

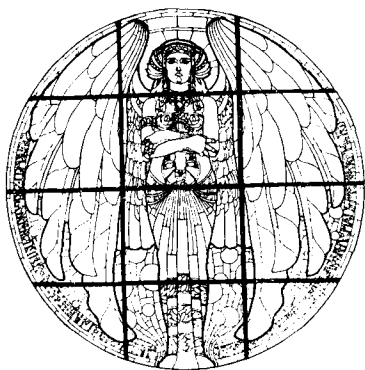
新艺术百图

西方绘画 · 工艺 · 建筑 · 雕塑

新艺术百图

西方绘画·工艺·建筑·雕塑

刘发全 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

新艺术百图:西方绘画·工艺·建筑·雕塑/
刘发全编著。—北京:人民美术出版社,1995.4
ISBN 7-102-01057-5

I. 新… II: 刘… III. 美术史—西方国家—图集
IV. J110.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 06243 号

新 艺 术 百 图

西方绘画·工艺·建筑·雕塑

刘发全 编著
人民美术出版社出版

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑:欧京海

装帧设计:刘继明

北京华原防伪印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

1996 年 4 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 开

印张:7.75 印数:10000 册

ISBN7-102-01057-5/J·915

定价 12 元

(京)新登字 004 号

目 录

新艺术运动概述	刘发全 1
本书主要参考资料	28
新艺术 作品和解说	41
1、雅各布的云梯(油画)	布莱克
2、水晶宫(建筑)	帕克辛顿
3、但丁之梦(油画)	罗塞蒂
4、执行判决(油画)	伯恩-琼斯
5、瓷国公主(油画)	惠斯勒
6、孔雀之厅(壁画)	惠斯勒
7、郁金香(纺织品设计)	莫里斯
8、温莎椅(家具设计)	莫里斯
9、红屋(建筑)	韦布
10、玻璃餐具设计	德莱赛
11、城市教堂(封面设计)	麦克摩多
12、双鹅图(瓷砖设计)	克莱恩
13、壁纸设计	戈德温
14、孔雀衣裳的下摆(插图)	比亚兹莱
15、李尔王(插图)	克拉格
16、石榴屋(版画)	里克兹
17、封面设计	沃依赛
18、贝特福特公园住宅及室内设计	沃依赛
19、银质玻璃台灯设计	阿诗比
20、魔术原理(书籍插图)	杰西·金
21、小玫瑰屋(展览设计)	麦金托什

- 22、克伦斯顿小姐茶室菜单 设计 玛·麦克唐纳
- 23、室内与家具设计 麦克纳尔
- 24、埃菲尔铁塔(建筑)..... 埃菲尔
- 25、紫罗兰少女(油画)..... 雷东
- 26、青铜时代(雕塑)..... 罗丹
- 27、布列塔尼花瓶设计 高更
- 28、纹身的莎乐美(油画)..... 莫罗
- 29、让·阿维尔戏剧招贴画 劳特累克
- 30、大碗岛上的星期日下午(油画)..... 修拉
- 31、晒干草的农妇(油画)..... 毕莎罗
- 32、楼梯扶栏(室内设计) 马乔莱尔
- 33、拉·封丹路 16 号 公寓大门设计 吉马德
- 34、拉斐特画廊内部设计 恰登尼
- 35、乐器储藏柜设计(局部)..... 查彭蒂尔
- 36、银莲图案花瓶设计 加莱
- 37、钢琴、大柜、写字台设计 南斯中心
- 38、玻璃花瓶设计 道姆兄弟公司
- 39、都灵路 12 号住宅设计(建筑) 霍塔
- 40、夏贝尔拉尼住宅设计(建筑)..... 汉克尔
- 41、维尔德住宅设计(建筑)..... 维尔德
- 42、餐具与餐桌上银质雕塑小品设计 维尔德
- 43、堕落者(雕塑)..... 迈因
- 44、斯芬克司的拥抱(油画)..... 克诺夫
- 45、孔雀仙女(台灯设计) 沃尔夫斯
- 46、米拉公寓(建筑)..... 高迪
- 47、命运(油画)..... 托洛普
- 48、阿姆斯特丹证券交易所(建筑)..... 伯拉吉
- 49、新娘(壁画)..... 普里克

- 50、曲木摇椅(家具设计) 托奈特
- 51、艾尔维拉工作室(建筑) 恩德尔
- 52、五只天鹅 (纺织品设计) 埃克曼
- 53、扶手椅(家具设计) 赖梅施米德
- 54、剧院休息厅设计 潘柯克
- 55、透平机制造车间厂房设计(建筑) 贝伦斯
- 56、站在海边的普赛克(版画) 克林格尔
- 57、苏迪(油画) 斯图克
- 58、复仇者(雕塑) 巴拉契
- 59、青铜女裸与海螺 (台灯设计) 格施奈尔
- 60、现代艺术画廊设计(建筑) 瓦格纳
- 61、维也纳分离派会馆 设计(建筑) 奥尔布里奇
- 62、史道克莱官邸设计(建筑) 霍夫曼
- 63、餐厅设计 鲁斯
- 64、等待(壁画) 克里木特
- 65、母亲之死(油画) 席勒
- 66、穿戏装的斗士(装饰画) 斯契施卡
- 67、哀悼基督(宣传画) 柯柯施卡
- 68、圆柱体纪念碑(雕塑) 奥比利斯特
- 69、选上的一个(油画) 霍德莱
- 70、战争(油画) 勃克林
- 71、圣母像(版画) 蒙克
- 72、花瓶设计(版画) 华兰德
- 73、青铜女子胸像台灯设计 穆查
- 74、生命之始(油画) 库普卡
- 75、坐着的天魔(油画) 符鲁贝尔
- 76、俄国芭蕾舞节目单设计 巴克斯特
- 77、雷布琴斯基家邸室内设计 施基特尔

- 78、骑马的死神(油画) 赖德
- 79、布雷德利作品选(插图) 布雷德利
- 80、卡森百货大楼室内设计 萨利文
- 81、橡树公园教堂内部设计 赖特
- 82、蜻蜓(台灯设计) 铁法尼
- 83、四轮儿童摇篮车 佚名
- 84、柯皮德住宅设计(建筑) 柯皮德
- 85、都灵展览馆内部设计 达隆柯
- 86、巴塞尔家的湿壁画 巴塞尔
- 87、布吉—卡拉尼别墅设计(建筑) 米切拉泽
- 88、萨尔索吉马奥内家的湿壁画 契尼
- 89、维尔特自塑像(雕塑) 维尔特
- 90、赫尔辛基火车站餐厅设计 萨里宁
- 91、卡斯蒂格利奥尼宫设计(建筑) 什马鲁格
- 92、白天赶走黑夜(油画) 普雷沃蒂
- 93、邪恶的女性(油画) 塞冈蒂尼
- 94、石榴梦(油画) 卡索拉蒂
- 95、姑娘与玫瑰花 马蒂尼
- 96、未来城市电力中心设计(建筑) 圣铁依柯
- 97、在连续空间里的独特形式(雕塑) 波切尼
- 98、爱因斯坦天文台(建筑) 门德尔森
- 99、色彩的构成(油画) 蒙德里安
- 100、红黄蓝三色椅(家具设计) 赖特·维尔德

新 艺 术 运 动 概 述

刘发全

1895年12月16日傍晚,在巴黎普鲁文斯路22号,一幢新近装修得十分别致和新颖的美术馆开幕了。它就是后来被载入史册的“新艺术画廊”。画廊的经纪人叫萨莫尔·宾。他是一位在德国出生的犹太人,既是一位鉴赏家、作家和商人,又是一位对日本艺术颇有研究的专家。这间重新修复的画廊不仅展出青年艺术家的美术作品,而且也展出实用工艺品。萨莫尔·宾力排众议,坚持把这间专门展出现代作品的美术馆叫作“新艺术画廊”。对此,他在1902年的日记中做了如下说明:新艺术在刚刚诞生的时候,并未期望获得通常应该得到的荣誉。它的单纯率直的名字就是为执著的艺术家提供一个展出现代作品的公开场地,同时又向美术爱好者开放他们渴望知道而又未引起我们时代重视的新生力量的作品。

展览会开幕式是在由美术作品和装饰艺术作品组成的迷人的会场中举行的。彩色玻璃版面由纳比设计,铁法尼制作;室内设计由维尔德统筹规划;印刷由克莱恩和比亚兹莱负责;雕塑作品由罗丹提供。同时,毕莎罗、修拉等印象派画家也展出了众多的不同风格的美术作品。真可谓群贤毕至,众星璀璨。从此拉开了新艺术的帷幕。一个重要的几乎对众多的艺术家、建筑家和设计家产生影响的艺术活动正式出现了。

一、运动的名称及在各国的称呼

新艺术是发生在19世纪末到20世纪初的一次重要的“大众化的艺术实践活动”,在欧洲的大多数国家和美国均有反映。但是名称很不统一,只是在法国有此称呼。一如前文说过,在法国是由于萨莫尔·宾开设在巴黎的一家名为“新艺术商店”的名称叫开

的。而在英国则又是另一种叫法。

1862年在伦敦举办的博览会是一个值得纪念的里程碑。首先,这是莫·马·福公司的新式样产品与中世纪精神结合在一起的第一次公开展览,有家具、纺织品和彩色玻璃等。这些新产品受到人们的热烈欢迎。第二,也许更重要的是日本艺术在欧洲的第一次重要展览。它的绘画艺术和装饰艺术所形成的冲击是如此的深远和广阔。在美学原理和精神方面对西方造成的影响亦是十分明显。

展览会以后,日本的艺术产品交给里吉特大街的商店拍卖。这家百货商店的管理人是阿瑟·拉比契·利伯尔蒂。到1875年他开了一家自己的公司,名叫“利伯尔蒂商店”。因为在英语中,利伯尔蒂(Liberty)是自由的意思,故此这家商店又被称为“自由百货商店”,专门出售以日本货物为主的东方商品。同时,利伯尔蒂又是英国研制新产品的主要财政赞助人。

在意大利,新艺术的名字被叫作“自由风格”(Stile Liberty)。

它究竟起源于何处,现已无详实材料可考。一个比较贴切的说法,是来自一个家具服饰商店,名叫“自由商店”。它在19世纪90年代是意大利人开设的,专门经营适合新艺术运动所需要的各种材料和颜料。虽然意大利的词汇“Libertá”(自由)恰好与英语的“Liberty”相似。但是,经过认真的考虑以后,人们把它称为“青年”的风格。

在德国,人们把新艺术称之为“青春风格”(Jugendstil),是从“青春”这个字来的。在欧洲大陆较早出现的艺术杂志是德国的《潘》。它是由格拉夫于1895年创办的,专门介绍德国当代的文学和艺术。由于奥托·埃克曼为该杂志设计了富于独创性、生动感人的封面图案,充满了新艺术运动的精神而传遍国内外。

除此之外,新艺术运动还有许多各种各样的叫法,很不统一。有根据作者名字叫的,如法国的“吉马德风格”、荷兰的“霍塔风格”。有根据其形态叫的,如“地下铁道风格”(法国)“蛇形风格”(比利时)以及“绦虫风格”(德国)等

等称呼不一而足。总之,发生在上世纪末的“大众化的艺术实践运动”在其初始阶段,尚无人振臂高呼,用个统一的名称取代。因之,出现各种不同的名字,也从另一个侧面反映了这个运动的普及性和多样性,恰当地体现了它在现代艺术史和现代设计史上的明确地位。

二、新艺术的源流

根据现有的资料,可以明确指出具有国际风格的新艺术运动早期的发祥地在英国。它是世界上第一个取得工业革命经验的国家,并且在19世纪继续通过它所得到的成就影响着全世界。然而,在发展的同时,也隐伏下后来出现的种种危机。

威廉·布莱克,一个梦幻般的诗人和画家。他把工业城市景观视为“黑色魔鬼制造厂”,清楚地表明反对现代工业,推崇大自然,追求梦境的理想。他常常采用装饰性的曲线形式来表现复杂的意境。这个方法清楚地表明他与新艺术的姻缘关系。在1795年完成的圣母玛丽亚哀痛地抱着基督的画中(图1),他把马的鬃毛画

成阿拉伯风格的火焰图案,用缠绕卷曲在一起的植物图案为背景,以形成动态的韵律感。

由于传统的偏见,布莱克的艺术成就直到他死后的20年也未被官方承认。1847年罗塞蒂在一次偶然的机会中得到了一册布莱克的速写本,内容包括速写、水彩、随笔和诗歌。这册手稿以其深邃的思想和清新的艺术见解影响了罗塞蒂,并成为拉斐尔前派的精神支柱和思想源泉之一。

1849年,罗塞蒂完成了第一幅重要作品《怀春的玛丽亚》(图2即《受胎告知》)。当这幅画于1851年在皇家艺术学院展出时,立刻引起了轰动。米勒斯的《奥弗莉娅》(1852)(图3)则采用一种不常见的技法,把画画在纯白的底子上,被鲜花簇拥着的形象是那样的圣洁和神秘莫测。同时,细部的认真也达到了令人惊叹的程度。

拉斐尔前派画家们作画的题材早已为中世纪传说这个梦幻般的世界所占领。马罗礼的《亚瑟王传奇》和13世纪意大利名诗人但丁的《神曲》往往是他们最乐于表

现的。其中尤以福特·马多克思·布朗(1821—1893)最系统(图4)。拉斐尔前派画家的作品由自然主义所引发的深深抒情和浪漫气息以及它内在精神的神秘与伤感,终于使他们走上了一条脱离现实崇尚幻想的道路。

当拉斐尔前派开始解体的时候,罗塞蒂在牛津大学的埃克赛特学院遇到了两位青年学生,爱德华·伯恩·琼斯(1833—1898)和威廉·莫里斯(1834—1896)。当1855年夏天,他们联袂去法国旅行时看到了拉斐尔以前的艺术和哥特式建筑以后,思想受到很大震动,遂决定从事艺术活动。

伯恩·琼斯是个自学成才的画家。他两次去意大利访问游览。看到了波提切利、曼坦纳和米开朗基罗的艺术真迹,促使伯恩·琼斯的作品向着纯洁和不朽的美学境界迈进。他的模糊的、轻灵的人体表现出的微妙的性意向,他的精致的给人以美感的线条等等令象征主义画家羡慕的东西,又对奥布里·比亚兹莱的艺术产生重要影响(图5)。

罗塞蒂与伯恩·琼斯和莫里

斯之间的友谊对拉斐尔前派的装饰艺术产生影响的结果就是我们现在说的“工艺美术运动”。莫里斯离开牛津大学以后一直想要成为建筑师,也试图当过画家。这些都未能如愿以偿。当他意识到在那里难有较大成就以后,遂改而投向工艺美术设计。在这个领域中,莫里斯对30年后出现的新艺术运动产生了决定性影响。

莫里斯是个社会主义者。他的艺术思想和艺术的社会功能等观点都受到了拉斯金的严重影响。他坚持工业化的大批量生产只能“创造出数以万计的坏透了的废物”,认为艺术设计是生活的一部分。造成目前混乱的主要原因是由于缺乏艺术家参加的缘故。号召艺术家走出只为少数人服务的“象牙之塔”,投身于工艺美术设计。要求艺术家和手工师傅负起社会的责任以便更好地为“全人类”服务。

1859年莫里斯结婚时委托他的好友建筑师韦布在乌普顿设计一所住宅。这是一座具有中世纪精神的“最美丽的房子”(伯恩·琼斯语)。室内部分,除家具仍

由韦布负责外,其余通由莫里斯自己设计完成。这次成功的合作后来成为莫里斯与马歇尔和福克纳二人组建装饰艺术公司的基础。

在拉斯金,特别是莫里斯的直接影响和倡导下,从19世纪60年代开始的以“为人类提供优良产品为目的”的工艺美术运动在英国展开了。包括在这个运动中的有阿瑟·麦克摩多、沃尔特·克莱恩、查尔斯·阿诗比和查尔斯·沃伊赛等人。

另一个值得提及的因素是上世纪60年代以后陆续举办的国际博览会中出现的东西方文化交流。特别是以日本为代表的东方艺术品,如浮世绘版画、地毯和陶瓷等造成的影响也是十分巨大的。除了经营日本产品的“自由商店”之外,在艺术家中受到日本艺术风格影响较多的则是詹姆士·爱伯特·麦克纳尔·惠斯勒。他是一位热心的日本艺术品收集者和积极的实践者。也可能他就是在风格上较早受到日本艺术影响的重要画家。

惠斯勒在自己的画中认真地

安排线条、形体和色彩。他从1872年开始,把线条看作音乐的标题或副标题,把绘画与音乐联系在一起。在《孔雀之厅》这间室内设计中,他把整个室内当做延伸的画框,刻意追求装饰性效果。从此以后,以孔雀为主题的绘画成为比亚兹莱等人的重要源泉;百合花、天鹅和少女的长长青丝也被后来的新艺术运动奉为永不凋谢的装饰。

工艺美术运动中的另外一位重要活动家查理斯托弗·德莱赛,作为一个科学家和植物学家,他主张从自然形态里提炼抽象的几何形体,而不是从历史的式样中汲取营养。冬天门窗玻璃上的冰花成为他设计彩色玻璃的蓝本,注意强调内在的运动力量(图6、7)。

在法国,维奥·列·丢(1814—1879)是一位在建筑物中充分应用铸铁材料做装饰的先驱者(图8)。因而他被认为是法国的赫克托·吉玛德、比利时的维克多·霍塔和西班牙的安东尼·高迪等新艺术运动建筑大师的垫脚石。

在建筑物的外部处理上,铸铁材料在新艺术运动中占有十分重要的位置。由于它的便于装饰的延展特性使设计师们感到极大兴趣,大量地应用于建筑的结构和内外装饰是新艺术运动的突出贡献。如果霍塔在布鲁塞尔都灵路 13 号等住宅中不采用铸铁材料的话,那么,他在设计楼梯栏杆时就不可能获得如此生动优美的装饰效果(图 9)。

所以,研究和应用室内装饰以及建筑艺术的统一和谐的原理,引导了众多有才能艺术家的献身,在实用美术的各个方面形成新艺术时期的特点。他们的目的是创造一种新艺术,一种不同于历史式样的新风格。欧洲各国的艺术家们都要认真回答这个时期他们遇到的个人的和文化传统方面的问题。

英国的工艺美术运动很快地经由比利时传遍欧洲大陆。十九世纪中叶以后的比利时由于工业的迅速发展,各方面均有显著进步。艺术家、建筑家和设计家在“人民的艺术”的口号下,把自己美学上的理想主义和产品设计上

的功能主义理论与设计革命结合起来,推动了新艺术的到来。

比利时在 19 世纪末叶到 20 世纪初最值得提及的设计家与理论家当首推凡·德·维尔德。他的影响也远远超过了自己祖国的范围。

由比利时的艺术家、设计家和建筑师等人组成的“先锋派”艺术团体早在 1884 年即已形成。它由建筑学家奥克塔瓦·莫斯主办的刊物《现代艺术》所引起。这个称为“20 人团”的反叛艺术家组织,积极介绍英国和法国的美术活动。首先举办了介绍法国后期印象派画家如雷东、劳特累克、高更和塞尚等人的作品,给当时渴望求变求新的人们带来了深刻的印象。紧接着又把英国的工艺美术运动及其成果介绍到比利时。有莫里斯的纺织图案设计、麦金托什的家具设计以及比亚兹莱的装饰绘画等。这样,新艺术运动便在急切寻求新式样的心情下通过比利时和法国传到了整个欧洲,甚至在美国,一般家庭也以新艺术风格的室内装饰为时尚,路易士·铁法尼所设计的室内装饰用

品更受到当时美国人的欢迎。

因此,两个互不联系的形式,一个是简洁的互相影响的横向与竖向的直线条,另一个是有组织的动态的互相缠绕的曲线条构成了新艺术风格的基本倾向。这是它自己时代的产物。其基本意图是艺术家适应工业社会潮流,使各种工业产品、建筑、家具、纺织品等等更好地为人类服务。

三、新艺术的风格特点

在欧洲大陆各国之间,由于政治、经济和文化以及习俗等的不同,新艺术运动的风格特征有明显的区别。如果用简明的定义阐述它的风格特征,虽然很困难,但也不是不可能的。经过认真地研究,我们完全可以明确指出新艺术的一些基本特点。

新艺术运动又称新式样运动,是指从1890年开始的,大约经过了十年时间活跃在欧洲大陆的一种装饰风格。这种风格几乎在所有的艺术形式上得到响应。从绘画、雕塑、建筑到家具、珠宝、陶瓷、广告、服装和印刷等各个方面。它的特点之一是用流动的、有韵律的波浪起伏的线或外形轮廓

塑造形体。“目的想要解决建筑和实用工艺美术的风格。这一派的建筑师们极力反对历史的式样,想要创造出一种前所未见的能适应工业时代精神的简化装饰”现分别叙述如下。

1、曲线形风格及其特征

首先,新艺术运动的艺术家们在英国产业革命影响下,为了反对历史式样,试图创造符合现代社会的艺术风格,他们中的大多数都以自然为师,大自然是他们从事绘画和装饰设计的源泉。

在西方艺术中,采用自然形态作装饰已有久远的历史。但是这种自然形态大多被艺术家们重复使用而毫无新意。新艺术则不同。威廉·莫里斯说,艺术家“不应重复自然,要创造自然而又不失去它的新鲜感”。这种认识才是美术而不是单纯的模仿,是视觉形象领域运用自然界的物质规律的一种独立创造。同时查理斯托弗·德莱赛在他的《现代装饰》(1886)一书中,为新艺术运动的装饰美学提供了一整套几何学与心理学的精辟见解。

艺术家们从自然界里归纳出

基本的线条并用它来进行设计。百合花、蝴蝶花、牵牛花和罂粟花都是人们喜闻乐见的植物，它们的茎、叶和花瓣被艺术家们根据需要以浪漫的手法，互相缠绕、延伸或弯曲，甚至是抽象的和变形的。天鹅和孔雀等几种人们喜爱有鸟儿，由于它们弯曲柔美的形象、女性化的鸢尾和长长的波浪形发丝能够充分表现理想化的女性之美或者是激动的、消瘦的黑眼圈的妖妇，因而常常出现在比亚兹莱、托洛普、克里木特和格拉斯哥四人集团的作品中（图 10、11、12）。

其次，线的力量和象征被新艺术运动的设计家用来传达运动的节奏和组织的成长。在艺术家手中，线条可以变成精细的、柔美的和流动的、粗壮的以及起伏的和飘逸的等等。总之，“线条是一种力量，它象征着活力与精华”；亨利·凡·德·维尔德写道。德国艺术家恩德则明确表示这种抽象包含新的风格。他说：“我们站在全然新的艺术门槛上。这个艺术，从形式上讲也许是不存在的或者是虚无飘渺的。但它仍然能

够激发起我们的精神，好比高深莫测的音乐的旋律”。

我们看到在 19 世纪末期活跃在欧洲文艺舞台上的象征主义诗人，往往通过语调、韵律和语言规律来描述理想中的形象，引起人们感情上的共鸣。象征主义画家也越过现实，追求神秘的、难以捉摸的想象中的王国。这一切都与新艺术运动的画家们的想法有着深深的内在联系。象征主义画家往往以想象代替现实的物体，而新艺术运动的画家们则努力探索线条的韵律感。自然而然与音乐结合，形成另一种艺术形式。许多画家都发表了他们对艺术与音乐之间关系的精辟见解，各展览会的组织者也努力证明绘画与音乐之间的联系。

非常有趣的是，舞蹈艺术因其具有强烈的节奏感也往往成为新艺术运动的艺术家们频繁表现的题材。比亚兹莱的《莎乐美》、弗朗西斯·凡·斯托克的《舞蹈者》（图 13）都作了极其生动的刻画。美国舞蹈家洛拉·福勒以其优美的形体、夸张的舞姿吸引着艺术家。以福勒的舞蹈为题材的绘画、

雕塑、宣传画和广告设计等霎时风靡欧洲,掀起巨大热潮。她的舞姿令人回想起流动的优美的阿拉伯式线条(图 14),成为新艺术运动艺术家梦寐以求的主题。

有韵律感的互相缠绕的线条是新艺术风格基本手法之一。它的主要特点可以从赫尔曼·奥比利斯特设计的花卉壁挂《仙客来》(图 15)看到。在这幅设计图中,“真实的”自然主义细节是次要的。作者以 S 形优美的线条表达了青春与活力,成为新艺术的典型风格。按此观点,可以说阿瑟·麦克摩多为雷恩的《城市的教堂》设计的封面则是最早的新艺术风格作品。而上述两件作品均与布莱克作品中对线条的大胆应用有一定的继承关系,特别是他 1789 年时期的作品(图 16)。而且它们又与米歇尔·托奈特 1850 年前后的曲木家具设计又何其相似。

2、直线形风格及其特征

当流畅的优美的以各种形式的曲线和弧线为特征的新艺术风格发挥得淋漓尽致的时候,在英国北部苏格兰的重要港口城市格拉斯哥,于 19 世纪末叶出现了以

横向和竖向的直线条有规律的结合在一起的新艺术风格的又一个重要特征。麦金托什、麦克纳尔和麦克唐纳姐妹组成的格拉斯哥四人集团是这种新风格的代表(也有专家称他们四人为“现代主义”的开拓人)。在威廉·莫里斯发起的工艺美术运动,希望为人类创造出更多更好的优质产品的新思想鼓舞下,以麦金托什为首的格拉斯哥四人集团既是工艺美术运动的积极参与者,又是求新求变的开拓者。

产业革命后,大量新材料如钢铁、水泥和平板玻璃涌现,使建筑技术发展到了摒弃石拱结构、采用钢筋混凝土结构的阶段。面临新材料、新技术和新的表现方式,当时的画家、建筑家和设计师都一致认为新时代必须创造出新的造型式样。麦金托什等人设计的格拉斯哥美术学校和克朗斯顿小姐宅邸等建筑,无论对室外的建筑立面还是室内的设计都创造了与众不同的直线形装饰。特别是音乐厅(图 17)和克朗斯顿小姐家邸室内装饰(图 18)更显示出横向与竖向的直线条在音乐

韵律的驱动下作出的有规律的连续安排,的确令人耳目一新。而以又直又高形似梯子的高背椅为中心的室内设计除令观者大吃一惊外,也为适应机械生产的直线形开拓了美好前景。在设计史上的进步性自不待言。

1887年由德国和奥地利的一批画家、工艺家、建筑家 and 设计师在维也纳创立了以奥托·瓦格纳、约瑟夫·霍夫曼和约瑟夫·奥尔布里奇等人为首的分离派。他们倡导与历史式样分离,追求新的创造精神。恰在此时,麦金托什的以直线条为主的室内装饰设计,如以白色为基调,有时更用材料的原色以及高背的坐椅和宽阔的座位等,通过1900年的维也纳展览会介绍过来,立即与日尔曼民族的严谨气息不谋而合。在建筑、室内装饰、家具、灯具等方面逐步走向适合机械生产的形体简练、色彩明朗的新风格,为以后的功能主义设计奠定基础。特别是在室内设计上,以霍夫曼为代表的一些人坚持用对比强烈的黑白方格子为基本设计手法十分引人注目并很快流传开来。至此,新艺

术终于在整个欧洲(包括东欧的匈牙利、波兰、捷克、南斯拉夫和俄国)以及美国广泛流传达三十年之久,为人类留下了十分宝贵的遗产。

四、新艺术在欧美各国的发展

1. 新艺术在英国

我们在前面已经讲过,英国的拉斐尔前派和工艺美术运动是国际风格的新艺术运动最初的动力之乡。但是新艺术运动作为一种装饰风格在英国并未像欧洲大陆的其它国家得到普遍的发展。相反地,当新艺术风格的绘画、雕塑、建筑和各种实用工艺产品在欧洲大陆蓬勃发展的时候,英国的著名设计师沃尔特·克莱恩则出面给予谴责。称其为“装饰艺术的一种奇怪的毛病”。这其中的原因是,首先,工艺美术运动在英国发起的时候,不仅追求产品的高质量,而且还浸入设计家们的一种崇高理想。而新艺术运动则不然,他们中的部分艺术家是“为艺术而艺术”,缺乏某种为社会尽职的行为。因而在装饰手法上的浪漫性远远超出他们的前辈却收效