

ZITO

紫图大师图典丛书

新艺术运动

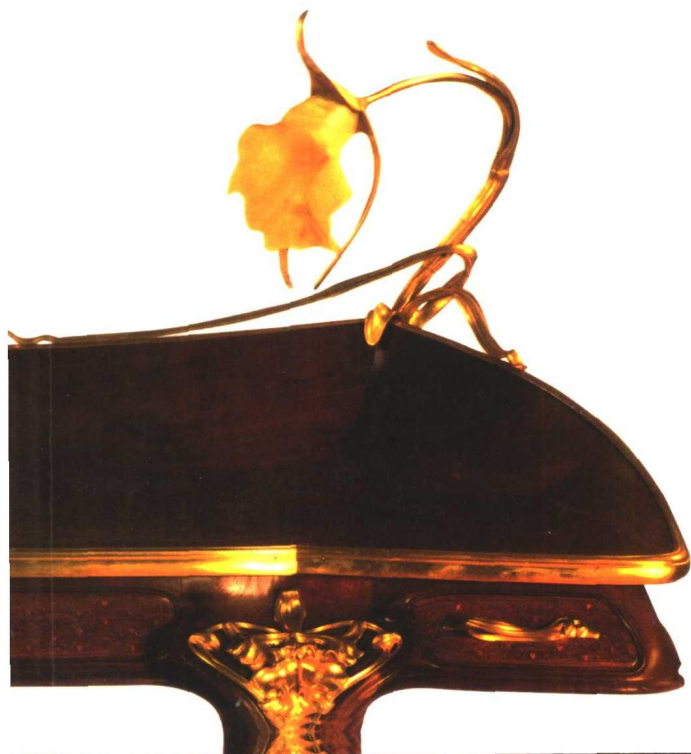
大师图典

58

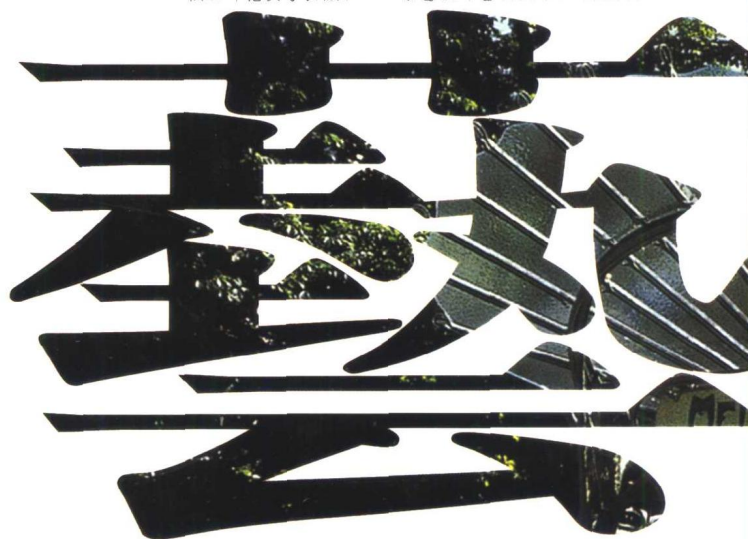
位新艺术运动大师的经典之作

100

年来欧洲装饰风格的不朽典范

陕西师范大学出版社 紫图大师图典丛书 / 编辑部

Art Masters' Gallery of Art Nouveau

图书在版编目(CIP)数据

新艺术运动大师图典 / 紫图大师图典丛书 编辑部编

—西安: 陕西师范大学出版社, 2003.7

(紫图大师图典)

ISBN 7-5613-2706-4

I. 新… II. 紫… III. 艺术—作品—综合—世界—近代
IV. J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第065721号

图书代号 SK3N0500

紫图大师图典丛书

丛书策划 / 紫图文化

总编辑 / 黄利 策划总监 / 万夏

图文编辑 张婷

装帧设计 傅睿

设计制作 北京紫图图书有限公司

制作总监 鞠倚天

电脑排版 陈兵

电子扫描 陈先栋

技术监督 孙志强

本书著作权、版式和装帧设计受世界版权公约和

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。

北京紫图图书有限公司常年法律顾问: 天达律师事务所 李大进 李珊

新艺术运动大师图典

紫图大师图典丛书 编辑部

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 2003年8月第1版

2003年8月第1次印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/16 13.75印张

字数 60千字

印数 3000册

书号 ISBN 7-5613-2706-4 J·40

定价 68.00元

紫图大师图典丛书

Masters' Gallery of Art Nouveau

紫图大师图典丛书·编辑部

新艺术运动大师图典

陕西师范大学出版社

使用说明：

- 一、本书所收录的艺术大师及艺术作品的时限贯穿于整个新艺术运动，在选择篇目时综合考虑了艺术家及艺术作品在新艺术运动中的重要性、知名度和艺术成就。
- 二、本书共收录艺术大师 58 人，名作 116 件。
- 三、排列次序以艺术家西文姓氏字母为序；若作品为两位艺术家的联袂之作，或同时收录两位艺术家的作品，则以第一位艺术家的姓氏字母排序。
- 四、前言为新艺术运动的总述，索引按艺术作品的类型做第一分类，在第一分类下，以艺术家的西文姓氏按字母排序；其作品再按字母排序归于其名下。

● 作品中文译名

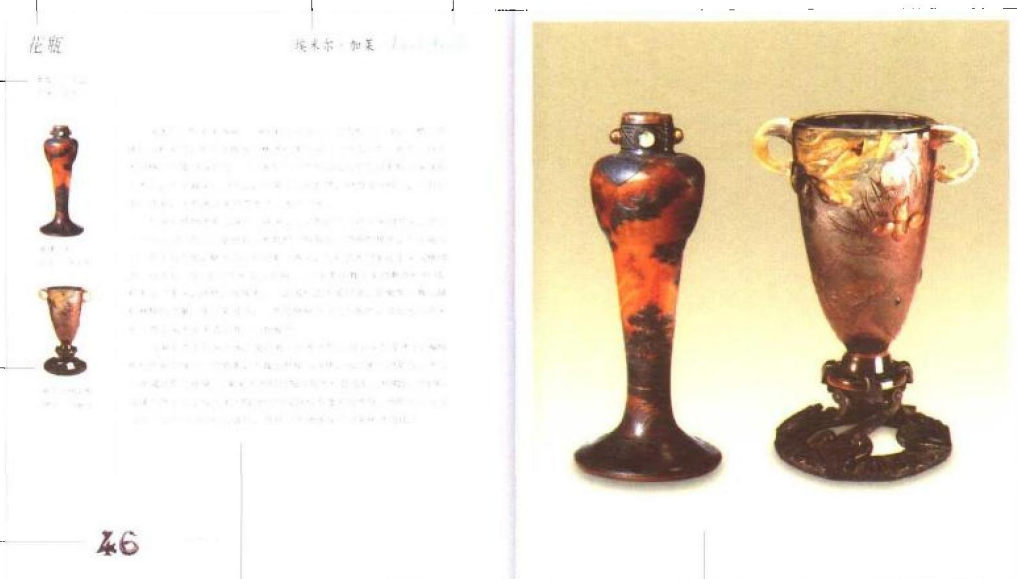
花瓶

● 艺术家中文名

埃米尔·加莱

● 艺术家西文名

本书按其西文姓氏字母排序

● 作品档案

作品类型（书中的分类与索引中的归类一致）；作品创作地点；作品创作时间

● 作品微缩图

● 本书页码

由新艺术运动大师埃克托尔·吉马尔设计的具有新艺术风格的装饰字体

● 以优美流畅的文字赏析艺术品的点睛细节，简介艺术家生平，讲述创作的实时背景

● 艺术品的高清晰图片再现，带给您超愉悦的视觉享受

目录

如何使用本书 / 2

引言: 最后的欧洲风格 / 6

新艺术大师名作鉴赏

奥勃利·比亚兹莱 *Aubrey Beardsley* 16

伯德瑞克·本德明厄 & 阿洛斯·德瑞克 *Bedrich Bendelmayer & Alois Dryak* / 30

卡罗·巴格蒂 *Carlo Bugatti* / 32

鲁彼特·卡尔宾 *Rupert Carabin* 34

亚历山大·沙尔庞捷 *Alexandre Charpentier* / 36

乔尔斯·查尔特 *Jules Cheret* / 38

查尔斯·迪罗西尔 & 菲利普·沃尔夫斯 *Charles Desrosiers & Philippe Wolfers* / 40

亚历山大·费希尔 *Alexandre Fisher* / 42

乔治·弗奎特 *Georges Fouquet* / 44

欧仁·加亚尔 *Eugene Gaillard* / 46

埃米尔·加莱 *Emile Galle* / 48

阿克色·卡里拉-加伦 *Akseli Gallen-Kallela* / 52

安东尼奥·高迪 *Antonin Gaudi* 54

阿尔弗雷德·吉尔伯特 *Alfred Gullbet* / 62

Gorham 银器公司 *Gorham Silver Company* / 64

赫曼·格莱德 *Hermann Gradl* / 66

埃克托尔·吉马尔 *Hector Guimard* 68

欧内斯特·海克尔 *Ernst Haeckel* / 74

乔治·亨治尔 *Georges Hoentschel* / 76

约瑟夫·霍夫曼 *Josef Hoffmann* / 78

维克多·霍尔塔 *Victor Horta* 82

阿尔伯特·伊塞尔 *Alberto Issel* / 92

居斯塔夫·克里姆特 *Gustav Klimt* 94

简·科特罗 *Jan Kotera* / 100

勒内·拉利克 *Rene Lalique* 102

克瑞斯·利比亚 *Chris Lebeau* / 110

奥登·莱可纳 *Odon Lechner* / 112

阿诺德·里昂格瑞 *Arnold Lyongrün* / 114

查尔斯·伦尼·麦金托什 *Charles Rennie Mackintosh* 118

玛格丽特·麦克唐纳 & 弗朗西丝·麦克唐纳 *Margaret Macdonald & Francis Macdonalda* / 120

路易·马若雷勒 *Louis Majorelle* / 126

卡米尔·马丁 *Camille Martin* / 128

路易斯·多曼克 *Lluís Domènech i Montaner* / 130

威廉·莫里斯 *William Morris* 132

阿尔夫斯·默哈 *Alphonse Mucha* 156

赫尔曼·奥布里斯特 *Hermann Obrist* / 162

欧曼·弗瑞得瑞克 *Friedrich Ohmann* / 164

约瑟夫·马瑞亚·奥尔布里希 *Josef Maria Olbrich* / 166

查尔斯·普吕梅 & 托尼·塞尔默歇 *Charles Plumet & Tony Selmersheim* / 168
 奥斯瓦尔德·波利弗克 & 安东尼奥·布尔尼克 *Osvald Polivka & Antonin Balsanek* / 170

维克多·普鲁韦 *Victor Prouve* 172

索尔夫·普瑞兹 *Thorolf Prytz* / 174
 欧内斯特·瑞格尔 *Ernest Riegel* / 176
 理查德·瑞默克米德 *Richard Riemerschmid* / 178
 Rookwood 陶器厂 *Rookwood Pottery* / 180
 约斯夫·塞特勒 *Joseph Sattler* / 182
 圣彼得堡皇家玻璃工作室 *Imperial Glasswork, St Petersburg* / 184
 查尔斯·凡·德·斯蒂芬 *Charles van der Stappen* / 186
 索菲尔·斯德雷 *Theophile Steinlen* / 188
 弗兰士·凡·斯达克 *Franz von Stuck* / 190

路易斯·沙利文 *Louis Sullivan* 192

L.C. 蒂法尼 *L.C. Tiffany* / 194

卢兹·劳特累克 *Henri de Toulouse-Lautrec* / 202

凡·德·维尔德 *Van De Velde* 204

鲁维格·维尔德勒 *Ludwing Vierthaler* / 208
 Vincennes 制造厂 *Vincennes Factory* / 210
 詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒 *James McNeill Whistler* / 212
 菲利普·沃尔夫斯 *Philippe Wolters* / 214

附录: 中西文人名及作品索引 / 216

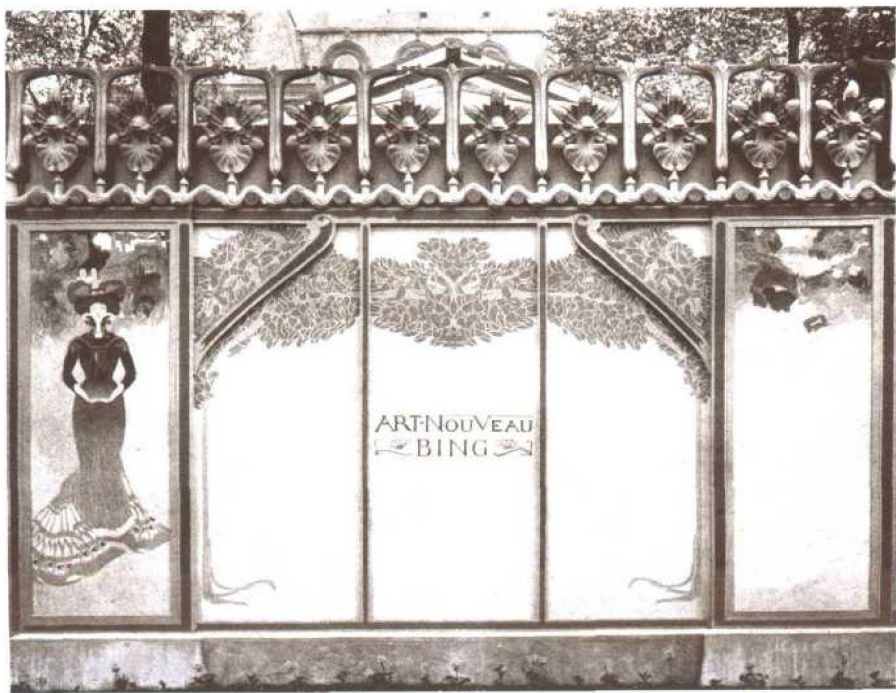
最后的欧洲风格

萨姆尔·宾的画廊

1895年12月，在巴黎的普罗旺斯街开办了一家别具特色的画廊，主人萨姆尔·宾是公认的日本艺术的鉴赏家、商人和作家，这家画廊经营日本的风格优雅、独具异国情调的艺术品，并且展示当时最有影响力的设计师所设计的彩绘玻璃、艺术玻璃、招贴画和珠宝首饰等。巴黎的《费加罗报》把这个画廊描绘为“杂货铺”，因为这些东西五花八门，而且没有统一的风格，也由于这些艺术品表现了某种类似颓废的装饰品位，因此他们认为这些东西受到堕落的英国人、吸吗啡的瘾君子、犹太人和比利时罪犯的影响。但是，《费加罗报》没有意识到，正是这个画廊打开了新艺术作品的

一扇窗，从这里开始，“新艺术”（Art Nouveau）一词逐渐被人们所承认，并最后在历史上获得定位。

到今天“新艺术”一词已经成为描绘兴起于19世纪末20世纪初的艺术运动，以及这一运动所产生的艺术风格的术语，它所涵盖的时间大约从1880年到1910年，跨度近30年，是在整个欧洲和美国展开的装饰艺术运动。新艺术运动的风格现象被许多批评家和欣赏者看做艺术和设计方面最后的欧洲风格，它的内容几乎涉及到所有的艺术领域，包括建筑、家具、服装、平面设计、书籍插图以及雕塑和绘画，而且和文学、音乐、戏剧及舞蹈都有关系。

萨姆尔·宾
的画廊正面
巴黎

1900年

宾为他的画廊外部所做的装饰使画廊本身也成为一件新艺术的作品。

红房子

1860年的英国肯特郡伯克斯利希斯，新建起一座完全与众不同的房子：它的红墙外露而不覆灰泥；建筑的正面成为次要部分，而从背面进行规划，不加遮掩地展示建筑的内部结构。建筑的内部一改维多利亚时代的阴郁和拥挤，整个空间明亮而舒适，无论是窗户的彩绘玻璃，还是窗帘精致的刺绣，抑或独具中世纪风格的家具和陈设，每一个细节都充满了艺术的妙思。

这座洋溢着新艺术大胆革新的气息的建筑就是在艺术史上至今依然赫赫有名的“红房子”。1859年，英国伟大的艺术家威廉·莫里斯委托他的好友菲利普·韦布设计了这座住宅，红房子完全按照莫里斯和他的好友韦布以及拉斐尔前派画家罗塞蒂自己的构思来布置，他们不仅亲自设计家具及壁纸、窗帘、帷幔的图案，并且由莫里斯的妻子珍妮亲手刺绣完成，整个房

著名的红房子

子的每一处细节都充满了艺术感。罗塞蒂称赞它“更像一首绮丽的诗篇，完全具有中世纪的风格，但又非常舒适适宜居住”。实际上，红房子在这些率性而创新的艺术家的设计之下，的确成为一件具有历史意义的杰出艺术品——它完全摆脱了陈旧的历史主义的束缚，已经具备了新艺术的特征，并且预示着即将来临的20世纪。

新艺术的发轫者——威廉·莫里斯

威廉·莫里斯是现代设计史的开篇人物，作为一个具有激进思想的革命者，他深信工业化批量产品体现不出创造者的精神特质。为了抵制“没有灵魂”的机器世界，他最早背离古典主义，企图借力于民间的传统手工艺寻求艺术的未来。

身处19世纪末社会与思想激烈动荡的时代，面对传统的贵族艺术和新兴的“普世艺术”，莫里斯试图以自己的实践关注一个关乎艺术根本的问题：“要不是人人都能享受艺术，那艺术跟我们究竟有什么关系？”在他看来，真正的艺术“对于创造者和使用者来说都是一种乐趣”。莫里斯的问题至今都在迫使人们寻求答案。

作为一种创造性的实践，莫里斯的工作集中在装饰艺术上，他所设计的纺织品、墙纸图案确立了一种前所未有的风格，其线条大多取自花梗、花蕾、藤蔓等自然界优美、具有曲线的形体，这种线条构成最终形成了整个新艺术运动独特的风格，并影响了几乎整个20世纪的实用艺术设计。

在对红房子每一处细节亲自设计的过程中，莫里斯和他的朋友们萌发了创建一家装饰设计公司的想法，并在1861年将它付诸于实际。他们的设计范围非常广泛，从壁画、雕刻、彩色玻璃、金属制品到家具设计，充分体现了他们“还生活以艺术”的思想；而他们精美、优秀的作品也成为推动新艺术运动发展最具说服力的实例，吸引了许多国家的年轻画家和建筑家投身到新艺术运动中来。

唯美主义者们共同的美人

这是拉斐尔前派大师罗塞蒂最有名的画作之一《普洛赛尔琵娜》，画中的女子用拉斐尔前派画家的赞誉之词来说，是一个“令人屏息的美女”，她就是威廉·莫里斯的妻子——珍妮·莫里斯。

在事业上，珍妮堪称莫里斯的得力助手，莫里斯的许多图案设计都由珍妮亲手刺绣而成，而她自身的优美当然也给予了莫里斯创作上的众多灵感；在感情上，珍妮带给莫里斯的却并不只是一味的甜蜜，她与罗塞蒂之间的恋情一度使莫里斯陷入痛苦，可是莫里斯却宽容了罗塞蒂对珍妮毫不掩饰的爱。

在莫里斯和罗塞蒂这样不同

的唯美主义者心中，珍妮的美具有精神上和艺术上不可很爽的神圣，是他们共同的艺术源泉，这种美所激起的情感是如此强烈又如此复杂，让人既想亲近又心生敬意，既想狭隘地占有却又伟大地宽容。

艺术向工业化的最后一次宣战

19世纪中后期，彻底改变人类生活的工业革命正在西方如火如荼地进行着。工业革命是人类社会发展史上不容忽视的重大历史事件，它使资本主义从早期的工场手工业阶段过渡到近代机器大工业阶段，带来生产力的飞跃和社会的迅速发展。可是与此同时，在机器生产初期不甚成熟的生产技术与一味地追求利润却给艺术带来了巨大的冲击。大多数工业产品单方面追求标准化、批量化生产，对产品本身却忽略了装饰

美、形式美的因素，造型粗糙、丑陋，产品的审美品味与格调不高。

1851年，在英国伦敦海德公园内举行的世界工业博览会上，集中暴露了一些矛盾。展品以工业产品居多，外型粗陋。许多产品上加了些不伦不类的纹样为装饰，想以此来弥补形式上的丑陋。但事实证明，其结果更加糟糕。

基于这样的状况，那些真正热爱艺术、尊崇艺术的艺术家们将工业生产视为艺术的衰落，对其深恶痛绝。他们大多认为“每件手工制品或多或少是美的”，而现

在“文明人的产品几乎无一不是丑得既蹩脚又自以为是”。他们崇尚手工制作的独特个性和精致细腻，崇尚自然清新的艺术风格，而不是彼时虚伪造作的矫饰。

正是在这样的背景下，新艺术运动轰轰烈烈地发展起来，艺术大师们以自己精心雕琢的艺术品向艺术的工业化发起了挑战。

与商业的矫饰形成鲜明对比的是大自然的清新，而当时引人瞩目的达尔文的进化论使整个欧洲都对大自然的生物萌发了强烈的好奇和兴趣。关于植物与动物的千变万化及神奇的图解书籍随处可见，整个社会对人类不停地突破新的未知领域兴奋不已。这种对自然的重新审视为新艺术家们的创作提供了无尽的灵感和广阔的空间。自然的神奇、柔美、清新和生动的情趣正是他们想要用来抗击粗陋、低俗的工业生产的令人惊喜的可贵品质，于是源自自然的造型成为新艺术家们常用的主题，而自然中蜿蜒的纤柔曲线则成为新艺术的一个主要标志。“我们的根在林木之幽，泉水之侧，苔藓之上”——这几乎是所有新艺术家的创作宗旨。

以手工对抗机器，以艺术对抗工业，新艺术运动大师们的主张和实践，在整个世界都在欢呼工业革命的19、20世纪，注定是悲剧性的。这个有许多艺术家卷入的运动仅持续不到30年的时间，艺术家们试图通过手工作坊式的商业活动获取资金以维持艺术创作的努力，也大多以失败告终。但凭着热情和信念，艺术家们在短时间内创作了大量的新艺术作品，致使新艺术风格在世纪之交的欧美一时成为一种风靡的时尚，直到现代主义的诞生，新艺术才最终退出艺术创作领域。

但新艺术运动的影响，却在整个20世纪的装饰艺术，尤其是商业性装饰艺术上不断回响。

在今天的西方，一个世纪以前的新艺术运动突然开始被广泛关注：大量的新艺术作品被重新展示、其收藏价值也一路飞升，有关新艺术历史的著作更是层出不穷，研究者们大多将新艺术作为当代装饰艺术的源流进行介绍。新艺术作品的复制品大量进入人们的家庭。这一切固然与流行的怀旧风潮有关，但同时也说明，当代的审美取向和生活态度，与新艺术时期的艺术思想有着不谋而合之处。

但似乎具有一些讽刺意味的是，当代更为先进的制造工艺，使新艺术的作品得以用工业化的批量形式大量复制生产，令新艺术风格的家具、家装用品、装饰图案等，成为无数追求“复古”、“优雅”、“古典欧陆”风格的家庭中的昂贵的摆设。如今，无论是在西

方还是在中国，我们都可以在许多格调优雅的家庭中发现新艺术风格的椅子、茶几、台灯等，这些精致的工业复制品，虽然在本质上与新艺术的先驱们的观念貌合神离，但它们至少能让人追忆起不同于现代化的冰冷线条的自然与优美。

水晶花瓶 埃米尔·加莱 法国 1887年

这个水晶花瓶高约23厘米，蝴蝶装饰以半透明珐琅制成，蓝色与粉红色的蝴蝶灵巧活泼，使造型普通的花瓶瞬间充满了生动和情趣。新艺术家们正是以这样风格清新的艺术品向当时粗俗的工业制品发起了宣战。

新艺术的艺术灵感

在新艺术的作品中，我们往往可以找到象征主义、自然主义、巴洛克和洛可可风格及日本浮世绘的影子，新艺术把这些艺术的精粹吸收过来，融合到自己的特色之中。

象征主义与新艺术

象征主义起源于19世纪末期的法国，一些先锋的画家如摩洛哥、夏凡诺、鲁东等意图创造心灵世界的艺术，他们认为除了三次元的世界之外，另有以心眼方能察觉出来的主观世界存在。摩洛哥曾说：“我不信摸得到或看得到的事物……只有内在感情对我才是永远的、无法否认的、确实存在的事物。”他们有意探究的是蕴藏在事物背后的东西，如个人的内在体验、生命的阴暗面或幻想等。

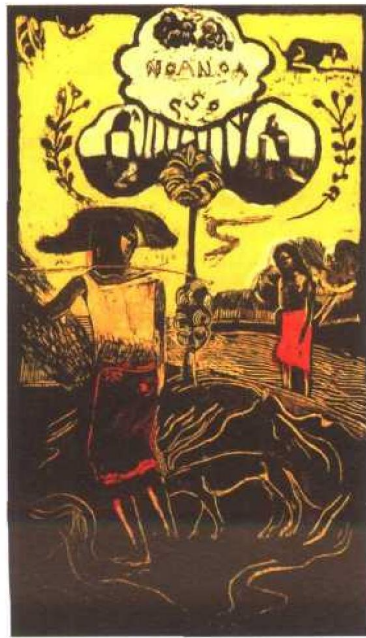
如法国诗人摩里亚斯所言：艺术的本质在于“为

理念披上感性的外形”。象征主义的目标即在于解决横亘于物质与精神世界的冲突。象征主义画家们希望用视觉形象表现神秘与玄奥。“依据色彩、造型手段所唤起的思

想，在那里方有我的目的”——这是摩洛哥说过的话。象征主义的理论家德尼也曾写道：“象征就是以色彩和形态，把灵魂的状态翻译或唤起共鸣的艺术。”

著名的画家保罗·高更被誉为象征派美术运动的指导者，虽然他作品中的象征性不像摩洛哥、鲁东那么彻底，但在他对立足于自然界的现实事物的刻画中，却体现了非常生动的内心世界，这种象征主义深刻地影响了新艺术。实际上，在杰出的画家之中，高更是唯一一位既影响设计形式又躬行实验的画家。1881年，他尚未放弃银行的工作而投身艺术，他把木镶板刻成异国情调的形状，再要红色、绿色、黄色和棕色涂饰，并以此装饰餐室的壁橱，这种大胆创新的风格已经预示了新艺术的萌芽；随后高更还设计过水罐、陶制饰架等工艺品，其不羁的风格、丰富而神秘的象征主义无一不对新艺术产生巨大的影响。1891年，高更在塔西提岛创作的版画《拿斧头的男人》中首次出现了像蛇一样蜷曲的水纹，这种虫迹形的线条后来成为新艺术的主要特征；在1892年，这种线条就被凡·德·维尔德运用到他为《主日》设计的扉页画中。

这种线条在后来的运用中变得越来越成熟，它被众多的艺术家们以从自然的形态中汲取的灵感赋予了婉转和灵动。新艺术的设计师们渴望在作品中表现出自然的、有机的、感官的风格，神秘而绚丽的自然可以提供一切的素材和灵感，当然这同时源于艺术家对于自然的热爱甚至研究。基于这种渴望和热爱，自然主义风格成为新艺术作品的主要风格之一，藤蔓、花卉、蜻蜓、甲虫等等，都成为新艺术大师们常用的主题。对于自然生动而别具情趣的刻画使作品的装饰效果有别于从前的矫饰和繁缛，在被作者的主观情感赋

《芳香》的扉页 保罗·高更 彩色木版画 巴黎 1894年

这幅版画中出现了在新艺术史上具有重大意义的虫迹形的水纹，它是新艺术后来优雅蜿蜒的曲线风格的源起，从这个意义上来说，高更也归属于新艺术大师的行列。

予了“取之于自然却高于自然”的新的意义之后,这些作品不仅呈现出视觉上的审美效果,并且传递着各种各样的内在气息。

巴洛克、洛可可与新艺术

有许多评论家认为新艺术是一种装饰艺术,纯粹是为了追求表面的华美,这种观点虽然片面、武断,但也点出了新艺术重视装饰效果的特性。

对装饰性的崇尚导致了新艺术对于巴洛克和洛可可风格的借鉴,这两种贵族化的风格都喜好奢侈、华丽的装饰,它们在装饰艺术上所取得的成就的确给予了新艺术不小的影响和启发。巴洛克风格风靡于17世纪的整个欧洲,

教育爱神

弗朗索瓦·布歇 陶瓷器
法国 1763年

教育爱神是洛可可巨匠布歇设计的雕刻,对细节精致的刻画和雕刻所传递的轻盈活泼的气息是洛可可风格最具代表性的体现。

它呈现出脱离规范的夸张与荒谬奇怪的戏剧效果却又不乏贵族的庄严和豪壮;发展到18世纪,优雅轻盈的洛可可风格取代了具有强者气派的巴洛克,它摒弃了巴洛克时代的夸张及深刻,采用纤细柔婉的线条表现出秀丽纤秀的古典婉约。

巴洛克和洛可可的精粹在新艺术的作品中时有体现,在新艺术清新、自然的装饰风格中融入它们的华丽和婉约,使新艺术的作品增添了别样的情趣和美感。

浮世绘与新艺术

许多新艺术作品都融合了神秘浪漫的异国情调,这和新艺术追求创新及个性的精神内涵密不可分。在给予新艺术灵感的众多异国的艺术元素中,日本的浮世绘风格是最为主要的。

“浮世绘”是日本德川时代(亦称江户时代,1603—1867年)兴起的一种民间绘画。“浮上”是现世的意思,其绘画的题材大都是民间风俗、淑女、武士等。“浮世绘”多采用剖面式的构图法,以瞬间定格的手法来描绘,其迷人之处在于其幽默性和喜剧性。这和西方的艺术风格有着极大的差别,巨大的反差造成了强烈的吸引,在新艺术的作品中,我们往往可以从色调的采用、构图的技法中看到浮世绘的影子。

而日本艺术对于自然的颂扬也与新艺术回归自然的思想不谋而合,新艺术大师们对于鸢尾、蜻蜓的取材可以说是直接受到日本艺术的影响。

美人图

日本浮世绘 彩色木版画 约1830年

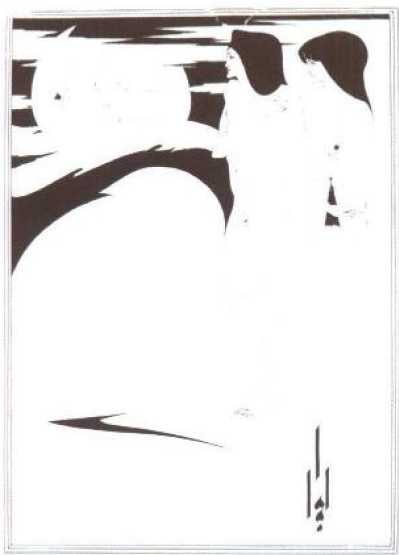
生动的色调营造出热闹的氛围,剖面式的构图法透露出一种奇妙的趣味,蓝色与黄色的搭配是典型的日本配色风格。

绚丽的新艺术世界

看完本书,你会发现这些夺人眼目的精美艺术品来自19世纪末20世纪初的世界各地,囊括了建筑、家具、珠宝、装帧、海报招贴画、日常生活器皿等各个领域的珍品,那是因为虽然新艺术只持续了短暂的30年,但影响范围却极其广泛,以致在很多国家,在各个艺术领域都取得了辉煌的成就。

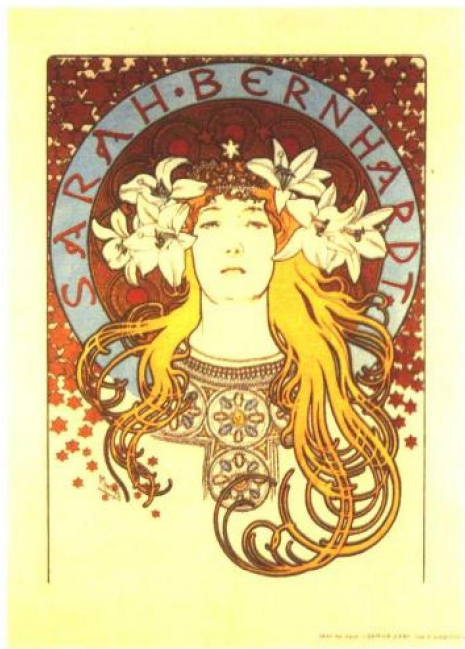
新艺术的平面设计

1893年,奥勃利·比亚兹莱的第一幅插图在巴黎发表,这幅作品不仅使这位年轻的插图画家一举成名,也预示了新艺术风格的成熟,成为新艺术发展的第一阶段。实际上,平面设计是新艺术最为广阔的舞

月中的女人 奥勃利·比亚兹莱 线刻版画 1894年

画面中男人的手势有阻碍身后女人的趋势,他深深地受到月中女像的吸引。而月中“仙子”实际上是作家王尔德的漫画像。旁边是比亚兹莱的招牌玫瑰。比亚兹莱用简单的黑白线条创造了一个魅力无穷的艺术世界。

莎拉的海报 阿尔夫斯·默哈 彩色石版画 法国 1896年

在默哈为莎拉所做的海报设计中,他把优雅而充满风情的人物与赏心悦目的花草图案及鲜亮的色彩组合在一起,创造了雅俗共赏的画面效果,默哈在从绘画到商业性的招贴画的过渡中作出了成功的尝试。

台,最初以装饰艺术面目出现的新艺术也是由此展开的。比亚兹莱的一生犹如他的黑白插图一样,既单纯又传奇,这个仅仅受过2个月正规艺术训练的画家在其短暂的26年的生命中留下了大量令人争议的作品,他往往采用大量的头发般的纤细线条与黑块的奇妙构成来表现事物的印象,他的画充满着诗样的浪漫情愫和无尽的幻想,可是如果就此你以为他的画有着诗歌般的恬静就大错特错了。比亚兹莱向我们展示的是一个充斥了罪恶的激情和颓废格调的另类世界。他独特的绘画手法和风格使他的作品无法简单地归入任何派别,而他带给我们的艺术感受也是任何其他的画家所无法给予的。

同样值得一提的平面设计大师是阿尔夫斯·默哈,这位捷克的画家在27岁的时候来到巴黎,为巴黎

的新艺术做出了巨大的贡献。19世纪末繁华的巴黎舞台吸引了世界各地著名的表演艺术家,他们的精彩演出也为此时的画家们提供了展示才华的机会,巴黎成为新艺术招贴画最繁荣的地方,现代招贴画便是从这儿开始发展起来的。默哈因为他为当时著名的女演员莎拉所做的一幅海报而一举成名,这同时也确立了默哈的风格,他的招贴画自此都以极具风情的女子为主题,同时象征主义的朦胧神秘色彩和对情色的优雅而暧昧的表达都成为默哈招贴画的特点。默哈的招贴画不仅是新艺术中的一支奇葩,也对其后的广告艺术产生了深远的影响,成为一个不朽的模板。

新艺术建筑

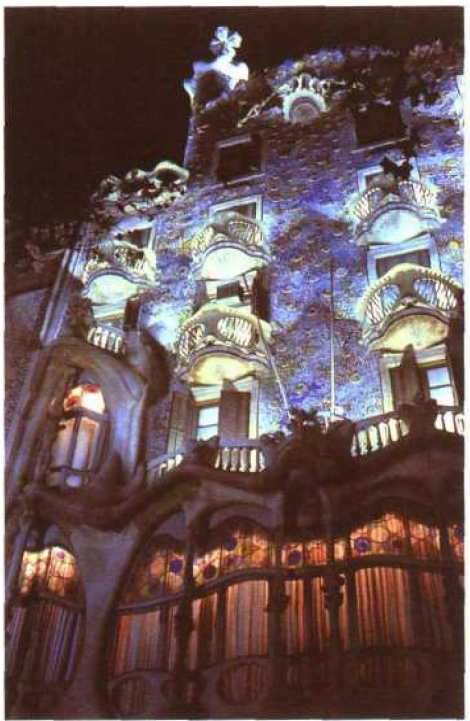
新艺术的建筑师们以全新的材料和钢铁、玻璃、混凝土等创造崭新的形式与装饰,在朴素地运用新材料新结构的同时,处处浸透着艺术的考虑。在他们的设计之下,建筑内外的金属构件有许多曲线,或繁或简,使冷硬的金属材料看起来很柔和,显出结构的韵律感。

比利时的布鲁塞尔和西班牙巴塞罗那是新艺术建筑最为密集而保留得也相当完整的著名城市,这得益于在新艺术建筑方面造诣最高的两位大师——霍尔塔·维克多和安东尼奥·高迪。

霍尔塔是比利时最受欢迎和最成功的新艺术风格建筑师,是他最先将新艺术的曲线风格融入到建筑之中,这一创新之举被看做是新艺术发展的第二阶段的标志。霍尔塔在建筑中对于铁的应用具有真正的建筑上的意义,他在保罗-埃米尔·扬松路的住宅(即霍尔塔公馆)在当时受到广泛宣传,它的楼梯闻名遐迩,它的细长铁柱也具有真正的建筑上的意义;而他的索尔维饭店、人民之家等杰出的新艺术建筑也为布鲁塞尔增添了迷人的风采。

高迪则是巴塞罗那建筑的首席彩妆大师,整个巴

塞罗那都以高迪为豪,在促销巴塞罗那旅游的宣传文字上,甚至有这么一句话:“整个巴塞罗那即是高迪。”当人们走在巴塞罗那格拉西亚大道上意外地看到高迪设计的那些建筑物的正面时,究竟是什么东西让人大吃一惊呢?这些建筑的整个正面舒缓、迟钝,甚至有些恐吓的气氛,正如有些人所说的那样像熔岩一般;其他人则说,它好像大海雕蚀成的。高迪的建筑具有无穷的力量、块状动感和独特的构想,他的米拉公寓设计图向世人证明:新艺术原则不仅能够运用于线条和支柱,也能运用于空间。高迪是20世纪建筑的先锋,他在新形状和新材料领域具有强烈的超前意识,而他对于试验应变和应力的复杂模型的使用,是我们这个时代的工程建筑师根本做不到的。

巴特罗公寓的夜景 安东尼奥·高迪 巴塞罗那 1907年

在夜晚明亮灯光的掩映下,巴特罗公寓梦幻般地传递给我们海底世界神秘的气息。高迪别具匠心的想象力和极具个人色彩的建筑语言使他成为建筑史上不朽的经典与传奇。

新艺术家具

在一些评论家眼中,新艺术是一种只能局限于平面装饰的非常浅显的艺术形式,但事实证明,新艺术在建筑、家具、珠宝等任何一个立体的设计领域都能达到出人意料、令人赞叹的效果。

在家具设计方面,木材的确不是能够表达新艺术的完美媒介,早期的新艺术家具的风格主要体现在家具表面所做的一些装饰,但随着新艺术家的创新,在家具设计中融入雕刻、镶嵌等艺术手段,不仅使艺术形式更加活泼,拓宽了对于家具的设计思路,也使新艺术语言在家具设计中终于得到灵活而巧妙的应用。

卡尔宾·鲁彼特是在新艺术家具设计领域无法忽略的一个重要人物,他是法国著名的雕刻家,是他具有雕刻特征的家具开创了一种全新的艺术形式,引领人们以新的眼光重新认识雕刻艺术及家具设计,完全

格拉斯哥四人组与他们的朋友 1895年

在英国的新艺术设计活动中取得最令人瞩目的成就的是以麦金托什为首的格拉斯哥四人组。这张照片上顶端的女子是弗朗西丝·麦克唐纳,中间一排左数第一个是她的姐姐玛格丽特,下面一排左起第一个是她的丈夫赫伯特·麦内尔,左起第二个就是她的姐夫、赫赫有名的麦金托什。他们是这个令人骄傲的团体的成员。

打破了传统思路,为新艺术的创新做出了巨大的贡献。

吉马尔·埃克托尔作为一名杰出的建筑师,则将其在建筑设计方面的个人功效主义融入到他的家具设计中来,建筑语言的挪用不仅取得奇妙的视觉效果也使家具更具结构性。

在新艺术运动中所涌现的艺术家往往都是一些多面手,他们涉及的设计领域并不是单一的,而凭借对艺术的敏锐和热忱,在每一个领域他们都有杰出的表现。以上提及的卡尔宾、吉马尔都是这样的大师,但在新艺术运动中产生的全面设计师的最典型的代表当属查尔斯·伦尼·麦金托什。麦金托什是世纪之交英国最重要的建筑设计师和产品设计师,所涉及的领域包括建筑、家具、室内、玻璃器皿、彩绘玻璃、地毯和挂毯,同时还是一个杰出的画家、艺术家。

在家具设计领域,麦金托什的高靠背椅子是最负

扶手椅

鲁彼特·卡尔宾
法国 1896年

卡尔宾将具有雕刻特征的家具形式发展到了极致,作为一名杰出的雕刻家,他的雕刻极具张力和表现力,并且赋予了深刻的象征意义。在这张震撼人心的扶手椅上,你解读出了怎样的观点呢?

盛名的经典系列，他强调简约、利落的直线和明快的黑、白色彩，虽然在形式上背离了新艺术的曲线风格，却在突破传统、寻求创新和个性的本质上与新艺术的内涵更加贴近，形成了独一无二的苏格兰新艺术表现。

新艺术珠宝

新艺术对于自然题材的运用在珠宝设计中得到完美的体现，如勒内·拉利克的珠宝设计，从传统的艺术式样中寻求灵感、加以创新，以曼妙的花草、灵动的昆虫为素材，为珠宝设计开创了一个广阔的新天地。他的美学趣味中含有一种世界末日的颓废情调和手工制作美，在美学观念上有倾向于唯美主义的一面，又有爱好精致典雅的一面。勒内·拉利克是法国杰出的新艺术珠宝设计师，他曾在巴黎美术学院学习，并在巴黎成立了自己的珠宝公司。拉利克不仅设计珠宝，后来还设计玻璃制品，诸如香水瓶、花瓶等。今天，拉利克已经成为一个经典的品牌，而他亲自设计的作品则以其不朽的艺术魅力流传于世。诸如蜻蜓女人胸饰，以其精妙的创意、不同材质的完美采用和结合以及精心雕琢的工艺，不仅成为拉利克最具代表性的作品，也成为新艺术的经典之作和一个醒目的标志。

新艺术工艺

林林总总的工艺品虽然细小，但不同的系列和个体却以各不相同的形式在细节之处俏皮地展示出新艺术的绚丽。

花瓶是艺术品中最引人瞩目的一大系列；而陶瓷，尤其是玻璃，由于其熔化后极强的拉伸性和可塑性，成为新艺术理想的创作媒介，理所当然地，玻璃

花瓶是最能体现美轮美奂的新艺术效果的艺术品。

L.C.蒂法尼的“法夫赖尔”花瓶系列体现了光和色绚丽而微妙的变幻，展示给我们一个绝美的玻璃艺术世界。没有人能像他那样，以完美的艺术形式再现自然最美的景观，无论什么色彩或化学构成，蒂法尼都能预先确定花瓶脱离吹玻璃工之手后，每片玻璃的准确位置。蒂法尼把欧洲传统建筑的彩绘玻璃用于日常器皿的设计，并将新艺术的植物花卉图案和曲线直接用在造型上，这样的成就使他至今仍是大家公认的美国新艺术的杰出艺术家。

新艺术的触角延伸到了生活的每一个角落，小至餐盘杯碟，敏锐而细腻的新艺术设计师们都用艺术语言进行了精心的诠释。它更贴近艺术的本质：民主而自由，在生活中创造美。

蜻蜓女人胸饰

勒内·拉利克

法国 1897—1898年

有时候，面对美，我们的语言是苍白的，因为它无法完整地表达我们心中由于这种美所带来的震撼和沉醉。这是拉利克最经典的设计，也是新艺术最经典的作品，请允许我用沉默和你们一起感受它的精妙和完美。