

灵动的设计

威廉·莫里斯的经典设计纹样

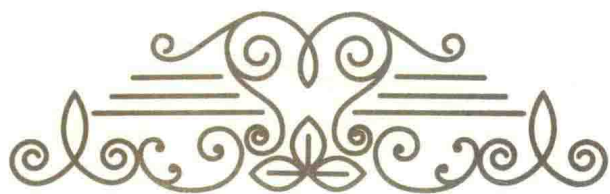
William Morris

[英] 威廉·莫里斯 著 陈晔 编

人民文学出版社
PEOPLE'S LITERATURE PUBLISHING HOUSE

灵动的设计

威廉·莫里斯的经典设计纹样

William Morris

[英] 威廉·莫里斯 著 陈晔 编

人民文学出版社
PEOPLE'S LITERATURE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

灵动的设计: 威廉·莫里斯的经典设计纹样 / (英)
威廉·莫里斯著; 陈晔编. —— 北京: 人民文学出版社,
2018
(99 博物艺术志)
ISBN 978-7-02-014466-2

I. ①灵… II. ①威… ②陈… III. ①纹样—图案—
英国—近代—图集 IV. ①J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 187377 号

责任编辑 甘慧 张玉贞
装帧设计 陈晔

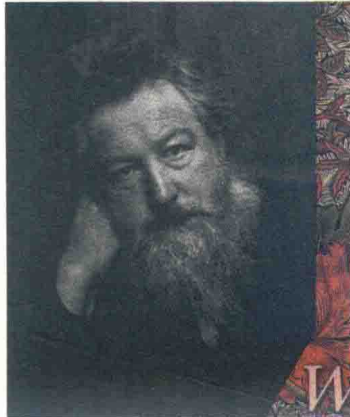
出版发行 人民文学出版社
社 址 北京市朝内大街 166 号
邮政编码 100705
网 址 <http://www.rw-cn.com>

印 刷 上海利丰雅高印刷有限公司
经 销 全国新华书店等

字 数 20 千字
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 10.5
版 次 2018 年 12 月北京第 1 版
印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号 978-7-02-014466-2
定 价 138.00 元

如有印装质量问题, 请与本社图书销售中心调换。电话: 010—65233595

William Morris

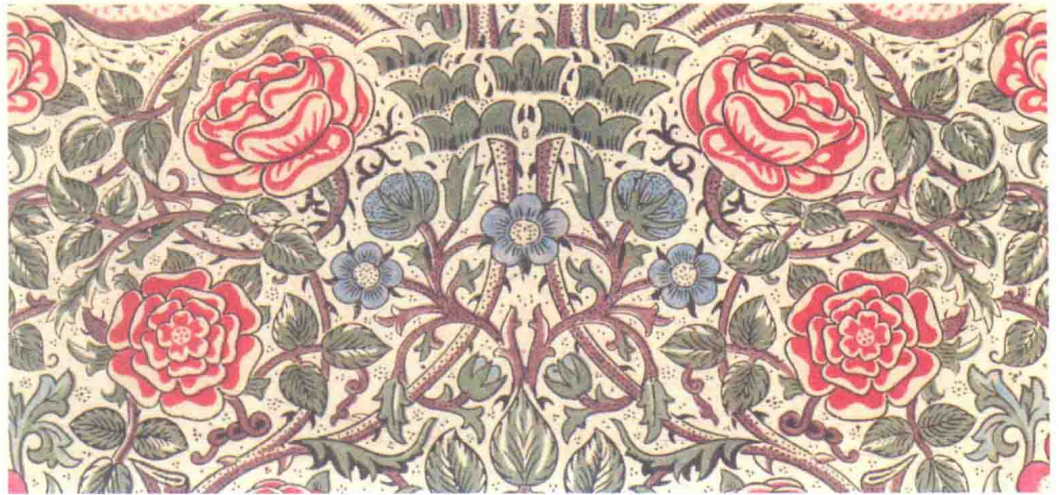
威廉·莫里斯,1834年3月24日出生于英格兰沃尔瑟姆斯托(Walthamstow)一个富裕的中产阶级家庭,兄弟姐妹众多。孩提时,莫里斯就被母亲关在家里读书,后来随家人搬至东南部埃塞克斯郡的伍德福德庄园(Woodford Hall),喜欢上了钓鱼、园艺以及去森林里探险。1847年父亲突然离世,莫里斯一家的经济状况大不如前,家人只好卖掉了伍德福德庄园,全家依靠家族的铜矿收益维持生活。

1852年,莫里斯在牛津大学学习神学与古典文学,他却对中世纪的历史和中世纪建筑产生了浓厚的兴趣。在学校里,他结识了后来成了他一生的朋友和合作者的爱德华·伯恩-琼斯(Edward Burne-Jones)。尽管他们有着非常不同的背景,他们对生活却有着共同的态度。在伯恩-琼斯的引荐下,莫里斯认识了许多伯明翰大学的学生,他们都爱阿尔弗雷德·丁尼生(Alfred Tennyson)的诗,时常会聚在一起朗诵莎士比亚的戏剧。当时,莫里斯还深受维多利亚时代伟大艺术评论家约翰·拉斯金(John Ruskin)的影响,尤其受到他在《威尼斯之石》(*The Stones of Venice*)中的“哥特式的本质”启发,认为艺术不能脱离生活,拒绝工业制造,推崇手工艺制作,主张从哥特风格中寻找出路及“回归自然”,将工匠提升到艺术家的地位。从1855年起,莫里斯开始与朋友们一起走遍法国北部,参观各种中世纪的教堂。次年,他成为哥特复兴建筑的代表人物建筑师乔治·埃德蒙·斯特里特(George Edmund Street)的学徒,在年轻的建筑师菲利普·韦伯(Philip Webb)的指导下开始专注于建筑绘画。但相比在伦敦的公寓生活,莫里斯越来越向往拉斐尔前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)画作中田园诗般的生活。他通过伯恩-琼斯认识了著名的拉斐尔前派画家但丁·加百利·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti),三人很快成了好朋友。莫里斯终日与一帮当时“非主流”的拉斐尔前派画家和评论家混在一起,开始放弃建筑学徒生涯,转向学习绘画。

1859年，莫里斯与出身贫寒的简·伯登（Jane Burden）低调结婚，向往田园生活的莫里斯想给妻子一个新家，于是在远离市中心的伦敦东南部贝克斯利黑思建造了著名的“红房子”（Red House）。莫里斯与韦伯共同设计了红房子，外观设计由韦伯完成，而莫里斯主要负责室内。当然红房子的设计受到了新哥特式风格影响，莫里斯花了巨资建造，他还设计了壁纸、玻璃、天花板、瓷砖、家具等，其中大部分画面来自亚瑟王的故事、特洛伊战争和乔叟的故事等。莫里斯用了一年时间构建出了这一“地球上最美的地方”，经常邀请挚友们来此做客。

1861年，莫里斯与伯恩-琼斯、韦伯、罗塞蒂等六人共同创立了一家装饰艺术公司：莫里斯、马歇尔与福克纳公司（Morris, Marshall, Faulkner & Co.），主要生产家具、金属制品、彩色玻璃及壁画等。他们打算采用拉斯金的想法来改革英国人对生产的态度，希望把装饰重新看作一种艺术。为了增加工作人员，他们从伦敦贫困家庭雇佣男孩作为学徒培训。因为当时对建筑和教堂翻新的需求旺盛，公司的彩色玻璃窗卖得特别好。然而，虽然他们受到了媒体的关注和嘉奖，但也面临着许多老牌设计公司的反对，尤其是那些属于新古典学派的公司。自1862年以后，莫里斯逐渐把精力从绘画转移到了壁纸设计上，其中有非常著名的图案“格子花架”（Trellis）。1864年，由于种种原因莫里斯厌倦了乡间的生活，于是卖掉了红房子，举家搬迁回伦敦。从1871年之后，虽然莫里斯在伦敦有一处主要住所，但为了孩子们可以远离城市的污染，他又租用了牛津郡的乡村别墅。

由于公司的其他合伙人纷纷离职从事其他事业，以及坊间一直传说罗塞蒂与莫里斯妻子简之间的绯闻，导致莫里斯与罗塞蒂友情破裂。1875年，莫里斯决定巩固自己对公司的控制权，支付了其他合伙人的赔偿金后他接管了公司，将其更名为莫里斯公司（Morris & Co.），但韦伯与伯恩-琼斯仍是公司的设计师。

独立后，莫里斯对纺织染色越来越感兴趣，他拒绝使用当时占主导地位的化学苯胺染料，而强调复兴有机染料，如靛蓝、胡桃壳色、棕褐色、胭脂红等。因此，莫里斯于1875至1878年间在染坊生活和工作，对生产过程和底层工人的生活有了了解，对工人的恶劣生活条件和工业造成的污染感到厌恶。这些因素极大地影响了他之后的政治观点。在学习了染色技术之后，莫里斯将注意力转向了织布。1877年春，莫里斯公司在牛津街开了一家店，结果产品的销售量与受欢迎程度日益提高，莫里斯公司成了家喻户晓的名字，在英国的中上阶层中很受欢迎。公司从贵族、富有的实业家和企业家那里获得越来越多的佣金，莫里斯还为圣詹姆斯宫的部分地区和伊顿庄园的教堂提供装饰。莫里斯越来越同情工人阶级，他在为这些富人服务时感到很矛盾。

1877年，莫里斯建立了保护古建筑协会（SPAB），以此来对抗政府对古建筑修复造成的破坏，之后还发起了保护威尼斯圣马可大教堂的免修复运动。1881年，莫里斯又租了绸织造工厂，把自己的作坊搬到工地，用来编织、染色和制作彩色玻璃，有近百名工匠在那里工作。1883年，莫里斯被任命为财政部长，同时，他投身于社会主义事业，定期在英国各地的会议上发表演讲。尽管这期间莫里斯一直专注于社会主义事业，莫里斯公司还是生产出一系列由伯恩-琼斯设计的彩色玻璃窗，以及六个叙事挂毯。由于莫里斯对英国艺术界的影响日益凸显，1888年他被英国艺术工作者协会选举选为工会会员，1892年又被选为大师。

1891年，莫里斯创办了凯姆斯科特出版社（The Kelmscott Press），开始致力于制作他认为美丽的书籍，这是他晚年的事业，到1898年出版社关闭时，凯姆斯科特出版社已经用传统的印刷方法、手工印刷机和手工造纸生产了50多部作品。

莫里斯被视为维多利亚时代英国最重要的文化人物之一，虽然他在一生中以诗人的身份最为世人所知，但他死后因设计而更为全世界认可。莫里斯生前生产过各种工艺品，包括600多种墙纸、纺织品和刺绣图案，150多种彩绘玻璃窗，3种字体（Golden, Troy and Chaucer）、650多种边框和装饰物，以及众多家具。他强调了一种观点：设计和生产不应该分离，在可能的情况下，创造物品的人应该是设计师与工匠，暨技术与艺术的统一，塑造出“艺术家中的工匠”或者“工匠中的艺术家”。在纺织品设计领域，莫里斯公司又恢复了许多技术，坚持使用质量好的原材料、几乎所有的天然染料以及用手工加工。莫里斯还亲自观察自然界，为自己的设计打基础，并坚持在设计之前学习生产技术。

威廉·莫里斯逝世于1896年10月3日，享年62岁。莫里斯过世后，许多画廊、博物馆收藏了莫里斯公司的重要作品和装饰物品。如今，他的故居以及与他生活有关的建筑对游客开放，他的大部分作品都可以在美术馆和博物馆找到，他的设计仍然常见于人们的生活中。

编者按

Dove & Rose

鸽子与玫瑰

1

Dove & Rose 鸽子与玫瑰

William Morris, 1879 年

织物设计，适合窗帘、挂毯等应用。

WILLIAM MORRIS.
ACORN

Acorn 橡子

William Morris, 1879 年

壁纸设计，朴素的蓝色底纹，野花、橡子等植物组合成中心轴对称的镜像。

WILLIAM MORRIS.

WANDLE

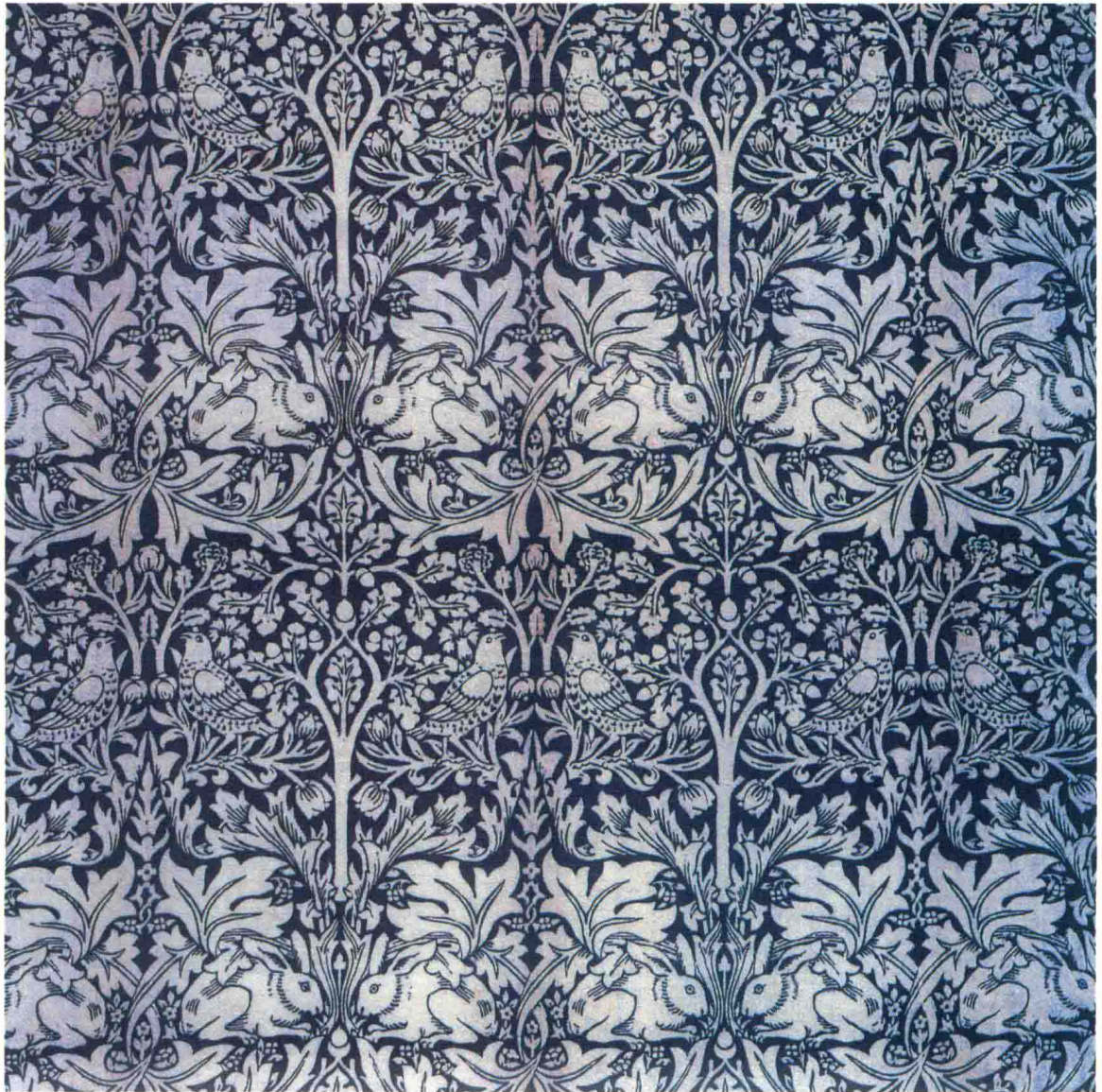

Wandle 云铎

William Morris, 1880 年

名称取自泰晤士河的支流云铎河。满底图案、华丽的色彩搭配，似乎体现出莫里斯对云铎河特别的情感。

Brother Rabbit
William Morris
兄弟兔

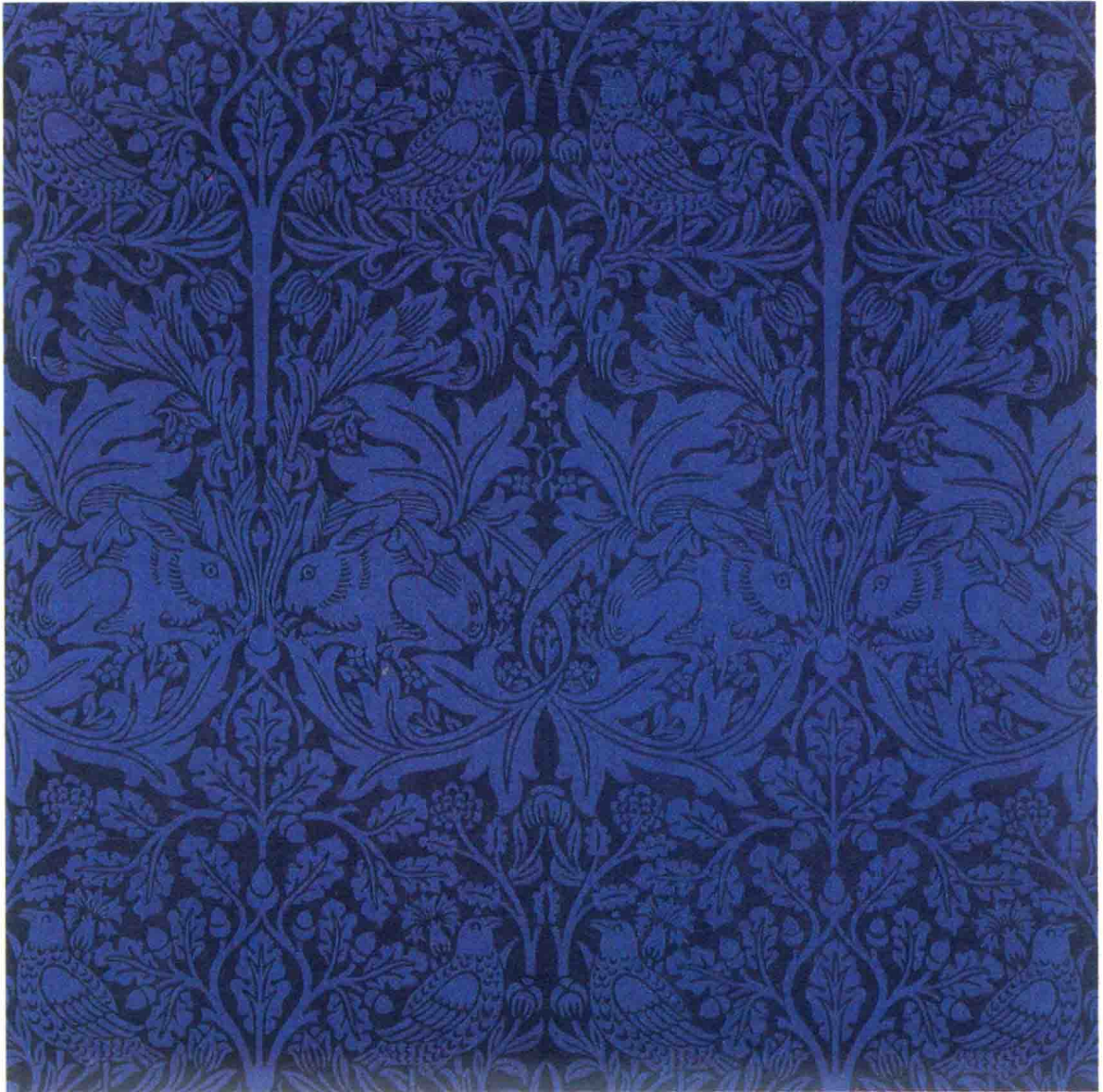

Brother Rabbit 兄弟兔

William Morris, 1880—1881 年

对植物图案驾轻就熟的莫里斯却不擅长描绘动物或人物。因此，莫里斯最受欢迎的《兄弟兔》与《偷草莓的小贼》中的兔子与鸟的形象都是他与好友韦伯一起绘制的。

Brother Rabbit
William Morris
兄弟兔

Brother Rabbit 兄弟兔

William Morris, 1880—1881 年

对植物图案驾轻就熟的莫里斯却不擅长描绘动物或人物。因此，莫里斯最受欢迎的《兄弟兔》与《偷草莓的小贼》中的兔子与鸟的形象都是他与好友韦伯一起绘制的。