

• 建筑与设计图书馆 •

Art Deco 装饰派艺术风格

装饰派艺术风格

Young Mi Kim

Michael Friedman Publishing Group, Inc. 授权
天津科技翻译出版公司出版

TU241-64/26*

• 建筑与设计图书馆 •

A R T D E C O

饱蘸激情

装饰派艺术风格

Young Mi Kim 编著

高晶 张滨江 翻译

林耕 主审

Michael Friedman Publishing Group, Inc. 授权

天津科技翻译出版公司出版

中译本序

法国著名的建筑大师勒·柯布西耶在1923年出版的《走向新建筑》中写道：“当今的建筑专注于住宅，为普通而平常的人使用的普通而平常的住宅……为普通人、‘所有的人’研究住宅，这就是恢复人道的基
法 础，人体的尺度、典型的功能、典型的情感，就是这些！这是首要的，这是一切。”曾几何时，随着我国的改革开放，居住问题已成为千家万户最为关心的社会问题了。不管是经济适用房还是商品住宅，不管是公寓、单元式还是小住宅，不同阶层的人们都在用自己的价值观和美学追求来关心着它。就是在这样的时代，我们欣喜地看到了天津科技翻译出版公司由美国Michael Friedman Publishing Group, Inc.引进版权的《建筑与设计图书馆》——一套20分册住宅系列图书的出版。

建筑艺术是一种公众的艺术，而住宅建筑更是一种公众直接参与的艺术，除了设计师和开发商外，还有着更为广泛的关注群体。过去对与此有关信息的获取，常是比较表面、片段和支离破碎的，因此仅凭着皮相的模仿和操作，就出现了许多四不像的所谓“欧陆风情”。这不应是我们这个文化大国的主流。在现代社会中，无论是设计师还是开发商，人们更应该关心的是有效信息的占有、开发和利用。本系列图书无论从学术性、历时性、地域性和多样性上都表现出与众不同的特色。

对于建筑师而言，从这套系列图书中应该得到更

深层次的启发。在当前多样性文化定位的社会中，通过对外部建筑文化的介绍，进而通过交流、吸收和消化等一系列再加工创造和实践，应反映出我国不同阶层、群体的各自消费取向，丰富多彩的地域环境特色和文化背景；提倡结合国情的居住新理念，反映出新时代的健康生活和消费方式；并更加关注我国的城市和环境，关心生态和可持续发展。而不能简单地对形式和构图进行模仿与搬用，更不能是急功近利的炒作。

最后还想提一下的是这套丛书中的摄影作品。无论是住宅的外景，还是建筑室内，甚至是局部大样，许多作品都可以称做是摄影艺术的精品，无论是构图、用光、色彩均十分考究。在当前我国专业的建筑职业摄影师还未形成壮大的队伍，住宅建筑摄影还未形成自己的特色和风格时，对这些摄影作品的欣赏也是极好的美感享受。

希望我们能够用好这块他山攻玉石。

2002.3.18

中国工程院院士

北京市建筑设计研究院总建筑师

著作权合同登记号：图字：02 2002-14

图书在版编目(CIP)数据

饱蘸激情：装饰派艺术风格 / 金英美(Kim,Young Mi)编著;高晶, 张滨江
译.天津：天津科技翻译出版公司, 2002.6
(建筑与设计图书馆)
书名原文：Art Deco
ISBN 7-5433-1457-6

I. 饱… II. ①金… ②高… ③张… III. 住宅—室内装饰—建筑风格—西方
国家—近代 IV.TU241

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第008319号

Copyright © 1997 by Michael Friedman Publishing Group, Inc.

ISBN 1-56799-431-8

All rights reserved.No part of this publication may be reproduced,stored in a retrieval
system,or transmitted,in any form or by any means,electronic,mechanical,photocopying,
recording,or otherwise,without prior written permission from the publisher.

中文简体字版权属天津科技翻译出版公司

授权单位：Michael Friedman Publishing Group, Inc.

出 版：天津科技翻译出版公司

出 版 人：邢淑琴

地 址：天津市南开区白堤路244号

邮政编码：300192

电 话：022-87893561

传 真：022-87892476

E-mail: tsttbc@public.tpt.tj.cn

印 刷：上海质胜印刷有限公司

发 行：全国新华书店

版本记录：787 × 1092 12开本 8印张

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

定价：68.00元

(如发现印装问题,可与出版社调换)

*To my family and closest friends,
for giving me inspiration and perspective.*

*To Scott,
for providing me with love, encouragement, and humor
—even in the face of tight deadlines.*

---

*My sincerest thanks to the Art Deco Society of Boston,
as well as the various Art Deco Clubs around the world,
for their dedication to this important genre.*

目 录

引 言

8

第一章

建 筑

16

第二章

室内陈设和内部装饰

30

第三章

细节和主题

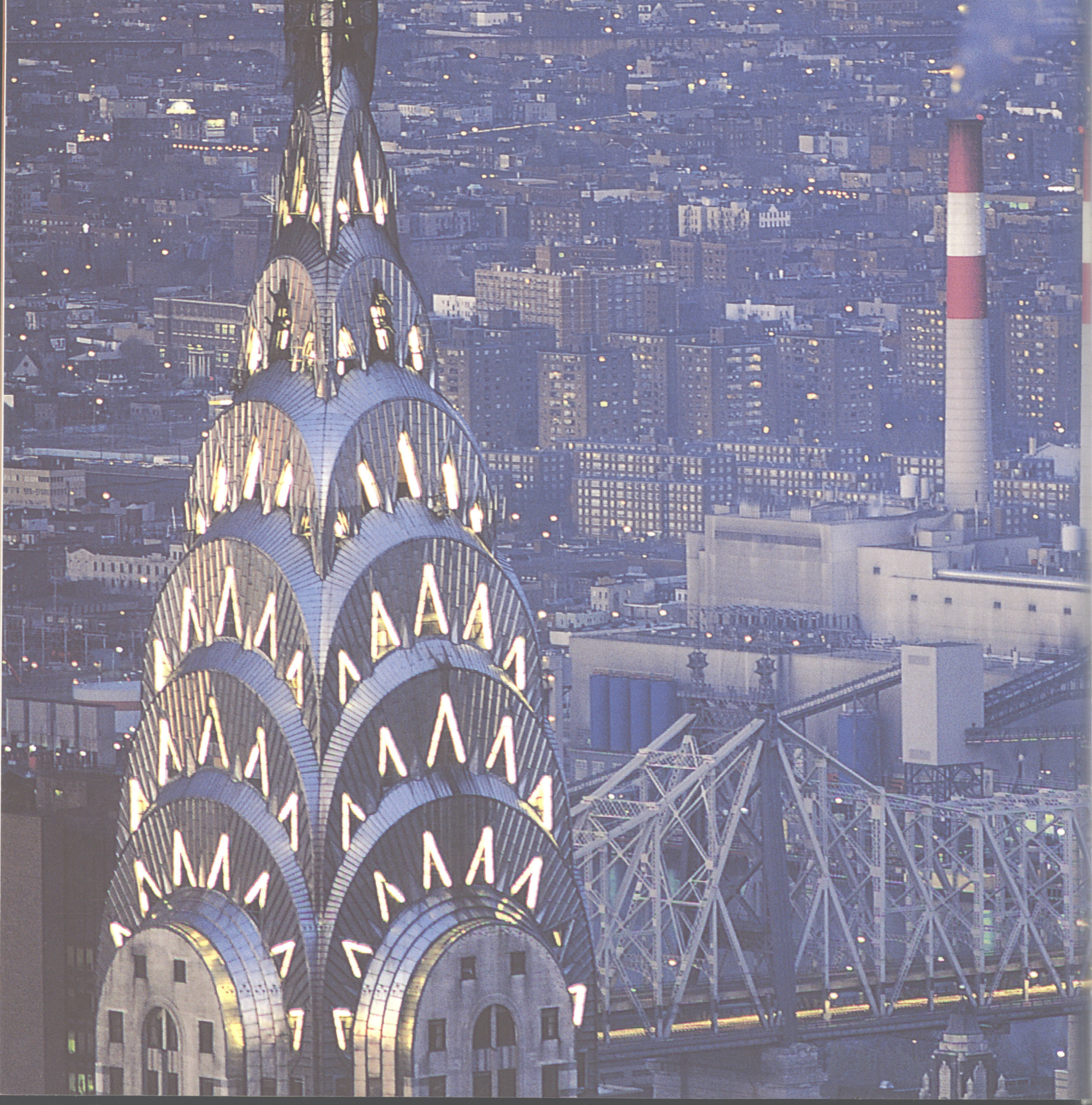
66

第四章

小饰品

78

引言

在 20世纪20年代,现代主义者,即那些提倡形式简洁,减少浮华的设计师、建筑师和艺术家,摒弃了一种新的从法国传到美国来的艺术形式。这种新的艺术形式被称做装饰派艺术。它至少在表面上,无论是室内还是室外设计,遵循所有的现代主义者的规则,但本人除外。唉,装饰派艺术实在是有意思。

这种新的审美艺术如此有活力,以至于它成为电影院、火车站、饭店、旅馆、远洋轮船的许多公共建筑的选择。然而,即使在商业上如此受欢迎,装饰派艺术在当时仍然为学者们和现代主义者所憎恶。

今天,随着许多装饰派艺术协会在全世界雨后春笋般地涌现,装饰派艺术风格的建筑被赋予了里程碑的地位,越来越多的热情的人们收集那个时代的摆设。而且,作为最终被接受和欣赏的标志,装饰派艺术正在被运用在商业和公众场所之外的领域。现在,人们正在用装饰派艺术的风格修饰他们的家。

除了20世纪60年代的一阵复兴以外,在美国,装饰派艺术风格从来没有像今天这样流行,因为它代表的不仅是一种装饰风格。历史学家们仍然激烈地辩论着它的起源时期,他们普遍认为装饰派艺术是起源于

20世纪20年代的一次运动,不仅触及了北美的艺术、文化、设计,还留下了不可磨灭的印记。尽管名字来源于1925年巴黎的艺术装饰博览会,而且从各种风格文化中广泛地吸收营养,现在的装饰派艺术却是独一无二的美国特色。

如果你看见过纽约克莱斯勒大厦的装饰性塔尖,或者你看过电影《百老汇旋律》,那么你就欣赏到了美国装饰派艺术风格的两种最持久的存在形式:建筑和电影胶片。艺术装饰风格的影响存在于我们最好的平面设计艺术家制作的海报中,最著名的雕塑家的作品中,甚至也存在于日常家庭的用具中。

事实上,装饰派艺术风格的印象是明白无误的:流线型和轻快的形式,几何图形,交错排列。

在纽约,屹立的克莱斯勒大厦就像是伟大的装饰派艺术风格的纪念碑。它的装饰性塔尖使我们同时想起部落影响和现代风格。为了适应严格的建筑规则,古代亚述金字塔、交错排列、三角形、V形都是当时的年代建筑上常见的图案。逐层收缩的塔尖造型使得这座摩天大楼可以被建到最大限度的高度。

纽约市的 Radio City Music Hall 是装饰派艺术风格在商业上的最著名的一个代表。它是在装饰派艺术运动的高潮期建立的，在室内和室外设计上，仍保持着原有的风格。

人的曲线，平滑的表面是该风格的标志。这些和其他一些图案构成了我们今天所称做的装饰派艺术风格，它们表现了北美的一段时期：在那个极其混乱，极其变化的年代，仍然着眼于自身对未来的影响。

实际上，装饰派艺术风格最大的特性就是它的持久性：尽管据说装饰派艺术风格起源于1909年（那一年，俄罗斯芭蕾舞团到达巴黎，用华丽的布景和服装迷住了法国的设计者），装饰派艺术风格在20世纪20年代和30年代达到全盛期，并且在整个20世纪40年代、50年代、60年代继续影响着建筑、家具和工业设计。今天，各个年代的装饰派艺术设计作品不断地被装饰派艺术风格的仰慕者热爱、修复。

历史学家一致认为20世纪一些最伟大的里程碑式的建筑建于装饰派艺术年代。许多北美的里程碑式的建筑立刻映入脑海：旧金山的金门桥、西南的胡佛水坝、洛克非勒中心、克莱斯勒大厦、帝国大厦，后三个建筑全部在纽约市。当然，一些全国性的公共场所，如：汽车和火车终点站也有传奇般的装饰派风格建筑，其中包括：联邦乘客终点站（洛杉矶），联邦车站（俄马哈），三十大街站（费城），联邦火车站（托萨），辛辛那提联邦终点站。

纽约最杰出的装饰派艺术风格的建筑是 Radio City Music Hall，1978年它的内装饰取得了里程碑的地位。作为洛克非勒中心第一个建成的建筑，在建造它的时候，起用了一些著名的装饰派艺术风格的艺术家。瑞纳·张伯兰是建筑雕刻师，唐纳·戴斯基是室内设计师。由于它的里程碑的地位，这座剧院的所有公众部分，包括地毯、帷幔、墙饰，在设计、构造、颜色和风格上都保持着原有的风格。

迈阿密海滩的马里旅馆是热带装饰风格的最好的代表之一。围绕在建筑侧面的突出的窗楣，沿着平屋顶的几何带状装饰，入口上方极其时尚的无衬线字体的招牌，都显示着装饰派艺术风格的影响。当然，平滑的轮廓和玻璃的使用显示了这座建筑的现代主义根源。

在英格兰，装饰派艺术在建筑上的影响普遍明显。这是英格兰莫坎被地区建于20世纪30年代的米得蓝旅馆的天花板，航海的景色使天花板生动了许多。这件浮雕的名字叫做法螺，是艺术家艾里克·及耳的作品。在天花板使用艺术饰品，把目光吸引到上方——这是装饰派艺术建筑师的特殊爱好，很多建筑师喜欢把注意力集中到细节上。

亲自设计了大部分大厦设施的戴斯齐继续设计许多用于商业和住宅空间的设置。Radio City Music Hall的许多设施被广泛认为是装饰派艺术设计的经典例子。许多年来，大厦的很多内部装饰成为模板，从华美的地毯设计到用于装饰坐垫的织物色彩设计。喜欢在家中放置装饰风格设施的人来这里捕捉装饰派艺术精神。

这么多人被装饰派艺术风格所吸引的另外一个原因是它丰厚的历史内涵。它把立体派和工业时代、爵士时代、大萧条时期结合起来。它的主题来源于日本文化、美索不达米亚文化、埃及文化、非洲亚撒哈拉文化，也来源于玛雅文化和阿兹特克文化。最重要的是它表现了对光洁的、充满动感形式的现代机械，如飞机的欣赏。装饰派艺术风格经常被称做爵士现代派、时尚现代派或流线风格的现代派，由此看来，它决不是单一风格。但它复杂多变的历史背景却不断地吸引我们，因为在这里我们能够发现一些我们的过去、现在，也许还有未来。

在纽约的洛克非勒中心，这个墙壁饰品是通往美联社大厦入口处的小设施，它是1939年由伊撒姆·诺古奇雕刻的。它浑圆的、时尚的造型和银色外貌见证着装饰派艺术对这座城市建筑艺术的持久影响。

尽管北美的装饰派艺术风格的家居作品几乎是规模化生产的同义词,具有讽刺意味的是装饰派艺术风格的起源在于手工艺品。在20世纪早期,法国的装饰设计者、家具制造商,及各大商店被一种极尽装饰化的家具风格所吸引,它向人们展示了各种昂贵的木材和异域风情的材料。经常会有小的但富有的客户定制一个小系列或是一件这样的家具。

北美洲第一次出现这种风格是在1926年,一次欧洲装饰艺术的展览在大都会美术馆举办。这次展览展出了前一年在巴黎国际装饰派艺术和现代工业展览会上展出的一些最好的作品。这个展览紧接着在几个大城市举办,很受欢迎。1927年,承办这次展览的公司——R.H.梅西公司进行了一次极其成功的商业冒险。在现代的精品屋里,梅西公司向公众展出并卖掉了现代的装饰艺术。其他的大商店纷纷效仿。

这种风格很快得到发展。最后,它把法国的艺术主题与在德国出现的另一股理想主义思潮——鲍豪斯学派结合了起来。这些现代主义者的哲学影响了1925年以后的法国和美国的设计者。在塑造这种风格的发展过程中,社会力量也起了很大作用。那是一个令人兴奋的年代——北美在两次世界大战,大萧条中奋斗着;爵士乐受到欢迎;好莱坞正显示着魅力。实际上,繁荣期的美国装饰派艺术风格是发展的产物。

在20世纪20年代和30年代,装饰派艺术达到顶峰。许多装饰派艺术风格的家具陈设由现代材料制成,例如钢铁,没有传统的手雕和锻铁制品。并且它们被批量生产。忽然之间,齐本得尔式家具不见了,

取而代之的是不锈钢。

那个年代的电影对这种风格的流行起了煽动、传播的作用。在《摩登女郎》、《都市》等那个时代的电影中,装饰派艺术的魅力被过多的布景和服装夸张了。装饰派艺术被极度优雅化、高度程式化了。事实上,电影院的气氛是装饰派艺术风格的最好的例子:宫殿一样的氛围,石膏和锻铁的造形,影院带来了装饰派艺术风格的锯齿状饰物、壁画、镜子、装饰派艺术风格的照明系统,形成极其宏伟的气氛,更重要的是,影院把装饰派艺术风格的景象带给了大众。

即使在上流艺术世界,装饰派艺术也留下了持久的痕迹。在一些艺术家的招贴画中,我们可以找到受装饰派艺术风格影响的视觉证据,这些画家包括:以远洋班轮诺曼底上的壁画著名的问·杜帕, A. M. 卡桑得拉,也有塔马拉·得·莱皮克的作品。莱皮克是爵士时代的偶像,他比当时的任何一位作家更能抓住那个时代的精神。自从1925年,她著名的作品《塔马拉自画像》开始,得·莱皮克成了一种美学的代名词:意识到一种风格,就相信它的能力——装饰派艺术代表了一个时代,它必然会成功,至少看起来是这样。

尽管装饰派艺术这种风格更多地使用在公众场所,它在家庭中也同样适宜。这种风格可以改变一块空间,甚至一个小的、安置得体的物体。从妙趣横生的迈阿密海滩旅馆到优雅细腻的纽约装饰派艺术的代表性作品,这本书将告诉你怎样在你的家中捕捉装饰派艺术的精神。

装饰派艺术风格最杰出的实践者之一是塔马拉·得·莱皮克，一位波兰画家。她的这幅《德·阿芙里脱侯爵画像》保持沉思、世俗化的品质。在她所有的作品中，时间和空间感毫无疑问是装饰派艺术风格的。

