

跨世纪设计艺术潮流系列

Nature and
Curve of
Art Nouveau
新艺术的自然与曲线

新艺术运动 20 讲

上海三联书店

上海社会科学院出版社

SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

跨世纪设计艺术潮流系列

Nature and
Curve of
Art Nouveau

新艺术的自然与曲线

新艺术运动 20 讲

心安工作室 编著

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新艺术的自然与曲线：新艺术运动 20 讲 / 心安工作室编著. —上海：上海社会科学院出版社，2020

ISBN 978-7-5520-2986-4

I . ①新 … II . ①心 … III . ①工艺美术史—研究—世界 IV . ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 288311 号

新艺术的自然与曲线：新艺术运动 20 讲

编 著：心安工作室

责任编辑：王勤

装帧设计：pocketstudio

出版发行：上海社会科学院出版社

地 址：上海顺昌路 622 号

邮 编：200025

电话总机：021-63315947

销售热线：021-53063735

<http://www.sassp.org.cn>

E-mail : sassp@sassp.cn

印 刷：安徽新华印刷股份有限公司

开 本：787 毫米 x1092 毫米 1/16

印 张：27

字 数：100 千字

版 次：2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2986-4/J · 091

定 价：178.00 元

版权所有 翻印必究

目录

目录	i
第一讲	1
承前启后：跨越世纪转折点的艺术潮流	
第二讲	15
艺术镜像生活：新艺术的本质	
第三讲	35
多元融合：新艺术的理念基础和灵感来源	
第四讲	85
以艺术之名：新艺术的特征	
第五讲	121
发源与领航：新艺术运动在法国	
第六讲	149
曲线中的锋芒：新艺术运动法国大师	
第七讲	215
先锋派：比利时的新艺术运动	
第八讲	223
先锋巨匠：新艺术运动比利时大师	
第九讲	243
青年风格：新艺术运动在德国	
第十讲	255
艺术新青年：新艺术运动德国大师	

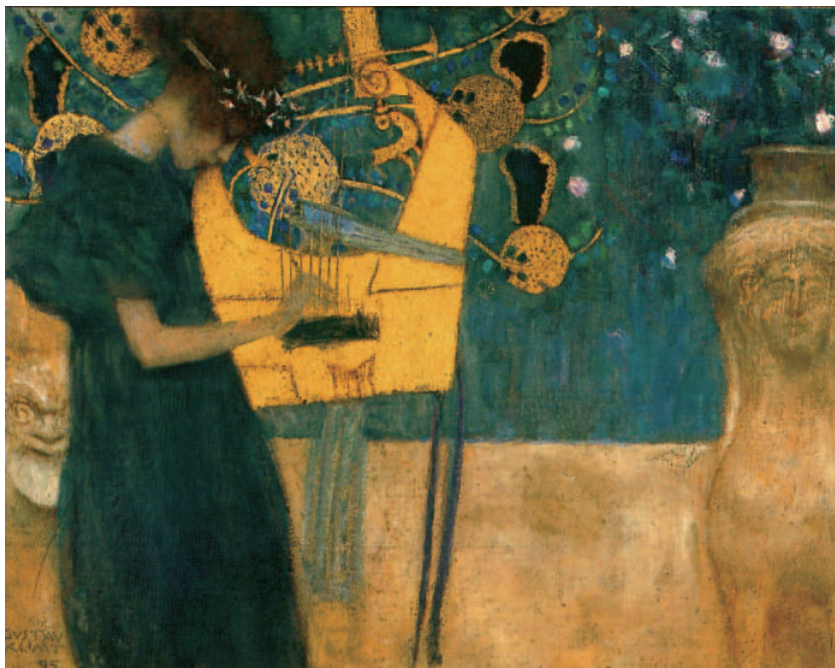
目录

第十一讲	276
欧洲中心的“分离派”：奥地利的新艺术运动	
第十二讲	289
自由的时代艺术者：新艺术运动奥地利大师	
第十三讲	329
手工遗韵和思潮新风：新艺术运动之于英国	
第十四讲	337
曲线变异者：新艺术运动英国大师	
第十五讲	359
招贴画里淌出的支流：新艺术运动在捷克	
第十六讲	369
曲线之美：西班牙的新艺术运动	
第十七讲	387
自由的面条：意大利的新艺术运动	
第十八讲	403
现代主义前奏：新艺术运动在美国	
第十九讲	413
推陈出新：新艺术运动的材料	
第二十讲	425
走向现代，重返自然：新艺术运动结语	

第一讲

承前启后： 跨越世纪转折点的艺术潮流

西方艺术史上的所谓“新艺术”，即 Art Nouveau。这是一个专有名词，也是一个法文词汇。严格来讲，“新艺术”运动是一个有欠规范的名称，它所指涉的真实对象是百余年前在西方兴起的一种艺术设计思潮及艺术实践的总体风尚，但其范围并不局限于法国。Art Nouveau 一词仅仅是法国对于上述思潮和风尚的称呼，在其他国家和地区，对同一种艺术风潮则有着不同的称呼，例如在奥地利，这一思潮和风尚被称为“分离派”运动（Secession），在德国被称为“青年风格”运动（Jugendstil），在

《音乐》

奥地利“分离派”代表人物奥地利画家古斯塔夫·克里姆特 1895 年的画作。

意大利则被称为“自由风格”运动 (Stile Liberty)，如此等等，不一而足。虽然名称各异，但若从总体的和历史的观点来看，与 19 世纪前期和此前的西方艺术风格相比较，在各个国家发生的上述这一思潮和风尚又都同时体现了一个“新”字——它们都是对当时占据主导地位的传统艺术形式和正统艺术风格的更新、扬弃乃至背离。因此，在这一意义上笼统地以“新艺术”来称呼它们，却也有其合理性。但是我们必须同时记住，在“新”这一共同特征下，它在不同国家和地区的表现也有着诸多差异。

新艺术运动发端于 19 世纪末，大致结束于 20 世纪初，它是一种广泛的艺术思潮和艺术实践活动，所涉及的地理范围包括欧洲大陆、英美及其有关属地。以及部分东亚和中亚地区。新艺术运动是一场声势浩大

的跨越世纪转折点的艺术潮流，它前承 19 世纪中后期的工艺美术运动，后启在两次世界大战之间流行开来的装饰艺术运动，以及后来的现代主义思潮，因此新艺术运动作为一种转折和过渡，在西方美术发展及工艺设计史上具有重要的地位。

多面性和复杂性

不得不承认，新艺术运动具有复杂的特征。它既是大众式的，同时又是精英式的；它既被应用于对博物馆、纪念碑以及高档建筑等进行的大规模的装饰，同时也被用来给画报、罐头、招贴画、饭馆菜单或者儿

《吸毒者》

瑞士艺术家尤金·格莱塞的人物肖像作品，画中人物的内在情绪呼之欲出。创作于 1897 年，主要采用了彩色平涂技法。现藏于英国维多利亚和阿尔伯特博物馆。

室内场景（对页图）

安东尼·高迪在其设计作品中将新艺术的曲线运用到了极致。

童玩具等小玩意作精致的装点；它既蕴含了人们对未来的美好社会的热情向往，同时也掺杂了粗俗、下流甚至龌龊不堪的低级元素。所有这些特质都被融合到了新艺术运动的范围之内，以至于后人在试图对新艺术运动给出一个确定的定义和解说的时候，竟常常茫然无方。非但如此，人们甚至无法在一些关于新艺术运动的基本问题上达成普遍的一致，例如它究竟是从什么地方最初开始的，它的最基本的艺术主张又是什么，它到底是不是一种界限清晰的艺术风格，算不算一场名副其实的艺术实践性的运动，就连新艺术风潮是从什么时间开始的，人们都难以达成一致意见。一般来说，新艺术运动被视作一种在 19 世纪最后几年才发展起来的实践活动；但是也有观点认为新艺术运动的源头应该追溯到 1870 年左右甚至更早。甚至有人认为并不存在一种具有完整的内在统一性的新艺术运动，所谓的新艺术运动只不过是那个年代中所发生的若干种性质各异甚至相互冲突的艺术活动的无机组合。还有观点认为，新艺术运动只是一系列发生在法语或德语国家中的艺术思潮和实践主张，尽管它在欧洲范围内具有较大的影响，但并不具有世界意义。类似的分歧比比皆是。

新艺术运动就这样面对着各种各样的理论层面上的判断和评价。在发表于 1973 年的一篇题为《反理性主义者》的文章中，新艺术运动被一些理论工作者归结为“对欧洲浪漫风格艺术传统的有意识的回归”，并且“具有更多的神秘主义色彩和随意性”。这种观点在一定范围内得到了认同。但也有不同观点认为，新艺术运动是“在有序的基础上对理性主义传统的一种改造”，是“对在 19 世纪取得革命性突破的科学技术成就的一种反思”。在这种意义上，新艺术运动被看作是一种充满了

自觉意识和对未来的关怀的社会良心，它的核心理念是对大众生活和人的内心感受的关注与表达，是对既有社会秩序和思维秩序的反叛。此外，新艺术运动还被视作“一场带有理想主义色彩的大进军”，它将一些具有类似民族主义理想的艺术家和他们的支持者为了一个共同的目的而凝聚到了一起。

所有这些不同的观点，都从一定角度反映了新艺术运动多姿多彩的

家居整体设计

法国画家、设计师乔治·德·弗埃尔 1900 年设计，包括座具、桌子和丝质墙纸。现藏于丹麦哥本哈根装饰艺术博物馆。

椅子

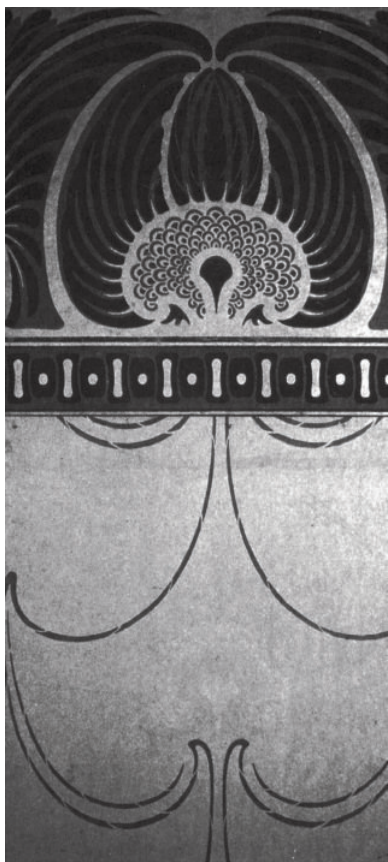
由意大利设计师卡罗·布加迪设计。在1902年的都灵国际现代装饰艺术博览会上，意大利皇后爱丽娜在观赏了布加迪设计的家具后大加赞许，并表示她非常欣赏布加迪具有“摩尔风格”的家具设计。但自信的布加迪毫不迟疑地答道：“尊贵的陛下，您错了，这不是‘摩尔风格’，这是我的风格。”

特征。这些观点汇集的纷繁复杂性让我们认识到：新艺术运动只能被看作是一种具有多面性的复杂的艺术现象甚至是社会现象，任何想用简单的界限对它作出非此即彼的界定的企图都是不合适的。新艺术运动是纷繁复杂的历史潮流以其特有的方式构造出来的，如果非要对它作简单的概括，只能说它是一种由特定的时代造就的特定的艺术风格。

现代性和变革性

新艺术运动的形成，受到当时工业化社会中很多企业工坊、出版机构、个体赞助者、公共机构、艺术家以及沙龙活动等诸多社会元素的影响。即便在艺术系统内部，新艺术运动也有着不止一种表现来源，但是其中最主要的要算是视觉艺术。视觉艺术是新艺术运动最主要、最集中的表现形式。虽然对新艺术运动的形成产生重大影响的因素分别具有不同的特征，但它们都无一例外地具有一种共同的精神，那就是坚定不移地对现代性的诉求。新艺术运动就是在秉持对现代性艺术精神的追求中，

图案

德国设计师奥托·艾克曼约 1901 年设计的墙壁装饰之一，其设计灵感来自鸟类羽毛。

成为一种自觉的、具有国际性群众基础，以对视觉艺术乃至全部视觉文化进行改造为目的的艺术活动。

艺术思潮的转变和更新，在本质上是人的生存境遇和精神状态的转变和更新。这种变化往往与时代的大背景紧密相关。正是在 19 世纪与 20 世纪的转折点上，人类的整体生存状况发生了巨大的变化，这为新艺术运动的诞生提供了最深层次的背景和条件。正如我们在第一章开篇中讲到的法国文艺评论人热蒂于 1898 年在一家杂志上发表的文章，对当时人文精神的状态做了很好的总结：“这是一个狂风暴雨的时代，这是一个狂飙突进的时代；这一时代的主题是过渡与革新、变化与创造。主导当今时代的最主要的特征，是精神世界的焦虑和紧张。……过去的遗产，现在的状况，未来的迹象，都在命运之风中纠缠混合。”热蒂对当时人类精神处境所发表的上述看法，呼唤着一种适应社会巨大变革的新的艺术形态的诞生。

但新艺术运动并非某个人或者某些人的呼唤所引发的，虽然这些呼唤确实反映了当时的社会尤其是艺术工作者们的整体精神状态。在时代变革的转折点上，在新旧文明模式的冲突中，人们往往会自发或被迫地在体现人的精神诉求的艺术领域有所变革。在 19 世纪末的欧洲人中间，就涌现出了一种意图改变其固有文明样式的风潮。这种风潮最初表现在个别艺术领域内，如设计工坊、美术画廊等，但是很快就蔓延开来，影响了整个艺术领域乃至更为广阔的文化系统。

“现代性”，是 19 世纪中后期在欧洲、北美等地普遍存在的一种历史意识。人类的外部环境在技术、经济、政治等方面都发生着迅猛的变化，而对这种变化最为敏感的人群就是艺术家。很多历史学家都能达成这样一个共识：在 19 世纪一百年间整个西方世界所发生的变化，比此前十八个世纪中所发生的变化总和还要剧烈。从 19 世纪中后期开始，第一次工业革命的老巢英国开始逐渐失去传统的全球支配地位，

瓷砖

19 世纪晚期，鉴于廉价的彩色印刷与光刻再现技术的问世，瓷砖设计领域出版了众多关于设计素材方面的书籍。在新艺术运动时期，这类印刷素材可谓设计师手边的“常客”——它们不仅仅是平面设计师，也是艺术设计学院的学生手头必不可少的素材灵感来源。

纹样

奥地利设计师 1915 年的设计作品，繁复多变的花纹也是新艺术运动的特征之一。

后来居上的是德国、美国、日本等国家。商业资本的运作开始变得越来越国际化，并且越来越具有分散性和进攻性。正如英国历史学家西德尼·波拉德（Sidney Pollard, 1925—1998）所形容的，在当时的欧洲各个国家和地区之间存在着前所未有的多样性甚至对抗性，整个欧洲的社会面貌都在发生着彻底的变化，无论是地理上的、人口上的还是文化上的。新艺术运动的早期代表人物亚历山大·查彭第耶（Alexandre Charpentier, 1856—1909）认为，这种社会变革不仅仅意味着日常生活样式的改变，也意味着艺术的灵感来源和创作目的的改变；如果艺术的来源和目的改变了，那么艺术本身——包括艺术家的存在方式——也必须同样改变。正是在这种条件下，新艺术运动获得了滋生的土壤。从这个角度来说，新艺术运动并不是任何艺术家或者设计者头脑中的

室内场景

位于布鲁塞尔的霍塔公寓内景，霍塔于1898—1900年设计，设计师刻意设计的铁艺线条和建筑架构线条交相辉映，透视效果极佳。

主观设定和臆想，而是它所赖以滋生的社会条件在艺术领域内的映射。艺术家们在同一个时期内同时面临着“世界性”和“地方性”两种矛盾的时代潮流。正是在这种激烈的焦灼与紧张中，才彰显出了新艺术运动内在所存在的巨大张力。

创造性和独特性

新艺术运动的所谓“新”，并不仅是“新奇”或“与以往不同”的意思。新艺术运动是一种思维方式上的和实践模式上的更新，它试图用现代性的参照体系重新检视固有的传统，用新精神来对旧事物进行改造。德国设计师奥古斯特·恩代尔（August Endell, 1871—1925）曾在1897年发表评论说：新艺术运动所表明的不是哪一种“新的风格”的出现，而干脆就是一系列的“新型艺术”的开始，这种新艺术注定要与传统作出最大限度的决裂，是对传统艺术和它所赖以存在的艺术体制的突破。在上

奥古斯特·恩代尔

德国设计师、作家，生于柏林，早年在图宾根和莱比锡等地学习神学、心理学和哲学。1896年赴意大利游历，并于其后出版短篇小品文《论美》而受瞩目。1908年，在柏林出版艺术理论著作《大城市之美》以及《被劳动分工毁灭的生命》等，影响颇广。其建筑设计作品大部分位于柏林。1896—1897年设计建造的慕尼黑女子摄影工作室“埃尔维拉沙龙”，被评论界谑为“章鱼式洛可可”“龙之城堡”等，是其新艺术风格的代表作之一，1944年在战争中被毁。