

Z I T O

紫图大师图典丛书

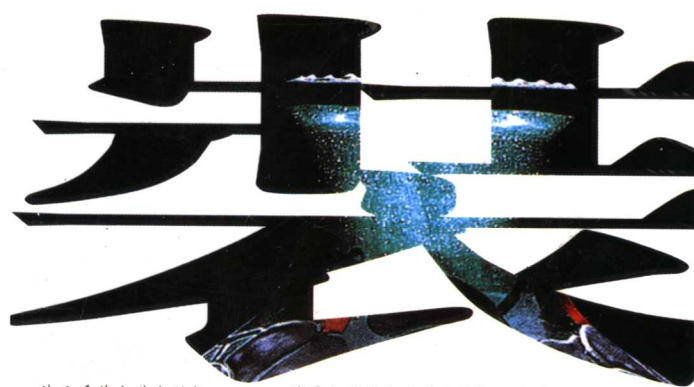
装饰艺术运动

大师图典

98
200

位装饰艺术运动大师的经典力作

年来唯美艺术的精粹凝结

陕西师范大学出版社

紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

Art Deco

Masters' Gallery of Art Deco

大正14年
1925年

新編 大正14年

大正14年

48
300

图书在版编目 (CIP) 数据
装饰艺术运动大师图典 / 紫图大师图典丛书 编辑部编著.
—西安: 陕西师范大学出版社, 2003.12
ISBN 7-5613-2837-0
I. 装… II. 紫… III. 装饰艺术—图集—世界
IV. J535-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 116279 号
图书代号 SK3N1101

紫图大师图典丛书

丛书策划 / 紫图文化
总编辑 / 黄利 策划总监 / 万夏

图文编辑 / 张婷 刘晓燕
装帧设计 / 万夏
制作总监 / 鞠倚天
电脑排版 / 张建华
技术监督 / 孙志强

2004 年 北京紫图图书有限公司

本书著作权、版式和装帧设计受世界版权公约和
中华人民共和国著作权法保护

本书中所有文字、图片和版式设计等专用使用权为北京紫图图书有限公司所有
未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可, 本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音
或其他任何手段进行复制和转载, 除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

北京紫图图书有限公司常年法律顾问: 天达律师事务所 李大进 李璟

装饰艺术运动大师图典
紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

责任编辑 / 周宏
出版发行 / 陕西师范大学出版社
经销 / 新华书店
印刷 / 北京瑞宝画中国画印刷有限公司
版次 / 2004 年 2 月第 1 版
2004 年 2 月第 1 次印刷
开本 / 787 × 1092 毫米 1/24 11.5 印张
字数 / 60 千字
印数 / 3000 册
书号 / ISBN 7-5613-2837-0/J · 49
定价 / 58.00 元

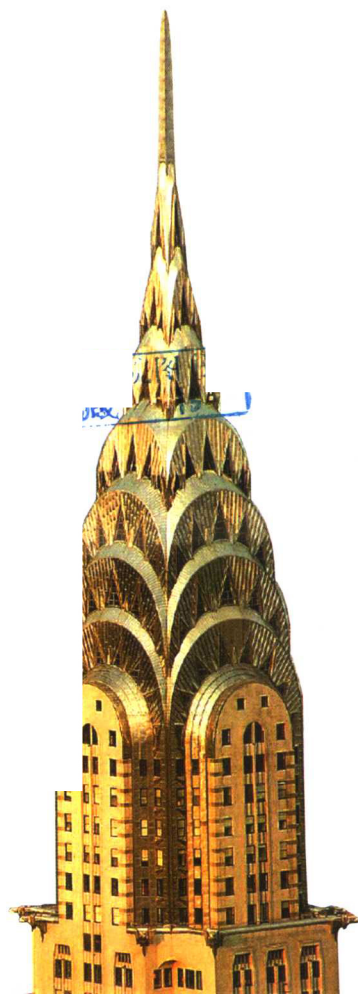

紫图大师图典丛书

装饰艺术运动大师图典

Masters' Gallery of Art Deco

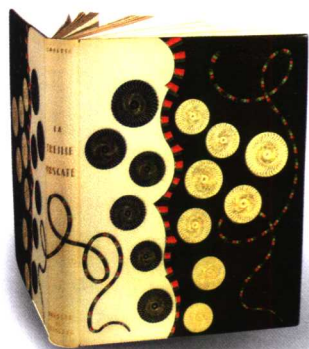
紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

Art Deco Masters Gallery

98 位装饰运动大师的经典力作

Art Deco Masters Gallery

Art Deco Masters

Art Deco Masters Gallery

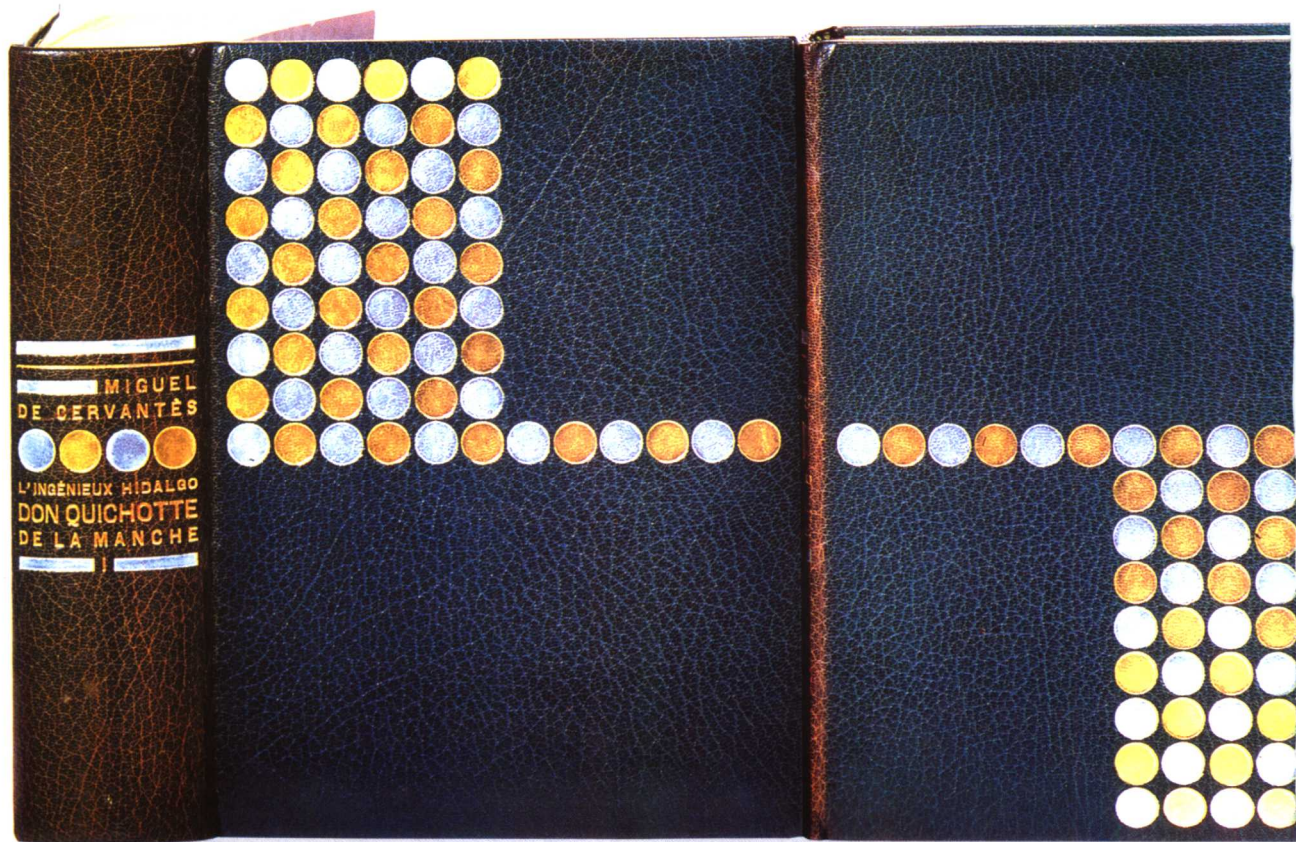

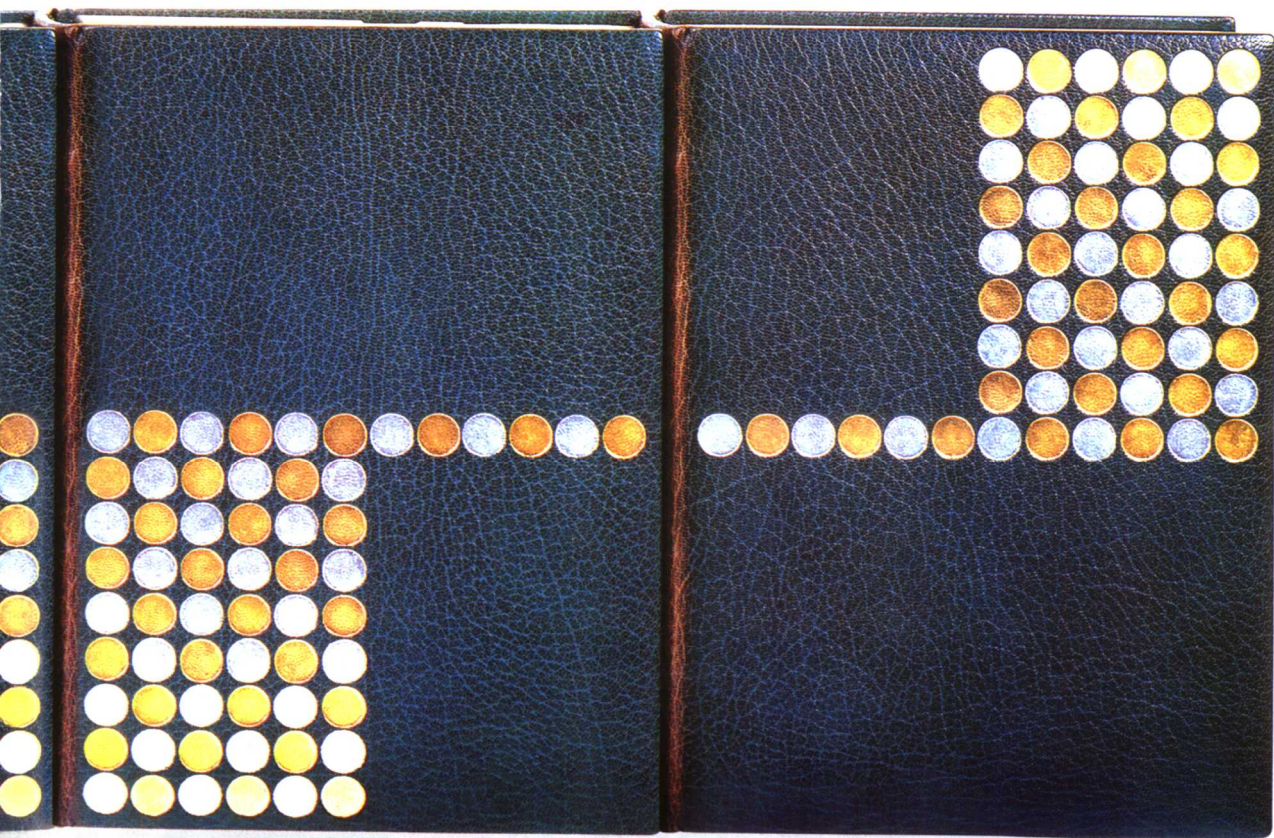
Art Deco Masters Gallery

200年来唯美艺术的精粹凝结

Art Deco Masters Gallery

使用说明：

- 一、本书所收录的艺术大师及艺术作品的时限贯穿于整个装饰艺术运动，在选择篇目时综合考虑了艺术家及艺术作品在装饰艺术运动中的重要性、知名度和艺术成就。
- 二、本书共收录艺术大师98人，名作158件。
- 三、排列次序以艺术家西文姓氏字母为序。
- 四、前言为装饰艺术的总叙；索引按艺术作品的类型做第一分类；在第一分类下，以艺术家的中文姓氏按拼音字母排序，其作品再按拼音字母排序归于其名下。

• 作品档案

• 作品中文译题

• 艺术家中文名

• 艺术家西文名

本书按其西文姓氏字母排序

海报《不屈服的人》

A.M. 卡桑德拉 A.M. Cassandre

类型：平面设计
产地：法国巴黎
时间：1925年

A.M. 卡桑德拉是20世纪最为人所熟知的海报艺术家与字体设计大师之一。从20年代末到30年代初，他创作了一系列影响至今的广告作品。卡桑德拉是在巴黎的朱利安学院（Académie Julian）接受的艺术教育。在投身于平面设计之前，他曾当过画家、舞台设计师以及印刷技师。卡桑德拉非常明了海报的功能，他知道删除所有多余的细节能够使需要传达的信息得到最好的凸显。他用严谨的几何构图使画面简洁有力，这就是卡桑德拉能使海报设计在20世纪的广告设计中占据主导地位的原因。

卡桑德拉在1925年为巴黎展览《圆舞曲》所设计的海报《不屈服的人》也许是他最优秀的作品，充分展示了他的天赋和他对画面幽默的现实能力。在这幅海报中，卡桑德拉将多位法国民众市井的舞蹈家描绘成一个向人民欢呼真理、有着坚韧不屈的性格的年轻女性。那些将真理传播给玛德安的是被射来的光线不仅是一个绝妙的创意，同时也使画面充满了视觉冲击力，给人留下不可磨灭的印象。

海报《不屈服的人》/ Cassandre 1925年

62

• 辅助作品图

名作赏析及 艺术家简介

艺术家名作

目 录

如何使用本书 / 6
 引言 纯艺术的最后一片净土 / 12

装饰艺术大师名作鉴赏

罗斯·阿德勒	Rose Adler 24
威廉姆斯·范·艾伦	Williams Van Alen 28
安德烈-里昂·阿布斯	Andre-Leon Arbus 30
约瑟夫-盖布里埃尔·阿吉-卢梭	Joseph- Gabriel Argy-Rousseau 32
弗雷德里克·M.阿什利	Fredenrick M. Ashley 34
约翰·C.奥斯汀	John C. Austin 34
乔治·巴比亚	George Barbier 36
鲁西恩·伯恩哈德	Lucien Bernhard 38
约瑟夫·拜德	Joseph Binder 40
卡尔·鲍尔	Carl Boller 42
罗伯特·鲍尔	Robert Boller 42
保罗·波纳特	Paul Bonet 44
罗伯特·鲍菲尔斯	Robert Bonfils 52
埃德加·布兰特	Edgar Brandt 54
亚历克斯·布罗德维奇	Alexey Brodovitch 56
利奥纳塔·加比洛	Leonetto Cappiello 58

让·卡卢	Jean Carlu 60
A.M.卡桑德拉	A.M.Cassandre 62
皮埃尔·夏罗	Pierre Chareau 68
艾伯特·舍勒	Albert Cheuret 72
迪米瑞·希帕鲁斯	Demetre Chiparus 74
克拉丽斯·克利夫	Clarice Cliff 76
马塞尔·科尔德	Marcel Coard 78
保罗·科林	Paul Colin 82
克莱尔-让娜-罗伯特·科利内	Claire-Jeanne-Roberte Colinet 84
苏西·库柏	Susie Cooper 86
亨利·克瑞兹沃尔特	Henri Creuzevault 88
乔治·L.戴尔	George L.Dahl 92
唐纳德·尼尔森	Donald Nelson 92
杜姆公司	Daum 94
弗朗索瓦-埃米尔·戴可西蒙	Francois-Emile D "corchement 96
索尼娅·德洛内	Sonia Delaunay 98
乔治·J. 迪特尔	George J. Dietel 100
沙利文·琼斯	Sullivan Jones 100
约翰·J. 韦德	John J. Wade 100
雅克·杜塞	Jacques Doucet 102
莫里斯·杜弗雷恩	Maurice dufrene 104
让·杜南德	Jean Dunand 106
道格拉斯·D.艾灵顿	Douglas D. Ellington 116

埃爾泰	Erte 118
让-米歇尔·弗兰克	Jean-Michel Frank 120
保罗·弗兰可	Paul Frankl 122
约瑟夫·H. 弗里兰德	Joseph H. Freedlander 124
马克思·郝思尔	Max Hausle 124
阿朗索·H.金特里	Alonzo H. Gentry 126
布鲁斯·格尔夫	Bruce Goff 128
艾达·M.罗宾逊	Adah M. Robinson 128
伯特伦·G.古德休	Bertram G. Goodhue 130
让·古尔登	Jean Goulden 134
马塞尔·古皮	Marcel Goupy 138
艾琳·格雷	Eileen Gray 140
怀特·C.亨德里克	Wyatt C. Hedrick 144
埃尔默·G.威瑟斯	Elmer G. Withers 144
霍尔斯特德与沙利文设计公司	Holstead & Sullivan 146
路易斯·伊卡特	Louis Icart 148
保罗·伊里勃	Paul Iribe 150
H.道格拉斯·艾弗斯	H. Douglas Ives 152
约翰·斯隆	John Solan 152
里昂-阿尔伯特·雅洛特	Leon-Albert Jallot 154
威廉·凯杰	Wilhelm Kage 156
伊利·雅克·康恩	Ely Jacques Kahn 158
阿尔伯特·康恩	Albert Kahn 160

爱德华·迈克耐特·考佛	Edward Mcknight Kauffer 162
赫尔曼·保罗·柯普	Herman Paul Koeppe 164
勒内·拉利克	Rene Lalique 166
皮埃尔·莱格瑞恩	Pierre Legrain 170
皮埃尔·莱格瑞恩	Pierre Legrain 172
皮埃尔·莱格瑞恩	Pierre Legrain 174
朱尔斯·勒乐	Jules Leleu 178
塔玛拉·德·列姆皮卡	Tamara de Lempicka 180
弗朗茨·朗哈特	Franz Lenhart 182
杰妮维芙·德·利奥塔德	Genevi" ve de L "otard 184
查尔斯·卢波特	Charles Loupot 186
勒内·马格里特	Rene Magritte 188
安德烈·马勒	Andre Mare 190
路易斯·苏耶	Louis Süe 192
马利耶、阿尔杰与维诺尔公司	Marye, Alger & Vinour 196
梅·马罗特-罗德	Mme Marot-Rodde 198
赫伯特·马特	Herbert Matter 200
阿尔伯特·切斯·麦克阿瑟	Albert Chase McArthur 202
艾伦·麦克唐纳	Alan McDonald 204
迈耶与霍勒公司	Meyer & Holler 206
米勒与弗勒格公司	Miller & Pflueger 208
埃德加·米勒	Edgar Miller & Sol Kogen 212
亨利·乔治·墨菲	Henry George Murphy 214

帕埃夫人 (让娜·贝克斯)	Madame Paquin (Jeanne Beckers) 216
简·巴度	Jean Patou 218
保罗·普瓦雷	Paul Poiret 220
费迪南·普烈斯	Ferdinand Preiss 224
尤金·普林茨	Eugene Printz 226
让·普弗萨特	Jean Puifor?at 228
汤姆·珀维斯	Tom Purvis 230
阿尔芒德-艾伯特·拉托	Armand-Albert Rateau 232
古斯塔夫·李杰斯特罗姆	Robert C. Reamer 236
罗伯特·C.雷默	Gustav Liljestrom 236
威尔特·C.罗兰	Wirt C. Rowland 238
雅克-埃米尔·鲁尔曼	Jacques-Emile Ruhlmann 240
艾里尔·沙里宁	Eliel Saarinen 250
弗朗索瓦-路易斯·施米特	Francois-Louis Schmied 254
路易斯·A.西蒙	Louis A. Simon 262
雷蒙德·苏贝斯	Raymond Subes 264
威廉·弗雷德里克·肯布鲁克	Willem Frederik ten Broek 266
安德烈·杜雷	Andre Thuret 268
弗兰克·赖特	Frank Wright 270

中西文人名及作品索引 272

纯艺术的最后一片圣土

我们知道单单只有“最基本的生活必需品”对人类而言是不够的，他还需要其他更奢侈的东西……否则，就让我们也不听音乐，不要鲜花、香水……以及女孩的微笑！

——Paul Follot

装饰与艺术

陶器 新石器时代

从人类文明诞生之日起，装饰就从未离开过，成为装点生活的美的源泉。这些久远的新石器时代的陶器上的装饰花纹就是最好的例证。

我们把装饰艺术运动（Art Deco）大师Paul Follot的话引用在此，因为我们认为它最能说明装饰艺术运动存在的原因，乃至所有的艺术存在的原因——为了让我们的生活更快乐、更美。这个原因是如此的简单、朴实，却又如此地沁沁人心。

出于对美的共同追寻，装饰与艺术紧密地连接在一起，成为我们生活中情致盎然的点缀。实际上，从人类的艺术诞生之日起，“装饰”这个词就与之如影随形，著名的美术史学者沃尔夫林就认为“美术史主要是一部装饰史”。

从人文的角度来看，“装饰”这个词有着深远的意味，它不仅包含有审美的形式，还包含着特定的社会感情和文化意识。它不仅从线条、形式、色彩等方面给人以审美的愉悦，而且从文化、理想、象征、历史等方面满足人们更深层次的需要。“装饰”所具有的文化性赋予了装饰艺术运动深厚的底蕴，这场在艺术、设计史上承前启后的运动所创造的艺术世界因此值得我们细细地去品位。

巴黎装饰艺术与现代工业国际博览会 1925年

这张宣传画充满了装饰意味，与博览会展示装饰艺术风格的主旨非常贴切。

最后的纯艺术

装饰艺术运动是继新艺术运动(Art Nouveau)之后的一场国际性的设计运动，它起源于法国巴黎，席卷了欧美的许多国家。装饰艺术运动从1910年前后开始萌芽，一直发展到1935年前后为止，它的名字源自1925年在巴黎大皇宫举办的“巴黎装饰艺术与现代工业国际博览会”(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes)，这个博览会旨在展示一种新艺术运动之后的建筑与装饰风格。

Art Deco

当装饰艺术风格在20世纪20年代风靡欧美的时候，Art Deco这个专有名词还没有被发明，那时候它被称为“现代主义”(Modernistic)或“现代风格”(Style Moderne)。实际上，它现在流行的这个名字是Arts Décoratifs的缩写，是当这一风格在20世纪60年代再次流行的时候，由英国的艺术评论家和史学家Bevis Hillier根据1925年举行的“巴黎装饰艺术与现代工业国际博览会”(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes)命名的。这个博览会早在1907年就在筹备之中，却由于一战的原因一再被推迟。

Art Deco这个名字更适合我们即将在本书中为你介绍的艺术风格，因为虽然它已然酝酿着现代设计意识，但与真正的现代主义却是两回事。Art Deco不仅道出了这一风格的本质，也将它与真正的现代主义区分开来。

巴黎大皇宫 拍于1914年

1925年展示了装饰艺术风格的那个博览会就是在这儿举办的，如今开辟了大皇宫国家美术馆。

台灯 约瑟夫·盖布里埃尔·阿吉·卢梭 1928年

这盏台灯体现出了装饰艺术风格的典型特征：不规则的几何造型、放射状的花纹以及具有异域风情的动物形象。具体到这件作品中，是两只从容、威严的老虎。

第一次世界大战往往被当作新艺术运动与装饰艺术运动的分水岭，但实际上，在一战爆发的前几年就已经出现了具有装饰艺术风格的经典作品。这也无可厚非，因为从一种形式向另一种形式的转变过程中总是会存在一个模糊的过渡地带。但有人评论说装饰艺术运动是对新艺术运动的一种反对则的确是谬误了。

装饰艺术风格与新艺术风格虽然呈现出迥然对立的两面，比如新艺术崇尚曲线、不对称，而装饰艺术则偏好直线和对称的抽象构成形式，但这种对立并非反对和推翻，而是一种延伸和发展。实际上它们在本质上的共通之处远远大于它们在形式上的相异面孔。

在装饰艺术运动时期，机器生产的意识已然萌芽，这一时期的艺术家和设计家们虽然不像新艺术大师那样极端地排斥并抵御工业化生产，但也没有真正地迎合工业化的到来。

装饰艺术运动提倡功用重于装饰的首要原则，这一原则在后来的设计学中始终被奉为经典，并成为它超越新艺术运动和具有现代特征的一种体现；但它在装饰上依然坚持自己的信念，这使它在本质上和新艺术运动一样，都归属于传统的设计运动，都追求唯美的艺术境界。正是这样的追求使它在工业化的进程中最终落寞凋零，然而也正是这样的追求才使它具有了自己的鲜明特征，成就了它璀璨的艺术世界。装饰艺术运动时期的作品和新艺术运动时期的一样，往往都是手工制作，重复数量也十分有限，它强调的装饰美是当时的工业水平所无法企及的，那些作品折射出艺术的品质和光辉，成为工业时代来临之前纯艺术的最后一块圣土。