

设计改变世界

艺匠的理想

工艺美术运动大师及杰作

Arts & Crafts Movement Master and Masterpiece

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

Arts & Crafts Movement Master and Masterpiece

艺匠的理想

工 艺 美 术 运 动 大 师 及 杰 作

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

艺匠的理想:工艺美术运动大师及杰作 / 心安工作室编. —上海:上海科学技术文献出版社,2018

(设计改变世界系列)

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7628 - 3

I. ①艺… II. ①心… III. ①工艺美术—艺术家—介绍—世界—现代②工艺美术—作品综合集—世界—现代
IV. ①K815.72②J531

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 124699 号

责任编辑:苏密娅

设计改变世界系列

艺匠的理想:工艺美术运动大师及杰作

心安工作室 编

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销

四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 15 字数 300 000
2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7628 - 3

定价:78.00 元

<http://www.sstlp.com>

版权所有,翻印必究。若有质量印装问题,请联系工厂调换。

设计改变世界系列

手工艺礼赞

设计的胜利

自然新声

感官觉醒

帝国大厦之光

Part 1 工艺美术运动英国大师及杰作	001
奥古斯都·韦尔比·诺思莫尔·普金	002
约翰·拉斯金	014
菲利普·斯皮克曼·韦伯	032
爱德华·伯恩-琼斯	048
威廉·莫里斯	068
威廉·弗伦德·德·摩根	112
沃尔特·克莱恩	126

克里斯托弗·惠氏·沃尔	140
亚瑟·海盖特·马克穆多	142
威廉·理查德·莱萨比	146
约瑟夫·爱德华·索斯奥	148
查尔斯·罗伯特·阿什比	150
厄内斯特·威廉·吉姆森	162
麦凯·休·贝利·斯科特	164
约翰·保罗·库珀尔	170
 Part 2 工艺美术运动美国大师及杰作	 173
查尔斯·林伯特	174

埃尔伯特·格林·哈伯德	176
古斯塔夫·斯蒂克利	182
格林兄弟	188
Part 3 工艺美术运动其他大师及杰作	195
格哈德·彼得·弗朗茨·蒙特	196
卡尔·拉尔森	198
亨德里克·彼得·贝尔利奇	202
冈仓天心	204
格里特·威廉·吉赛尔霍夫	208
约瑟夫·马里亚·奥布里希	210

柳宗悦 212

Part 4 工艺美术运动的材料 217

4.1 木材 218

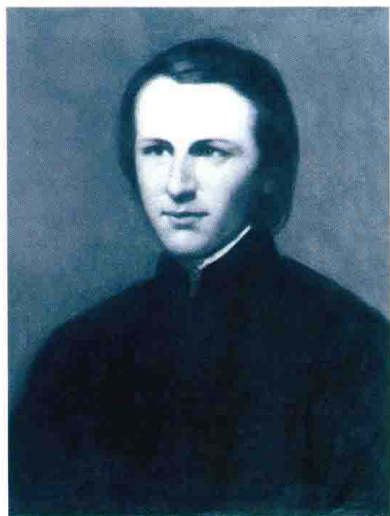
4.2 织物 222

4.3 陶瓷 226

4.4 纸张 230

Part 1

工艺美术运动
英国大师及杰作

1812—1852

Augustus Welby Northmore Pugin

奥古斯都·韦尔比·诺思莫尔·普金

英国建筑师、设计师，设计理论家，其父奥古斯都斯－查理·普金是法国建筑绘画师，大革命后逃亡英国从事考古。普金小的时候随父亲学习建筑绘画，对哥特建筑尤其热衷。他是哥特复兴风格的倡导者，曾受雇于著名建筑师查尔斯·巴瑞，在1834年威斯敏斯特宫被焚毁后提出改建方案，并获得实施。他还设计建造了众多罗马风格教堂，其中尤以1839年建于利物浦的圣奥斯瓦尔德教堂著名。著有《对比》（Contrasts）、《真实的原则》（True Principles）等著作。

花架

普金约于 1850 年设计制作，印花陶瓷和镀金铁架。现藏于英国维多利亚和阿尔伯特博物馆。

正如人文历史上曾出现过很多“短命才郎”，在艺术领域更是如此，似乎一个艺术家总的生命能量是恒定的，如果爆发得比较恣意，那么也就比较短暂。普金就是其中一位。他无疑是有才华、有思想的，但同时也是瞬间的，只活到四十岁。普金是工艺美术思潮的先驱性人物，他没有过多地实践于其中，但却为其奠定了基础。他曾经倡导过一系列以当时眼光看来非常新颖的艺术设计理念。他强调重建哥特风格的艺术价值，强调对作品之美观性与实用性要同等重视，这些观点在后来都成为工艺美术精神的基本主张。甚至有评论者认为，没有普金就不会有后来的莫里斯。

对于他所处的那个时代，普金基本上将其命名为“机械时代”。其实，当时的英国机械技术还远远没有达到如后来 20 世纪机械文明那样的水平；但是如果将其与 19 世纪之前人们的生活形态相比较，则其中显见的差别对于那个时代的人来说是极为惊人的。从 18 世纪到 19 世纪的百余年间，欧洲文明形态的变迁乃是一场烈度极大的“革命”；而从 19 世纪到 20 世纪的文明变迁，就机械技术方面来说，则没有达到“革命”的程度和烈度。

在其著述中，普金将 14—15 世纪普通人的生活景象与 19 世纪的做了对比性描述：在某一个城区的某一条街道上，两个多世纪之前，这里最伟大也是最贴近人心的建筑是一座教堂；同样是在这条街道上，在 19 世纪，这里却挤满了乌烟瘴气的大小车间，每一个车间里都是响彻昼夜的机器轰鸣声，以前的教堂钟声被彻底淹没其中。教堂本来是人的心灵家园，但是

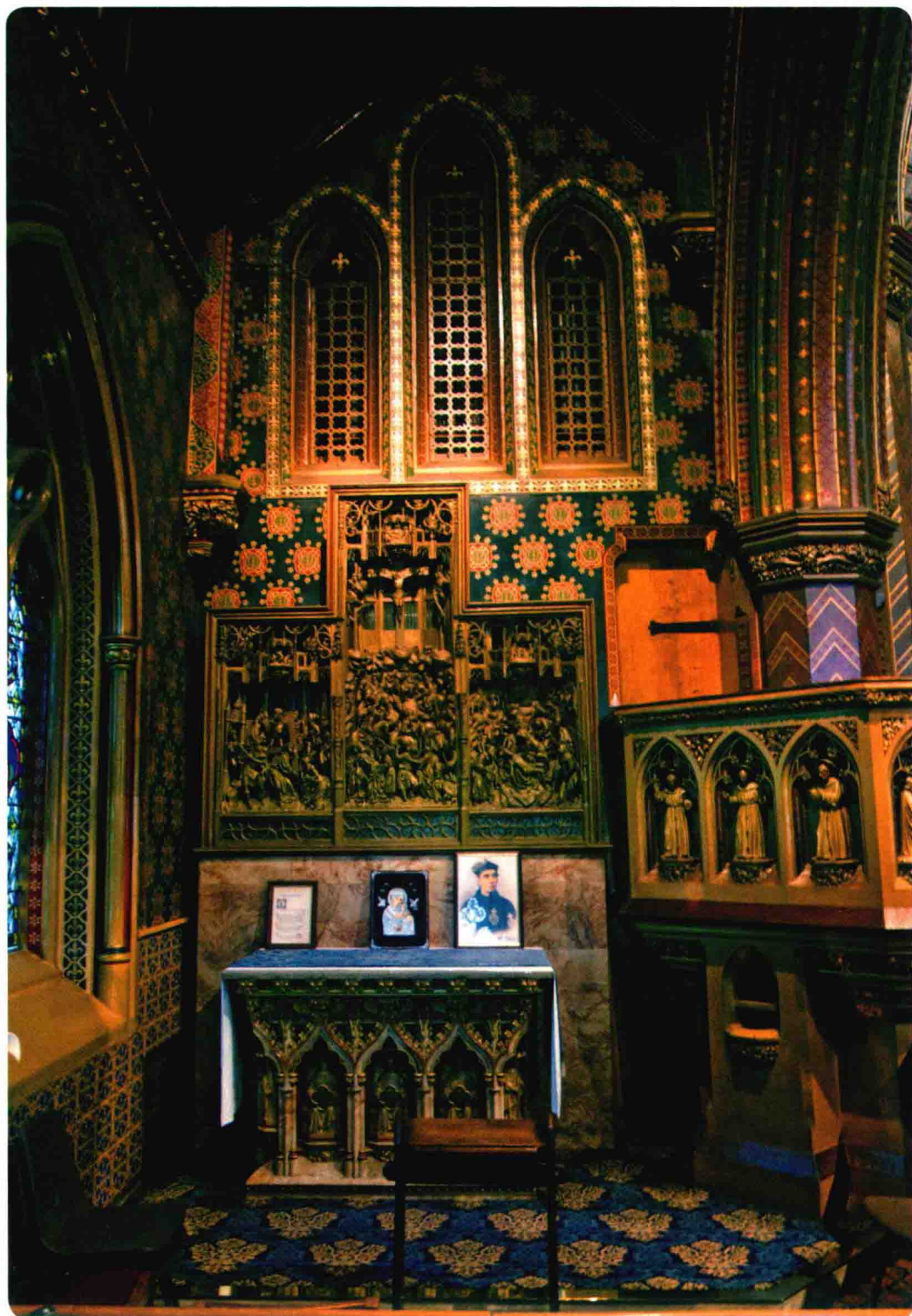

瓷砖

由普金设计，生产于 1845—1851 年。

教堂内部（右图）

这是圣吉尔斯罗马天主教堂东北角的小教堂的内部，由普金设计。

肖像

英国画家约翰·罗杰斯·赫伯特 1845 年为普金所绘，现藏于伦敦威斯敏斯特宫。

工厂却在 19 世纪把教堂淹没了——工厂占据了主导性地位，这也就意味着人之躯体上的需要已经淹没了人之心灵上的需求，由此，人便无异于行尸走肉了。在以前，人们从四面八方来到教堂，是自觉自发的，是出于内心之需求，而如今，人们从四面八方涌进工厂，却是被迫的，是出于赚取果腹之物的无奈；以前，人们的现世主宰是自己，终极主宰是上帝，如今人们则彻底失去了自我——他们的唯一主宰是工厂主，以及日夜转动的机器；以往由中世纪石头建筑汇聚而成的“自然交响曲”，如今已被叮叮当当的金属碰撞的噪音所替代。

除了上述这些外在化的感受之外，普金还有着更为深入的洞察。他认为，从中世纪文明到近代机械文明的转换，乃是一个弃善从恶、弃真从假、弃美从丑的过程，就这样，“真善美”被“假恶丑”所淹没。缺失了这些基本品格，人也就不再有资格成其为人，人间也将不再成其为人间，而是

沦为了“地狱”。上述这些论断无疑是深刻的，也是发人深思的，但同时也不免有矫枉过正的嫌疑，因其思绪过于宏大化而有些“避实就虚”。不过普金并非流于“务虚”，他也对符合上述理念的艺术设计提出了原则性意见，其中最重要的两条：首先，艺术设计必须以生活自身为导向，合乎人之理性精神的欲求；此外，艺术设计可以具有装饰性，但不可累赘。他本人也做了为数不少的家具设计，无一例外地都具有简洁、坚实、朴实的特点。他还创办过自己的艺术设计装饰公司，这在当时的英国是颇具先锋意味的，其设计实践也为后来工艺美术运动的众多工坊、行会、公司的创办和运作提供了前导式经验。

1836年，普金发表了重要著作《14—15世纪宏大建筑与当代建筑之同类化比较》（又译《对比》），书中普金以其一贯擅长的“比较”方法，对近代建筑设计问题作了系统的批判性历史考察，表明了他艺术设计问题上的基本价值取向。五年之后的1841年，他又发表了《尖拱门或基督教建筑的真实性的原则》（又译《真实的原则》）。这两本著作是一个从奠

大本钟

著名的大本钟也是普金的设计作品。