

中国城市规划
建筑学
园林景观

博士文库

主编：赵和生

著者：许乙弘

导师：常青

东南大学出版社

Art Deco的源与流

——中西“摩登建筑”关系研究

中国城市规划·建筑学·园林景观博士文库

Art Deco 的源与流

——中西“摩登建筑”关系研究

(国家自然科学基金资助项目 项目号 59878035)
建筑人类学系统研究之一

著 者:许乙弘
导 师:常 青
学 科:建筑历史与理论
学 校:同济大学

东南大学出版社

Southeast University Press

内容提要

Art Deco 建筑风格的设计起源于 20 世纪 20 年代的法国,后来迅速传遍欧美及世界各地,在美国盛极一时。20 世纪 30 年代,Art Deco 也成为上海建筑的主流风格,一时间上海竖起了国际饭店、百老汇大厦等摩登建筑。

Art Deco 建筑是现代建筑的一支。从 20 世纪 60 年代末起,人们开始重新发现它的艺术价值和历史遗产价值,从而成为人们复兴、效仿、回顾和保护的对象。

本书主要探讨 Art Deco 建筑风格的起源、流变及其遗产保护,上海 Art Deco 建筑风格的变异、复生、保护等内容。

本书是在博士论文基础上修改而成,可供建筑历史、建筑设计研究人员阅读,亦可供建筑设计人员、建筑学专业师生、城市建设管理人员、博物馆工作人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

Art Deco 的源与流——中西“摩登建筑”关系研究 /
许乙弘著. —南京:东南大学出版社,2006.10
(中国城市规划·建筑学·园林景观博士文库/赵和生
主编)
ISBN 7-5641-0562-3

I. A... II. 许... III. 建筑风格—对比研究—中国、西方
国家 IV. TU-86

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 111105 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

新华书店经销 南京京新印刷厂印刷

开本:889mm×1194mm 1/16 印张:11.5 字数:309 千字

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

印数:1~3000 定价:59.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向读者服务部调换。电话:025-83793928,83792328)

主编的话

回顾我国 20 年来的发展历程,随着改革开放基本国策的全面实施,我国的经济、社会发展取得了令世人瞩目的巨大成就,就现代化进程中的城市化而言,20 世纪末我国的城市化水平达到了 31%。可以预见:随着我国现代化进程的推进,在 21 世纪我国城市化进程将进入一个快速发展的阶段。由于我国城市化的背景大大不同于发达国家工业化初期的发展状况,所以,我国的城市化历程将具有典型的“中国特色”,即:在经历了漫长的农业化过程而尚未开始真正意义上的工业化之前,我们便面对信息化时代的强劲冲击。因此,我国城市化将面临着劳动力的大规模转移和第一、二、三产业同步发展、全面现代化的艰巨任务。所有这一切又都基于如下的背景:我国社会主义市场经济体制有待于进一步完善与健全;全球经济文化一体化带来了巨大冲击;脆弱的生态环境体系与社会经济发展的需要存在着巨大矛盾;……无疑,我们面临着严峻的挑战。

在这一宏大的背景之下,我国的城镇体系、城市结构、空间形态、建筑风格等我们赖以生存的生态及物质环境正悄然地发生着重大的改变,这一切将随着城市化进程的加快而得到进一步强化并持续下去。当今城市发展的现状与趋势呼唤新思维、新理论、新方法,我们必须在更高的层面上,以更为广阔的视角去认真而理性地研究与城市发展相关的理论及其技术,并以此来指导我国的城市化进程。

在今天,我们所要做的就是为城市化进程和现代化事业集聚起一支高质量的学术理论队伍,并把他们最新、最好的研究成果展示给社会。由东南大学出版社策划的《中国城市规划·建筑学·园林景观》博士文库,就是在这一思考的基础上编辑出版的,该博士文库收录了城市规划、建筑学、园林景观及其相关专业的博士学位论文。鼓励在读博士立足当今中国城市发展的前沿,借鉴发达国家的理论与经验,以理性的思维研究中国当今城市发展问题,为中国城市规划及其相关领域的研究和实践工作提供理论基础。该博士文库的收录标准是:观念创新和理论创新,鼓励理论研究贴近现实热点问题。

作为博士文库的最先阅读者,我怀着钦佩的心情阅读每一本论文,从字里行间我能够读出著者写作的艰辛和锲而不舍的毅力,导师深厚的学术修养和高屋建瓴的战略眼光,不同专业、不同学校严谨治学的风格和精神。当把这一本本充满智慧的论文奉献给读者时,我真挚地希望每一位读者在阅读时迸发出新的思想火花,热切关注当代中国城市的发展问题。

可以预期,经过一段时间的“引爆”与“集聚”,这套丛书将以愈加开阔多元的理论视角、更为丰富扎实的理论积淀、更为深厚真切的人文关怀而越来越清晰地存留于世人的视野之中。

赵和生

序

Art Deco 一般译作“装饰艺术派”、“装饰艺术风格”、“摩登风格”等等,并非专属于建筑,而是20世纪20年代起流行于欧美人文景观各个层面的一种艺术时尚,其“摩登”意象从建筑外观、装修家具、器皿摆设、广告招牌,甚至发型服饰上无不流露出来。Art Deco 虽标榜“摩登”,却与同时兴起的现代主义艺术的“摩登”不同,因为 Art Deco 不像后者那样唯新唯变,忌讳传统,而是从历史上各个时期的经典图像中获得灵感,提取元素,并以洗练的手法加以几何化重塑,从而创造出了迎合现代审美趣味的艺术形式。因而 Art Deco 的兼容性极强,从古代的、古典的、哥特的、古典主义的、新艺术运动以来的,一直到立体派的种种艺术元素和手法,都成了其形式建构的选择。正因为其兼容,便有了超越时空的艺术生命力,所以我们可以从美国的 Art Deco 装饰中欣赏莱特大师把玩玛雅图案的意趣,从纽约帝国州大厦的 Art Deco 造型上感受哥特般颀长的身姿,甚至从20世纪80年代才建起的波特兰大厦图案化外表里品味出 Art Deco 的韵味。

Art Deco 时尚一经出现,很快便折射到了远东和中国,对20世纪20—30年代的上海濡染尤深。外滩历史建筑群中至少有四分之一在造型和装饰特征上属于 Art Deco 的范畴,就连当代金茂大厦顶部的锯齿状收分,其实也并未脱离 Art Deco 魅力的影响。八年前在访问美国期间,我在图书馆中检索了数十种有关 Art Deco 的文献资料,对其在艺术史和建筑史上的价值产生了浓厚兴趣,当时就感觉到美国学界在这一艺术经典诞生半个多世纪后才对其刮目相看,走向研究的高潮,或许正可以反映 Art Deco 经历时间检验后在现代艺术史上所拥有的特殊地位。由此我想到了上海的 Art Deco 历史景观及其源流与变迁,觉得若对之进行专题探讨,可能对中国近代建筑史研究和活用传统艺术的当代建筑设计都会有新的启迪。

带着研究 Art Deco 流变的强烈愿望,我回国后即与当时刚入学不久的许乙弘商定,将这一专题作为他的博士论文选题。许乙弘是同济建筑系室内设计专业最早被授予建筑学学位的本科毕业生,后又经硕士阶段的专业训练,在建筑装饰艺术方面有着良好的学术素养和敏感性。他在攻读博士学位期间,用功用心、坚韧不拔,对 Art Deco 建筑从欧美的滥觞到全球性影响,从建筑风格到历史场景,从登陆远东到盛行上海,进行了多视角、多方面的探索,特别对上海 Art Deco 建筑的分布与特征,以及老上海的 Art Deco 生活形态作了迄今较为整体的把握。东南大学决定出版这部著作,对许乙弘博士及本课题研究来说我以为是适时的、可喜可贺的,并希望这一成果能够对业内外关心建筑艺术的人们有所裨益。

常 青

丙戌仲夏于沪上寓所

前言

1) 选题背景

近些年来,对于 Art Deco 风格(又称装饰艺术派)国内突然出现了一股热潮,许多室内设计师和建筑设计师对复兴这一艺术风格充满了兴趣。它被认为既摩登时尚,又充满怀旧情调。一时间,Art Deco 风格似乎成为人们谈论的热门话题。但是,到底什么才是 Art Deco?它是如何产生的?又是如何流变的?Art Deco 与当时人们的生活有何关系?对 20 世纪的设计又有何影响?对于这些问题,国内却一直缺乏系统深入的探究。

Art Deco 又被称为“Moderne”^①(摩登风格),以区别于现代主义建筑“Modernism”^②。这种在 20 世纪二三十年代非常流行的风格,充满独特的魅力。除了建筑和室内设计之外,Art Deco 的影响是非常广泛的,如家具、灯具、钟表、织物、雕塑、海报、绘画、珠宝、商标、电影、服装、汽车等。Art Deco 对 20 世纪的设计产生过重要影响,也被视为 20 世纪建筑历史中不可或缺的组成部分。

Art Deco 对 20 世纪二三十年代的城市建筑有重要影响,尤其是在美国与高层建筑结合以后,成为摩登时代的象征。上海在 20 世纪 30 年代前后成为国际性大都市,这个近现代中国最大的城市,深受西方的影响,和欧美一样同样受到摩登风格的冲击。Art Deco 成为 30 年代上海建筑的主流,至今上海市区仍矗立着一座座那个时代建造的饱经沧桑的摩天大楼,它们

让人联想起同时代的美国城市如芝加哥、纽约等。在这些建筑的背后,是包括摩登生活时尚在内的生活方式的引入。可以说,Art Deco 风格是理解上海摩登时代的建筑和都市生活的一把钥匙。

Art Deco 所包含的许多内容,在今天仍对我们有所启发。例如将时尚与传统结合起来的做法,显示了其包容传统而不是排斥传统的积极态度。又如既接受功能主义,又不排斥装饰,用摩登的装饰传达了丰富的视觉信息,有利于在某种程度上满足人们的精神需要。因此研究 Art Deco 具有重要的当代意义。

2) 国内外的研究情况

事实上,在经历了 20 世纪二三十年代的辉煌之后,Art Deco 在很长的时间里得不到应有的重视,几乎被人遗忘。国外对于 Art Deco 的研究是从 20 世纪 60 年代末才开始的。美国的 B.希利尔(Bevis Hillier)在 1968 年出版了第一本有关 Art Deco 的专著——《二三十年代的装饰艺术派》(Art Deco of the 20s and 30s),被认为是 Art Deco 展开研究的开端。在 20 世纪 70 年代举行的一系列关于摩登装饰艺术的回顾展览,引起了学术界的关注。此后 Art Deco 逐步得到承认并出现对摩天楼的研究,如 C.罗宾森(Cervin Robinson)和 R.H.布莱特(Rosemarie Haag Bletter)写的《摩天楼风格:纽约的装饰艺术派》(Skyscraper Style: Art Deco New York)。到 20 世纪 90 年代,欧美对其日益重

① Merriam-Webster. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. 10th ed. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Incorporated, 1998. 748

② 又称之为现代主义运动(Modern Movement),国际式(International Style)与之相对应的是现代主义者(Modernist)。“modern architecture”则是指现代建筑,是一个具有强烈时间阶段特指含义的概念,指现代的所有建筑活动,特别是指建筑脱离了古典主义和文艺复兴建筑影响以来的整个建筑发展阶段,时间是指从大约 19 世纪中叶到目前的整个阶段。

视,这一领域出现了许多研究,其中比较有代表性的有 P.拜尔(Patricia Bayer)的《装饰艺术派建筑》(Art Deco Architecture),这一著作对按照建筑类型对欧美的 Art Deco 建筑作了详细介绍。他的另一著作《装饰艺术派的室内设计:20 世纪二三十年装饰与设计经典》(Art Deco Interiors: Decoration and Design Classics of the 1920s and 1930s)着重对室内设计领域中的 Art Deco 进行论述。A.邓肯(Alastair Duncan)的《美国的装饰艺术派》(American Art Deco)则根据艺术领域的不同,如家具、雕塑、灯具以及建筑等,分类介绍了 Art Deco 的影响。G.弗兰奇(Giovanna Franci)、R.曼加罗尼(Rosella Mangaroni)、E.扎戈(Esther Zago)、F.齐格曼尼(Feedrico Zignani)等人合著的《美国 Art Deco 之旅》(A Journey Through American Art Deco)一书则对美国各城市的 Art Deco 建筑做了一次巡礼。此外,还有一些着眼于某一专题的专著,如《装饰艺术派家具》(Art Deco Furniture, A. 邓肯著),《装饰艺术派的绘画》(Art Deco Graphics, P.F.凯里[Patricia Frantz Kery]著)。这些研究都以介绍实例为主。

在国内,由于 Art Deco 曾经被认为代表着资本主义的意识形态以及资产阶级腐朽没落的生活方式,对 Art Deco 的研究一度无人问津。近年来,随着改革开放和社会的进步,尤其是国际交流的增加,人们开始对 Art Deco 重新予以关注和重视。但是,国内对于 Art Deco 风格至今缺乏深入、系统、完整的研究,甚至对 Art Deco 的概念也缺乏准确的理解。现有的中文研究寥寥可数,更多的时候只是停留在大致轮廓的描述和个别实例的介绍上。不过,在上海近代建筑的历史研究方面,伍江老师的《上海百年建筑史》,郑时龄老师的《近代上海建筑风格》,对近代上海建筑风格的发展、演变进行了系统的介绍和综合的分析,对近代上海建筑技术发展、建筑师及其建筑设计思想特征进行了全面的考证,其中对作为上海近代建筑风格

之一的上海装饰艺术风格也有所介绍。同济大学研究生丁勇的硕士学位论文《近现代上海的 Art Deco 建筑 1920—1949》也曾做一定的论述。

3) 研究的内容、方法和目标

本书拟在上述研究的基础上,对 Art Deco 风格进行系统、全面、完整的介绍,对摩登艺术风格的起源与流变进行详细的剖析。

第 1 章首先深入分析 Art Deco 的起源,包括 Art Deco 这一名称的来源,促使装饰艺术风格产生的时代背景,各种艺术根源对 Art Deco 的作用和影响,以及 Art Deco 风格诞生的动力和历史过程。

第 2 章以大量中西摩登建筑实例的详实介绍,总结 Art Deco 建筑风格的特点,揭示其流变发展的完整过程。将其分为三个阶段进行阐述:20 世纪一二十年代的以室内设计为主的早期法国 Art Deco,从 1925 年到 20 世纪 30 年代的以美国摩登高层建筑为代表的“折线型摩登”,20 世纪 30 年代以后到 40 年代初的“流线型摩登”分支,深入剖析 Art Deco 建筑风格各阶段的形成、演变、侧重点和影响,并详细分析 Art Deco 建筑在美国不同城市的区域流变,以及这一风格在世界各地的地域流变。

第 3 章对上海 Art Deco 建筑风格进行研究。分析摩登风格在上海的流入以及背后的原因,介绍 20 世纪 30 年代 Art Deco 建筑风格在上海的扩张、流行,以及对上海城市的深远影响。结合上海中外建筑师的表现,探讨上海 Art Deco 建筑风格所表现出的各种变异,以及 Art Deco 与中国古典元素的碰撞等。

第 4 章阐述了 Art Deco 建筑遗产保护。分析了 20 世纪六七十年代 Art Deco 风格的复兴,民间保护运动的兴起、发展、国际化以及人们对 Art Deco 风格的重新认识。介绍上海 Art Deco 建筑遗产的现状、历史价值及保护策略。

在研究方法上,一是深入剖析 Art Deco 风格产生之源,详细阐述 Art Deco 风格与各种风格流派之间的关系。二是探讨 Art Deco 风格发

展演变的内在规律,通过对大量历史资料的研究,探究其产生、发展、流变,乃至衰落的历史过程,揭示 Art Deco 风格的内在核心。对中西摩登建筑源与流的关系也进行了一定的分析。希望在现有国外以实例为主的论述上有所突破。三是在研究中将摩登建筑视为摩登生活形态的延伸,把 Art Deco 不仅作为一种建筑风格,而且是一种生活时尚来对待。

另外,在撰写有关上海 Art Deco 建筑的内容时,为获得第一手资料并形成直观认识,笔者进行了大量的实地调研工作,对上海市区现存的 Art Deco 建筑进行了拉网式调查,并综合各方资料整理成表格。

许乙弘
2006 年 5 月

目 录

1 Art Deco 建筑的起源

1.1 什么是 Art Deco?	1
1.1.1 Art Deco 词源考	1
1.1.2 巴黎博览会	3
1.1.3 广义的 Art Deco	7
1.2 Art Deco 与复古主义	10
1.2.1 与新古典主义的关系	10
1.2.2 与浪漫主义的关系	12
1.2.3 与古代文明的关系	14
1.3 Art Deco 与新建筑运动	17
1.3.1 与新艺术运动的关系	17
1.3.2 与维也纳分离派和格拉斯哥学派的关系	18
1.3.3 与现代主义建筑流派的关系	20

2 Art Deco 建筑的流变

2.1 Art Deco 建筑的特征	26
2.1.1 奢华的材料与绚丽的色彩	26
2.1.2 奇异的灯光效果	29
2.1.3 商业化的艺术	31
2.1.4 几何化的造型	33
2.1.5 多样化的包容性	35
2.2 Art Deco 风格的流变	35
2.2.1 早期法国 Art Deco	36
2.2.2 折线形的 Art Deco	37
2.2.3 流线形的 Art Deco	45
2.3 Art Deco 的地域差异	53
2.3.1 美国的 Art Deco	53
2.3.2 风靡全球的 Art Deco	62

3 上海的 Art Deco 建筑

3.1 初到上海的 Art Deco	73
3.1.1 从复古主义到 Art Deco	73
3.1.2 Art Deco 在上海的扩张	80
3.2 公和洋行与 Art Deco	83
3.2.1 公和洋行的早期业绩	83

3.2.2 转向 Art Deco	84
3.2.3 盛期的 Art Deco 作品	86
3.3 上海 Art Deco 风格的变异	89
3.3.1 历史风格因素的延续	90
3.3.2 来自国际式的影响	92
3.3.3 上海的流线形风格	95
3.3.4 上海的好莱坞风格	97
3.4 Art Deco 与中国古典元素	100
3.4.1 两种文化的碰撞	100
3.4.2 中国建筑师的介入	101
3.4.3 民族主义的情绪	102
3.4.4 代表人物及作品	103
4 Art Deco 建筑遗产保护	
4.1 Art Deco 的余音	108
4.1.1 Art Deco 的衰落	108
4.1.2 20 世纪六七十年代的复生	108
4.1.3 Art Deco 与后现代建筑手法	111
4.2 欧美的 Art Deco 保护运动	115
4.2.1 从收藏到保护	115
4.2.2 民间保护运动	116
4.2.3 保护运动的国际化	118
4.3 上海的 Art Deco 建筑遗产	120
4.3.1 城市遗产价值	120
4.3.2 分布及现状	121
4.3.3 问题和对策	123
结语——Art Deco 建筑的当代意义	127
参考文献	129
附录一 上海 Art Deco 建筑分布图	134
附录二 上海 Art Deco 建筑详情调查表	136
附录三 英汉人名对照表	166
附录四 设计流派、组织及名称英汉对照表	171
附录五 图片来源	172

1 Art Deco 建筑的起源

1.1 什么是 Art Deco?

1.1.1 Art Deco 词源考

在讨论 Art Deco 建筑风格之前,我们有必要先了解一下 Art Deco 一词的由来。Art Deco 风格,又译作装饰艺术派、装饰艺术风格、摩登装饰艺术风格等,它诞生于 20 世纪 20 年代,此后在 20 世纪二三十年代迅速传遍欧美,波及世界各地。一提到 Art Deco,人们很容易想起 20 世纪二三十年代期间那些摩登时代精神的建筑:呈阶梯状收分,注重装饰,喜欢采用放射状、V 形图案,色彩绚丽,有着迷幻的灯光,使用奢华的材料,炫耀、标榜财富,例如克莱斯勒大厦等纽约曼哈顿摩天大楼(图 1-1-1),或洛杉矶充满好莱坞气息的影剧院。

Art Deco 被确定作为一种艺术风格的地位,其起点应追溯到 1925 年巴黎举行的国际装饰艺术与现代工业博览会(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes)。Art Deco 一词即起源于这次博览会的法文名称,即来自于法语“Arts Décoratifs”的缩写。但是 Art Deco 作为一个单词,实际上到 20 世纪 60 年代才诞生。

在此之前,有关这种特定艺术风格的名称比较含糊甚至混乱,对这种风格的研究也未能得到应有的关注和重视。装饰艺术派此前曾被称为摩登风格(Moderne)、现代派(Modernistic)、爵士风格(Jazz Moderne)、折线形摩登

图 1-1-1 纽约克莱斯勒大厦闪闪发光的不锈钢尖顶成为 Art Deco 的象征

(Zigzag Moderne)、阿兹特克风格(Aztec Style)、航空风格(Airways Style)、电影院风格(Cinema Style)或好莱坞风格(Hollywood Style)等等。Art Deco 在法语中被称之为 Moderne,英语中则称之为 Modernistic,以此来区别于在二战以后传播到世界各地的理性的现代建筑运动 Modernism 或 Modern Movement^①。自负的现代主义者通常把 Art Deco 称之为 Modernistic,其中不乏带一点点轻视的意味^②。Jazz Moderne 则暗指 Art Deco 流行的年代正是爵士乐流行的时期,两者的风格特点也让人产生了某些共鸣。此外,有时候澳大利亚人会称 Art Deco 风格为摩登轮船风格(Modern Ship Style),美国人会称之为航班风格(Liner Style)或摩天楼风格

① John Pile. A History of Interior Design. New York: John Wiley & Sons Inc, 2000. 290

② Bevis Hillier, Stephen Escritt. Art Deco Style. London: Phaidon Press, 1997. 22

(Skyscraper Style), 法国人也偶尔会称之为摩登风格 (Le Style Moderne)、1925 年风格 (Le Style 25) 或国际性风格 (Universalisme Style)^①。这些名称多从某一侧面突出了装饰艺术派的特点, 但显然不够一针见血。

1966 年, 在法国巴黎为纪念 1925 年的国际装饰艺术与现代工业博览会, 举办了题为“Les Années ‘25’ Art Déco / Bauhaus / Stijl / Esprit Nouveau”的回顾展览, “Art Déco”一词被作为展览的副标题。1966 年 H. 格尔森 (Hilary Gelson) 在《时代》(Times) 杂志当年 11 月刊上发表的一篇文章采用了“Art Deco”作为标题, 这是 Art Deco 作为英语单词第一次出现。1967 年 O. 兰开斯特 (Osbert Lancaster) 出版了《一只眼看未来》(With an Eye on the Future) 一书, Art Deco 首次在正式出版的英语书籍中被采用^②。

真正使“Art Deco”一词引起人们的关注并用其专指装饰艺术派的是 B. 希利尔, 在 1968 年他的专著《二三十年代的装饰艺术派》(Art Deco of the 20s and 30s) 中, 他首次明确地用“Art Deco”来特指这一艺术风格, 正式确立了 Art Deco 的含义, 结束了此前有关这一风格名称的混乱局面。这一名称既清晰又中肯, 在 B. 希利尔的倡导下, Art Deco 一词得到广泛的接受和认可, 这是装饰艺术派研究史上的重要一页。最终, 字典编纂者也接受了 Art Deco 这个单词, 将其作为新词编入词典。以美国权威性的《韦氏词典》为例, Art Deco 与 Art Nouveau, Arts and Crafts 等词条并列, 其注释为: “20 世纪二三十年代的流行设计风格, 以大胆的轮廓, 几何的形体, 阶梯状的造型, 新材料如塑料等的运用为特点。成词于 1966 年, 来自法语 Art Déco, 源自于 1925 年巴黎国际装饰艺术与现代工业博览会的名称。” (Bevis Hillier,

Stephen Escritt, 1997)

没有什么比 Art Deco 一词能更确切地描述这一艺术风格了, 它一方面暗示了装饰艺术派的历史根源——1925 年巴黎博览会, 另一方面概括了这一风格的特点: 装饰, 而且是艺术的装饰。有趣的是, 这一名称的到来比这一风格的诞生整整晚了四十年。在经过几十年的历史沉淀和孕育之后, 其名称最终又回到了 1925 年博览会的根源上。Art Deco 一词的意义在于它有助于我们更好地理解这一段历史, 因为装饰艺术派本身所包容的东西实在是太复杂了。这种在两次世界大战之间流行的艺术风格, 其领域过于宽广, 来源过于复杂多样, 包罗万象, 甚至蕴含着一些看似矛盾的因素。对于装饰艺术派来说, 既有 20 世纪 20 年代 E. J. 鲁夫曼 (Emile-Jacques Ruhlmann, 1879—1935) 古典主义式的优雅, 又有 C. 佩里恩德 (Charlotte Perriand) 近似苦行僧般的简洁; 既有 J. 霍夫曼 (Josef Hoffmann) 那样强调直线的设计, 又有 E. 加莱 (Emile Gallé) 的植物主题; 既取材于古埃及的法老吐坦哈蒙 (Tutankhamun) 陵墓, 又采用了象征未来与速度的飞行器流线造型; 既受古典主义的影响, 又吸收包豪斯 (Bauhaus) 的现代主义思想; 既强调功能又注重装饰; 既服务于贵族阶层又试图与机器大生产结合……。所有这些因素看起来似乎是不可融合的, 但是“Art Deco”却有力地概括了装饰艺术派其共性的一面。A. 邓肯 (Alastair Duncan) 指出: “这是一个非常有用的词语, 一直以来没有一个词汇可以用来恰当地全面地描述这一艺术风格中交错复杂的各种力量。” (Merriam-Webster, 1998) B. 希利尔的“Art Deco”是唯一可以用来描述两次世界大战之间所有这些装饰艺术风格的词语^③。

① Adrian Tinniswood. The Art Deco House. London: Mitchell Beazley, 2002. 8

② Alastair Duncan. American Art Deco. London: Thames & Hudson Ltd, 1999. 1

③ Patricia Bayer. Art Deco Architecture. London: Thames & Hudson Ltd, 1992. 38

1.1.2 巴黎博览会

1925年举行的巴黎国际装饰艺术与现代工业博览会无疑是 Art Deco 风格诞生的里程碑。巴黎博览会是早期法国装饰艺术的一次大会演,同时又是 Art Deco 风格走向国际的开端。它为 Art Deco 的形成及日后的发展奠定了基础。事实上,1925年的巴黎博览会也是历史上最重要的博览会之一。“就其对 20 世纪后来的设计与建筑的影响程度而言,没有哪一个博览会可与之相比。”(Alastair Duncan, 1999)(图 1-1-2)

博览会的举办历经一个曲折的过程,其初衷可以追溯到 1907 年,当时德国成立了伟大的德意志制造联盟(Deutscher Werkbund)。建筑师、手工艺人、艺术家和工业界一起合作,把工业设计付诸实践,德国的改革取得了很大成功,大大提高了产品的竞争力。相比之下,当时法国设计界偏于保守,法国当局决定筹办博览会,以刺激本国的设计界进行革新。1912 年法国议院设立了一个官方委员会,原定于 1915 年举行博览会,后推迟到 1916 年,第一次世界大战爆发使计划推迟到 1922 年。战后法国人迫切希望重开博览会以宣扬其民族自豪感,但因战后问题悬而未决而推迟到 1924 年,后因场馆建设上的延误使这次博览会最终推迟到 1925 年 4 月开幕,同年 10 月结束。

尽管博览会的举行历经磨难,组委会自始至终仍坚持以“摩登”作为宗旨。博览会的举办章程上明白无误地指出:“参展作品必须显示出全新的构思和真正的原创性。参展作品由艺术家、手工艺人与制造这些样品的制造商,以及专注于摩登装饰和工业艺术的编辑、记者来共同实现和宣传。严格禁止任何对古代风格的重复、模仿和仿造。”(Bevis Hillier, Stephen Escritt, 1997)

博览会于 1925 年 4 月举行,会场占据了巴黎市中心的一大片地方,占地 35 000 m²,共

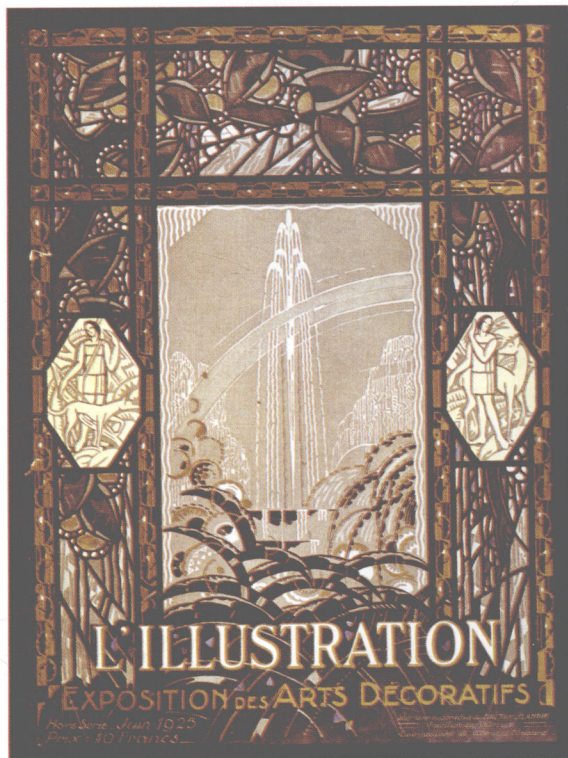

图 1-1-2 1925 年法国 L'ILLUSTRATION 杂志封面是巴黎博览会上 R.拉里克设计的喷泉

有 130 个展馆。除法国外,另有 22 个国家设立展馆,但是德国和美国都没有参加。对德国的邀请发出太晚,包括包豪斯和德意志制造联盟都没有足够的时间准备作品。美国人则谢绝了邀请,因为他们觉得没有符合参展要求的“摩登设计”。

无论是数量还是影响,法国的展馆无疑占绝对优势,并充分体现了 20 世纪 20 年代法国装饰艺术的特点:优雅的格调,奢华的材料,丰富的色彩,充满浪漫的气息和轻松活跃的气氛。人们把它看作是新艺术运动的延伸。既光彩夺目,又沉溺于自我。“它是为奢华和休闲而设计,为舒适和活力而设计,它是一种令人兴奋的风格,就像那个时代的鸡尾酒一样——尚未品尝就令人为之倾倒。”(Alastair Duncan, 1999) 法国装饰艺术的这些特点在 1925 年展览会上表现得淋漓尽致(图 1-1-3)。

在巴黎博览会上,Art Deco 风格已经开始

表现出其复杂多样、精彩纷呈的一面。E.J. 鲁夫曼负责的“收藏家展馆”体现了他过人的才华,建筑物内部有六间由 E.J. 鲁夫曼和 P. 帕图(Pierre Patout)设计的房间,其中的家具和物品分别出自于多位艺术家和设计师之手。L. 苏(Louis Süe)和 A. 梅尔(Amdré Mare)这对搭档合作的“当代艺术展馆”(Musée d'art Contemporain),同样集中了巴黎诸多顶尖的工匠和艺术家(图 1-1-4)。R. 拉里克(René Lalique)为法国香水展厅设计的玻璃雕塑跨越在放射状布置的展柜上,像喷泉一样层层跌落,是博览会上最引人注目的设计之一(图 1-1-5)。这些设计代表了纯正法国装饰艺术中优雅、奢华的主流风格。他们的设计虽然造型现代感十足,充满想象力,但是却或多或少包含古典主义的元素,如 L. 苏和 A. 梅尔的展馆中采用的一些形式和细节可以追溯到路易风格。^① 他们是博览会上最耀眼的明星。

相比之下,柯布西耶(Le Corbusier)这个现代建筑运动的铁杆人物,以及另一位著名的法国设计师 R.M. 史蒂文森(Robert Mallet-Stevens)的作品则带有明显的理性主义特点。柯布西耶备受争议的展馆名为“新精神”。在当时某些人看来,它显得有些“另类”。“新精神”这个名字来自于柯布西耶与 A. 奥赞方特(Amédée Ozenfant)于 1920 年合编的一份杂志名称,其设计直接表现出柯布西耶关于功能性、经济性以及标准化的设计思想。钢管家具,标准化大量生产的构件、模数系统等,这个时代的工业化精神和民主理想在这里毫无保留地表达了出来^②。R.M. 史蒂文森的展馆名为旅行馆(du Tourisme),R.M. 史蒂文森深受维也纳学派的创建者之一 J. 霍夫曼(Josef Hoffmann)的影响,他被认为是继柯布西耶之后,法国又一位天才的建筑师(Bevis Hillier, Stephen Escritt, 1997)。旅行馆是一座现

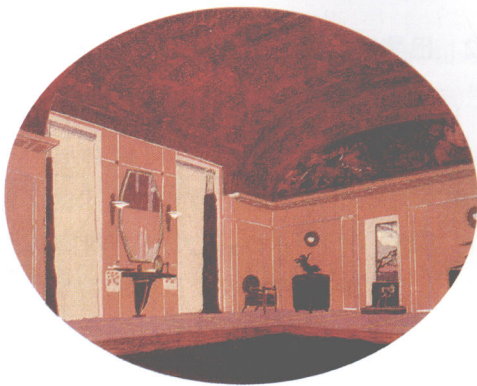

图 1-1-3 E.J. 鲁夫曼为巴黎博览会设计的沙龙

图 1-1-4 L. 苏和 A. 梅尔合作设计的“当代艺术展馆”

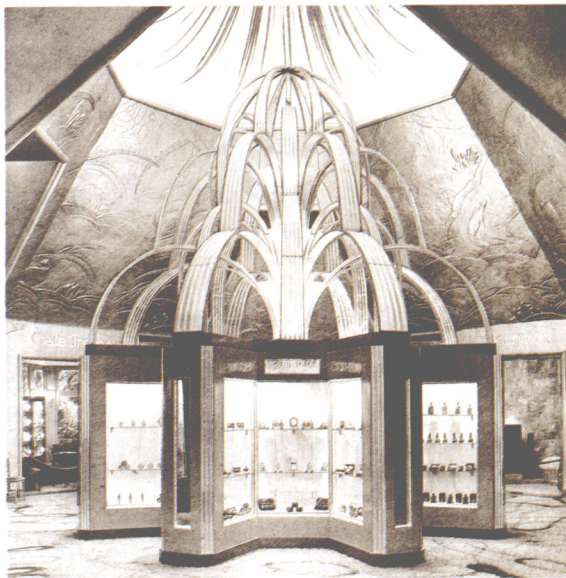

图 1-1-5 R. 拉里克为香水展柜设计的玻璃雕塑成为巴黎博览会的标志

① Patricia Bayer. Art Deco Interiors: Decoration and Design Classics of the 1920s and 1930s. London: Thames & Hudson Ltd, 1998.50

② 卢永毅, 罗小未. 工业设计史. 台北: 田园城市文化事业有限公司, 民国八十六年(1997).88

代风格的钟楼,强调直线,交错而富于体积感的造型,十分简洁,几乎毫无多余的装饰,表现出理性主义的特征(图 1-1-6)。

巴黎四个百货商店的工作室——春天百货公司(Le Printemps)的普里马韦拉工作室(Primavera, 1913),老佛爷百货公司(Galeries Lufayette)的迈特里斯工作室(La Maîtrise, 1921),好商佳百货公司(Bon Marché)的波莫尼工作室(Pomone, 1922),罗浮百货公司(Louvre)的斯图迪恩工作室(Studium, 1923)也参加了博览会。这些展馆表现出强烈的商业气息、丰富的装饰、充满戏剧性的造型使其吸引大量观众的视线。普里马韦拉工作室展馆的屋顶为蘑菇状;迈特里斯工作室的展馆是一座白色大理石建筑,由彩色玻璃和青铜组成的巨大入口造型呈放射状,充满戏剧性(图 1-1-7);波莫尼工作室的展馆采用阶梯状造型,其入口巨大的彩色玻璃上有由半圆形、圆弧形、折线形组成的几何图案;斯图迪恩工作室展馆呈八角形,有丰富的传统装饰。注重商业性,尽可能地吸引消费者的注意,而不是曲高和寡的纯艺术创作,在四大百货公司的工作室展馆设计中得到充分的体现(Bevis Hillier, Stephen Escritt, 1997)。

博览会上的大部分设计都采用“集合设计”的概念。“集合设计”的观念来自于德国的德意志制造联盟,即由各个不同专长的艺术家如建筑师、雕塑家、墙纸设计师、玻璃艺术家、家具设计师、产品设计师、室内设计师等在一个项目中进行合作,并保持彼此风格上的协调。1910 年秋天沙龙(d'Automne)从德国引进了这种设计概念,对巴黎设计师产生了很大的影响。如博览会上的“法国使馆”(Ambassade Française),建筑由 H.拉潘(Henri Rapin)和 P.塞尔默希尔曼(Pierre Selmersheim)负责;入口门厅由 R.M.史蒂文森设计;吸烟室和健身房由 F.茹尔丹(Francis Jourdain)设计;艺术画廊由 M.R.斯皮茨(Michel Roux-Spitz)设计;P.福洛(Paul Follot)设计过厅;G. 希瓦利埃(Georges

图 1-1-6 R.M.史蒂文森为 1925 年巴黎博览会设计的展馆

图 1-1-7 迈特里斯工作室(La Maîtrise)工作室展馆具有强烈的商业气息,非常引人注目

Chevalier)和 L.雅洛(Léon Jallot)负责卧室;E.J.鲁夫曼等另外几十个设计师也为其中的室内设计和产品设计做出了贡献。

许多外国展馆仍然停留在传统形式的重复上。但也有些展馆冲破束缚,探索全新的摩登装饰艺术。K.美尔尼科夫(Konstantin Melnikov)设计的苏联展馆是一个构成主义作品,这是构成主义理论的为数不多的实例之一^①。其穿插的体块强调动感,醒目的白色与红色,让人想起塔特林的第三国际纪念碑。荷兰馆由J.F.斯托尔(J. F. Staal)设计,外观采用红砖装饰,灵感来自于荷兰的民族形式,但又是全新的(图1-1-8)。G.奥利维尔(Germain Olivier)设计的法属非洲展馆采用摩登的自然装饰题材。伊斯顿和罗伯特森建筑事务所(Easton & Robertson)设计的英国馆是一个保守的设计,是一个哥特风格和殖民地风格的奇怪的混合体,令人失望。与法国相比,英国人仍然停留在传统的古典风格上止步不前,英国在摩登风格上失败的原因在于其教育体制,政府和公众的保守品味(Bevis Hillier, Stephen Escritt, 1997)。波兰、捷克和南斯拉夫的展馆则是民族形式和现代主义折衷的结果。这三个刚刚从一次大战中独立出来的国家充满了强烈的民族主义情绪,急于从传统形式中寻求自我。这种民族形式与摩登风格并不矛盾,因为这是“新的”有别于“旧的”民族形式。

1925年巴黎博览会对Art Deco风格的意义是极其深远的。它是Art Deco向世界各地流传并成为一种国际性艺术风格的开端。由此,摩登风格的设计师们真正走上国际舞台,向人们的生活中引进现代的审美观念。通过博览会上各具特色的展馆设计,设计师们把他们的许多想法甚至幻想付诸实践。博览会是Art Deco风格的一系列大胆试验,初步形成了其极富特色的设计手法和鲜明的风格特点。各个展馆及产品的设计蕴含了来自多种艺术流派和运动的要素,这些要素被继承下来并成为摩登风格继续前进的动力。巴黎博览会最终确立了Art

图1-1-8 1925年巴黎博览会上由J.F.斯托尔设计的荷兰馆,外观采用红砖,带有民族特点

Deco风格作为一种艺术流派的地位。

巴黎博览会对新形式的大胆尝试给人留下了深刻的印象,组委会对作品入选条件是创新,反对旧有形式的抄袭。英国的《流行》杂志称巴黎博览会为“大胆的试验,各种奇思妙想在这里得以变成现实”(转引自Bevis Hillier, Stephen Escritt, 1997)。博览会的观众被各种新的形式所吸引。法国的《绘画与设计》杂志说:“进入展览会,人们不禁被丰富多彩的形式与色彩所感染,被展览会的奢华和规模所震撼,这次盛会可谓光彩夺目。”(转引自Bevis Hillier, Stephen Escritt, 1997)不过这些大胆的创新让一些保守的设计媒体感到不安,它们指责参展作品“笨拙、粗糙、丑陋,违反了许多经过岁月考验的基本设计原则。”(转引自Alastair Duncan, 1999)(图1-1-9)

^① Mary Hollingsworth. Architecture of the 20th Century. New York: Crescent Books, 1998. 49

图 1-1-9 巴黎博览会会场鸟瞰

许多后来被认为是经典的 Art Deco 设计手法或造型特征,在博览会上已经初步形成。例如阶梯状造型已经出现在收藏家展馆(Hôtel du Collectionneur)、迈特里斯工作室展馆或是波莫尼工作室展馆的设计中;放射状、圆形等几何形被反复运用于迈特里斯工作室展馆的大幅玻璃入口,以及 R.拉里克的香水展柜雕塑等设计上;另外,各种全新题材的摩登雕塑、浅浮雕以及饰带与建筑立面的结合;大胆艳丽的色彩;对于新材料如塑料、钢、镀铬钢的使用;以及对名贵材料的偏好等特点都在博览会上得到了体现。

新的装饰艺术风格通过博览会被介绍到世界各地,为其后来逐步发展成一种国际性风格奠定了基础。美国专门派出一个委员会前往观摩,委员会由来自各行业的 108 位艺术家组成,由美国博物馆协会主席 C.R.理查兹(Charles R. Richards)带队,他们从博览会上带回新的思想,成为美国人接受 Art Deco 风格的开端。C.R.理查兹从博览会上挑选了各个领域的共 400 多件样品(其中大部分直接向艺术家借用),第二年在纽约等 8 个美国城市巡回展出,使那些未能到巴黎亲临现场参观的美国公众、企业界人士和设计师同样得以感受到摩登装饰风格的脉动。

1.1.3 广义的 Art Deco

那么,什么是 Art Deco 呢?虽然对这一艺

术风格的界定并没有绝对统一的尺度,但是在 Art Deco 风格的作品中,确定存在着一些内在的相似之处。W.V.阿伦(William Van Alen)设计的象征着财富的克莱斯勒大厦,R.M.胡德(Raymond M. Hood)等人设计的洛克菲勒中心 RCA 大楼(图 1-1-10),L.A.布赖恩特(Leland A. Bryant)设计的充满好莱坞气息的洛杉矶日落塔楼(图 1-1-11),E.J.鲁夫曼设计的优雅奢华的柜子,P.T.弗兰克尔(Paul Theodore Frankl)设计的著名的“摩天楼”系列家具,K.韦伯(Ken Weber)设计的充满现代感的数字显示闹钟,E.马格努森(Erik Magnussen)设计的“曼哈顿之光”银制咖啡壶系列,由 E.J.W.拉格斯代尔(E.J.W. Ragsdale)设计的爱德华巴德公司(Edward G. Budd Manufacturing Company)生产的“银色闪电”(silver streak)机车以及 G.比林(Gordon Buehrig)设计的“纽带”(cord)流线形轿车(图 1-1-12),都具有相似的特质。

P.拜尔在其论著《装饰艺术派建筑》(Art

图 1-1-10 洛克菲勒中心 RCA 大楼