

新艺术时期曲线在建筑中的应用

——以塔塞尔旅馆与巴特罗公寓为例

张帆
山东建筑大学

摘要：曲线形式本身就是在宣誓一种柔美的情感，尤其是在新艺术运动时期，政治动荡，装饰艺术兴盛，设计繁复粗劣的背景下。由于新旧观念冲撞导致人们希望在情感上得到释放，那么在新艺术时期自然的曲线和有机形态就成为了新宠儿。曲线有机形式在建筑上的运用及材质的效果，在新艺术时期，高迪和霍塔这两位建筑大师的风格有所不同。本文以霍塔公寓和巴特罗公寓为例探讨典型的新艺术风格与高迪的曲线应用之间的区别和联系。

关键词：典型新艺术时期；高迪；曲线；建筑；差异；联系

引言

新艺术时期中对于曲线在建筑中的理解是各有不同的，杰出建筑大师高迪的建筑作品中所运用的曲线，表达的是一种神秘、怪诞的气质。例如：富有动感的石头，凹凸蜿蜒的长椅，形如人骨的柱廊，使建筑本身富有个性。曲线创造了美的形式，浪漫的美感能够赋予建筑二次生命。作者通过研究发现，在典型的新艺术时期，曲线在建筑中的应用与高迪的曲线应用形式有很大差别，两者虽然都是从大自然中寻找灵感，但是前者更加注重一种外形的夸张和材质的运用。后者更加注重在理性的建筑结构上，增添线条的装饰，使建筑更加优雅。

一、塔塞尔旅馆与巴特罗公寓对于曲线在建筑中应用的差异

（一）在建筑形式上表现出的差异

巴特罗公寓在建筑上所表现出来的曲线形式，采用流动的曲线，没有了刚直的线条的束缚，使人感觉轻松，犹如流动的水一般，自由流畅。入口处和地下二层墙面都模仿了溶岩和溶洞，这种在形体上的夸张以及变形处理使建筑具有强烈的个性特征，这种神秘、搞怪的建筑曲线形式丝毫没有带给我们紧张的情绪，反而使我们充满好奇，屋顶上的尖塔以及突出物体的各种怪异形状，仿佛一座童话城堡。（如图一）穿越街道，毫无违和感，为整条街道增添了活泼可爱的神秘海洋世界的气息。塔塞尔旅馆就没那么奇幻、怪诞，反而是利用传统的建筑外观稍加修饰曲线的弧度，使其整体显得规整，理性但又不失浪漫。整栋建筑给人一种静谧优雅的冷傲的情感。夹杂在街道之间，冷静而又具有旋律感。在楼层和空间的规划上仍然是传统的。（如图二）

图一 巴特罗公寓建筑外观

图二 塔塞尔旅馆建筑外观

通过在建筑外形上的对比，高迪所设计的曲线之美是在对大自然的物体进行夸张处理，形成崭新的曲线形式，贯穿在方正的几何形体中，使几何体变得圆润，打破了人们对于传统建筑外形的观念，但凡可以运用到曲线的地方，他都坚决摒弃了直线和锐角。但是像这样的建筑势必会造成技术上的难度，成本的上升。新艺术最初起源于法国，注重奢华的装饰效果，这样导致所维尔德倡导的“为人民的艺术”并不能够实现。本质上依然是服务于资产阶级贵族。因此，并不能说是“以人为本的”设计。

（二）材料上所表现出的差异

首先，在塔塞尔旅馆中霍塔运用了崭新的材料——钢铁和玻璃。他利用金属良好的柔韧性，应用于建筑的装饰中和结构组合，在装饰与结构为一体时，就会创造出美的有机形态。具体体现在门窗的边框、室内走廊的扶手及装饰花纹、立柱，这种线条更像是植物的藤蔓，蜿蜒缠绕。富有生命力的线条，仿佛演奏一曲动感的旋律。带给人优雅的、舒适的环境氛围。玻璃天花板通过弧形的钢结构连接，像一个光井一样将自然光带到建筑中央，巧妙地利用了曲线结构，并使其发挥到实际用途中来。楼梯的立柱利用钢铁的延展性创造出弯曲的花纹，同时也起到了支撑楼体的作用。那么对于巴特罗公寓而言，材料的选择就更富有多样性了，最常用的马赛克、彩陶片、西班牙瓷砖等材料拼贴出的曲线花纹，就如同一个调色盘一般。（如图三）但是色彩很和谐，马赛克的建筑表面在阳光下反射出的曲线是那么和谐，柔美。

图三 巴特罗公寓运用彩陶片材质

材料间的对比，能够看出典型的新艺术时期，主要是利用钢铁或金属良好的延展性，来表现曲线的装饰美感，同时又不失

结构的特性。(如图四)色彩上并无太大差别,一般选用低调的色系。运用这种材料表现曲线的美感,一般都是吸取大自然中的自然植物的茎叶或者藤蔓,花朵,并进行夸张变形处理,因为植物带给我们的感受就是纤细的线条,柔和的形式,使其富有优雅之感,并附加于建筑主体,但又不觉得是附加。那么高迪所呈现出来的曲线形式,通过色彩的斑斓的陶瓷、马赛克,拼贴于建筑的形体之中,随着建筑形体的变化,花纹也随之发生变化,拼贴成的花纹曲线是一种几何形体,用抽象的体块来表现具象的形体。但是运用钢铁的柔韧性弯曲出来的形状是一种抽象的表达,是对植物的抽象。两者之间区别明显。在色彩上的选择,高迪选择色彩绚丽的颜色,能够体现出西班牙人的热情好客和邻里之间的友好情感沟通。蓝色象征海洋,也是高迪在此作品中常用的颜色,可以体现民族情怀。在塔塞尔旅馆中的色彩一般会选择富丽堂皇的颜色,或者是金属本身的色彩。这也是与地域历史文脉有关,典型的新艺术运动对于曲线的装饰一般是以奢华来著称的。也表现了他们对于奢侈精致生活的追求。

图四 塔塞尔旅馆运用钢铁材质

(三) 曲线在室内所表现的差异

曲线是最符合大自然形态的一种装饰。在室内曲线的运用范围就更为宽广,造型也很独特。塔塞尔旅馆中室内运用曲线的天花板的横梁,灯饰造型,家具的装饰,壁纸,楼体等无不体现着曲线所带来的生机与活力。这种弯曲的线条,依旧存在于结构当中,如果将它比作女子则是舞动着优雅的身姿,纤细的曲线,旋转出各种优美的姿势。

通过对比得出典型的新艺术运动时期的曲线装饰是依附于建筑结构,是立体式镂空,是线的多种变化。而高迪的曲线装饰是在面的基础上完成拼贴的,本质上有所区别。前者体现出女性的柔美特征,优雅成为了典型新艺术时期曲线的代名词。后者表现的是一种孩子的天性,浪漫,活泼。对于这种在装饰上的花哨,似乎并没有摆脱历史的图囿,复杂、繁琐的装饰曲线,虽然有一定的装饰意义,但是有些还是不适于普遍大众所共享,这是一方面,另一方面,这样复杂的工艺,如果不使用新的技术支持是不会产生多大的潮流,必然会衰微,而迎来的一定是适用于这个时代并且能够被普通大众所享有的工艺。

二、塔塞尔旅馆与巴特罗公寓的联系

(一) 社会背景

两者都处于新旧历史交替的时期,艺术与手工艺运动日渐式微,在没有处理好艺术与技术的矛盾的同时,新艺术运动逐渐兴起,两部作品都属于新艺术运动中曲线装饰风格的分支,并且都是从自然中找寻曲线形态,并将其运用到建筑中来作为装饰母体,并且能够做到建筑与装饰结合得恰到好处。由于新艺术运动时期,兴起于奢华之都——法国。所以在一定程度上,受到法国

的影响,思想观念有所相同,都是追求曲线造型的精致、繁复,在一定程度上体现出新艺术时期的创造性,但是,弊端也会随之而来,技术的有力支持还达不到普及,繁缛的装饰势必会造成成本的高涨,注定这样的装饰只有少数人能享用。就违背了“设计为大众服务”的初衷,必然会走向历史衰微。而在当代这种艺术手法,仍然值得我们借鉴的,更多趋向于简洁的几何体,也算是对曲线的重新定义,也是我们当代人的一种生活的思想观的释放,对于曲线形式的建筑需求就会越强烈。

(二) 历史文脉

两部作品都是对历史文脉的传承,高迪的作品洋溢着对于本国的热爱,无不体现出自己的民族主义倾向。在这部作品中大量运用蓝色瓷砖,是对海洋的致敬,海洋代表着西班牙国家。在他的早期作品中文森公寓就具有强烈的民族情怀,带有阿拉伯摩尔式的建筑风格。后期他在建筑中对钢铁的应用表现在他所设计的居里宫的拱门上,带有一种神秘的象征。这座巴特罗公寓所呈现出来的神秘海洋气息与波澜起伏的大波浪线轮廓,彩色的马赛克,房顶上的天台,墙面模仿溶岩和溶洞,阳台栏杆做成假面舞会的面具,屋顶的突出物仿佛龙的脊背。这些一部分源于历史神话故事,还有一部分是源于西班牙人的邻里之间的友好,热情。

(三) 曲线的有机形态

在这两个作品中都运用了曲线装饰,在建筑、室内、家居方面,都是从自然中找寻设计语汇。塔塞尔旅馆是从自然界中重新归纳出基本曲线,利用植物的藤蔓相互之间的自由缠绕、延伸、弯曲或变形,体现出了喷薄欲出的生命力。巴特罗公寓中的曲线应用也是取自大自然中的自然形式从而归纳出新的有机形式,并赋予它新的活力,并将其拼贴组合成不同的曲线美感。我们对于这两种曲线形式的学习应该吸收借鉴材质的运用,色彩的处理,但是形态不要过于夸张,虽然我们都需要有打破常规的勇气和决心,但是还是要以“以人为本”作为我们今后在设计中的主要考虑的对象,要做到设计的人性化,还要注重人文内涵,装饰符号的隐喻性,设计形式的多样化和关注可持续发展。不要盲目的拼凑模仿,要吸收借鉴好的一面来丰富我们本土传统文脉,使其能够跟上时代的发展步伐。

三、结语

通过分析与比较塔塞尔旅馆与巴特罗公寓中曲线的应用情况,我们能发现典型的新艺术风格与国宝级建筑大师高迪的风格有一定的差别,通过学习有助于我们今后在做设计中,明白曲线并不是主观随意出现的,建筑空间中的运用要根据一定的理论支撑,不要乱用曲线,设计要符合功能性,人性化。曲线是建筑美的另外一种创造,但是我们在创作的时候应当谨慎利用,精心组织搭配在设计中出现的每一个元素,还应该符合人的心理需求。设计是与情感产生共鸣的。

参考文献

- [1]王昌建著《西方现代艺术欣赏》,中国电力出版社,2007年1月第一版
- [2]H·H·阿纳森著《西方现代艺术史》,天津人民美术出版社,1994年2月第二版
- [3]中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著《中国美术简史》,中国青年出版社,2002年5月第一版
- [4]中央美术学院美术史系外国美术史教研室编著《外国美术简史》,高等教育出版社,1997年修订版
- [5]王晋平著《从拉斐尔·唐寅看东西方艺术观念与实质》,《文艺研究》,文艺研究杂志社,2008年第二期