

WILLIAM MORRIS

威廉·莫里斯
艺术与手工艺之家

[英] 帕米拉·陶德 著

徐辛未 译

浙江人民美术出版社

WILLIAM MORRIS

威廉·莫里斯
艺术与手工艺之家

[英] 帕米拉·陶德 著

徐辛未 译

第1页图: 威廉·莫里斯的这张照片拍摄于1876年, 是他女儿梅主编的《威廉·莫里斯作品集》的卷首插图。

第2页图: 威廉·莫里斯的凯尔姆斯哥特庄园阁楼卧室的照片。

第3页图: 威廉·莫里斯《韵文之书》(*A Book of Verse*)插图。

对页图(从上到下): 休顿庄园的花园房间(128页); 威尔士摩根住宅中的儿童卧室(136页); 马萨诸塞州洛德兰普乐角的起居室(146页); 马萨诸塞州普利茅斯附近乡村庄园的起居室(152页); 沙福克艺术与手工艺农舍入口大厅(162页); 伦敦一幢维多利亚式排屋中的花园工作室(170页)。

图书在版编目(CIP)数据

威廉·莫里斯: 艺术与手工艺之家 / (英) 帕米拉·陶德著; 徐辛未译. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5340-5983-4

I. ①威… II. ①帕… ②徐… III. ①莫里斯

(William Morris 1834-1896)—工艺美术—艺术评论 IV.

①J505.561

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第146863号

WILLIAM MORRIS: AND THE ARTS AND CRAFTS HOME By PAMELA TODD

Copyright: ©2005 Pamela Todd

Case Studies copyright©2005 Palazzo Editions Limited

This edition arranged with PALAZZO EDITIONS LTD, UK

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2018 ZHEJIANG PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

合同登记号

图字: 11-2016-373号

责任编辑 李 芳 郭哲渊 姚 露
责任校对 黄 静
责任印制 陈柏荣

威廉·莫里斯 —— 艺术与手工艺之家

著 者 [英]帕米拉·陶德
译 者 徐辛未
出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
制 版 浙江新华图文制作有限公司
印 刷 杭州佳园彩色印刷有限公司
版 次 2018年8月第1版·第1次印刷
开 本 965mm×1270mm 1/16
印 张 12
字 数 200千字
书 号 ISBN 978-7-5340-5983-4
定 价 168.00元

如有印装质量问题, 影响阅读,
请与承印厂联系调换。

目录

绪论 7

第一章 外观 21

第二章 为生活所做的设计 37

第三章 装饰图案 57

第四章 工艺品与舒适感 73

第五章 更柔软的装饰元素 91

第六章 最后润色 111

案例 127

案例1 一个艺术与手工艺庄园 129

案例2 一幢精心制作的美丽乡村住宅 137

案例3 一幢设计奢华的城镇住宅 147

案例4 一个修缮精良的庄园 153

案例5 一幢重新装修的农场住宅 163

案例6 一幢维多利亚晚期的排屋 171

艺术与手工艺的足迹 180

帮助与建议 183

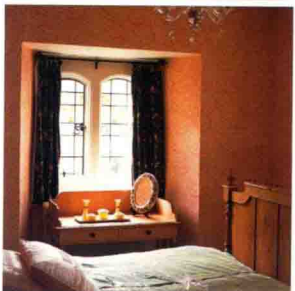
专业供应商 184

参考文献 186

致谢 187

图片来源 188

索引 189

WILLIAM MORRIS

威廉·莫里斯 艺术与手工艺之家

WILLIAM MORRIS

威廉·莫里斯
艺术与手工艺之家

[英] 帕米拉·陶德 著

徐辛未 译

第1页图: 威廉·莫里斯的这张照片拍摄于1876年, 是他女儿梅主编的《威廉·莫里斯作品集》的卷首插图。

第2页图: 威廉·莫里斯的凯尔姆斯哥特庄园阁楼卧室的照片。

第3页图: 威廉·莫里斯《韵文之书》(*A Book of Verse*)插图。

对页图(从上到下): 休顿庄园的花园房间(128页); 威尔士摩根住宅中的儿童卧室(136页); 马萨诸塞州洛德兰普乐角的起居室(146页); 马萨诸塞州普利茅斯附近乡村庄园的起居室(152页); 沙福克艺术与手工艺农舍入口大厅(162页); 伦敦一幢维多利亚式排屋中的花园工作室(170页)。

图书在版编目(CIP)数据

威廉·莫里斯: 艺术与手工艺之家 / (英) 帕米拉·陶德著; 徐辛未译. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5340-5983-4

I. ①威… II. ①帕… ②徐… III. ①莫里斯

(William Morris 1834-1896) — 工艺美术—艺术评论 IV.

①J505.561

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第146863号

WILLIAM MORRIS: AND THE ARTS AND CRAFTS HOME By PAMELA TODD

Copyright: ©2005 Pamela Todd

Case Studies copyright©2005 Palazzo Editions Limited

This edition arranged with PALAZZO EDITIONS LTD, UK

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2018 ZHEJIANG PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

合同登记号

图字: 11-2016-373号

责任编辑 李 芳 郭哲渊 姚 露

责任校对 黄 静

责任印制 陈柏荣

威廉·莫里斯 —— 艺术与手工艺之家

著 者 [英] 帕米拉·陶德

译 者 徐辛未

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 杭州佳园彩色印刷有限公司

版 次 2018年8月第1版·第1次印刷

开 本 965mm×1270mm 1/16

印 张 12

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-5340-5983-4

定 价 168.00元

如有印装质量问题, 影响阅读,
请与承印厂联系调换。

目录

绪论 7

第一章 外观 21

第二章 为生活所做的设计 37

第三章 装饰图案 57

第四章 工艺品与舒适感 73

第五章 更柔软的装饰元素 91

第六章 最后润色 111

案例 127

案例1 一个艺术与手工艺庄园 129

案例2 一幢精心制作的美丽乡村住宅 137

案例3 一幢设计奢华的城镇住宅 147

案例4 一个修缮精良的庄园 153

案例5 一幢重新装修的农场住宅 163

案例6 一幢维多利亚晚期的排屋 171

艺术与手工艺的足迹 180

帮助与建议 183

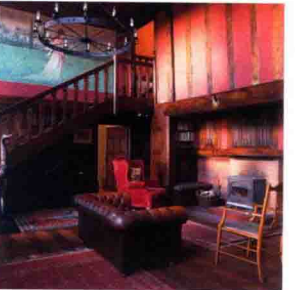
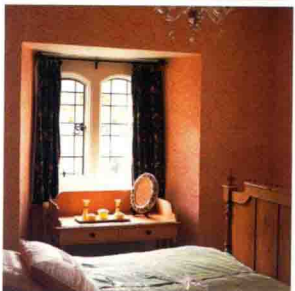
专业供应商 184

参考文献 186

致谢 187

图片来源 188

索引 189

绪论

如果有人问我，

什么东西既是最重要的艺术作品，

又最为人渴求？我会回答他，

一栋美丽的房屋。

左图：红房子二楼客厅的飘窗座位，威廉·莫里斯和简·莫里斯可以从这里欣赏果园和肯特乡村的美景。

右上图：23岁的威廉·莫里斯，用他好朋友爱德华·伯恩-琼斯的话说，在当时还是个“小人物”。

——威廉·莫里斯，《对中世纪装饰手稿的一些看法》

(*Some Thoughts on the Ornamented Manuscripts of the Middle Ages*, 1894)

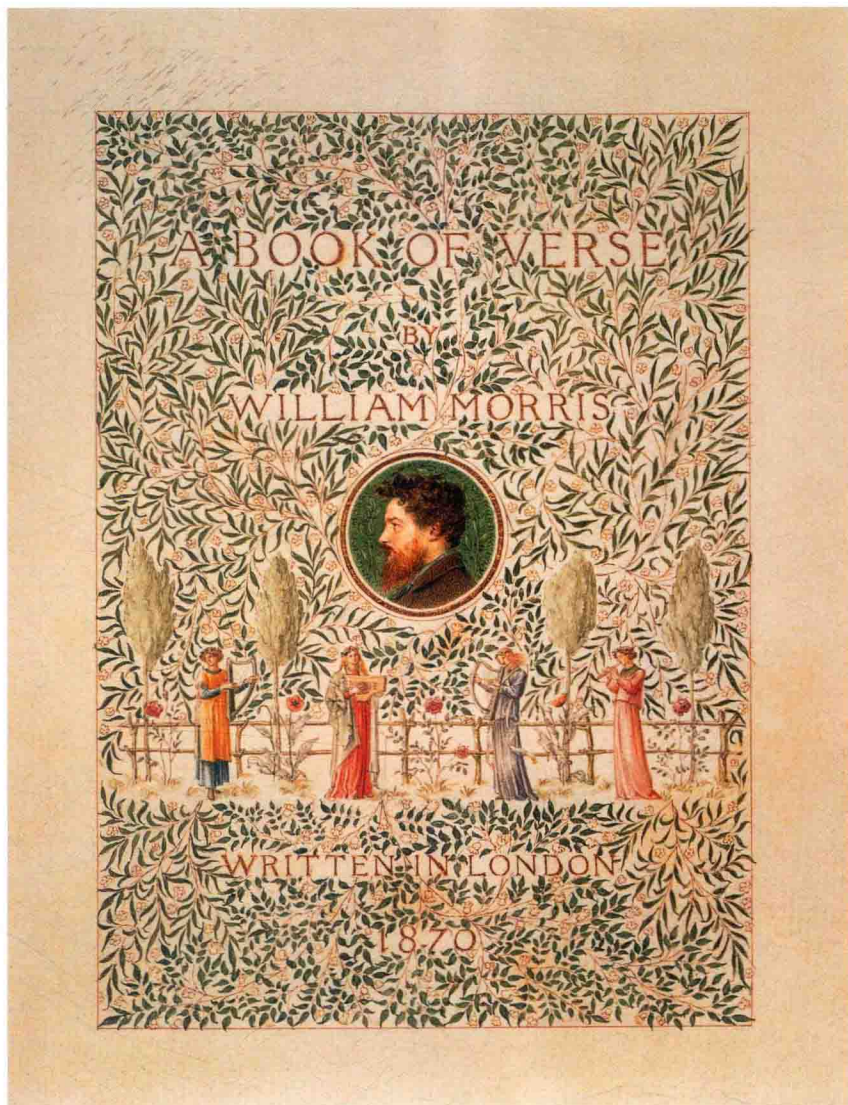
“我比较希望自己不是带着浪漫的情结出生在这个可憎的年代。”威廉·莫里斯，这位现代设计的先驱，在1895年给红颜知己乔治安娜·伯恩-琼斯 (Georgiana Burne-Jones) 的信中这样写道。莫里斯于1834年出生于英格兰沃尔瑟姆斯托 (Walthamstow)。从年轻时，他就开始哀悼维多利亚时期的工业化和大批量生产，他相信这让手工艺人变得贫困，导致产生粗制滥造又乏味的产品。由于大不列颠设计优良的家具和室内陈设已经式微，加上他照顾家庭的责任，以及他自己尚无合适的职业，这些促使他产生经营自己事业的想法。

从莫里斯致一位澳大利亚朋友的一封生动的长信来看，他的职业轨迹开端于1853年牛津大学埃克塞特学院 (Exeter College)，在那里，他做牧师的计划被社会评论家与艺术批评家约翰·拉斯金 (John Ruskin) “纠正”。1856年到1857年，在乔治·艾德芒·斯特里特 (G. E. Street) 的建筑事务所里，莫里斯的兴趣集中在艺术与诗歌领域，但是尚不稳定。正是在这家事务所里，他遇见了菲利普·韦伯 (Philip Webb)。当他的朋友们已经开始走上明确的职业道路，爱德华·伯恩-琼斯 (Edward Burne-Jones) 和但丁·加布里埃尔·罗塞蒂 (Dante Gabriel Rossetti) 要成为画家，菲利普·韦伯要成为建筑师，而莫里斯的职业却仍无定数。

莫里斯的第一本诗集《格温维纳尔的辩词》(*The Defence of*

左图：莫里斯为印花纺织品设计的“龙虾”（Cray）图案（1884年）。

右图：威廉·莫里斯《韵文之书》的扉页。这本书是莫里斯送给好朋友乔治安娜·伯恩-琼斯30岁生日的礼物，书中描绘了51首他自己创作的诗歌。尽管有很多朋友帮忙，莫里斯还是负责了所有的字体设计和大部分的边饰。查尔斯·费尔法克斯·穆雷绘制了本页中间的莫里斯肖像。

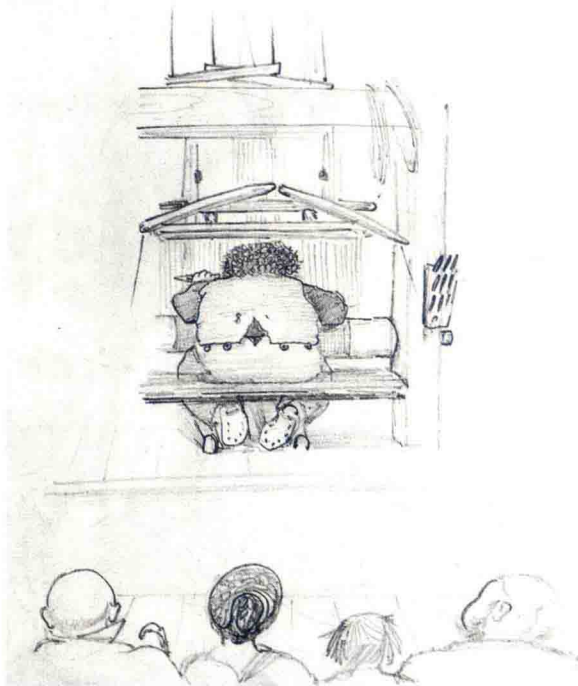

Guenevere, 1858) 并没有取得商业上的成功。尽管他本身拥有财富，但是他继承的德文郡大孔索拉铜矿 (Devon Great Consuls) 股票并不稳定，并且在三年内急剧减少。1857年，他仍有可观的819镑，到1860年只剩572镑，同年，他花费了4000镑在肯特建设房屋，这幢房子就是后来著名的“红房子”。他委托韦伯为自己和1859年结婚的妻子简·博登 (Jane Burden) 设计这幢房屋。考虑到要为人父母，他需要有可靠的经济来源。

1861年春天，莫里斯考虑到所有的“小艺术” (minor arts, 指除绘画、雕塑、建筑以外的艺术——译者注) 都“完全落魄”，还考虑到装修“红房子”的时候难以找到好家具的经历，他决定“带着年轻人的自负”，去“建立某种商铺”。在商铺中，他和他的六个朋友将能够生产和售卖上漆家具、彩色玻璃以及刺绣和装饰物件，“这家公

司”，因为它非正式的，由威廉·莫里斯，莫里斯的伴郎查尔斯·福克纳 (Charles Faulkner)，他在牛津遇见的最好的朋友爱德华·伯恩-琼斯，建筑师菲利普·韦伯，以及另外三个好朋友——1848年成立的拉斐尔前派兄弟会成员但丁·加布里埃尔·罗塞蒂、苏格兰工程师和业余画家彼得·保罗·马歇尔 (Peter Paul Marshall)，还有艺术家福特·马多克斯·布朗 (Ford Madox Brown) 组成。1861年4月11日，莫里斯-马歇尔-福克纳公司，暨绘画、雕刻、家具与金属艺术匠人公司 (Morris, Marshall, Faulkner & Co., Fine Art Workmen in Painting, Carving, Furniture and Metals) 成立，公司拥有来自莫里斯母亲的100镑经济援助，七位艺术家则象征性地各出1镑作为投资。

公司在伦敦红狮广场8号 (8 Red Lion Square) 成立，二楼有一

左图：一张人物漫画，画中莫里斯伏在织机旁，背对着前来听他讲解纺织的听众。漫画作者为爱德华·伯恩-琼斯（约1880年）。

个展室和几个办公室，地下室有一个窑，工作室位于四楼阁楼楼顶，被罗塞蒂称为“‘乱糟糟’的实验室”（the Topsaic laboratory，名称来源于莫里斯的绰号“Topsy”[乱糟糟]，因为莫里斯的蓬乱卷发和常常乱糟糟的发型而得名）。莫里斯努力在此激发中世纪工坊的精神，即工匠一起工作时自豪而又开心的精神。他们会在这里开玩笑——一般都是针对莫里斯，因为他脾气暴躁，其他人非常喜欢激怒他。工作时的氛围非常欢乐而且平等。莫里斯从尤思顿路（Euston Road）的“贫困孩子之家”（the Industrial Home for Destitute Boys，成立于1858年，教授那些孩子们如何做买卖）招聘了一些年轻人，他的一些亲属和朋友也受邀加入。

莫里斯相信应当有女性同事，在公司里，男性和女性会相邻工作，氛围是非常解放并且平等的。公司工作很艰苦，但是莫里斯非常有感染力。尽管菲利普·韦伯宣称，公司的工作被组织得“就像野餐一样”松散，公司还是发展起来了。在一封给安德里斯·肖（Andreas Scheu）的信中，莫里斯写道：“不久以后我们就取得了一些进展，尽管我们受到了许多嘲讽，但是就算遭遇难以想象的困难，我也打算把这当成一份事业，通过它挣钱。”

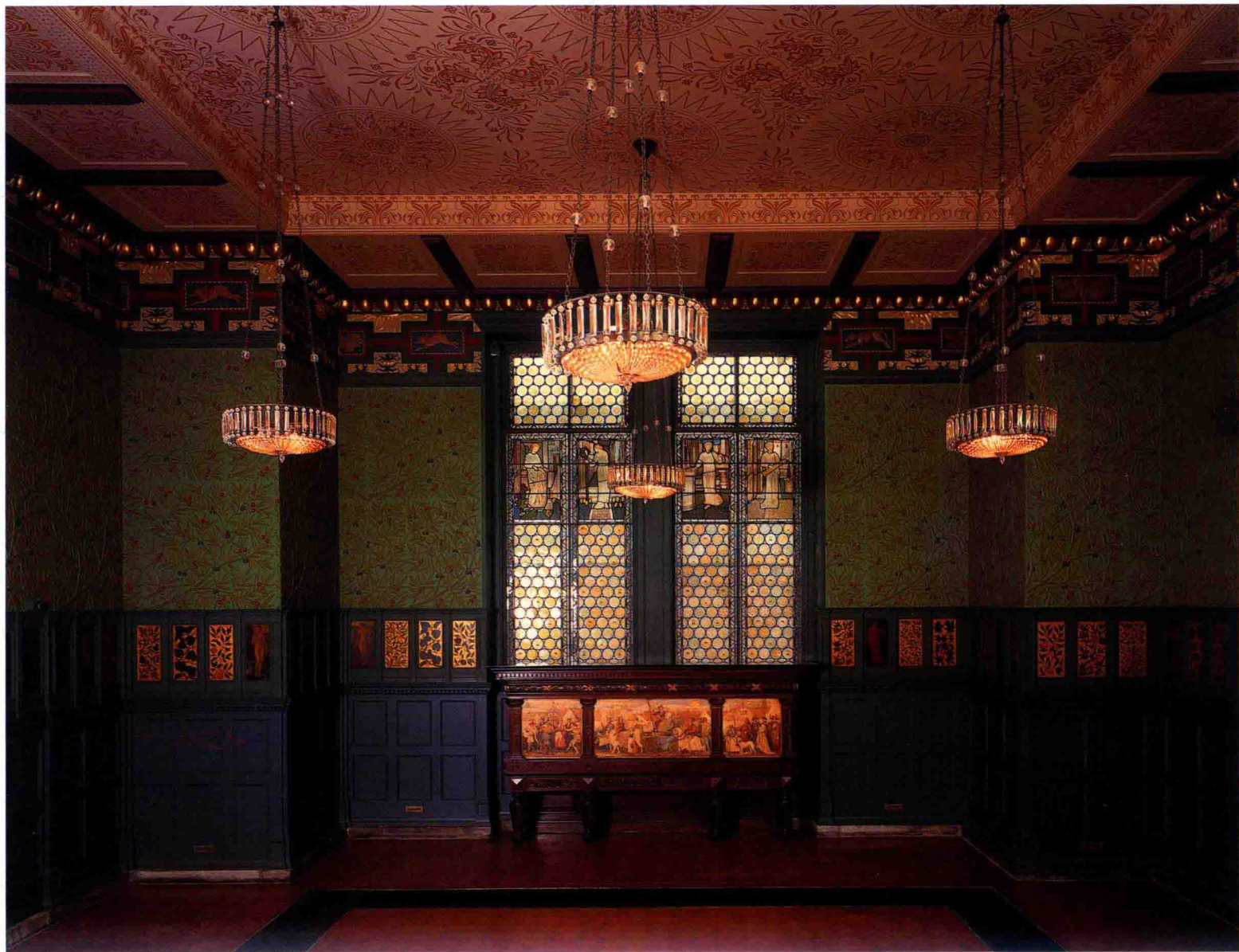
罗塞蒂设想的是“像乔托的工作室一样”，而且“门口有标记”，店内二楼装饰昏暗的展室和伦敦西区那些如雨后春笋般崛起的炫目的百货公司对比鲜明。那时，一些后来家喻户晓的店铺，比如白金汉

宫路上的弗雷德里克·克玛吉商店（Frederick Gamage）、维多利亚地区的陆海军商店（the Army and Navy stores）、牛津街的约翰·里维斯（John Lewis）商店才刚刚出现，而利伯蒂百货（Liberty's）即将在摄政大街开张。这些大奢侈品商店拥有铺张的陈列，已经准备好要吸引顾客。但是红狮路上好奇的顾客却发现自己站在阴暗的空间里，周围都是“令人眼花缭乱的宝物”；而莫里斯则穿着他的蓝色工人衬衣，戴着圆帽，双手沾满灰尘，给顾客展现出不耐烦的气息，仿佛是在做着不喜欢做的事情的忙人。由于这种奇怪的氛围，他们的生意兴隆起来。罗塞蒂注意到了莫里斯“非常古怪的行为和面对顾客时独立的态度似乎反而将顾客吸引到他的身旁”。

亨利·詹姆斯（Henry James）认为莫里斯是个让人印象深刻的人，在1869年3月写给他的妹妹爱丽丝（Alice）的信中，他说道：

“莫里斯又矮、又壮、又富态，对衣着毫不在意并且衣着邋遢。他声音洪亮，看起来像睡眠很少、精神紧张；他非常真诚并且有着非常商业化的谈吐。他的谈话直击要点并且给人非常好的感觉……他是个非同凡响的例子，简而言之，他有着注重细节的天分和品位，他身体健康，脾气也很好。”詹姆斯对莫里斯“精致的”品位印象尤其深刻，他坚称：“每件他拥有的和正在做的东西都是那么卓越而又美丽。”

莫里斯成了一个有创造力的店主，他制作并且出售自己想购买的东西。通过开始理解并掌握制作产品所需的手工劳动，他与那个时代

上图：公司受南肯辛顿博物馆思想开明的负责人亨利·科尔 (Henry Cole) 的委托，设计了博物馆的绿色餐厅 (the Green Dining Room) (1866—1867)，这个项目为公司赢得了很高的声誉。爱德华·伯恩-琼斯以月份为主题，设计了彩色玻璃和镀金镶板。菲利普·韦伯为现在被称为维多利亚与阿尔伯特博物馆的威廉·莫里斯室 (the William Morris Room) 设计了天花板和饰带。

划开了界限，他从不设计任何他无法独立完成的东西。他希望“复兴一种家庭生活的美感，修复普通家庭装饰中艺术的尊严”。在公司里他的木刻和刺绣爱好给他带来了优势，他很快就把设计的天分和不断显露的商业头脑结合起来。

不久以后，公司开始生产各种各样的纺织品，从手织挂毯到地毯，再到刺绣、印花纺织品、机织织物，还有壁画装饰、建筑雕刻、彩绘玻璃、金属工艺品、陶瓷制品、家具以及灯具。

南肯辛顿1862年国际博览会 (the International Exhibition of 1862) 有说服力的简介和巧合的时机为公司产品提供了首个面向公众的平台，给公司带来了助益，莫里斯成功地吸引到了来自英国国教会 (the Church of England)、圣詹姆士宫 (St. James's

Palace) 和南肯辛顿博物馆 (现在是维多利亚与阿尔伯特博物馆) 的大量委托。他在展览中创造了一个“中世纪陈列区”(Medieval Court), 在整体风格现代而又工业化的展览中显得非常新颖。“中世纪陈列区”包括罗塞蒂设计的一张沙发和莫里斯自己设计的六件作品, 其中有绘制了圣乔治 (St. George) 生平的橱柜, 还有屏风、刺绣帷幔、箱子、椅子、带有镶嵌装饰的写字台以及书柜。

大众媒体有机会大干一番,《参展商画册》(Illustrated Exhibitor) 鼓吹“拉斐尔前派已经从艺术堕落到生产了”, 而《建筑新闻》(The Building News) 则抱怨这些物件“不适应现代人的需要, 正如中世纪的盔甲之于现代战争, 中世纪的烹调之于都市人的宴会, 或者粗俗的语言之于英国女士的客厅”。其他一些参展商甚至指责他的合伙人涂改了老的彩绘玻璃, 然后把它当成自己的作品出售。尽管有这些抨击和批评的声音, 他们仍然卖出了许多物件, 并且有了更多彩绘橱柜、黑色座椅、哗叽与棉材料刺绣帷幔的订单,

上图: 精致的“圣乔治橱柜”曾经被公司送到1862年国际艺术与工业博览会 (International Exhibition of Art and Industry) 上展出。菲利普·韦伯采用红木、橡木和松木设计了壁橱, 莫里斯本人用有关圣乔治传说的场景装饰了镀金表面。橱柜定价50几尼 (guinea), 虽然有人对它感兴趣, 但是没有人购买。

右图: 勒克斯登·里维斯·波考克的水彩画, 名为《默顿修道院的水池》(The Pond at Merton Abbey), 画作的背景展现了莫里斯纺织、印花的作坊。

还有许多人对莫里斯的最早的墙纸和瓷砖设计表现出了兴趣。

莫里斯提供的不仅是从乡村到郊区的平民们（尤其是随着维多利亚时代经济迅猛发展而日益壮大的中产阶级）欣然接受的风格，更是一种生活方式。公司为顾客提供一系列统一了莫里斯的个人风格和眼力的产品——正如托马斯·旺德尔（Thomas Wardle）的一个染匠忽视了他的订单后，他愤怒地写给托马斯·旺德尔的一封信中所提，依靠的是“我的美学知识和品位，也就是我整个生意的基础”。

尽管早期韦伯有所疑虑，莫里斯仍然证明了他是一个天生的企业家。他多才多艺并且乐于尝试大部分事物，他不仅深谙委托的重要性，还把公司交给有能力的经营者。莫里斯-马歇尔-福克纳公司从来不会销售打折的商品。和其他高档商铺不同的是，他们把每个商品都标上明确的价格，并且希望顾客能够立刻付款。有些已经习惯忽视送货员账单的顾客，则会被礼貌地告知“在送达后的一个月

如果没有支付余下的款项，相关账户就需要缴纳每年5%的利息”。莫里斯从来不用广告劝说顾客购买，仅仅只是描述商品。在他的一生中，他看着莫里斯公司（1875年随着罗塞蒂和马克斯·布朗离开后，公司改组成为大家所知的莫里斯公司 [Morris & Co.]）成长为一个繁荣并且时尚的室内装饰公司，公司的墙纸和纺织品尤为有名。莫里斯是如此受到追捧，以至于到19世纪80年代，为了能够“阻止傻子和粗鲁的人”，他觉得需要分配好自己的时间，而且向邀请他去往自己家中的伦敦及伦敦以外的顾客收取昂贵的费用。

随着时间的流逝，公司从红狮广场搬到了皇后广场，在时尚的牛津街有了展室（后来又搬到了汉诺威广场 [Hanover Square] 的乔治街，那里是和牛津街一样时尚的购物区域），公司扩张了，经营种类也变多了。莫里斯把萨里郡（Surrey）默顿修道院（Merton Abbey）旁的旺德尔河（River Wandle）河岸附近的工坊改成印刷、玻璃制造、纺织、染色工坊。他与托马斯·旺德尔合作，旺德尔在斯坦福郡的里