

世界名派名家设计大系

WORLD FAMOUS DESIGNERS AND DESIGNS SERIES

“新艺术”设计

ART NOUVEAU

钱凤根 编著

河北美术出版社

编著 钱凤根

世界名派名家设计大系

2

“新艺术”设计

河北美术出版社

(冀)新登字002号

世界名派名家设计大系

“新艺术”设计

钱凤根 编著

出版发行：河北美术出版社

地址：石家庄市北马路45号

邮编：050071

印制：深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本：889×1194毫米,1/16

印张：15.5

印数：1-3000

版次：1996年11月第一版

印次：1996年11月第1次印刷

定价：280元

ISBN7-5310-0849-1/J·770

世界名派名家设计大系

“新艺术”设计

主 编 陈 延 孙振清

总体设计 张建斌

责任编辑 张建斌

作品翻拍 邵丽华

稿件整理 陈 莹 耿小红

责任校对 李习勤

印制监督 毛秋实

编著者简介

钱凤根，一九六一年生。一九七九年考入南京大学外语系攻读法语专业，相继在该校获文学学士和硕士学位。在校期间结识了一批文人艺士，度过了一段美好的艺术沙龙时光。毕业后曾四处奔波，欲进美术界，然叹己资历浅薄，名分不正，现任教于汕头大学文学院。几年来，辛勤耕耘于美术边界，至今已发表译著三部：《图像的威力》、《美国水彩画技法》、《毕加索——私生活与美术创作》，另有诗歌和论文若干发表。

设 / 计 / 是 / 人 / 类 / 智 / 慧 / 的 / 结 / 晶 /

序 言

19 世纪 90 年代至 20 世纪初,威廉·莫里斯 (William Morris 1834—1896) 领导的英国工艺美术运动 (Arts and Crafts Movement) 传到法国和比利时,兴起了一场席卷欧美的设计运动——新艺术运动 (Art Nouveau),至 1900 年的巴黎博览会而登峰造极。新艺术设计活动范围极其宽广,涉及到建筑、室内、家具、玻璃、陶瓷、纺织品和图形。它是欧美设计全面进入 20 世纪和走向现代的标志。

新艺术运动这一名称出自法国著名的设计师萨缪尔·宾,他把自己的艺术品商店称为“新艺术画廊”,使“新艺术”这个名称不胫而走,成为一场声势浩大的设计运动名称。新艺术运动在英国称之为“现代风格”,在德国称之为“青年风格”,在法国称之为“新风格”,在奥地利称之为“分离风格”,在意大利称之为“自由风格”,也称“花草风格”,在西班牙称之为“现代主义”。虽然风格不尽相同,然而新艺术运动的发起者和追随者在探寻一种新的艺术和装饰的共同目标中融为一体,化成欢呼 20 世纪到来的自觉意识。

比利时新艺术运动以亨利·范德维尔德领导的“20 人小组”为首。范德维尔德和维克多·奥尔塔这两位建筑师的作品充分展现了新艺术的魅力,是比利时最早的新艺术作品。高雅的铁饰——楼梯、阳台、大门和墙面构成了他们设计的特色。在法国,新艺术风格以建筑师埃克多·基马、玻璃设计师爱米勒·嘎莱、家具设计师路易·马若雷尔和招贴画家阿尔丰斯·穆沙的作品最为明显。奥地利“分离风格”的活动中心在维也纳,其最高成就体现在居斯塔夫·克里姆特的绘画和约瑟夫·霍夫曼的家具和建筑设计中。德国的青年风格派成员聚集在慕尼黑,以图形设计师奥托·埃克曼为领袖人物。建筑师彼得·贝伦斯也是德国新艺术最高表现者之一。美国新艺术运动的代表人物是玻璃设计师路易斯·康福特·蒂法尼和建筑师路易斯·亨利·沙利文。蒂法尼那光彩夺目的花瓶和彩色玻璃把人带入彩虹梦境。意大利

与西班牙的新艺术运动完全受到法国新艺术运动的影响，但表现手法较自由。西班牙最有独创性的新艺术设计师也许是安东尼奥·高迪，他所设计的一些巴塞罗那公园和公寓没有一条直线，仿佛破土而出的自然植物。

新艺术起源于工艺美术运动。工艺美术运动也称手工艺运动，是19世纪后期在英国出现的设计改革运动。工艺美术运动的领导者是英国诗人兼文学家、设计师威廉·莫里斯。莫里斯一派推崇哥特式风格，主张师从自然，尤其是从植物纹样中吸取素材，并在实践作品中表现这两种因素。莫里斯的主张得到了英国一批年轻的艺术家的支持，他们纷纷建立起了与莫里斯商行类似的商行和行会，成为一批有影响力的工艺美术运动推动者。工艺美术运动的兴起，主要是由于19世纪工业革命发展到高潮，造成了机械对工业产品的粗制滥造，丑陋而无人情味的现象，导致产品造型美的问题的提出。新艺术继承了工艺美术运动的主张，提出艺术与技术的结合来解决产品造型问题，追求一种与传统决裂的全新风格。

新艺术设计从日本的工艺美术品如木刻、扇子及刺绣中吸取了大量灵感；同时，它还吸收了哥特式建筑和罗可可建筑的设计因素。哥特式、罗可可式和日本艺术是新艺术的三大源泉。

19世纪下半叶，许多艺术家认为，哥特式艺术的辉煌进程被文艺复兴时期对古希腊罗马的模仿粗暴地打断了。西班牙建筑师安东尼奥·高迪就叹息说，“崇高的”哥特式被“可叹的”文艺复兴终止了。他那独一无二的矗立于巴塞罗那天空的萨格拉达教堂可以看作是20世纪新艺术方式下的哥特式复兴的最高成就。在英国，前拉斐尔画派充当了哥特式复兴的主角。罗赛蒂(Dante Gabriel Rossetti 1828-1882)的绘画引进了色情因素，这种因素将成为大部分新艺术作品的特征之一。罗赛蒂的弟子爱德华·伯恩-琼斯所描绘的弱女子和曲缠植物在新艺术中广为流行。曲缠植物也被伯恩-琼斯的好朋友莫里斯引进了他的纺织品和墙纸设计。莫里斯声明，纺织品设计的目的是“将清晰的形式和牢固的结构与丰富的细节所产生的神秘感结合起来”。该主张得到许多新艺术设计师的拥护。在法国，哥特式风格的主要传播者是

建筑师欧仁·维奥莱-勒丢克。他极力奉行的观点之一便是美术和应用美术当一视同仁。他曾执教于巴黎的美术学校，他的忠实弟子阿纳托尔·德·波多则执教于装饰艺术学校。19世纪80年代，巴黎年轻设计师们的注意力被引向哥特式建筑上的粗俗雕刻。粗俗成为法国新艺术的一个重要成分。在19世纪90年代末的德国，一种被称为“第三罗可可”的风格十分流行，慕尼黑设计师贝尔纳德·潘科克和赫曼·奥勃里斯特的作品反映了这一点。

1874年，法国作家J. K. 于斯芒斯为他早期的一部散文诗集所取的《日本罗可可式》之名，十分确切地概括了对新艺术产生了重大影响的两种风格。日本艺术的许多方面影响了西方的趣味，并促成了新艺术某些重要的特征。在许多艺术家看来，日本艺术与哥特式具有一个共同的颇有价值的特征，那就是不理睬古典文艺复兴传统。另一个共同的特征便是对粗俗的偏爱。不对称也许是最具影响力的日本艺术特征。例如，19世纪80年代，远在辛辛那提和哥本哈根的工厂所生产的瓷器，都采用日本手法，以动物、鸟类、昆虫和花卉的不对称排列进行装饰。给西方设计师印象最深的是日本艺术中对几何装饰的运用。构成图解式的动植物群特色或完全是抽象几何图式的徽章形，是日本艺术对新艺术设计师的表现手段的一个重大贡献。大多为直线的日本建筑是新艺术几何形建筑，尤其是维也纳、格拉斯哥和芝加哥新艺术建筑的灵感源泉。1888年，萨缪尔·宾将日本艺术描绘成是一种“新艺术”，并为1895年开设的艺术品店取名为“新艺术画廊”。

除哥特式、罗可可式和日本艺术这三大影响外，实证主义和象征主义也从思想上和视觉上影响了新艺术。1865年，继维奥莱-勒丢克之后在巴黎美术学校任教的实证主义哲学家伊波利特·泰纳发表了《艺术哲学》和《论艺术中的理想》两部著作，对大部分未来的新艺术大师产生了强烈影响。在巴黎美术学校就读的泰纳的学生中，有杰出的法国设计师路易·马若雷尔、埃克多·基马和美国建筑师路易斯·沙利文。1891年，法国象征主义诗人斯特凡·马拉美写道，象征便是“通过一系列阐释揭示某种心灵的状态”。的确，许多新艺术设计品便是“通过一系列阐释揭示某种心灵的状态”。爱米勒·嘎莱所设计的玻璃

器皿就是某种心态的表达：欢乐、宁静、忧郁或冲突。众多的新艺术设计师受到了象征主义的影响，如德国的埃克曼和奥勃里斯特；法国的拉里克；西班牙的马斯里埃拉；英国的麦金托希和比尔兹利。

英国诗人兼图形设计师威廉·布莱克（William Blake）对新艺术的影响也不可忽视。布莱克的图形风格在 19 世纪下半叶获得了再生。他那蜿蜒弯曲的线条以及人体和植物形状的结合深深吸引着新艺术的先驱们。

新艺术设计师们力求创造一种不同于传统风格的现代表现手法，他们转向自然寻找装饰设计的灵感，模仿自然界的动植物形状进行装饰。在西方艺术中，动植物形状在装饰中的运用由来已久，但它们往往被处理成以规则图案排列的静态形式。在新艺术中，设计师们所采用的手法不同，他们想传达动态的自然活力。莫里斯指出，艺术家“不应抄袭自然，而应该再现它，同时又保持它的生气”。美术并非仅仅是对自然的第一手抄袭，而是一个想象创造的独立世界，自然只为其提供素材。这种思想在许多新艺术理论家的著述中得到进一步发展。1886 年克里斯托弗·德莱塞发表的《现代装饰》为新艺术的装饰美学提供了几何和心理的基础。

线条是新艺术设计的基石。“线条是一种力量”（范德维尔德）。新艺术设计师们运用线条的召唤力和象征性来传达节奏力和生命力。新艺术的线条是微妙的、大胆的、流动的、弯曲的、起伏的和生动的。在新艺术设计中，自然被简化成基本的线条，设计师可用它们进行任何设计。枝茎、树叶和花瓣可以按设计师的愿望缠绕、拉长和弯曲。这就是新艺术设计师所采用的独特的设计语言，一种基于生物形状的抽象形式线条语言。正如德国新艺术设计师恩德尔所指出的，“我们正步入一种全新的艺术，这种艺术所采用的形状既不表现什么也不追忆什么，但这些形状犹如音乐的音调一样能深深打动我们的心灵”。在新艺术设计中，无论是物体的形状，还是物体的表面装饰，都以流畅、优雅、波浪起伏的线条为主，线条常常被处理成“鞭绳”一样。色彩纹理从属线条特征，配色柔和，微妙地形成对比和交织。

植物形状主宰了大部分新艺术设计作品。百合属、鸢尾属、旋花属

和罂粟属植物是设计师们爱用的植物形，而花形也许是所有植物形中运用得最多的图案。常见的花形有罂粟花、玫瑰、蝴蝶花、兰花、仙客来、倒挂金钟花和百合花。它们或盖在建筑表面，或长在家具上，或嵌在玻璃器具和陶瓷中，或铸在青铜器中，或刻在木器上，或印在纺织品上：天鹅和孔雀是设计师偏爱的鸟形，因为它们具有绵延弯曲的体形，而长发飘舞的女人体则可表达纯洁或诱惑，这些女人体频繁地出现在比尔兹利、德·福尔、克里姆特和格拉斯哥派的作品中。新艺术线条的节奏感使设计师们自然而然到舞蹈中寻找题材。美国舞蹈家洛伊·富勒的舞姿成为许多图形设计师的主要灵感。布拉德利、舍雷、德·福尔、拉尔舍、莫瑟、罗什和土鲁兹-劳特累克的作品为富勒塑造了不朽的形象。

新艺术本质上表现为一种装饰倾向或潮流，一种强调曲线的装饰价值的二维装饰风格，因而十分适合图形艺术。新艺术风格造就了一大批杰出的图形设计师，如比尔兹利、穆沙、埃克曼、克里姆特和布拉德利等。当新艺术风格运用于建筑时，就产生了体量的要求，从而演变成三维的风格。但许多建筑师在细节上仍采用平面和线条的装饰。新艺术建筑强调将内部所有成分设计成一个和谐连贯的整体，因而设计过程往往是由内向外。地面、墙面和天花板在整体设计中融为一体。房间室内布置常常可从外部直观，并与建筑外观的对称布置相呼应。建筑成分毫不掩饰，其装饰性被发挥到最大程度。

尽管新艺术风格到 1910 年走向衰落，消失在一次大战的战火中，为“艺术装饰”风格取代，但新艺术风格蕴涵的设计观念却是永恒的，新艺术的哲学也历经演变延续至今。新艺术风格以其千变万化的形式在 20 世纪的文化中不断复生。只要艺术家和设计师与新艺术的缔造者灵犀相通，1900 年间所创造的形状和图案就会重现。不仅是一般的特征如大胆的独创性和对一切陈规的藐视，而且是细节如飘动的长发和缠绕的植物，都在整个 20 世纪的艺术和设计中频频再现。两次大战间的超现实主义，40 和 50 年代的有机现代主义，60 年代的西皮艺术和某些当今的后现代主义都根植于 1900 年代装饰艺术和建筑。新艺术之后的运动都大大得益于新艺术的视觉和风格观念。

目录

序 言

第一章 英 国

- 2 工艺美术运动——新艺术的奠基石
- 8 红房子:工艺美术运动的信条
- 12 名声在外的英格兰派新艺术先驱
- 20 独领风骚的格拉斯哥派
- 28 希尔住宅——格拉斯哥新艺术室内经典
- 32 一枝独秀的格拉斯哥刺绣
- 34 代表人物小传:查尔斯·雷尼·麦金托希

第二章 法 国

- 36 一切师从自然的新风格
- 38 嘎莱——南希派玻璃设计的骄傲
- 44 萨缪尔·宾——新艺术的命名者和保护人
- 52 拉里克——杰出的新艺术珠宝设计大师
- 64 基马——优雅的新艺术建筑曲线条
- 66 本土与外来的两位图形设计大师
- 72 代表人物小传:爱米勒·嘎莱

第三章 比利时

- 76 天时地利的比利时新艺术
- 78 奥尔塔——新艺术建筑设计的推动者
- 80 奥尔塔公馆——新艺术建筑和室内的火炬
- 84 范德维尔德——比利时的莫里斯
- 88 代表人物小传:亨利·范德维尔德

第四章 德国

- 90 充满活力的青年风格
- 98 青出于蓝的彼得·贝伦斯与慕尼黑分离派
- 104 代表人物小传:彼得·贝伦斯

第五章 奥地利

- 106 从线条转向几何形的奥地利分离风格
- 106 瓦格纳——现代建筑新观念
- 110 奥尔布里希、霍夫曼——瓦格纳观念的继承者和创新者
- 120 各执一端的克利姆特和莫瑟
- 126 代表人物小传:约瑟夫·霍夫曼

第六章 西班牙和意大利

- 128 西班牙、意大利——新艺术的两个小家族
- 128 高迪——独辟新艺术建筑蹊径的建筑师
- 134 繁华似锦的意大利新艺术建筑
- 148 代表人物小传:安东尼奥·高迪·伊·科尔内特

第七章 荷兰和斯堪的纳维亚

- 150 荷兰和斯堪的纳维亚:掺杂的新艺术
- 152 风格混合的荷兰新艺术建筑表现
- 156 环境优越的荷兰图形设计
- 160 传统与新风格交织的斯堪的纳维亚新艺术
- 166 代表人物小传:埃利尔·萨里宁

第八章 美国

- 168 后来居上的美国新艺术
- 172 蒂法尼——美国应用美术中的新艺术领袖
- 184 布拉德利——新艺术图形在美国的独特表现
- 196 新艺术建筑——美国现代设计的起点
- 208 建筑巨人沙利文与美国新艺术建筑
- 228 代表人物小传:路易斯·康福·蒂法尼

第一章 英国

- ☐ 风格:现代风格
- ☐ 关键词:几何形 卵形 格子 垂线
- ☐ 团体:格拉斯哥
- ☐ 领域:图形 建筑 室内 家具
- ☐ 代表人物:查尔斯·雷尼·麦金托希

工艺美术运动——新艺术的奠基石

新艺术起源于工艺美术运动(Arts & Crafts Movement)。工艺美术运动也称手工艺运动,是19世纪后期在英国出现的设计改革运动。它的领导者是英国诗人兼文学家、设计师威廉·莫里斯。正是工艺美术运动的兴起和发展导致了一场席卷欧美的新艺术设计运动。由于工艺美术运动诞生在英国,因而英国可被视为新艺术的摇篮。其实,英国也是现代设计的摇篮。自1754年以来,英国政府一直在鼓励艺术与工艺生产相结合,那一年建立了艺术协会,1847年在艾伯特亲王领导下重组;而在1835年又成立政府开办的设计学校,以提高制造业的工艺设计水平。拉斯金和拉斐尔前派(Pre-Raphaelite)兄弟会成员到政府开办的学校教书,向学生灌输忠于自然、艺术有益等思想,这些学生是当时的金匠、珠宝匠、石印工和绘图员等等。这无疑为工艺美术运动奠定了基础。

工艺美术运动的兴起,主要是由于19世纪工业革命发展到高潮,造成了机械对工业产品的粗制滥造,丑陋而无人情味的现象,导致产品造型问题的提出。当艺术与工业的联系日趋紧密时,要求重振中世纪工艺传统的呼声也强有力起来。当时英国浪漫主义文艺理论家约翰·拉斯金的《威尼斯石》(1851)中有一章即是“论哥特式建筑”,其中他把中世纪艺术说成是“表达人们的劳动欢乐”。拉斯金认为,中世纪工艺表达了社会的快乐与一致精神,正是这种精神产生了这种工艺。他热情地为它辩护,激起了年轻的威廉·莫里斯(William Morris)的热情,莫里斯后来成为恢复工艺传统的主要人物,并提出了只有艺术家动手做出的东西才是真正完美的理论,成为工艺美术运动的领导者。

< 图 1

V 图 2

图 1 乔叟文集插图

E. 伯恩—琼斯、W. 莫里斯 1896

图 2 “野郁金香”墙纸

W. 莫里斯 1884