩余价值支持了艺术制品、家具和其他工艺产品的大规模生产。19世纪中叶，在整个欧洲范围内，艺术和手工艺品的机器化生产是道德美学争论上的主要话题。

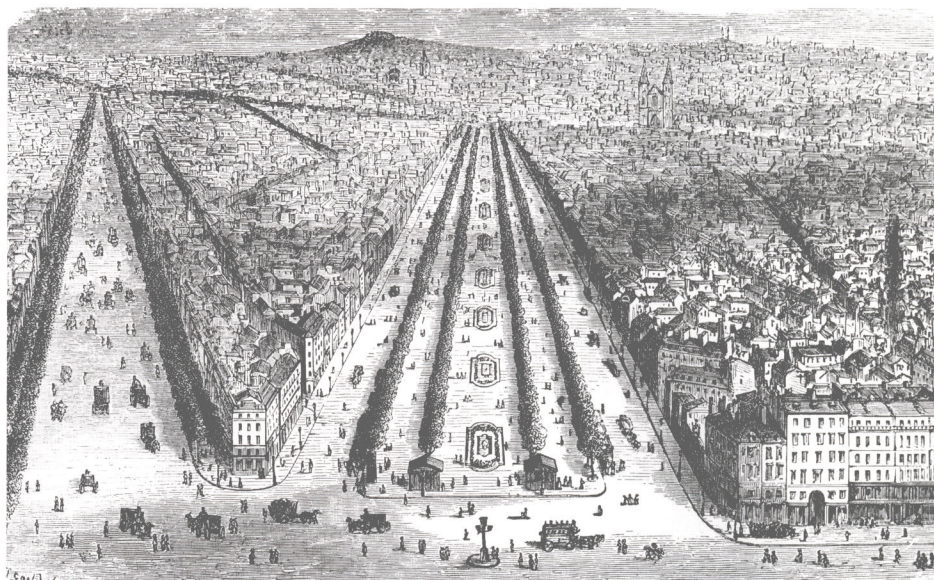
19世纪以前，很难想象会出现发生在布律内尔身上的这些故事：便利的旅行条件和畅通的物资流通渠道使得他可以在两个大陆间自由谋求发展，而不可预测的新兴工业资本主义又把他从一个富翁转瞬间变为负债累累的阶下囚。布律内

尔与他同时代的人们被卷入一个变幻莫测的巨大漩涡，1848年，卡尔·马克思的《共产党宣言》对此做出了系统阐述：

生产的不断变革，一切社会状况不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了，一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。

存在于工业城市中的这种可怕状况正是“持续混乱的社会环境”所产生的后果之一。在英国，出现了一系列慈善性解决方案，其中包括像索尔泰尔那样的城镇化公司以及埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)提出的“花园城市”的概念，但是，对那些潮湿、空气不畅、到处是老鼠、疫病流行的贫民区却缺乏治理办法。我们必须以这些普遍存在的现实为背景去理解如查尔斯·加尼尔(Charles Garnier)的“工业城市”、安东尼奥·桑特·伊莱亚(Antonio Sant Elia)的“新城市”以及柯布西耶的“光辉城市”等20世纪早期的乌托邦思想。第一个与现代化不期而遇的城市自然应该是巴黎——但与其说为大众健康着想，不如说是出于对国家安全的考虑。在19世纪上半叶，巴黎的人口增长了1倍，而豪华住宅以及政府办公楼的建造却使可居住资源锐减。滑铁卢战役之后，经济上的不稳定状况带来阶段性的大范围失业，由于缺乏社会保障系统，人们不可避免地面临饥饿；霍乱和伤寒的流行不时侵扰拥挤不堪的旧城区。在这样的背景下，1827~1851年间，巴黎的街道上曾经九次搭起路障：一个由又宽又直的街道织成的网络，为军队的部署及战术的实施提供了便利，同时也成为最好的抵御暴乱的防御工事。1852年，随着第二帝国的建立，拿破仑三世在一张巨大的巴黎地图上勾画出令他满意的街道规划图，并且自豪地把他挂在他在圣克卢的书房里，这个计划不久便开始付诸实施。但是，工程进展缓慢，直到第二年，在一场街战结束之后，乔治-欧仁·奥斯曼男爵(Baron Georges-Eugene Haussmann)作为省长接手了这项工作。

奥斯曼在他的回忆录中记述，他当时首先要解决的问题是“把那些巨型建筑、宫殿和临时工房变得更加赏心悦目；让参加庆典游行的人群能够走在宽敞平坦的街道上，而在抵御暴乱的时候，那些街道又会变为最简便的防御工事”。虽

理查德·勒努瓦林阴大道，巴黎，1861~1863年

19世纪五六十年代期间，奥斯曼男爵进行了大规模的改造运动，从而确立了现代巴黎的规划基础。这条大街覆盖了一条古老的运河，像许多其他类似的街道一样，它试图“允许军队像空气、光线一样畅通地流动，保证公民的和平环境”以使“人们的生活得到改善，让他们不会轻易去闹暴动”。

然他所承诺的“有系统地拆除那些瘟疫横行的破旧街巷以及消灭疫病的来源”从而改善国民的健康状况的诺言未能实现，但是他却成功地“通过兴建宽敞的大街给人们带来公共安宁，因为这些大道不仅为空气和阳光提供了足够宽敞的流动空间，同时也为军队的行动提供了便利。”所以“通过这样一种巧妙的结合，人民的生活将会得到改善，使他们不再选择造反来改变自己的命运”。奥斯曼的计划通过三次大规模的施工，一共经历了17年漫长的岁月才得以实现。那些受过学院教育的建筑师们并没有给他提供多少帮助，他们很难适应如此巨大规模的建设计划，而在当时也没有受过专门培训的城市规划师。于是他找到负责桥梁和公路建设的高级工程师欧仁·贝尔格朗(Eugene Belgrand)、有工程工作背景的园艺师让·阿尔方(Jean Alphand)以及他的高级勘测师M·德尚(M.Deschamps，奥斯曼把工程规划的全面成功归功于他的参与)。奥斯曼以工程将会带来的回报效益为担保，建立了一个公共融资体系和一个由他自己支配的特殊基金，从而筹得大批资金来支持规模宏大的施工计划。1869年，作为一个仁慈的独裁者，奥斯曼为了兴建大街、广场、花园、公园、市场大厅、桥梁、下水道以及其他市政设施的改良，花掉了25亿法郎。那一年的3月份，国民议会对一项超额支出的费用进行了辩论，并决议清理那项特别基金，这个结果严重限制了奥斯曼的行动自由，以至于直接导致他后来的下台。从奥斯曼辛勤劳作中获取了最大利益的中产阶级(土地的征用成为他们当中的许多人获取财富的新手段)最终却站到了他

的对立面。

可以理解，与奥斯曼同时代的人们被强烈而飞速的变化所困扰。在城市内部人口密集的区域开辟宽阔的大街，不可避免地需要拆除现存的社区，并且需要重新安置市民，在那个汽车还没有出现的时期，人们无法理解这些巨大的交通干线对城市新交通体系的重要作用。穷人没有什么抵触，因为任何改变都比战争遗留在旧城区的那些破砖烂瓦要强得多。而资产阶级当中的大多数同样不能理解巨大变迁所蕴藏的经济逻辑。社会变化如火如荼，达到顶峰的时候，整个巴黎将近1/4的劳力投入到了公共市政建设工作中，这么巨大的工程量极大刺激了当地各个行业的发展——当地典型的六层经济公寓内的一层及一二层间的夹层基本上都被用于商务。建设速度同样惊人，新兴大街一夜之间便可完工，而街两旁竟然植上了已有30年树龄的、枝叶繁茂的大树，这些树是在一种专门设计的挖树机器的帮助下运来的。

在街角还为餐厅和咖啡馆留出了位置，有的餐厅和咖啡馆还带有惹人喜爱的露台——这在现代游客眼里意味着不菲的消费价格。这些不久便成为巴黎生活的象征，这全得益于奥斯曼所设计的宽敞、奢侈的人行道，它为街道两旁的树、供人休憩的长凳以及悠闲散布的人群留出了足够的空间。主要的交叉路口和大街的尽头都建有纪念碑和公共建筑：每条路都明显地通向一个地方。应该感谢它们所带来的便利，大街变成了散步者喜爱去的地方，变成了新城市人——“游荡者”——的乐园，这些人是典型的现代街道生活的鉴赏家。人们不敢奢望的事情被他们做到了，“游荡者”可以免费欣赏时髦服装、昂贵的商品、漂亮的女人、年轻的情侣以及没完没了喧嚣的交通。

第一个描述现代思想的艺术家的名字出现在巴黎奥斯曼那段动荡不安的时期，他就是诗人查尔斯·波德莱尔(Charles Baudelaire)。1863年，他发表了著名的文章《现代生活的画家》。他在文中写道：“‘现代’这个词，我的意思是短命的、随机而变的，这是艺术的一半，而另一半则是永恒的、不可改变的。”现代生活的画家代表着“我们正在经历的那一时刻以及这一时刻所包含的所有含义”，并且指引着他自己朝向现代生活的动力。他沉溺于“精美的马车和骄傲的骏马，……曲线尽露的女人，漂亮的、活得幸福穿得好的孩子——总而言之，他享受着全方位的生活。如果一种样式或一种服装的裁剪稍微有了改变，如果丝带结和钮扣被饰结取而代之，