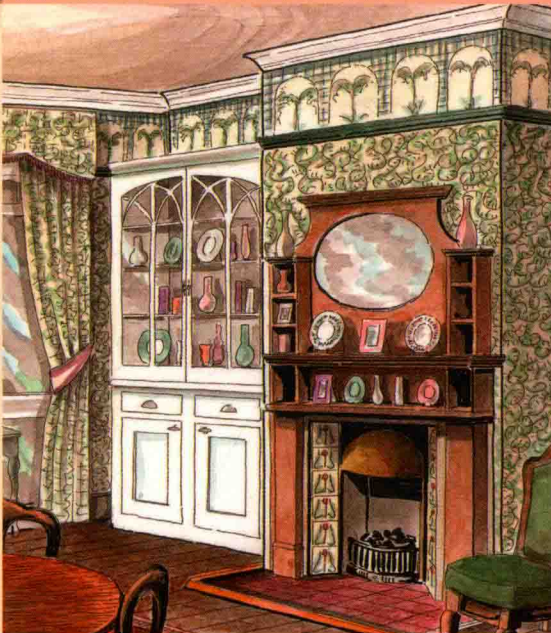
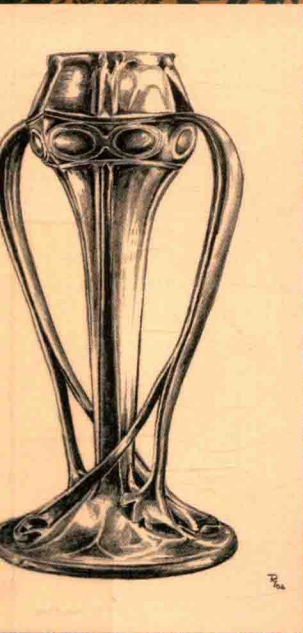

——艺术之巅的世界古典建筑——

工艺美术建筑艺术

AERS & CRAFT'S
HOUSE STYLES

[英]特雷弗·约克 编著
潘艳梅 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

工艺美术 建筑艺术

常州大学图书馆
藏书章

[英] 特雷弗·约克 编著
潘艳梅 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术建筑艺术 / (英) 特雷弗·约克编著 ; 潘艳梅译. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.6

(艺术之巅的世界古典建筑)

ISBN 978-7-5680-3845-4

I. ①工… II. ①特… ②潘… III. ①古建筑—建筑艺术—世界 IV. ①TU-091.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第073412号

ARTS & CRAFTS HOUSE STYLES

Copyright © Countryside Books 2011

"This translation of Arts & Crafts House Styles is published by arrangement with Countryside Books, Newbury, UK."

简体中文版由 Countryside Books 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国(不包括香港、澳门和台湾)境内出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-107号

工艺美术建筑艺术

[英] 特雷弗·约克 编著

潘艳梅 译

GONGYI MEISHU JIANZHU YISHU

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

出版人: 阮海洪

责任编辑: 吕梦瑶

责任监印: 秦 英

责任校对: 平 雯

装帧设计: 张 靖

印刷: 天津市光明印务有限公司

开本: 710 mm × 1000 mm 1/16

印张: 4.75

字数: 76千字

版次: 2018年6月第1版第1次印刷

定价: 45.00元

投稿热线: (010)64155588-8000

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目录

简介 4

第1章

工艺美术运动 6
定义和起源

第2章

工艺美术风格 17
建筑师和住宅

第3章

工艺美术住宅 38
投机房和公益住房计划

第4章

工艺美术细节 50
门窗和配饰

第5章

工艺美术内饰 59
空间和灯光

参观地址 73

词汇表 75

工艺美术 建筑艺术

[英] 特雷弗·约克 编著
潘艳梅 译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术建筑艺术 / (英) 特雷弗·约克编著 ; 潘艳梅译. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.6

(艺术之巅的世界古典建筑)

ISBN 978-7-5680-3845-4

I. ①工… II. ①特… ②潘… III. ①古建筑—建筑艺术—世界 IV. ①TU-091.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第073412号

ARTS & CRAFTS HOUSE STYLES

Copyright © Countryside Books 2011

"This translation of Arts & Crafts House Styles is published by arrangement with Countryside Books, Newbury, UK."

简体中文版由 Countryside Books 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国(不包括香港、澳门和台湾)境内出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-107号

工艺美术建筑艺术

[英] 特雷弗·约克 编著

潘艳梅 译

GONGYI MEISHU JIANZHU YISHU

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

出版人: 阮海洪

责任编辑: 吕梦瑶

责任监印: 秦 英

责任校对: 平 雯

装帧设计: 张 靖

印刷: 天津市光明印务有限公司

开本: 710 mm × 1000 mm 1/16

印张: 4.75

字数: 76千字

版次: 2018年6月第1版第1次印刷

定价: 45.00元

投稿热线: (010)64155588-8000

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目录

简介 4

第1章

工艺美术运动 6
定义和起源

第2章

工艺美术风格 17
建筑师和住宅

第3章

工艺美术住宅 38
投机房和公益住房计划

第4章

工艺美术细节 50
门窗和配饰

第5章

工艺美术内饰 59
空间和灯光

参观地址 73

词汇表 75

简介

“每个作用力都有与之相等的反作用力”，物理学上的这一黄金准则在以维多利亚文化为主导的形象中也同样适用。一个靠现代工业发展和创新企业家造就的表面繁荣的国家，非常擅长掩饰这种高速变化带来的影响，即居住条件差、工作时间和单调的工厂系统引起的社会极度不满。为了应对这一情况，新一代的社会改革家、建筑师和设计师从19世纪后半叶开始为恢复工人尊严和自豪感而求索新的方式，以理想的中世纪世界为基础，创造出简单而漂亮的建筑和物品。工艺美术运动发起了一场设计上的革命，把设计师的注意力放到了工厂工人的困境上。不过，运动拥护者建造的房屋和精心制作的配饰才是这一运动最出彩最显著的贡献。

其他风格往往以易于辨识的建筑特征或建筑法规为基础，工艺美术建筑独树一帜，灵感来源众多，细节上没有同一的。这项运动的一大特征就是，拥护者极具创造力，他们不仅基于大量历史风格打造现代样式，还利用周围景观和内部装饰来塑形，所以，他们的作品从来没有重复的。要识别他们的作品很难，因为领军设计师们的设计各不相同，且成百上千的本地建筑师会从他们那里得到灵感，打造自己的作品，又有很多投机建筑商将他们的时尚元素应用到标准阳台和半独立式住宅中。不过，在这场运动中，很多人共享了一些主要特征和同时代的元素及准则，这样有助于追溯建筑年代，让他们的革命性设计从维多利亚时代和爱德华时代的大量批量化住宅中脱颖而出。

本书旨在阐明时代背景，介绍著名的设计师，并使用带标签的插图和照片展示工艺美术住宅不同于其他住宅的地方。第1章定义了把那些重要的运动发起人联系在一起的规则，阐明该运动对当时和后续文化的影响。第2章着眼于具有影响力的建筑师的作品，简单介绍他们各自的代表作，并有一些较具体的风格说明。第3章描述在运动准则范围内打造大型住宅区的多次尝试，帮助读者区分著名建筑师作品和当今一些号称“工艺美术”的现代建筑作品，后者往往不过是批量制造，把一些时尚装饰和材料

添加到标准结构中。第4章通过典型特征和细节图，帮助读者进行风格鉴定，有利于读者的创新，最后一章展示了房间中的装潢及具有革新意义的内部设计。

对于那些想要领会这一风格，了解主要人物贡献和工艺美术住宅特别之处的人，本书可为您提供浅显易懂的介绍。如果您正好拥有一套工艺美术风格的住宅，那么本书的插图和文本也许能帮助您完成修理或重装修，此外，书的末尾处提供了参观地址和联系方式，有助于您进行更深入的探访。至于那些看完书后觉得喜欢的人，希望本书能帮助您了解该风格的真谛，以及它为何如此独一无二，能为一条街道、一个社区甚至整座城市作出重要贡献的原因，感谢你们的厚爱！

特雷弗·约克

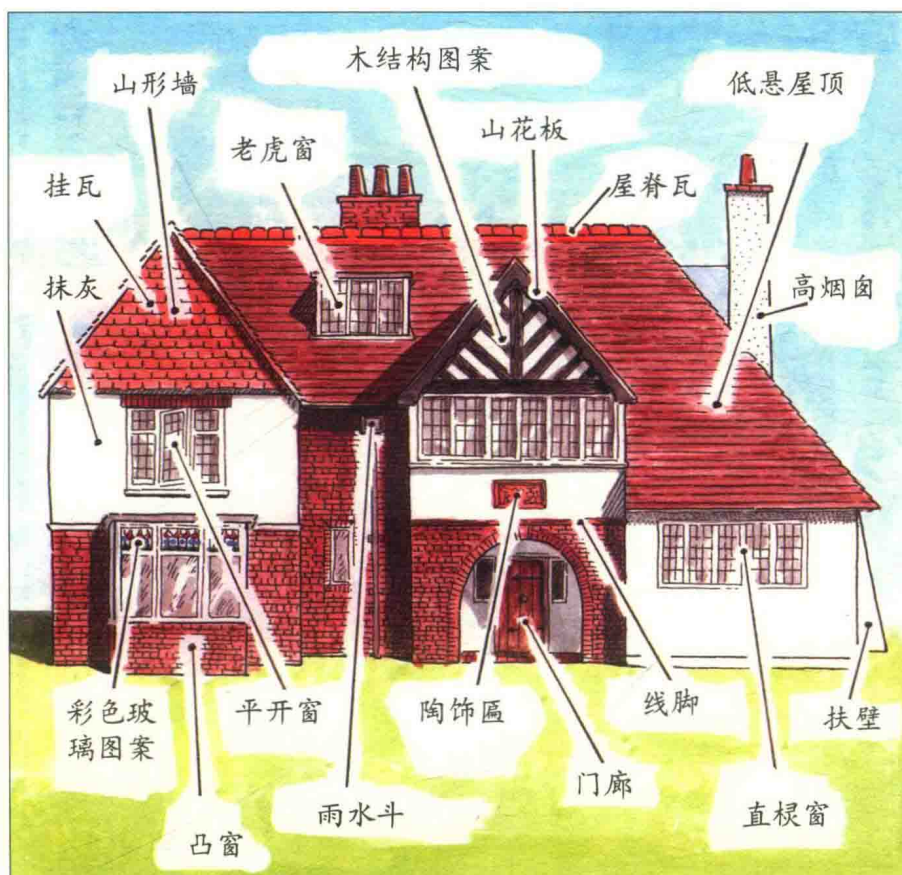

图1.1：工艺美术运动把乡村元素带入城市，并对20世纪上半叶的独特住宅区的打造起到很大作用。

工艺美术运动

定义和起源

什么是工艺美术住宅？

真正的工艺美术住宅是指利用本土（本国）传统材料、技术和风格打造的质量上乘、形式简单的建筑，其内部空间的功能和外部形式一样重要。建筑师通常潜心于每一个细节的设计，从结构到正门把手，无一例外，而且装饰细节都由工匠手工打造，以材料材质的多样性为基础，同时又打破常规形式，使房子的外观富有生气。尽管在过去的150年中，有一些房子也是严格恪守这一准则建成的，但一般来讲，能被称为工艺美术建筑风格的房子，主要建于19世纪70年代和20世纪最初的十年，由一群打着工艺美术运动旗号、组织结构松散的建筑师建造而成，详情见第2章。

因为是专门定制和手工建造的，这些房子非常昂贵，通常为中上层阶级人士专用。也有过一些基于部分原则为大众打造家宅的尝试，最著名的是工人住宅区与工厂的结合，例如阳光港口和伯恩维尔，以及后来的莱奇沃斯花园城市。不

图1.2：一座精致的工艺美术风格独立住宅，外部抹灰并穿插裸露的石砌工艺，高高的简易烟囱、长长的矮直根窗尽显不同。尽管与先前流行的繁复的哥特式建筑相比造型比较普通，但更有居家特色，比如凸窗、彩绘玻璃和低悬的瓦屋顶。

过，这些联排房屋大多是按标准形式建成的，仅体现了很少的工艺美术风格。至于那些有能力支付更多租金（那个时代拥有房子的人很少）的人，建筑师可以模仿工艺美术房的形式把砖墙装饰一下，加入一些批量打造的细节。20世纪初，这成为一种广为流传的时尚。1870年至1914年，按公益住宅计划或经投机建筑商建成的联排房、半独立式和独立式建筑，如今也通常被称为工艺美术建筑，尽管从起源上说并不十分准确，相关细节值得注意，在第3章会予以详解。

如今，工艺美术这个旗号常用来描述一些从时间上说与这场运动没什么关系的建筑。19世纪末大部分建筑师的灵感得益于木结构农舍、古老的石头庄园和17世纪末期的砖房建筑，那是一次英国国产复兴，受一群颇有影响力的人物

图1.3：一座工艺美术风格的后式联排房，是工人住宅区的一部分，其形状、轮廓和装饰均由当地一位建筑师设计。注重抹灰混合、砖石和装饰性的雨水斗。

图1.4：批量建造的联排房中的一部分，投机建筑商添加了各种来源的细节，包括19世纪90年代和20世纪初典型的工艺美术风格。第一层抹灰、木框架山墙、有气势的凸窗和陶饰匾是其共同点。

带动，例如，理查德·诺曼·肖（很多工艺美术建筑师最初都在他的事务所工作）创造了老英式风格、安妮女王风格和乔治亚风格。这些同时代风格的细节往往被投机建筑商混杂到一起，其中有些特点是这一时代独有的，例如装饰匾牌、线脚和山花板，这些在第4章的工艺美术风格的插图中均有介绍。

工艺美术起源

维多利亚时代比它初看上去时要复杂得多。财富大幅变动、工厂胡乱制造，一个商业帝国的崛起令全民痴迷。由于社会秩序未变动，贵族积极涉入商务领域，所以工业避开了19世纪初席卷欧洲的大变革，部分中产阶级有了投票权，成为掌握自己权利的一大团体，并渴望与上流社会看齐。而占人口五分之四的大部分劳力，必须等到维多利亚女王的统治终结才得以解放，而这种情况只有在惧怕暴动时才会发生，工会力量的崛起则刺激了其付诸行动。社会各阶层普遍接受的一条维多利亚准则是，个人努力和高尚的道德观念是进步的钥匙，自助是一种风尚，政府极少干涉商业和工业，并为此而自豪。

图1.5：奥古斯都·威尔比·诺斯摩尔·普金（1812—1852）是最早研究中世纪建筑细节和倡导哥特式作为本土建筑风格的建筑师之一，与源自远古世纪的其他风格相比，这种风格更加纯正和相称。他设计了很多教堂和建筑，包括斯塔福德郡棉花学院的建筑，使红砖和尖顶拱再度成为时尚。虽然普金在40岁时就英年早逝，但他对哥特式建筑的研究及留下的作品对后来的建筑师和设计师产生了非常大的影响，他们中有的继承他的衣钵，有的则激发了工艺美术运动的诞生。

维多利亚统治时期，人口暴增，国际影响猛增，人们需要一种文化特性，使之不同于主导了国内艺术和建筑几个世纪的欧洲风格。古典派和哥特派争论不休，一场论战后，哥特派获得了最终胜利，尤其是在哥特式被选为新国会大厦的主题之后。国会大厦部分由奥古斯都·普金设计，他是一位知名且富激情的中世纪精神倡导者。极具影响力的评论家约翰·罗斯金宣扬国内历史形式在道德和审美方

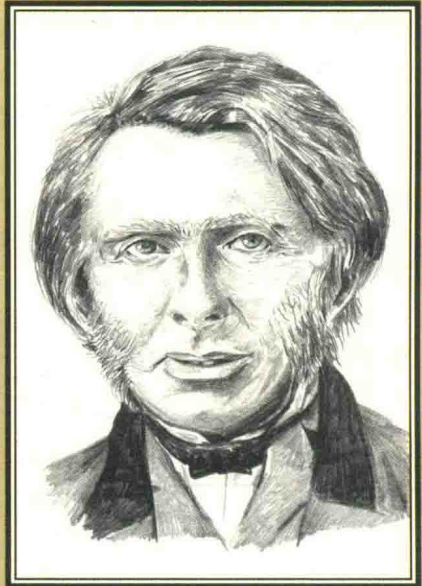

图1.6：约翰·罗斯金是同代人中最富影响力的一位，他简直成了一种文化符号；作为一位表述能力极强的作家和思想家，他在工作方法和具体的工作执行上对画家、建筑师和设计师们起到了引领作用，并引导他们将心思放在对大自然的深入研究上。他对哥特风格进行了升级，因为他认为其代表的是一个品行更端正、宗教气息更浓厚的时代。他对神秘中世纪的热爱对其他人起到了一定的激励作用，使他们拒绝机械化和工业化，着眼于本土乡村的历史，以此作为灵感来源。罗斯金还将艺术和道德结合到了一起，因为此举与社会主义运动紧密相连，为传统工匠的重新出现埋下了种子，也使得艺术家的重要性在各方面——从设计到施工中都得到了强化。他最著名的作品《威尼斯之石》也成了后续工艺美术运动中很多重要人物的研究对象。

面的价值，人们对尖顶拱的迷恋又进一步导致国外影响的衰退，所以，再没有年轻的富家公子到欧洲旅游，了解古老世界的奇迹、重要的外国艺术碎片和建筑风格。此时的他们，被分派到这一崛起帝国的边远角落，输出英国风气和品位，让其成为主导。这也导致了19世纪下半叶英国的孤立主义和对欧洲大陆的不信任。而那些吸收了欧洲文化的艺术家，如奥斯卡·王尔德，被视为品行败坏；梵高、塞尚和高更的印象派作品在1910年展出时，也遭到了公众的嘲弄。

英国的工业发展也存在问题。19世纪初，这个国家的科技处在世界前沿，但评论界对商品和输出品的质量评价却逐年下降，人们希望政府调查事因。得出的结论是设计培训欠缺，这才是根由，其对策便是创办了国内艺术学校。这对那些推动工业车轮不断前进的人，也是一种更大的警戒。工厂和矿井工人的工作时间长，且一旦没了工作，也就没了经济支撑，面临贫穷和生活困难，几乎没有摆脱命运的机会。累加的不满滋生了早期的社会主义运动，这又致使权威们创立了博物馆、图书馆和学校，对劳动阶层进行教育和启迪，让普通大众能读书认字，这使得报纸和杂志在世纪末大肆流行起来。

自18世纪末起，人们对本土历史越来越有兴趣，破落的修道院和城堡因其独特而引人注目的历史背景倍受人重视，中世纪的骑士传说成了流行读物。当玫瑰

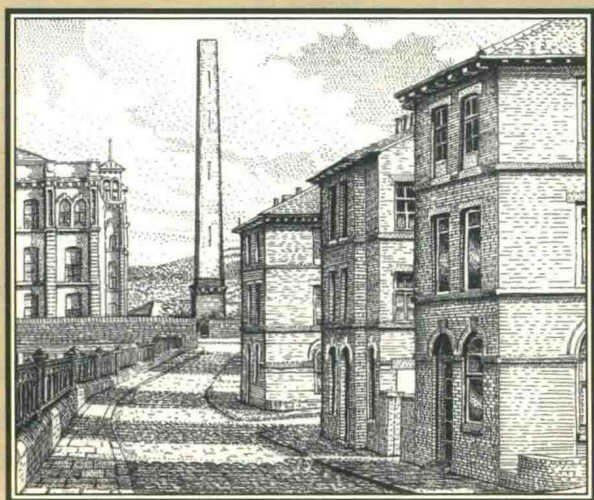

图1.7: 索尔特艾尔, 西约克郡 沿布拉德福德郡附近的艾尔河建造新工厂时, 泰特斯·索尔特创建了一个小村子, 为员工提供质量上乘的住房。索尔特艾尔——他自己的名字加带动工厂运作的河流的名字, 这一做法后来被人模仿, 例如, 吉百利的伯恩维尔和利弗的阳光港口。

色的旧日风景碰上英国对欧洲文化的隔离, 加之人们对劳工阶层工厂条件的不满和对批量生产劣质品的洞悉, 都让一些维多利亚时代的人开始怀念中世纪时期的生活和建筑。到了19世纪50年代, 罗曼蒂克反工业主义, 以及人们对自然和乡村的喜爱之情, 都在拉斐尔前派兄弟会的艺术家作品里得以阐释, 他们的画作精妙绝伦, 灵感来源于罗斯金的观点(那位评论家倡导深入研究植物群和动物群)和普金引导的哥特式复兴(其生命虽然短暂, 但富有活力, 创建了很多教堂、住宅和内饰作品)。这一时代还催生了另外一位大人物, 他把很多理论和思想投入实践, 是一位多才多艺的艺术家、社会改革家和颇具影响力的演说家, 他进行设计革新, 也激发了新一代人的设计创新, 他就是威廉·莫里斯。

威廉·莫里斯

被视为工艺美术运动之父的威廉·莫里斯, 是众多打着工艺美术旗号的行会和团体的指路明灯, 而且, 因为其惊人的才能, 他跟当时很多建筑、美术、文学和设计圈的重要人物都有联系。威廉·莫里斯于1834年生于一个富裕的中产阶级家庭, 从莫尔伯勒中学毕业后进入牛津大学艾克赛特学院学习, 在那里遇上了与他志同道合的艺术家和设计师爱德华·伯恩·琼斯, 两人成了一辈子的朋友。两个年轻人被罗斯金的书《威尼斯之石》点燃热血, 于1856年来到布鲁姆斯伯里。在那里, 他们和拉斐尔前派画家罗塞蒂住在一起, 莫里斯在建筑师G.E.斯特里特的事务所工作了一段时间, 并在那里遇到了菲利普·韦伯。韦伯为莫里斯及其

新婚妻子设计了他们的婚房——红屋，两人于1860年搬入。

尽管莫里斯有成为美术家的野心，但因为对自己的绘画要求苛刻，且与马歇尔和福克纳于1861年创建了公司，因此放弃了绘画方向，把精力集中在设计上。他们合伙的公司，也就是后来的莫里斯公司，把业务扩展到彩色玻璃、壁纸、织物和砖瓦领域。同时他也成了一位重要的诗人，受到世人的景仰，甚至被誉为是丁尼生之后的又一位桂冠诗人。随着公司规模不断扩大，加之莫里斯自由流畅的植物和动物群设计颇受赏识，尤其受到迅速发展的郊区中产阶级的欢迎，他开始进一步完善产品，甚至避免使用现代材料。1875年后，他花了几年的时间观摩托马斯·沃德尔在斯塔福德郡利克的染色工厂，试图使用自然元素和传统方法，找到更多的织物颜色，这是他设计工作的关键部分。也就是在那个勤勉的工业小镇里，他亲历了过去一直鄙视和保持距离的工厂系统，此后他开始公开反对工业化，成为早期社会主义运动的一位重要人物。

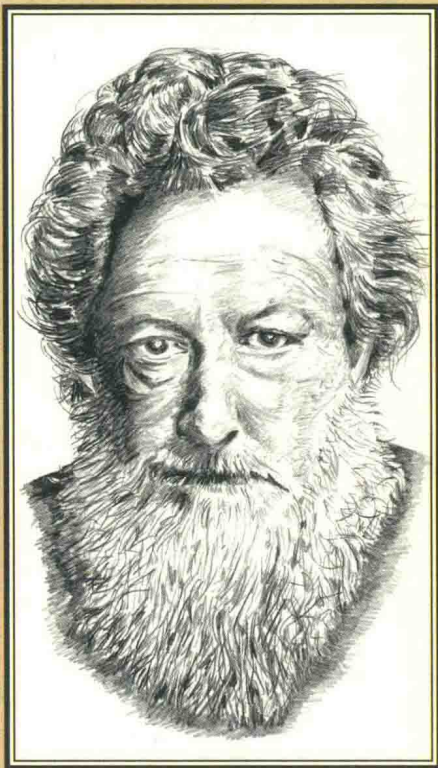

图1.8：威廉·莫里斯不仅是一位天才的设计师、诗人和艺术家，也是一位梦想家，在他的推动下，艺术和手工艺之间的障碍得以打破，引发了一场设计之路的革命。他是第一位乐意把自己双手弄脏的受过教育的人。工厂里的任何一项工作，没有他不能做的，也没有他不准备做的，他坚信设计师应该参与工作和生产的各方面，艺术是提高产品质量的关键。他鼓励其他人组成团体，相信以中世纪行会为基础的团队互助有利于生产。与很多同时代的人不同，他是个讲求实际的人，把很多理论成功运用到商业中，希望有一天“坐在黑暗里的千百万人能被人民创造、服务人民的艺术照亮，让制造者和使用人同乐同喜”。

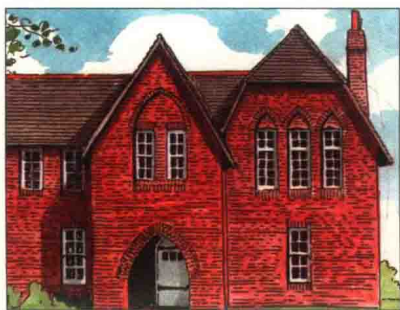

图1.9：红屋，位于肯特郡的贝克斯利希斯 菲利普·韦伯设计的革命性住宅的其中两面，拥有不对称的平面、风格化的哥特式构架和本土化外观。莫里斯非常喜欢这里，但由于距离伦敦中心的工作室约19公里的距离，每天往返需要4个小时的时间，于是他于1865年搬离了红屋。

在后来的年岁中，随着莫里斯公司家喻户晓，他更多的时间在科茨沃尔德的科尔姆斯科特庄园里度过，那所房子是1871年租过来的（不曾拥有产权），成了他家人和朋友的聚集地，只是他住在红屋时就一直渴望的艺术公社没有创立起来。1896年10月他去世时，在讣告上他主要被提到是一位作家和诗人，但他对后世的影响却更多地在于，他把艺术结合到了社会改革中，坚信应该给工人设计和创造自己产品的权利，找回工业革命前的手工技艺，尤其对1880至1890年间的新生代设计师和建筑师影响最大，他们以他为典范，在工艺美术运动的旗帜下，开始组建行会和团体。

图1.10：莫里斯在斯塔福德郡利克的工业小镇工作时，了解到工厂系统产生的问题和工人必须忍受的恶劣环境。受莫里斯引领的工艺美术运动的影响，那个镇现存有很多维多利亚和爱德华时代建造的房子，其中的工人独栋与合作社连在一起（左手边的原来是商店）。

