

世界室内

设计史略

刘森林 编著

上海书店出版社

世界室内

刘森林 编著

设计史略

上 海 书 店 出 版 社

美术专业系列教材编委会

主 任: 汪大伟

副主任: 张培础

常务编委: 张国雄

编 委: (以姓氏笔划为序)

刘森林 汪大伟 李 难

步欣农 张培础 张国雄

杨艾强 周国斌 徐建融

唐锐鹤 章德明 黄建平

黄源熊 葛春学 潘耀昌

图书在版编目 (C I P) 数据

世界室内设计史略 / 刘森林编著. —上海: 上海书店出版社, 2001. 8

ISBN 7-80622-520-X

I . 世... II . 刘... III . 室内装饰 - 建筑设计 - 建筑史 - 世界 IV . TU238-091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第 034310 号

责任编辑: 朱安邦

技术编辑: 吴 放

封面设计: 柯国富

世界室内设计史略

刘森林 编著

世纪出版集团
上海书店出版社 出版、发行

(上海福建中路193号 邮编 200001)

新华书店上海发行所经销

上海展望印刷厂印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 8.25 彩色 1

2001 年 8 月第一版 2001 年 8 月第一次印刷

印数 0001 - 3000

ISBN 7-80622-520-X/J · 168

定价: 28.00 元

前 言

设计是一种创造性的、对人类生活各方面进行规划和提出方案的思考;是在计划性的思维过程中,了解和熟悉设计的各有关条件和限制等,使设计结果符合于这些条件及限制的有意识的行为。设计是从事于人类物质文化和精神文化的一门综合性应用科学,它不仅是对生产技术与艺术结合的思考和研究,还涉及到自然科学和社会科学的广泛领域,包括物理、生理、心理、美学、数学、材料、工艺、人体工程、价值工程以及经济、管理、市场销售、广告宣传等方面的广泛知识。

设计的范围是异常广泛的,它包括人类生活的衣、食、住、行各个方面。可以说,从钮扣到航天飞机,无不包含着创造性的设计活动。我们目前社会的生活环境与条件,大致是由四大类型的设计活动所涵盖,即:环境设计、建筑设计、工业设计、视觉传达设计(其中工业设计具有相当重要的地位,因为除了人类所生存的社会环境与居室环境外,还要使用家具、要穿衣服、要使用工具与器皿、要有起居的空间与工作的空间、要有代步的交通工具、要有娱乐和健身的用品等,而所有这一切都是工业设计涉及的范畴)。设计的任务则是要根据不同功能和人类需求,确定产品的结构、材料、造型、色彩、工艺等形式规程,以构成物质生产领域的功能显示和审美因素,生产出既有使用价值又有审美价值的产品。

设计的着眼点和依据,是现代科学水平、技术水平、材料水平和现代人的消费水平、审美水平。设计的现代化当然要以产品的现代化来体现,而产品的现代化则要依赖设计的现代化来实现。

无疑,设计的目的和核心,是产品符合人们的需求,因此要考虑人与产品的各种关系,以谋求达到人与自然及产品之间的互相协调,努力为人类的工作、学习、生活创造更加美好和谐的空间,最充分地满足人们的物质需要和精神需要。

人类的设计活动由来已久,但由于各国社会、经济等的发展不平衡,情况也不尽相同。发达国家已逐渐形成了比较完善的设计学科和设计教育体系,不仅培养、涌现了大批设计人才,也有力地推动着各种物质生产,并且对提高人们生活水平和改善社会、生活环境起到积极的作用。

我国在社会主义建设事业中,物质生产虽有了突飞猛进的发展,但就设计能力的数量和质量来说,还是十分薄弱的。近些年来,随着经济上的“开放、搞活”,某些部门已开始认识其严重性了。但从全局上讲,还普遍缺乏对系统研究的重视,这是与客观的发展很不适应的。

为了加速“四化”建设,在实践中不断地进行探索、总结,吸取国外的有益经验,介绍我国的研究成果,我们出版了这套“设计丛书”。丛书既包括设计基础理论,也包括设计应用技法,以现代设计为主,目的是促进我国设计事业的发展。需要说明的是,做这项工作,我们还没有经验,加上水平有限,肯定会出现各种问题。我们衷心地希望设计界人士及从事设计教育事业的广大师生给予支持和提出宝贵意见。

编 者

作者简介

刘森林，1961年11月生于上海。上海大学美术学院副教授，上海工业美协环境艺术设计委员会副主任，中国文联居室文化促进会常务理事。

主要著作：

《从洞穴到摩天大楼·建筑》

——21世纪出版社

《中国家具》

——上海古籍出版社

主要设计作品：

湖南投资大厦（建筑造型）

文化名园（环境艺术设计）

西矿宾馆室内设计

三晋国际大厦商务房室内设计

目 录

前言·····	1
室内设计的起源·····	1
现代室内设计的萌芽——新艺术运动·····	8
现代室内设计的发轫——分离派运动·····	19
设计流派和组织对现代室内设计的影响·····	24
现代主义室内设计的高潮·····	40
西方现代室内设计的发展·····	49
东方现代室内设计的发展·····	66
公共室内设计的发展·····	80
后现代主义及多元化的室内设计趋势·····	90
当代室内设计与环境艺术设计·····	99
图例·····	105

室内设计的起源

不同的历史时期,都有着能代表它们时代的、独特的设计,这些设计静静地记载和叙述着人类的发展史,而不同时期不同形式和风格的设计,又赋予了设计作品的特定意蕴。

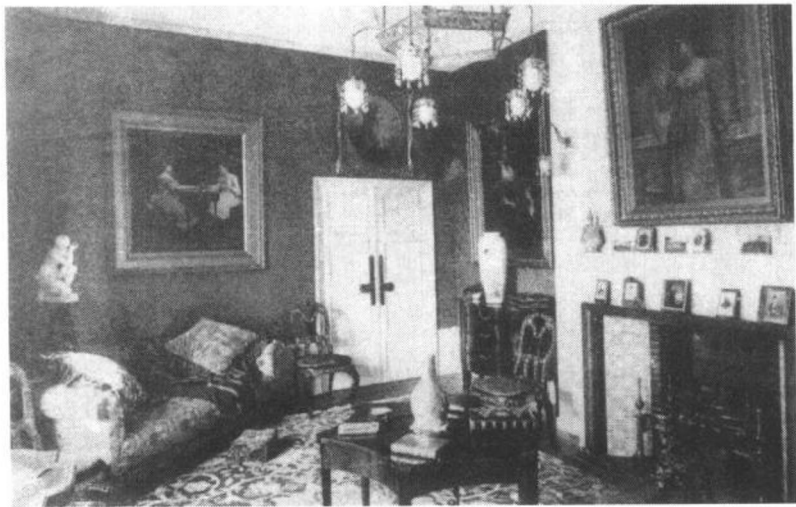
室内设计的起始年代,众说不一。你越是认真地寻根求源,它却越显得存在于遥远的过去。室内设计专业(行业)的出现,并非是突如其来的,它有着悠远的历史渊源,是在历史的发展中逐渐演变而来的。

在人类发展的不同时期,室内设计具有不同的使命和方向。古代社会,主要以神为主宰;在中世纪漫长的岁月中,它服务的对象以宗教和帝王贵族为主;近代工业革命以来,室内设计逐渐面向大众,其概念从在建筑师提供的内部空间中只对空间围护体进行雕琢和美化装饰,发展到今日有计划、有理论,按照不同室内功能的要求及精神需求,进行以人为主体的、具有艺术和技术综合的室内环境设计。

因此,在阐述现代室内设计史之前,确有必要对现代室内设计的前期史作一扼要的回顾。

古代社会,欧洲希腊、罗马的石砌建筑,印度的石窟建筑 and 中国的木构架建筑,由于装饰和结构结成一体,呈现出装饰与建筑一体化的作法。如中国木构架建筑既可与装饰紧密结合,又有木构架外表、分隔部件的涂饰彩画。始于14世纪的意大利文艺复兴,标志着人类从中世纪向近现代的过渡。早在16世纪初,席卷欧陆的宗教改革运动已冲

出了罗马教廷,基本上结束了中世纪的教会统治状况。17世纪室内装饰领域内一反文艺复兴艺术的庄重典雅和含蓄和谐的古典主义原则,呈现出豪华壮观与热烈奔放的风格特征,并开始了室内装饰与建筑主体的分离。这主要是因为室内的翻新、改建和装修的周期较短,于是,装饰工匠的称谓开始出现,这同时意味着可以不动建筑的主体和筋骨,按照时代的需求和流行式样,对建筑室内进行频繁的改建和装饰了。

巴洛克艺术的主要成就集中反映在教堂和宫殿建筑上,其中室内装饰和家具尤为突出。它们在充分运用文艺复兴艺术成果的基础上获得了明显的发展,在装饰内容、装饰风格和装饰技法上出现了不同的特征。

巴洛克式建筑的室内,充满强烈的动感效果,是天主教教皇派为了恢复天主教的优势而使教堂的装饰具有启动宗教感情更加高涨的形态。而滥觞于法国的洛可可式建筑室内则是皇亲贵族追求优雅和亲切的装饰效果,注重建筑内部空间与装饰的统一,讲求室内界面的形式美,致力于繁缛精致、奢丽纤秀的装饰感觉。题材普遍有枝叶藤蔓、自然花饰等,为适应宫廷的异国情趣要求而在室内采用了许多来自中国、土耳其、印度和波斯的题材和装饰,华美、朗丽,刻意修饰,竭尽装饰之能事,是“室内装饰”的典型。随着1789年法国大革命的爆发,洛可可时代也宣告结束。

英国的产业革命,是资本主义生产从手工工场阶段向大机器工厂阶段的过渡。产业革命既是生产技术的根本变革,同时也是一场剧烈的社会关系的变革,它预示了为现代生活奠定雄厚物质基础的工业社会的到来。卡尔·马克思总结了生产方式对于社会和文化的重要性:“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即保证自己生活方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。”^①

新兴的工业技术向一切设计师的智能、知识、技能和艺术处理能力提出了挑战,这是一种基于新的功能的设计观,它和以装饰为己任的形式有本质区别,源于工业和机器的、并同时威胁、冲击着传统的、陈旧的伦理和美学观,因此也同时阐发着蕴潜着复旧趋向。

18世纪下半叶,欧洲工业资产阶级迅速壮大,城市建筑得到发展,首批代表初期功能主义形式的建筑逐渐问世,古典主义、浪漫主义和折衷主义并存并十分盛行。浪漫主义的设计师们表现出怀恋中世纪建筑的意向,甚至提出应照中世纪作坊方式进行制作、生产的主张,在英国建筑师普金(A·W·N·Pugin 1812-1852)等人的设计中,可看到许多模仿中世纪哥特式建筑细部装饰的实例。

英国的色彩学家、设计师欧文·琼斯(Owen Jones 1809-1874)的《装饰法则》一书,详尽地介绍了东西方设计的风格和特征,阐述了希腊、罗马、埃及、亚述、波斯及其他地中海国家和民族的装饰,对当时的室内装饰起到了一定的作用。

1851年,在英国伦敦海德公园内,举办了首届工业产品博览会。杰出的园艺师帕克斯顿(Joseph Paxton)以玻璃和钢材为主,设计并主持建造了举世瞩目的展馆建筑——“水晶宫”(Crystal palace),开辟了建筑形式的新纪元。

博览会盛况空前,展厅内汇集了众多国家的工业产品,同时也暴露了许多问题:产品形态粗陋,质量低劣,色彩灰暗,使用功能不尽人意。《伦敦时报》评论说,展览中的装饰设计缺乏确定的原则,整个欧洲的艺术和日用产品的设计制作都彻底陷入了混乱之中。

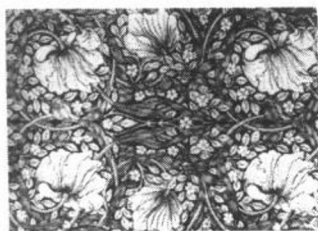

博览会的情况,引起了伦敦市公务员亨利·科尔(Henry Cole 1802-1882)的关注。科尔曾通过举办一年一度的由伦敦艺术协会发起的展览,试图使人们对设计的重要性有所了解和领悟。1845年,科尔以费里克斯·萨玛里的化名发起创办了艺术生产组织,1847年又创办了《设计期刊》,宣扬“好设计才是好行当”的思想。科尔与同仁们认为装饰设计水平的不尽人意是因为工业和艺术及设计的分离所造成的,而大机器生产是值得信任的,艺术家们应该参与设计,并建立起设计的规范 and 标准。

科尔的思想当时只能为少数设计师所接受,维多利亚时代的设计师们大多主张崇尚自然而反对工业大机器的生产方式,拉斯金(John Ruskin 1819-1900)和莫里斯(William Morris 1834-1896)就选择了向自然界和哥特式建筑寻求设计灵感的道路。

民主主义者、理论家约翰·拉斯金将采用自然题材作为革新设计观念的一个重要方面,同时从装饰角度提出了美术应当与技术相结合的主张。拉斯金的思想理论对莫里斯及其倡导的工艺美术运动产生了直接的、重大的影响。

一、莫里斯

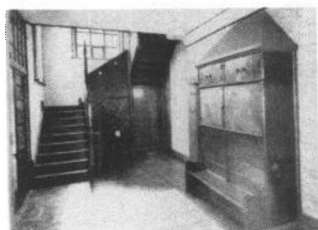
威廉·莫里斯早年在牛津大学艾希特神学院念书,1856年毕业后曾进入斯特里德(G·E·Steet 1824-1881)设计事务所学习哥特建筑设计,1859年与简·珀登结成伉俪,翌年在伦敦肯特的贝克斯利·希思处建起了著名的住宅——“红屋”。并邀请事务所的同事、建筑师韦伯(Philip Webb 1831-1915)主持建筑设计与室内设计。该住宅外观结实、宽敞、简朴,毫无矫揉造作之感;平面根据功能需要设计成“L”形,视觉效果主要依靠地方建筑材料本身的色彩和肌理来取得,不事粉刷的外墙做成清水红砖(红屋由此得名);厨房设在一楼,使房屋外形能真实地反映室内的房间分隔和功能。这种将功能、材料和艺术造型结合起来的尝试,成了莫里斯倡导工艺美术运动的起点。

1861年,莫里斯和朋友马歇尔(Marshall)、福克纳(Faulkner)联合创立了绘画、雕刻、家具和金属制品公司,其宗旨是:让划时代的艺术家们完全艺术化地进行创作,设计所有艺术化的产品。公司主要设计、制作壁纸、家具、织锦画、镶嵌彩色玻璃、地毯以及其他室内产品和装饰材料。

1867年,公司对伦敦南肯辛顿博物馆(今维多利亚和阿尔伯特博物馆)的翠绿餐厅和茶室进行了室内装修设计,声誉鹊起。此后公司日渐兴旺,曾经手过不少大型民用建筑室内的装修项目。

1875年,原公司解散后重新组成由莫里斯单独经营的公司。面对当时盛行机器和大批量生产的社会现实,莫里斯愈加关注流行于中世纪哥特行会制度中的手工技艺,并竭力把工艺品从日用品提高到艺术

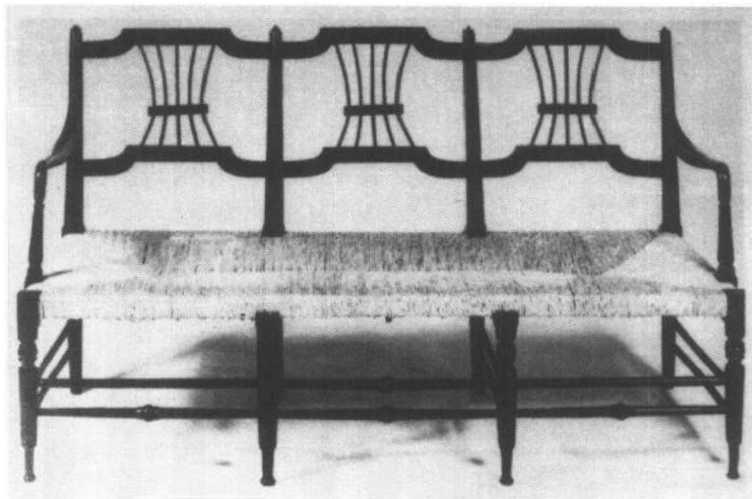
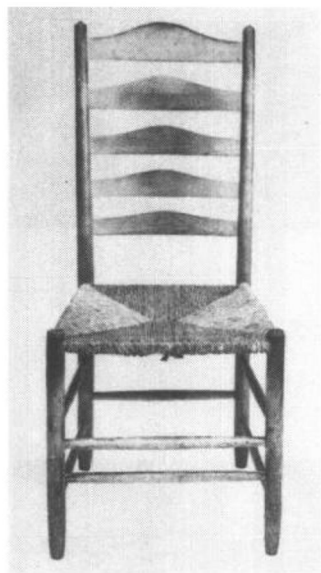
品的层次奉献给广大人民。莫里斯声称,他宁愿住在简陋的中世纪的棚子里,也不愿住现代化的建筑。在他眼里,中世纪的一切都是美好的,人和自然和谐一致,建筑、工艺和衣食住行都弥漫着宁静的诗意。手工匠人创造的一切,使人得到美好的享受,工匠就是艺术家,艺术家就是工匠,手工技艺是最高艺术。

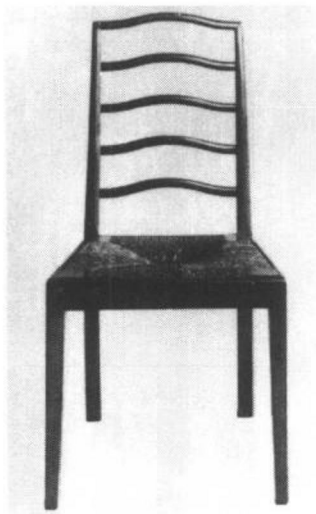
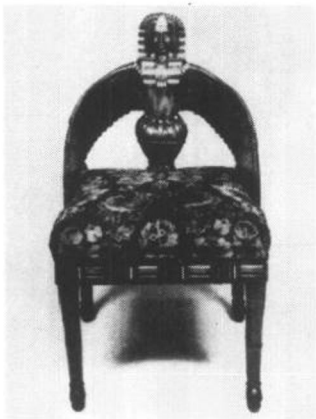
莫里斯认为,自从现代文明出现机器和大工业,这种美好和谐的艺术被破坏了,所以他把工业化机器生产视作艺术的对立面,主张用手工来完成艺术创造。事实上,他自己设计的作品主要是在工厂里生产出来的、由他的公司出售的家具,也是为了适应现代室内环境的需要的,他经营的店铺豪华异常。在现实面前,他不得不感叹自己所从事的劳动是“为富人可鄙的奢侈生活效劳”。

莫里斯是一个空想社会主义者,对社会变革的设想含混模糊。有时他期待巨大的社会变革,有时又主张人们改善社会环境。他认为真正的艺术必须为人民而创造,并为人民服务,但同时又不得不承认廉价的艺术(品)是不可能产生的,因为所有艺术都要花费时间和辛劳,这就是莫里斯的学说与其实际生活之间的决定性矛盾。莫里斯的设计复兴了诚实朴素的风格,它的意义在现代运动的历史上比它与过去时代的各种风格的关系上更受到重视。他在复兴手工艺方面的工作是颇具建设性的,然而他的学说的本质却是破坏性的,而且随厌恶机器而来的昂贵的手工艺产品无法在大众中普及,注定了其学说前景必然是黯淡可悲的;另一方面,莫里斯的艺术最后有益地影响了许多行业的商品生产,他的艺术风格的传播在很大范围内又重新引进了机器生产,这却是他始料未及的。

虽然莫里斯的理论是自相矛盾的,但是他把长期以来人们轻视的工艺美术和手工艺提高到了应有的地位,有力地推动了英国工艺美术运动的发展;同时,工业和技术美学被日益重视,抽象的图形和结构在工业化迅速发展的情况下逐渐得到普及。作为在工艺美术领域内最先提出新的美学主张和在实践中有所突破的莫里斯,其功绩是不容忽视的。莫里斯以极大热忱倡导的

“工艺美术运动”及其优秀设计,预示了室内设计历史上的新时代——运用以功能为原则的设计语言的到来。诚如尼古拉·佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)所说的那样:“莫里斯是20世纪真正的预言家,称得上是‘现代运动之父’,我们应该把下列归功于他,即,一个普通人的住屋再度成为建筑师设计思想有价值的对象,一把椅子或一个花瓶再度成为艺术家驰骋想象力的用武之地。”^②

二、工艺美术运动

在莫里斯及其学说的影响下,19世纪末英国出现了一批类似莫里斯公司的设计行会组织。一些青年艺术家和设计师决心将自己的一切献给手工艺和设计事业,从而掀起了工艺美术运动的高潮。著名的有1882年麦克默多(H·Mackmurdo 1851-1942)组织的“世纪行会”(century of Guild)、1884年成立的“艺术工作者行会”(The Art Worker's Guild),及“家庭艺术与工业协会”,1888年,莫里斯的学生阿什比(Charles R·Ashbee 1863-1942)创立了“工艺美术展览协会”(The Arts and Crafts exhibition Society),同时创办手工艺学校,试图将设计教学理论和工场实践结合起来,工艺美术展览协会则通过举办展览会,大力宣扬英国工艺美术运动。

创办手工艺学校的设计师阿什比无疑是位具有独特见解的思想家,他显然要比莫里斯的另一高足克兰(Walter Crane 1845-1945)更有现代意识。他认为,现代文明建立在机器之上,任何鼓励和支持艺术的学说若不承认这一点,就不可能是正确的。此外,设计师戴(Lewis F·Doyl 1845-1910)和赛定(John Sedding 1837-1891)也起了承上启下的作用。戴是当时颇有声望的设计师,他宁愿选择现实世界的生活,也不愿意陶醉在中世纪田园生活的梦想之中。在论及将来的装饰时,他指出,机器和蒸汽动力,还有众所周知的电气,都会对装饰起到作用。赛定也告诫人们不要去违抗现实的、必然会发生的一切事物。

德莱赛(Christopher Dresser 1834-1904)是英国工艺美术运动的著名设计师。他认为优秀的设计应基于科学知识的基础之上。他在编辑《家具报》时谈到,家具的用途、材料的特性、完善的制作方法、各组成部分的比例、整体效果和修饰整理等六个方面是家具设计师首先要解答的问题。德莱赛的家具及椅子设计,经常融进镶嵌和绘画的手法。他不但注重结构,而且也十分讲究装饰,竭力反对把木材弯曲成拱形使之与原状相悖的家具制作现象。从1867年出版的《家具、金属制品及家庭装饰中的哥特风格》一书中的许多图例中,足以印证德莱赛是“第一个最有权被称作工业设计师的人”。^③

在英国工艺美术展览协会举办展览、传播、宣扬英国工艺美术运动的同时,英国涌现了一大批优秀的设计师,如欧内斯特·吉姆森(Ernest Gimson 1864-1919)、西德尼·巴恩斯利(Sidney Barnsley)等。他们将对手工艺的热爱与家具设计的原理真正地结合了起来,并结伴联手组成了肯顿(Kenton)家具公司。

被世人誉为英国最杰出的艺术家和匠师的吉姆森,是位全身心追求工艺美术运动理想的设计师,尽管他毕生从事建筑设计,但他的主要兴趣仍在于1900年成立的肯顿家具公司上。他对制作工艺和家具材料颇有研究,并笃信通过自己的作品及良好的传授将公司优秀的产品

销售出去,并藉此提高民众的水平。他的圆槐木蒲垫椅和其他家具,显示了简洁高超的技艺。与此同时,希尔(sir Anmbrose Heal)公司制造出了真正建立在商业基础上的优质先进的家具。

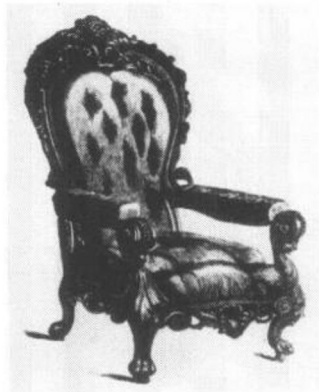
阿瑟·利伯蒂公司(Arther Lazenby Liberty 1843-1917)不但向工艺美术运动的设计师如沃伊齐等定货,而且在自己的工场间不断试制新颖家具。公司在伦敦雷吉特(Regent)街建立了东方风格的零售商店,规模日益扩大。通过利伯蒂公司,工艺美术运动许多作品和设计思想得以广泛传播至欧陆其他国家和北美。

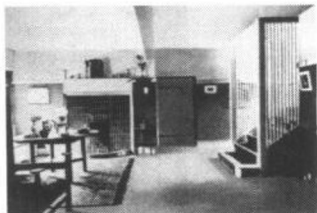
工艺美术运动和哥特复兴在一定程度上呈现出对东方,尤其是对日本艺术的关注和崇拜。当时在伦敦和巴黎等地的上流社会艺术圈中,作为一种时尚而开始的平面化的日本艺术,在设计装饰中逐渐发展成一种新的潮流,并在19世纪70年代间达到了高峰。奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)的美国之行,使这一运动的主题在大西洋彼岸和他自己的国家一样传播开来。代表日本·盎格鲁(Anglo-Japanese)风格最精致的家具设计者是戈德温(E·W·Godwin),他的作品被人们竞相仿效,风靡一时。戈德温的椅子基本特点是将木头做成竹状,椅背也呈非对称状,椅背上的横木能旋转,并镶嵌富有日本特色的纹样。尤为重要是戈德温能把纤细的乌木家具构造得相当完整。

工艺美术运动的代表人物之一、设计师古斯塔夫·斯迪克利(gustav stickley 1857-1942)是美国最有影响的英国工艺美术运动的传播者。他在其著作和1901年发行的杂志《艺匠》中重点介绍了拉斯金和莫里斯。斯迪克利英国之行后便于1898年建立了家具工场。他的审美原则是:用最杰出的构思来表达物体本身所具有的庄重坦率的属性,……过多的装饰会破坏创造的属性,严格的装配能达到理想中的完美。

美国西海岸的格林兄弟(Greene, Charles Sumner 1868-1957 Greene, Henny Mather 1870-1954)的大部分时间在南加州度过,留下了不少代表工艺美术运动建筑精神的作品。1901年的英伦之行后,格林兄弟从工艺美术运动中得到启悟,逐渐形成自己的设计风格:柔和的线条与结构极为贴切的装饰,后期的作品也有金属镶嵌式或受日本艺术的影响而出现雕刻成品的装饰板。英国工艺美术运动后期的代表人物阿什比对格林兄弟十分赞赏,他于1909年访问格林工场时曾称赞说,这些家具无疑是他在美国所见到的最优秀的。

1882年,英国设计师麦克默多仿效科尔和莫里斯及其工艺美术运动的传统,成立了世纪行

会，它由一批从事家用商品设计的艺术家和设计师组成。19世纪80年代初期，麦克默多设计具有一种独特的早期新艺术运动的风格，它直接来源于威廉·布莱克，在思想上受拉斯金影响较大，并于1884年创办了《木马》杂志。

在新艺术运动之前，英国杰出的设计师沃伊齐 (C·F·Annesley Voysey 1857-1941) 就已经在探索一种富于独创精神和前卫色彩的新风格，他的设计成了新艺术运动的灵感来源之一。于1900年在白金汉郡的住宅室内设计中沃伊齐杰出的设计反映了他独特的风格。室内满铺深蓝色地砖，室内家具都漆成白色，纵横线条之间形成了强烈的对比，尤其是楼梯的木条屏风格外引人注目；家具造型大胆直捷，比例轻巧奇特，给人以淡雅舒适的感觉，并预示了包豪斯家具的出现。沃伊齐的室内设计和家具以简朴为特质，强调精心的设计和完美的协调。他的推陈出新、带有进步意义的设计手法，呈现着不知不觉的自然流露。他的设计甚至比莫里斯及其工艺美术运动对欧洲大陆的新艺术运动的影响更直接。

注释：

- ① 《马克思恩格斯选集》卷一，第108页。
- ② Pioneers of Modern Design, Print in the U.S.A.
- ③ A history of industrial design P.70 PHAIDON 1980.

现代室内设计的萌芽——新艺术运动

新艺术运动受英国工艺运动的影响,尤其英国的麦克默多、沃伊齐和比亚兹莱对欧洲大陆的影响最为直接。新艺术运动的形成来自各种传统的装饰,法国洛可可装饰风、拉斐尔前派绘画、凯尔特(Celtic)的细密画^①、撒克逊的彩饰(Illumination)及图形,以及以装饰性的平面和色彩高度概括的自然形象及非对称的动态构图见长的东方艺术(尤其是日本版画)^②。新艺术运动的设计理念体现在装饰、结构和功能的整体上。

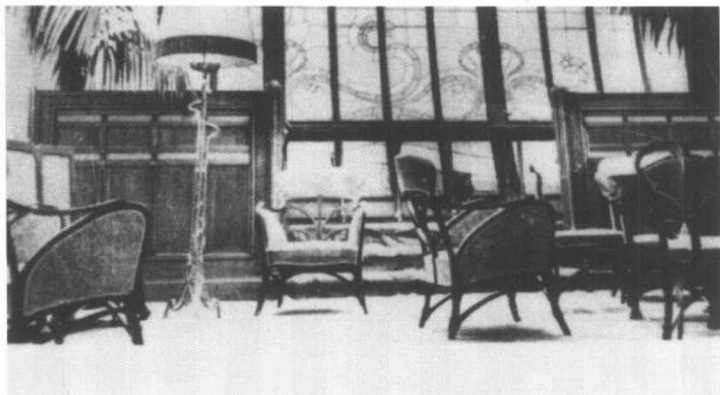
比利时是欧洲大陆工业化最早的国家之一,19世纪下半叶以来,布鲁塞尔便成为欧洲文化艺术的一个中心,新艺术运动最初主要集中在这里。

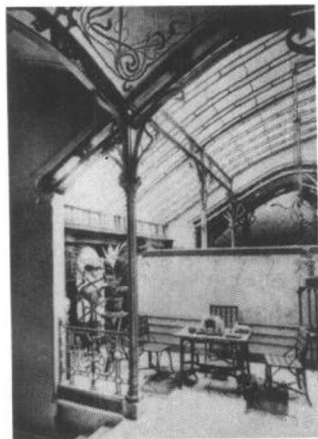
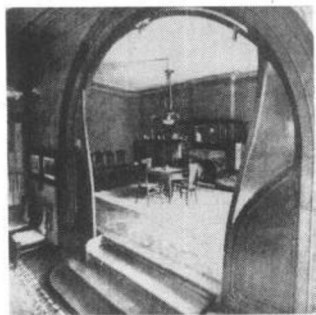
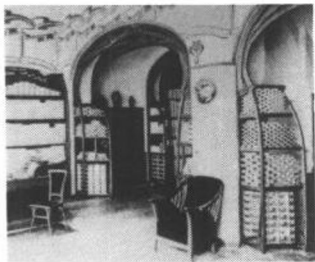
19世纪是历史循环论的世纪,各个历史时期的各种风格在室内设计中比比皆是。世纪末的设计师们试图寻求一种设计的新语言,能适应工业时代精神的简化装饰,主要的实践集中在室内设计领域。

一、凡·德·威尔德与比利时新艺术运动

19世纪末,布鲁塞尔聚集了众多的艺术家和设计师。1881年,奥克塔夫·莫斯(Octave Maus)主编的《现代艺术》(L'Art Moderne)杂志创刊,并于1894年将原“二十人社”易名为“自由美学社”(The Libre Esthetique)。在该社首届艺术沙龙上,设计师博维(Gustave Serruier-Bovy 1848-1910)于1894年展出了全套室内设计作品。在衣柜、装饰橱和餐桌椅凳上,抒情、优雅的曲线反复呈现,赋予室内强烈的整体性,具有雕塑色彩的、不加油漆的家具显示了高超的质量。自由美学社将莫里斯及其工艺美术运动介绍到比利时来,并逐渐由艺术型转向对整个环境设计的关怀,对新艺术运动作出了贡献。

被誉为新艺术运动建筑设计的奠基人——比利时的霍塔(Victor Horta 1861-1947)于1893年设计的布鲁塞尔都灵路

12号住宅, 是新艺术运动的最早实例。八角形的前厅从地面向上兴起半层通向花园时, 它横向地扩张为一个由上部铁结构覆盖的邻近的前厅上空, 装修着海草或其他植物, 浅浅的、不对称的曲线在墙上、楼梯柱和扶手的铁制品上流动; 尤其是那令人难忘的楼梯及独立柱配上铁质卷须所具有的韵律感, 既整体又和谐。他把铁处理成一种有机的线条, 蜿蜒地伸入整个结构中, 以推翻石材所体现的惰性。在这里, 线的概念完全胜过了雕塑体量的概念。霍塔深化了维奥莱·勒·迪克(Viollet-le-Duc)的结构理论, 从而把铁作为一种新的结构材料的兴趣与铁制品的装饰可能性结合起来。在1895年设计的伊特维尔德住宅沙龙里, 霍塔表现出了更为奇特的探索。在这里把“贝壳式”装修(rocaille decoration)转换成金属线条构件, 支撑并架起一个玻璃圆顶。

在受布鲁塞尔“自由美学社”的影响和激励的人中, 最明智、最有远见者当首推亨利·凡·德·威尔德(Henri Van de Velde 1863—1957)。在他多彩的一生中, 集中体现了英国的拉斐尔前派绘画、莫里斯和英国工艺美术运动、法国印象主义、象征主义绘画以及新艺术运动的设计和现代理性建筑萌芽阶段之间错综复杂的联系。威尔德最初就学于安特卫普美术学院(1881—1883), 后至巴黎深造(1884—1885), 与艺术家莫奈(Claude Monet 1840—1926)、西涅克(Paul Signac 1863—1935)、毕沙罗(Camille Pissarro 1830—1903)、德彪西(Claude Debussy)等交往甚密。回到安特卫普后, 画风渐近修拉(Georges Seurat 1859—1891), 不久参加“自由美学社”展览(1889)。通过展览, 威尔德发现了莫里斯和英国工艺美术运动, 并受到托尔斯泰、尼采、巴枯宁的思想影响, 认为塑造生活环境之美正是造型设计家的神圣使命, 加之母亲去世的精神刺激, 遂决心舍弃绘画创作, 献身于装饰艺术和设计。他从事版画、书籍装帧、图形设计、室内设计及墙纸、家具、织锦等设计创作。他在装饰艺术中的贡献, 表现于书籍插图的(如1892年为《主日》杂志作), 是麦克默多式线条的运用、弯曲、有弹性而富于变化; 表现于服装设计的, 是注重服饰与周围环境气氛和色彩的和谐。1894年, 威尔德将精力转向室内设计和家具设计, 其椅子设计的弧线摆动姿态符合新艺术运动的精神, 充满力度感, 与霍塔富丽优美的线条大异其趣。

1895年, 威尔德为自己建造了一所住宅, 从建筑环境到室内空间的每一局部, 包括家具、帷幕, 甚至餐具等, 都十分注重形式的统一。家具设计则普遍带有一种乡村简朴与稳重的情趣。然而1896年威尔德受汉堡画商宾(S.Bing)与艺术评论家格拉夫之邀在巴黎创作的室内设计, 却以装修豪华和局部的一致性见长。这种力与美的结合, 启示了批评家冈库(De Goncourt), 他为威尔德的作品首次在巴黎出现创造了带有预言味道的新词“快艇风格”, 借指其与船舶的内部空间相似。在新旧世纪交替之际, 威尔德创造的家具、银器等, 代表了某些最成熟最完美的新艺术风格的实例。新艺术运动的装饰就其本身而言就是

目的,而威尔德的装饰则是用来表明物品的功能,因此,他的装饰体现在结构的表述上,而并非是可有可无的附加装饰。

注重发挥材料本身的特质和原理、倡导新的理性原则是威尔德设计思想的两大特征。所谓新的理性原则的核心是强调实用性,而对于不实用的装饰纹样则有反感。

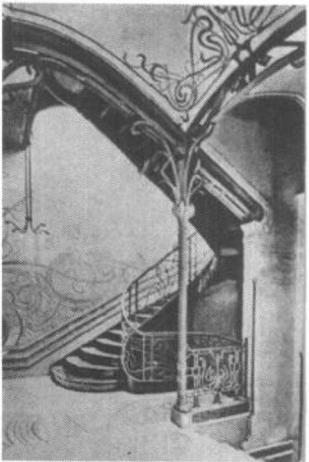
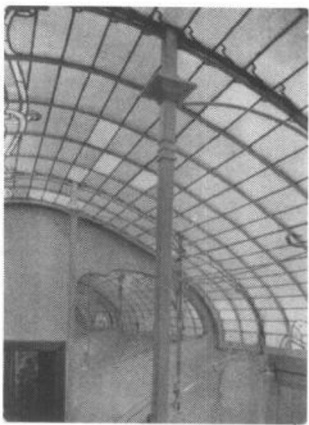
如前所述,威尔德是位全面的、具有哲学头脑的设计师。他主张装饰艺术应该建立在吸收与排斥的科学原理之上。他的理论著作一方面为理性主义和对新技术条件的承认和辩护,另一方面为“有机的”装饰助威,既赞美机器又欣赏自己的艺术风格。威尔德把两者维系在一起了。

1899年,威尔德游访并移居德国,在建筑及室内设计方面成绩卓著。在位于哈根的福克望博物馆室内,古典式的立柱、拱券和圆顶,装修成线条流畅的形态,从而成为新艺术风格的集大成之作。在魏玛工艺美术学院工作室室内,威尔德以大片连续的面积和合乎逻辑而便捷的交通流线以及良好的天然采光,表现了工作室的功能特质。

1914年,威尔德在科隆设计的德意志制造联盟剧院,表现了一种以立面处理来限定内部容积的个人风格,对剧院的设计作出了贡献,同时也给新艺术运动增添了新的活力。

20世纪初,威尔德的《现代应用艺术的复兴》一书,对室内设计及其他设计的发展起到了积极的作用。他认为没有技术作基础,新的文化是不可能产生的,因而根据理性法则和合理结构所创造出来的实用形式是首要条件,唯此才能获得美的真正本质。他的这些主张通过一系列学术讲座很快在德国设计界传播开来,并形成了一定的影响。

威尔德在艺术和设计教育方面也颇有建树。威尔德在负责魏玛工艺美术学院时,注重创造性和自由的探索,摆脱了传统的羁绊。他以独特先进的教育体制和教学方法,培育出了一代富有创新精神的设计师。1914年,威尔德慧眼识人,举荐建筑师格罗佩斯为继任。1919年,格罗佩斯合并了魏玛工艺美术学院和艺术学校,任魏玛国立包豪斯(Das Staatliche Bauhaus)学校校长,从而掀开了室内设计发展史上新的篇章。

二、法国、德国及其他国家的新艺术运动

起源于比利时的新艺术运动,迅速波及到法国,形成了新艺术流派的黄金时代——1900年风格。这种风格又由法国传播到欧洲其他国家和美洲大陆,其名称和风格也因地而异。在比利时、法国是丰润而又充满生命力的,在奥地利、英国格拉斯哥却是沉着精炼的。新艺术(Art Nouveau)这一法语词在英国和美国被先后接受,在意大利,被称为“花卉的”(Floreal)或“自由风格”(Stile Liberty),在德国和奥地利叫“青年风格”(Jugend stile),而在西班牙则叫做“曲线风格”(Curvilineal)。