

ZITO 双子座丛书

奥托·瓦格纳

Wagner

Otto

Gustav

古斯塔夫·克里姆特

LOFT Publications

陕西师范大学出版社





双子座丛书

奥托·瓦格纳  
**Wagner**  
Otto

Gustav  
**Klimt**  
古斯塔夫·克里姆特

LOFT Publications

陕西师范大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

瓦格纳与克里姆特 / (西) 帕科·阿森修 编著; 王伟 译.

—西安: 陕西师范大学出版社, 2004.5

(双子座建筑艺术丛书)

ISBN 7-5613-2941-5

I. 瓦… II. ①帕… ②王… III. ①油画—作品集—奥地利—现代

②建筑艺术—奥地利—图集 IV. J233 TU-881.521

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 030081 号

图书代号: SK4N0467

版权登记证号 / 陕版出图字: 25-2004-037 号



双子座丛书

总策划 / 黄利 万夏

图文编辑 / 刘晓燕



DUETS: Wagner-Klimt

Copyright holder of the original edition:

2003-LOFT Publications S.L.

Photographs of Klimt: ©ARTOTHEK

Photographs of Wagner: ©János Kálmár

Drawings in the specified pages were taken from the following institutions: ©Historisches Museum der Stadt Wien, in pages: 14, 16, 17, 41, 49, 51  
©Austrian National Library, Bildarchiv, in pages: 4, 30

本书由 LOFT Publications 授权

在中国内地、香港和台湾地区独家出版发行中文简体字和繁体字版

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护。

本书中所有文字、图片和示意图等专用使用权为北京紫图图书有限公司所有。

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可，

本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载。

除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

## 双子座建筑艺术丛书

瓦格纳与克里姆特

帕科·阿森修 / 编著 王伟 / 译

责任编辑 / 周宏

出版发行 / 陕西师范大学出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京国彩印刷有限公司

版次 / 2004 年 5 月第 1 版

2004 年 5 月第 1 次印刷

开本 / 787 × 1092 毫米 1/16 36 印张

字数 / 130 千字

书号 / ISBN 7-5613-2941-5 / J · 51

定价 / 228.00 元 (全六册)

4 奥托·瓦格纳和古斯塔夫·克里姆特

维也纳：帝国黄昏

7 奥托·瓦格纳

8 生平

12 作品

33 奥托·瓦格纳和古斯塔夫·克里姆特

36 金色

46 资产阶级生活

54 现代风和古典派

62 蜿蜒的线条

71 古斯塔夫·克里姆特

72 生平

76 作品

94 中西文对照及索引

96 图版目录



## 奥托·瓦格纳和古斯塔夫·克里姆特 维也纳：帝国黄昏

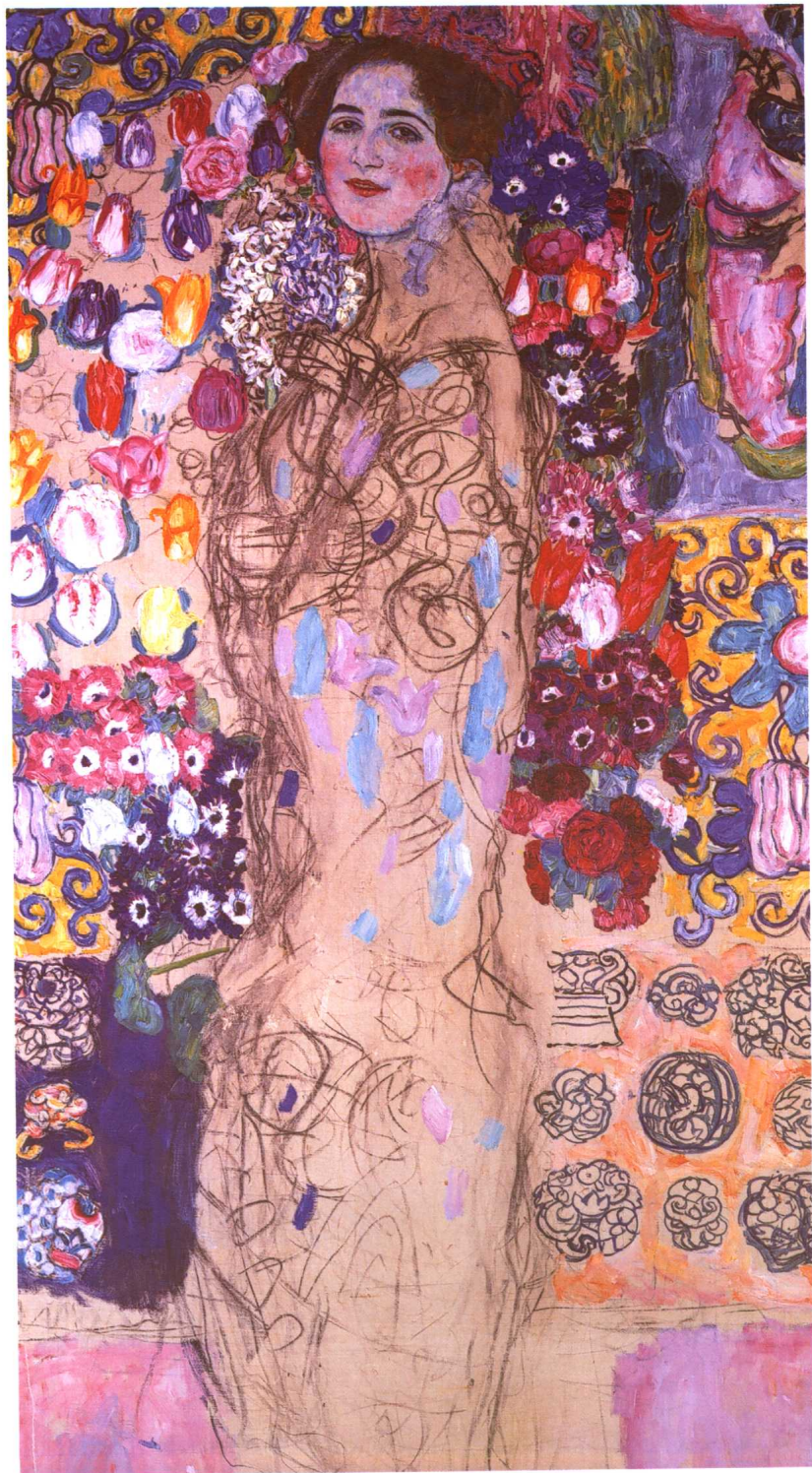
19世纪末叶，世界陷入了一场深重的危机，许多历史学家认为那是第一次世界大战的滥觞。社会分裂成各种团体，个人的身份也不再仅仅决定于其社会地位。宗教和上帝的观念、殖民主义、道德礼仪、艺术、经济学，以及科学曾经被认为是万世不变的真理，现在却都开始遭到质疑，而且不仅哲学家和艺术家这样看，社会各阶层的人们都作如是观。人们意识到工业化和科学不仅会引发令整个国家动荡不安的周而复始的经济危机，甚至还会使整个社会的劳动力沦为奴隶。于是，实证论哲学的谬误遭到了严厉的抨击。不仅整个政治经济制度处于嬗变之中，而且关于世界和人类的根本概念也随之改变。

自19世纪中叶起，维也纳一直处于经济复苏状态。这座拥有100万居民的城市是当时欧洲最重要的首都之一。面对变动中的世界，有两个人因缘际会，将艺术的现代风带到了维也纳。

奥托·瓦格纳深信艺术，尤其是建筑艺术，在人们的日常生活中发挥着积极的作用。通过其艺术作品的功能性和美感，他开始从事有助于社会和谐的工作。他的观念毫无疑问是实证主义的，与古斯塔夫·克里姆特大相径庭。克里姆特质疑19世纪社

会的所谓“基本真理”，使得其种种危机昭然若揭。克里姆特绘画作品的主要题材——神情自信的妇女形象，直截了当地抨击了当时甚至不允许妇女选举的欧洲。两人的观念针锋相对，用尼采的话说，应该分别属于太阳神和酒神两种气质，但纵使如此，他们在维也纳一起开创了具有现代性的艺术。他们都是下一代艺术家的导师：正是受到克里姆特1908年一个画展的启发，奥斯卡·柯克施卡（1886~1980）和艾贡·席勒（1890~1918）开始了他们的画家生涯，而约瑟夫·霍夫曼（1870~1956）和约瑟夫·玛利亚·奥伯里赫（1867~1908）则和无数与他们同辈的建筑师一样，都受教于瓦格纳。

瓦格纳和克里姆特从事艺术活动的时代正好是维也纳极度繁荣的鼎盛时期。在这个奇怪的年代，一个早已不合时宜的、无法适应现代欧洲的帝国还在苟延残喘。就是在这个时期——大致始于19世纪的最后10年，戛然而止于世界大战——掀起了我们至今仍然受惠无穷的“现代风”潮流。



《一位贵妇的肖像》  
1917—1918年 布面油画 (179.8 × 89.9 厘米)

奥托·瓦格纳



# 奥托·瓦格纳

(Otto Wagner, 1841~1918)

在整个19世纪末叶，维也纳一直在两种形象之间徘徊：一个是专制的、近乎封建主义的奥匈帝国的首都，另一个则是欧洲最现代的城市之一。尽管当时是帝国的政治思想当道，维也纳的市民社会仍然面临着挑战，要将改变了欧洲19世纪发展路向的技术的、科学的以及审美的创新成果加以应用。

奥托·瓦格纳是这个年代的一个重要人物。直到50岁，他一直都还是一位著名的新古典主义建筑师，遵循着他的老师高特弗里德·森佩尔（1803~1879）的教诲，并不可避免地受到了普鲁士建筑师卡尔·弗里德里希·申克尔（1781~1841）的影响。从19世纪90年代开始，瓦格纳迅速开始朝建筑艺术的现代化迈进，并于1894年进入维也纳美术学院担任教授时达到顶峰。他与维也纳美院、维也纳1894—1897年市政铁路委员会等政府机构的合作，并没有妨碍对这些机构持批评态度的建筑师接受他的影响。“维也纳分离派”运动旨在创造一种新的艺术风格，其倡导者约瑟夫·玛利亚·奥伯里赫（1867~1908）和约瑟夫·霍夫曼（1870~1956）在19世纪90年代一直在瓦格纳的私人建筑工作室工作。他们后来离开了，但是一直和瓦格纳保持着良好的关系，甚至还合作设计一些项目。也许瓦格纳不能算是“分离派”运动的倡导者，但是他确实和这个组织有着广泛的合作。他帮助设计分离派杂志《神圣之春》(Ver Sacrum) 的封面、撰写文章，并积极参加组织的会议。

很多历史学家认为，瓦格纳的工作室早于彼得·贝伦斯（1868~1940），是第一个现代建筑工作室。大建筑师沃特·格罗庇乌斯、密斯·范德罗、勒·柯布西耶都是这种观点。这个工作室闻名遐迩，广受欢迎，从最保守的到最自由主义的各个社会阶层，其影响力都无可匹敌。

除了在美术学院授课，瓦格纳还在席勒广场(Schillerplatz)的建筑学校讲授和学院派唱反调的建筑





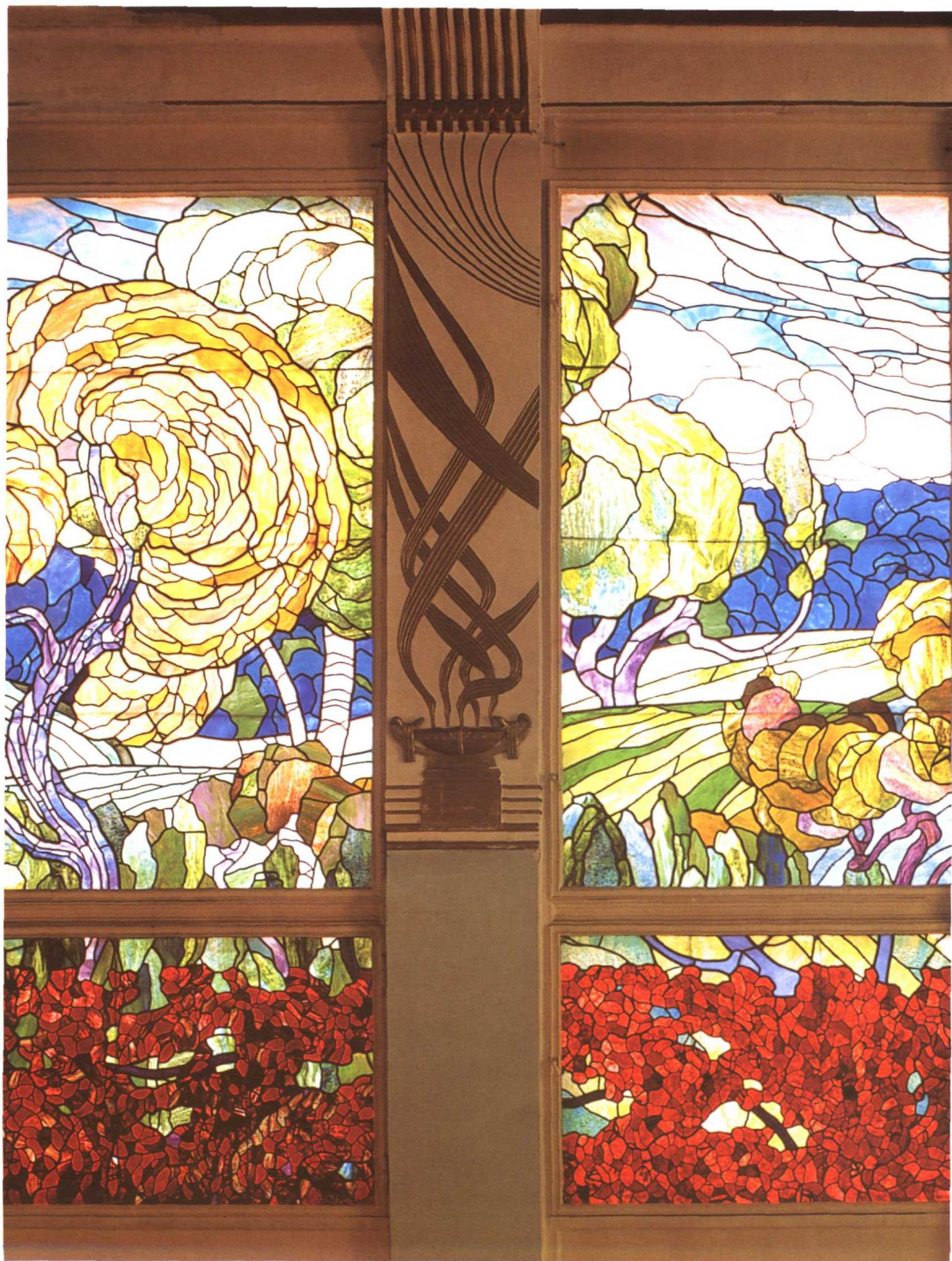
学课程。他的著作《现代建筑》(Modern Architecture, 1895年)多年来一直是整个欧洲建筑学的基准点。阿道夫·路斯(1870~1933)那一代建筑师也受到了这位大师的影响。路斯赞赏瓦格纳作品的功能性和合理性,但是抨击他所信奉的新古典主义风格的装饰艺术,并由此向更加现代的建筑学派靠拢。尽管两人有着这样的分歧,但他们都被看作是维也纳建筑学派的先驱。正如瓦格纳从申克尔那里学习一样,路斯也从瓦格纳那里学到了比例适当以及根据环境安排建筑立面的重要性。当他写那篇反对装饰法的名作《装饰和犯罪》(Ornament and Crime, 1908年)的时候,路斯所考虑的肯定主要是瓦格纳及其追随者的建筑。

瓦格纳学习申克尔的新古典主义和浪漫主义,以及中欧的巴洛克传统。但是他能够顺应新的建筑需求,并通过像铁工这样的新技术把这些建筑学遗产变得现代化。他不是去反对中欧的传统,而是通过调整建筑形式和建筑空间去适应新的用途,从而使其现代化。这种传统和现代之间的平衡是他建筑艺术的固有特征,也可能是他最大的成就。这种传统帝国和新兴工业化之间的一分为二也是那个时代的标志。

作为教师,瓦格纳将建筑学坚实的历史和技术基础与实用性结合了起来。政治上,他赞成由国家来扶持艺术,尤其看重那些用自己的艺术促进国家发展的艺术家。这也是“维也纳分离派”其他成员的共同理念。

瓦格纳作为城市规划专家参与了1910年的维也纳扩建计划,他的工作基于一个前提,即要让维也纳这个大都会按照老城区的城墙以及市区环路的原有规划,以一个环形系统有序地成长起来,尽管这个规划只是19世纪50年代城建方案的一个翻版。

奥托·瓦格纳创建了维也纳建筑学派。他是第一个采用新型建筑材料的欧洲建筑师,他渴望一种功能齐全的实用建筑,而且同时也不忽视品味和装饰。如果没有他为维也纳市政府以及各个关键的社会部门所做的工作,这个奥地利首都的面貌将大不相同,这不仅是建筑本身的缘故,更是因为瓦格纳给这座城市带来了文化气息。



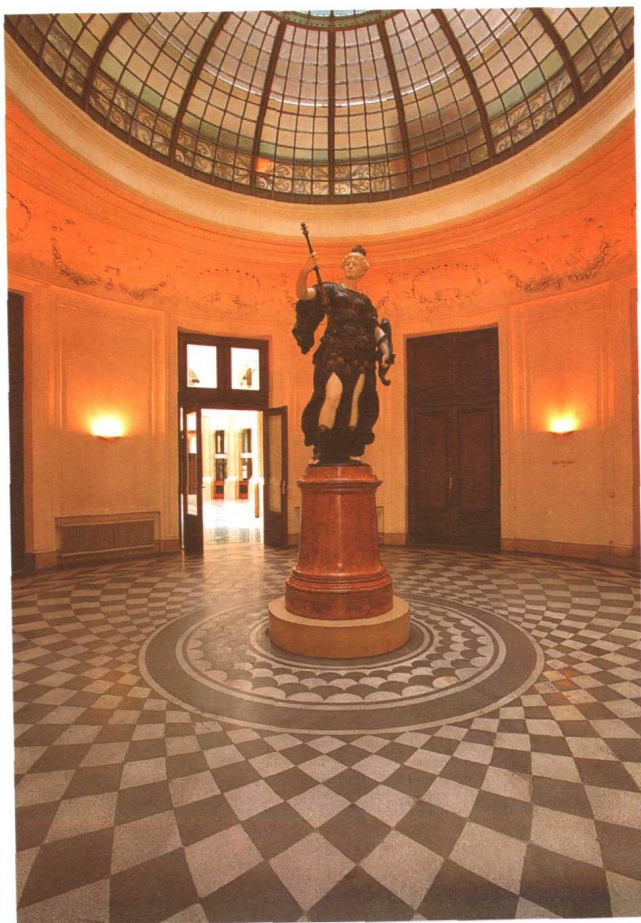
# 国家银行

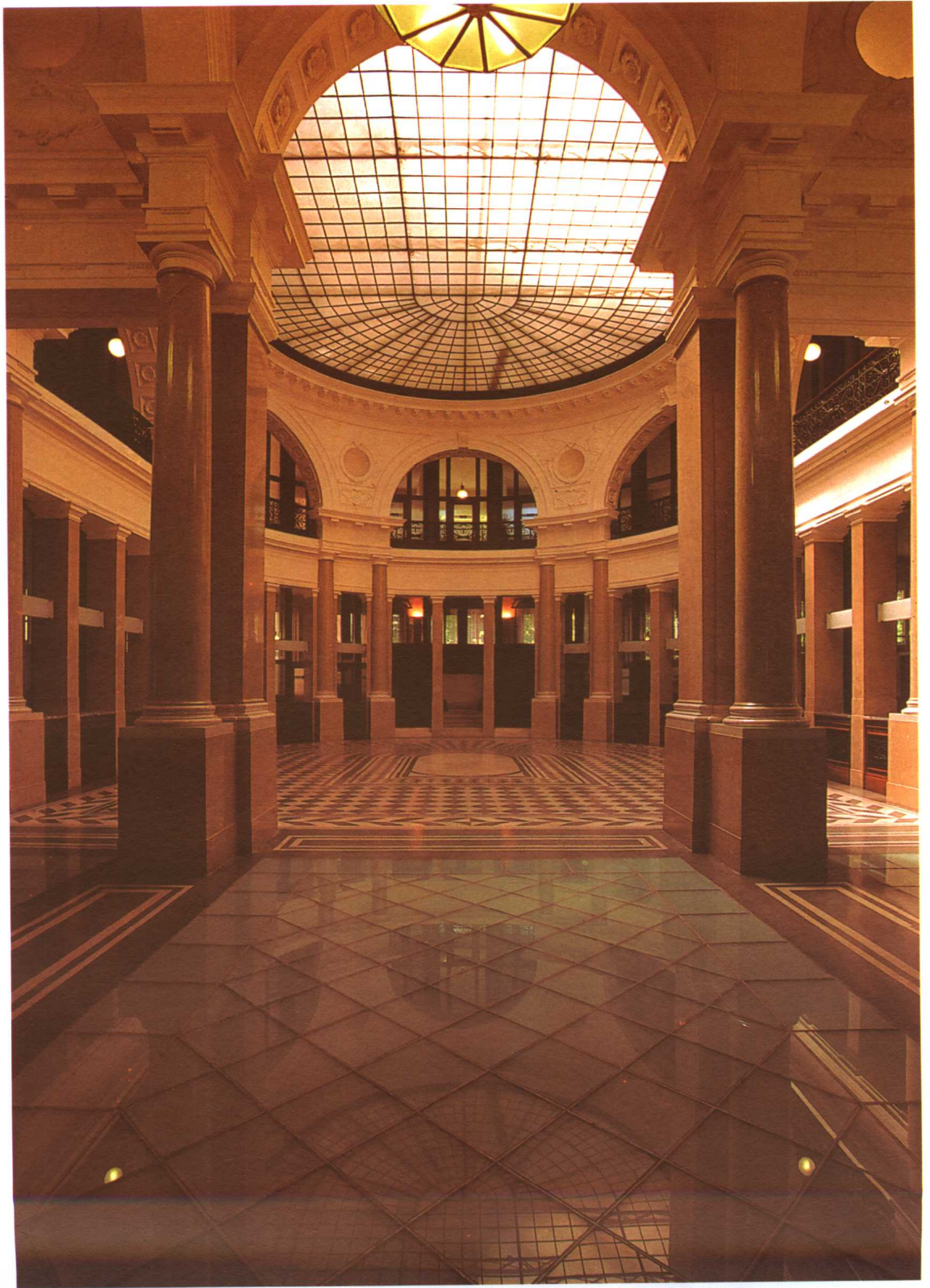
1883—1884年

该作品标志着奥托·瓦格纳的建筑开始进入一个新阶段。建筑师对古典主义的继承在此可一窥豹斑，但他同时还采用了现代技术和新的材料。国家银行在建筑手段上十分突出，注重功能，优雅大方，空间布局也别具一格。建筑师曾在题为《我们时代的建筑》(The Architecture of Our Time) 的演说中提到：“不实用的就一定不美。”这个法则在这件作品中得到了充分体现。从外面看，银行的立面显然是传统风格，无从窥见内部结构的端倪。由于地基的形状不规则，建筑师把银行的平面图设计成圆形，于是前厅就成了整个建筑主体的轴线。雕塑家约翰尼斯·班克(1844~1914)的作品《抽象奥地利》(Abstract Austria) 安放在前厅与主厅的连接处，与银行的整个圆形布局相呼应。大厅立柱是托斯卡纳式的，圆形与方形的壁柱相间排列。厅顶设有以玻璃和铁架组成的天窗，采用了一项19世纪的技术革新成果。



维也纳霍亨陶芬路 (Hohenstaufengasse) 3号  
(黄色圆点代表该建筑位置，以下同)





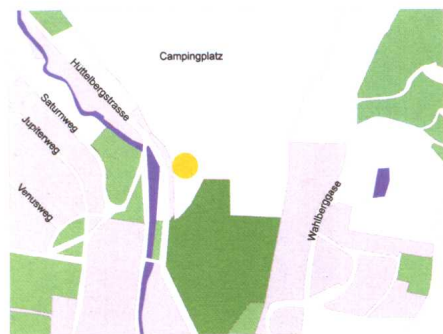
## 瓦格纳别墅

分别建于1886—1888年，1912—1913年

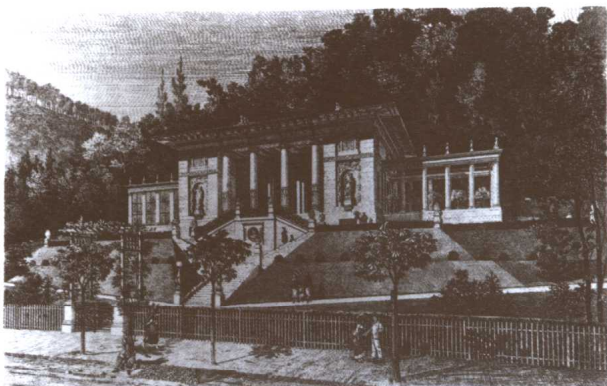
瓦格纳别墅的第一栋是古典风格的。奥托·瓦格纳建造这所房子是在第二次结婚之后，用作消夏之所。建筑的一个明显特点是其不同寻常的对称性，另一特点则是楼梯采用了铸铁扶手的创新设计。这幢房子的地基为方形，两条作为轴线的游廊横贯其间。游廊主要以石材建成，窗户镶有彩色玻璃。入口处是一个很宽敞的四圆柱门廊。

第二栋别墅有一个极富原创性的特点，即各个房间布局自由，以几何图形装饰，入口处和走廊则采用不对称设计。瓦格纳超越了建筑成规（很大程度是因为受了路斯和霍夫曼的影响），使用蓝白二色的意大利花式陶砖。他特别重视入口处的设计，专门请工艺家及分离派创始人之一科洛·莫泽尔（1868~1918）在小窗上面做了装饰性的雕塑，充分彰显了主人鲜明的个性。

比较这两栋别墅，可以清晰地发现建筑师风格的发展。第二栋别墅尤其反映了他对古典风格的抛弃，是他最后也是最具现代气息的一件作品。



维也纳胡特尔堡大街（Hüttelbergstrasse）26号和28号



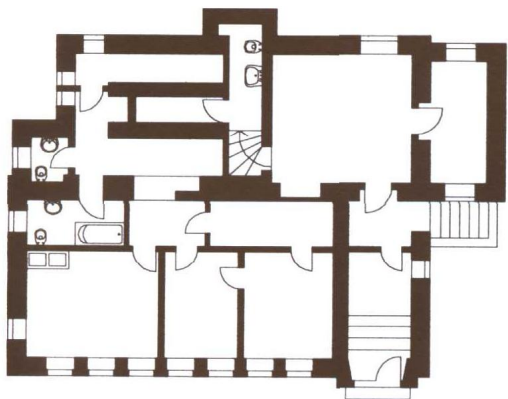
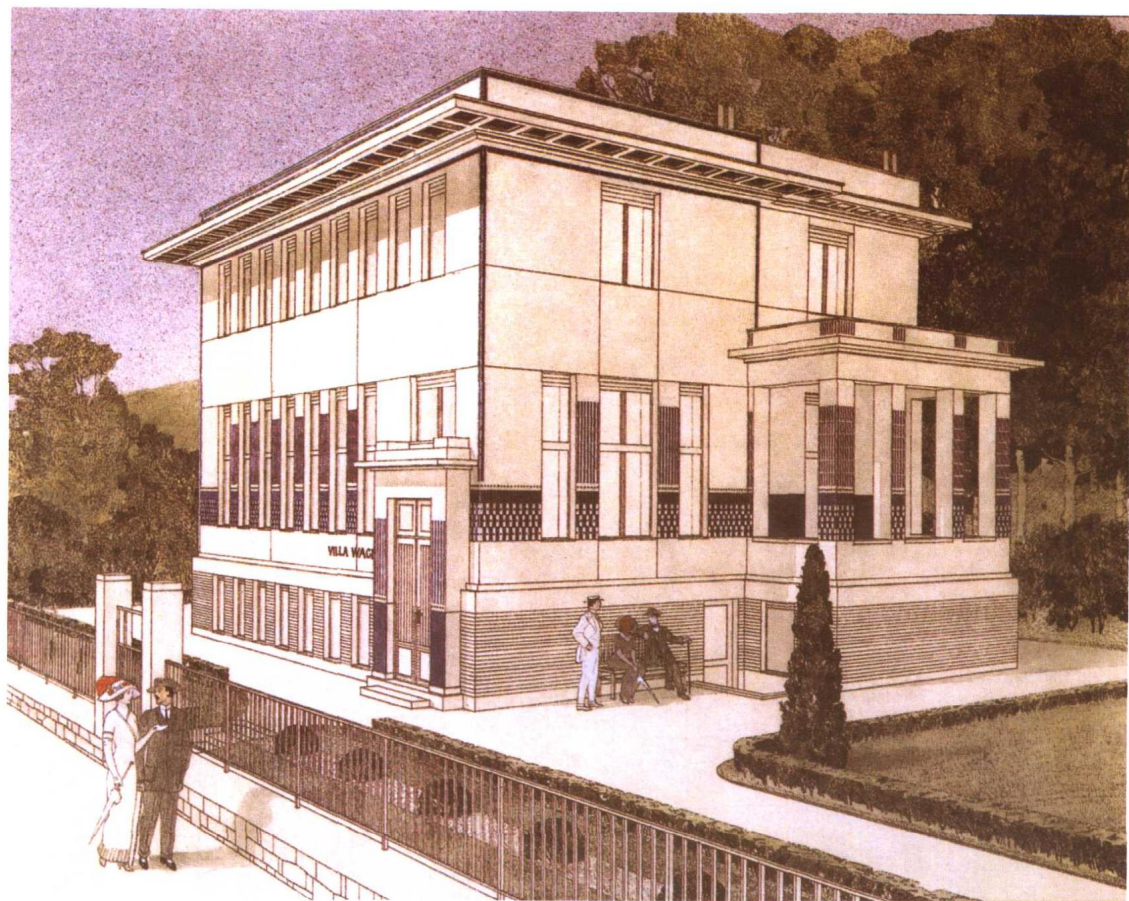
Villa des Herrn W. in Pötzleof bei Wien.  
Verwandter: Schön



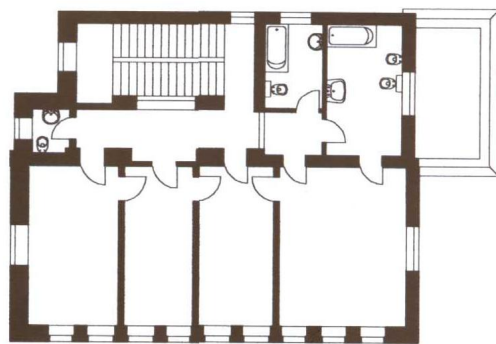








一层平面图



二层平面图