

• 建筑与设计图书馆 •

ART 想 联 翻

新艺术运动风格

Robert Fitzgerald

Michael Friedman Publishing Group, Inc. 授权

天津科技翻译出版公司出版

2020年12月

2020年12月

TV241-64/11*

• 建筑与设计图书馆 •

ART NOUVEAU

浮想联翩

新艺术运动风格

Robert Fitzgerald 编著

赵立丹 翻译

林耕 主审

Michael Friedman Publishing Group, Inc. 授权

天津科技翻译出版公司出版

著作权合同登记号: 图字: 02-2002-13

图书在版编目(CIP)数据

浮想联翩: 新艺术运动风格/菲茨杰拉德(Fitzgerald,R.) 编著;
赵立丹译. —天津: 天津科技翻译出版公司, 2002.6
(建筑与设计图书馆)
书名原文: Art nouveau
ISBN 7-5433-1458-4

I. 浮… II. ①菲… ②赵… III. 建筑风格. 新艺术派—建筑艺术 IV.
TU-882

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第008318号

Copyright © 1997 by Michael Friedman Publishing Group, Inc.

ISBN 1-56799-454-7

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 prior written permission from the publisher.

中文简体字版权属天津科技翻译出版公司

授权单位: Michael Friedman Publishing Group, Inc.

出 版: 天津科技翻译出版公司

出 版 人: 邢淑琴

地 址: 天津市南开区白堤路244号

邮政编码: 300192

电 话: 022-87893561

传 真: 022-87892476

E-mail: tsittbc@public.tpt.tj.cn

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

发 行: 全国新华书店

版本记录: 787 × 1092 12开本 8印张

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

定价: 68.00元

(如发现印装问题, 可与出版社调换)

中译本序

法国著名的建筑大师勒·柯布西耶在1923年出版的《走向新建筑》中写道：“当今的建筑专注于住宅，为普通而平常的人使用的普通而平常的住宅……为普通人、‘所有的人’研究住宅，这就是恢复人道的基
法 础，人体的尺度、典型的功能、典型的情感，就是这些！这是首要的，这是一切。”曾几何时，随着我国的改革开放，居住问题已成为千家万户最为关心的社会问题了。不管是经济适用房还是商品住宅，不管是公寓、单元式还是小住宅，不同阶层的人们都在用自己的价值和美学追求来关心着它。就是在这样的时代，我们欣喜地看到了天津科技翻译出版公司由美国Michael Friedman Publishing Group, Inc.引进版权的《建筑与设计图书馆》——一套20分册住宅系列图书的出版。

建筑艺术是一种公众的艺术，而住宅建筑更是一种公众直接参与的艺术，除了设计师和开发商外，还有着更为广泛的关注群体。过去对与此有关信息的获取，常是比较表面、片段和支离破碎的，因此仅凭着皮相的模仿和操作，就出现了许多四不像的所谓“欧陆风情”。这不应是我们这个文化大国的主流。在现代社会中，无论是设计师还是开发商，人们更应该关心的是有效信息的占有、开发和利用。本系列图书无论从学术性、历时性、地域性和多样性上都表现出与众不同的特色。

对于建筑师而言，从这套系列图书中应该得到更

深层次的启发。在当前多样性文化定位的社会中，通过对外部建筑文化的介绍，进而通过交流、吸收和消化等一系列再加工创造和实践，应反映出我国不同阶层、群体的各自消费取向，丰富多彩的地域环境特色和文化背景；提倡结合国情的居住新理念，反映出新时代的健康生活和消费方式；并更加关注我国的城市和环境，关心生态和可持续发展。而不能简单地对形式和构图进行模仿与搬用，更不能是急功近利的炒作。

最后还想提一下的是这套丛书中的摄影作品。无论是住宅的外景，还是建筑室内，甚至是局部大样，许多作品都可以称做是摄影艺术的精品，无论是构图、用光、色彩均十分考究。在当前我国专业的建筑职业摄影师还未形成壮大的队伍，住宅建筑摄影还未形成自己的特色和风格时，对这些摄影作品的欣赏也是极好的美感享受。

希望我们能够用好这块他山攻玉石。

2002.3.18

中国工程院院士

北京市建筑设计研究院总建筑师

To Carol

目 录

引 言

8

第一章

建筑

14

第二章

装饰设计

32

第三章

家具

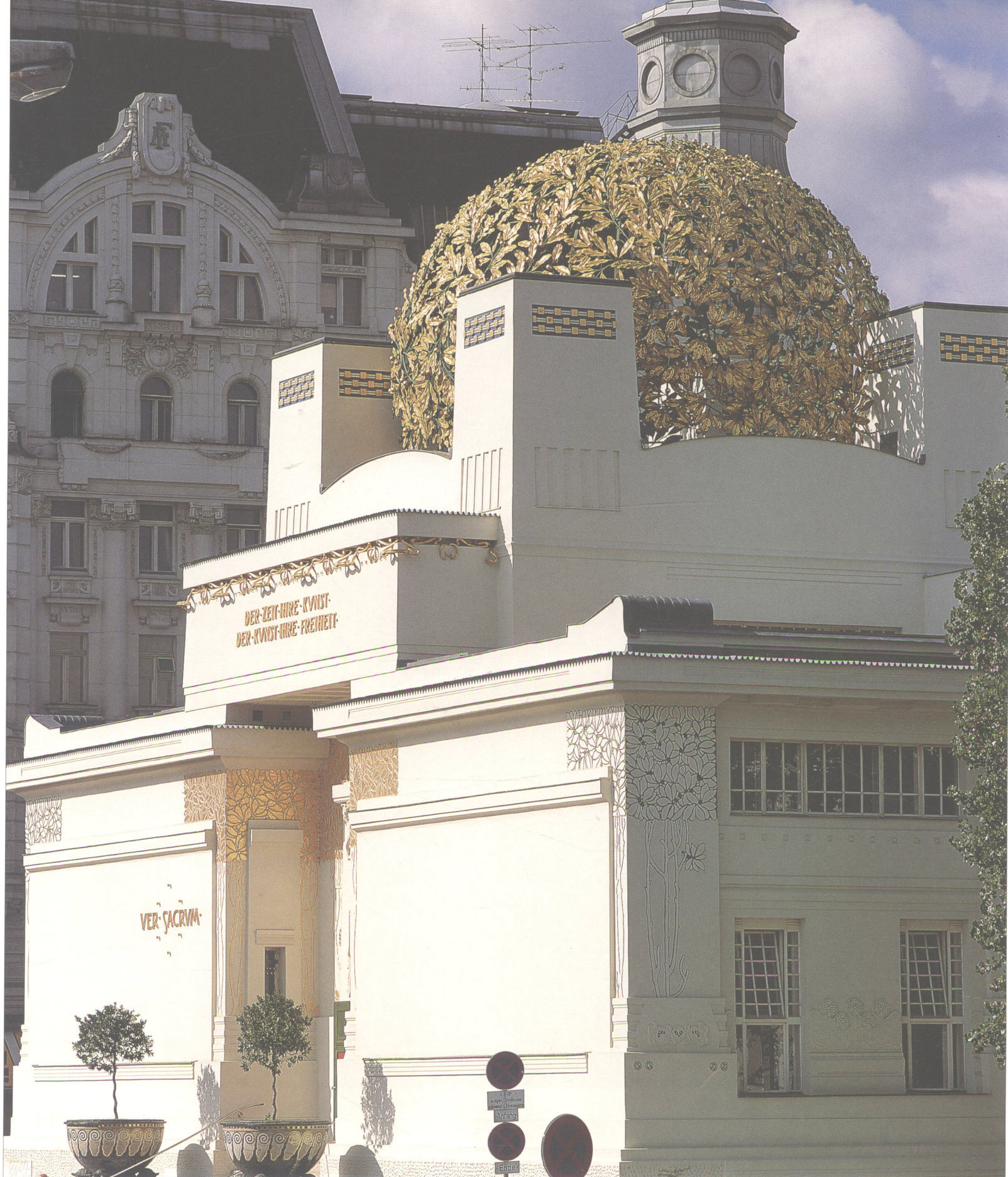
60

第四章

艺术品及装饰品

78

引言

19世纪90年代是艺术与设计史上最为躁动的时期之一。诚然，每个世纪的末尾常常标志着重大的变迁与革新的产生，而20世纪的初叶却经历了一种崭新艺术形式的诞生。19世纪是科技与工业飞速发展的时代，也是呆板的维多利亚式道德准则创立的时代，但是不管如何，潮流总会变的。前卫艺术家们逆前方向而动，进入了颓废派艺术与异想天开的创新时代。人们期待着一种新的艺术形式，这种新形式并不是以往艺术形式的改良，而是一种否定。在这个流行着绝望情绪的年代，最辉煌的成就在于打破艺术陈规，使之更新换代。

新艺术运动就在这种艺术氛围中应运而生了，最早出现在欧洲和美国的一些城市里，体现了极富想象力和吸引力的艺术风格，堪称设计史上的精粹。如今，新艺术风格的住宅和公寓已经遍及全球，主要是艺术爱好者和“门外汉”一类人的住宅。他们之中有些人对其丰富的历史和文化内涵颇为钟爱，而另一些人看中的仅仅是造型本身。新艺术运动范围之广泛，形式之多样令人难以置信，因此，它可以增强任何环境的效果。

无论是从一砖一瓦开始建造房屋，还是改建，无论是挑选新地毯或买新花瓶，新艺术风格都会使住宅设计与装饰充满情趣。

那么，在你收起旧地毯之前，你应该首先尝试弄明白那些华丽的花饰和奇特的几何形图案的含义。新艺术运动在艺术设计史上占据着显著的地位，基于其历史背景，它呈现出的是一种全新的艺术理念。

新艺术运动打破了数百年墨守成规的历史传统，使艺术家们从中得到了解脱。虽然当时彻底的抽象派艺术观念尚未建立，至少它使得设计不再因为要供人欣赏而必须正统或者具象。新艺术运动的艺术家们是主张“艺术至上主义”的先锋。先前仅用做装饰的要素最终成为了艺术主体。

新艺术主义艺术家的一个主要目的是要使各种艺术，诸如绘画、建筑物、家具、玻璃、地毯、银器、壁

诸如约瑟夫·奥别列去(Joseph Olbrich)设计的维也纳分离派展览馆一类的城市建筑引领了欧洲的新艺术运动。此后，许多家庭住宅都采用了类似的风格与工艺。

对于新艺术派的设计者们来说，大自然仅仅是创作灵感的发源地。这个以玻璃镶嵌的位于意大利都灵的地铁站入口，显示出自然形态的抽象化形式：钢铁构成有机的鞭状曲线组合，却并没有模仿任何一种具体存在的植物。就连雕花的墙角石都好似随意雕琢，像是怪兽状滴水嘴的变异。

饰、瓷器等等，体现出统一感。新艺术的开拓者们试图把他们的艺术融入生活的各个层面中。每种艺术形式无不致力于把整个世界装点得更加美丽，绝不存在高人一等的艺术形式。为了使室内装饰与建筑物本身达到完美和谐的统一，艺术家们往往业有专攻，给19世纪末又带来了一次“文艺复兴”。

新艺术运动很大程度上受到了机械制造业和大规模工业化的影响。工业革命引起的社会、经济与政治变革作用于艺术，产生了正反两方面的效果。一方面，19世纪末的工业发展意味着科技和人类的进步；而另一方面，大规模生产随之产生，工匠们的地位岌岌可危。许多艺术家因此避开机械生产，设法开创了一个手工业与道德精神并存的奇妙世界，也就是新艺术的世界。

这些19世纪末的艺术家们把自己隐藏到了自然世界中去。不可否认，自古以来大自然一直是人类灵感的源泉，而新艺术的独到之处在于艺术家们以一种全新的视角来看待自然。这种新的审美学不仅仅要求的是对自然的精确描述，也不是模仿自然，它需要的是艺术家们运用自己的想象力去彻底改造自然，以一种高度发展的线性形式重塑自然。经过数年的发展，艺术家们已可以把现实世界高度抽象化到几乎超出可以识别的范围(几乎无法识别)，他们以自然界的曲线为基调创造出了美丽神奇的新艺术世界。

现在被称为新艺术运动的一系列各国艺术风格，在19世纪末的欧洲曾被冠以不同名称。其中有些称谓源自于该地区在这一领域独占鳌头的艺术家的名字，另一些则喻指其风格特点。在德国它被称为“青年风格派”(Jugendstil)，在法国是“现代艺术”(Le Style Moderne)，在奥地利为“分离派”(Secession)，在意大利

新艺术十分强调细节的勾勒。西班牙建筑师安东尼奥·戈地(Antonio Gaudí, 1852~1926年)是该时代最擅长细节设计的代表。卡萨·巴特洛(Casa Batlló)公寓屋顶轮廓的设计体现出其作品出众的质量。在这座令人敬畏的建筑物的顶端，戈地采用了珠宝般闪耀的瓦和镀金的蔓藤花纹装饰着马赛克贴面的正立面，加之蛇纹状的屋顶及小精灵式的塔尖出色地完成了他的代表作。

利是“自由风格派”(Stile Liberty),在西班牙为“现代派”(Modernista),在比利时是“霍尔塔派”(Style Horta),这些各异的艺术运动相似之处甚多,但每个地区都有其与众不同的特色,异彩纷呈,但终究都是新艺术运动的一员。

与其他艺术家的个人贡献相比,威廉·莫里斯(William Morris, 1834~1896年)在推动新艺术发展的过程中发挥了比较重要的作用。莫里斯认为工业是艺术设计的大敌。对于他来说,所有艺术元素对于创造美都同等重要。他与知名的艺术评论家约翰·拉斯金(John Ruskin, 1819~1900年)是英国“工艺美术运动”(Arts and Crafts Movement)的先锋,继而产生了新艺术运动。莫里斯是设计家具、玻璃器具的大师,

尤其在纺织品方面见长,他设计的草木形图案的刺绣品、壁纸、地毯等直至今日还随处可见。1862年在伦敦举行的国际展览会上莫里斯公司的手工艺制品首次亮相,而后很快便闻名遐迩了。

有趣的是,同样也是在这次展览会上,日本艺术首次登陆欧洲。日本艺术品几乎是在一夜之间就风行起来的。日式的构图与结构原则影响了英国乃至整个欧洲的美术与装饰艺术。詹姆斯·麦克内尔·惠司勒(James McNeil Whistler, 1834~1903年)是日式设计的代表,他的作品对新艺术运动有着深远的影响。

19世纪末在英国的新艺术运动较之其在此其他诸如比利时、法国等地的发展,称不上有什么大胆冒险的举动,尽管开创了重要的先例。

本书概括性论述了新艺术派的设计。在描述了此种艺术风格的特点之后,还将向您展示新艺术的设计是如何融入当代家居的。这些有代表性的建筑、室内设计、家具、工艺品、饰品将引领您进入新艺术的奇妙世界,启发您的灵感去装点您自己的美丽家园。

这是一间由威廉·莫里斯设计的壁纸装饰的古典式餐室。壁纸明快的颜色使原本光线柔和的房间显得额外明亮。这个典型例子足以证明仅一种新艺术元素就有可能改变室内的整体观感。

↑ 这是一间典型的威廉·莫里斯式的起居室，从各种织物到家具、饰品尽显他的风格。地毯和靠垫上交织着明亮的颜色和使莫里斯得以闻名的精细的草木形图案。壁纸和窗帘体现了绿色的和谐统一；包括壁炉架上方的装饰瓷盘，无一不是莫里斯的经典之作。

建筑

新 艺术主义建筑对细节的要求是十分苛刻的。即便是新艺术的创始者们最初也经历了一段想方设法把这种源于二维平面的艺术形式应用于三维空间的艰难时期。如果您有意要居住或建造新艺术风格的房屋，那么就要知道这种风格需要掌握一定的技巧。

新艺术风格的建筑不仅要讲究装饰艺术，还必须运用各种手段全方位地进行设计。每个构思细节，所有设计元素：从外到内，从门到窗，从地毯到家具，都要相互协调配合，使整体视觉效果和谐统一。这样做的建筑师们才能真正称得上是完成了他们的线形协奏曲。由此可知，新艺术风格的建筑物的外表往往能反映其内部风格。

对于细节的过分讲究致使新艺术终究不能成为一种实用的建筑风格。毕竟，要使一幢房子内的每间房间，每件家具乃至每个细小的部分都能和谐搭配是要花费很多时间和金钱的。简言之，新艺术并不实用，所以没有盛行很久。它就像一阵狂风席卷了欧洲，又同样迅速地消失了，但还是留下了一系列卓尔不群的建筑，供世人观赏。

如今，若想建造新艺术主义风格的建筑，就一定要回顾一下最出色的新艺术主义大师们的作品。因为他们紧扣新艺术运动之魂，构筑了形神兼备、内外交融的有机建筑。

法国建筑师欧仁·瓦莱·勒·杜克(Eugène Viollet Le Duc, 1814~1879年)为19世纪末的“哥特式复苏”向新艺术过渡做出了很大贡献。作为中世纪大教堂的修复家，他开创了在建筑中不加掩饰地大量应用铁构件的先河。他创立的这种装饰风尚，既适应了材料特性，又满足了建筑结构的设计要求，他的这一贡献对于像西班牙的安东尼奥·戈地、法国的埃克托尔·古马德(Hector Guimard, 1867~1942年)、比利时的维克多·霍尔塔(Victor Horta, 1861~1947年)等这些新艺术的领袖们来说是功不可没的。

另一方面，在格拉斯哥及维也纳的新艺术风格建

像这样正面雕琢华丽的建筑物是东欧新艺术的典型体现，尤其是在布拉格和维也纳。其建筑风格要比西欧简化，不显浮夸，而古希腊人形雕塑和嵌有浮雕的中楣又赋予这座建筑帝王之风。