

21世纪家具 FURNITURE

菲奥纳·贝克 基斯·贝克 著
彭雁 詹凯 译

中国青年出版社

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

20世纪家具 / (英)菲奥纳, (英)基斯著; 彭雁, 詹凯译. — 北京: 中国青年出版社, 2002

ISBN 7-5006-4664-X

I. 2... II. ①菲...②基...③彭...④詹... III. 家具—设计—世界—20世纪 IV. J535.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第093616号

北京市版权局著作权合同登记

图字:01-2001-0515

Twentieth-Century Furniture

Design Copyright (c)2000 Carlton Books Limited

Text Copyright(c)2000 Fiona & Keith Baker

Chinese translation copyright(c) 2002 China Youth Publishing House

Published by arrangement with Carlton Books Limited

All rights reserved

*

中国青年出版社 出版 发行

社址:北京东四12条21号 邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010)64034329 发行部电话:(010)64010813

深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 16印张 2插页 95千字

2002年1月北京第1版 2002年1月深圳第1次印刷

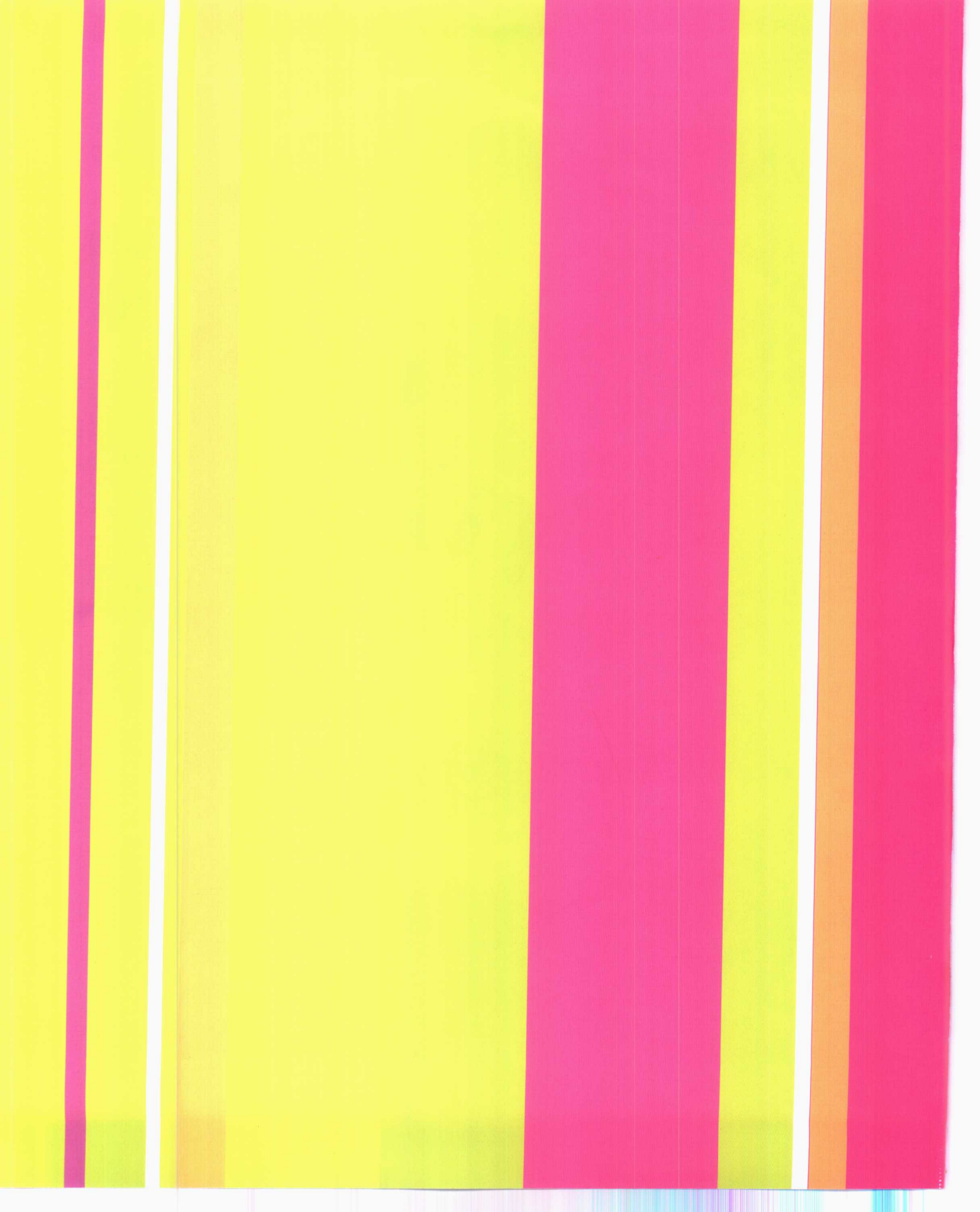
印数:1-4000册 定价:128.00元

本书如有任何印装质量问题,请与出版处联系调换

联系电话:(010)64033570

20^{世纪}家具 FURNITURE

菲奥纳·贝克 基斯·贝克 著
彭雁 詹凯 译



20世纪家具设计史

目录

前言
6

第一章
工艺美术运动
12



第二章
新艺术
46



第三章
现代主义
82



第四章
装饰艺术
118



第五章
世纪中期的现代风格
154



第六章
波普风格
184



第七章
后现代主义
210



第八章
走进千年
234





桃花木雕玻璃品陈列柜
约1900
海克特·基马尔德



有背的长凳
约1912
利奥波德·斯蒂克雷
约翰·乔治·斯蒂克雷

前言

家具是人类周围环境中的重要组成部分。无论是我们睡觉用的床，还是就餐用的桌子，它都为我们的日常生活带来了秩序和形式。家庭的内部空间是我们拥有真正控制权的惟一场所。我们在历史的某一特定时刻出生并进入到这个世界，来到有着自身景观的国度，来到了（一个给定地点的）我们父母的家中。我们会去上学，会去工作。与这些相伴而来的环境，在很大程度上超出了我们的选择，除非我们是一位政客或者建筑师，也许吧。

当我们买下自己的第一所房子时，最终拥有了属于自己的空间。它是我们随心所欲的地方。我们能在所选择的种种方面（诸如色彩、家具、图画、纺织品等等）自由地表达自己的品味与兴趣。而这其中，惟一的限制只是我们的预算。我们的房子是至关重要的。当我们走过前门的时候，便走进了一片我们努力营造出的舒适、安宁的领地。家具在这种情况下饰演了一个有主导地

位的角色。因为它占据着我们生活环境的相当大的部分，而且它也相当昂贵。

在历史的长河中，许多种家具已化为遗迹，但是，有一些却被后代所珍视和崇尚。本书包括许多种备受人们推崇的家具。这些家具反映了我们的社会发展史，它们的产生与发展成为特定的时代风格

的见证。有时候，发展来自前一个时代，有时却又是与前一个时代背道而驰。例如，现代主义风格就是与新艺术风格相对立的。

我们以工艺美术运动来开始这本书。这是一个对20世纪的家具和装潢设计有着深刻影响的设计流派。

它的主要价值之一，就是使人们更具有设计意识，并且通过其居于领先地位的倡导者们的教



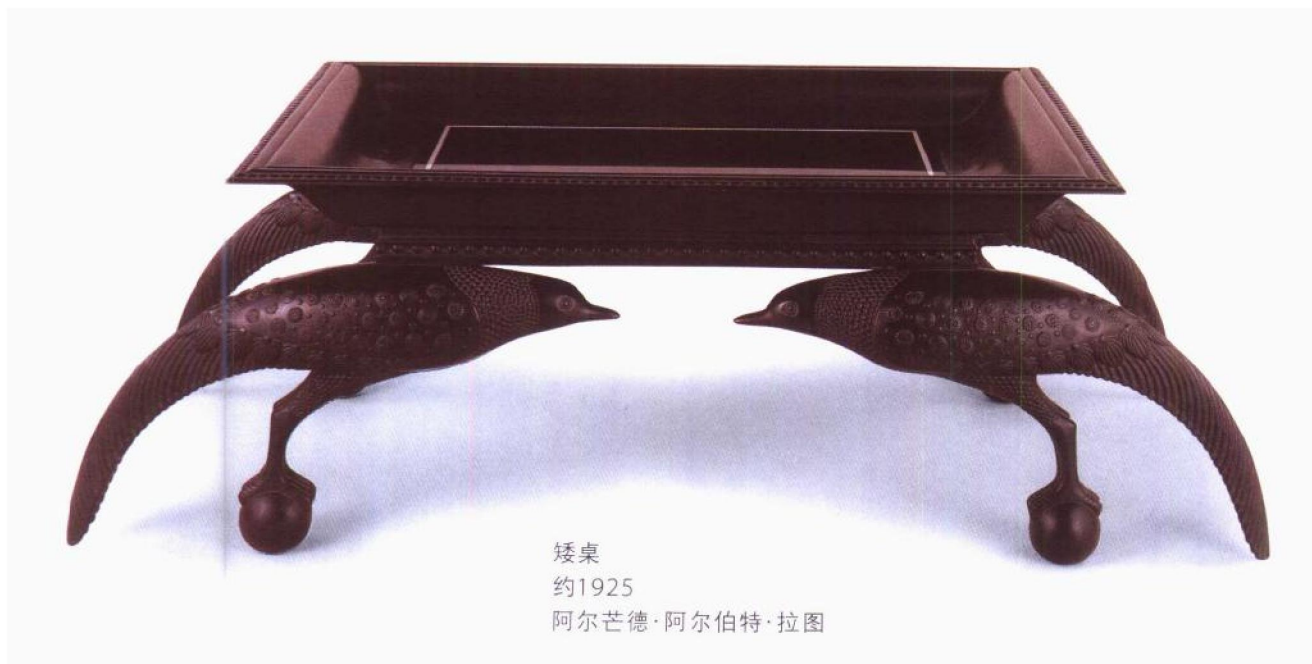
育和工作,再一次使实用美术的地位得到了提升,并且更加贴近纯艺术。之所以会这样,是因为这个运动的大多数领导者都是极具设计才华的建筑师或艺术家。第二点是19世纪后半叶,像威廉·莫里斯(William Morris)等人意识到的那样,人们所依赖的大众消费品外型粗糙简陋,不具备设计品位(这一点,工艺美术运动是极力反对的)。即使不能阻止机械化和大规模的生产,但他们认为,在实用美术领域中,需要有受过专业训练的设计师。20世纪是设计师的时代,对设计师的推崇达到顶点,设计师被贴上了象征地位的标签。

欧洲大陆的新艺术运动,在一定程度上脱胎于工艺美术运动,另外,也在一定程度上源于从历史相对论中脱离出来的愿望。在它的顶峰时期,它的确是最吸引人、最美好的风格之一,特别是当你看到赫克托·吉玛德(Hector Guimard)和路易斯·梅杰瑞尔(Louis Majorelle)的作品时。虽然设计思潮没有那么明显地持续太长的时间,但是,它却留下了一份与众不同的遗产。并且它也表明一个事实,即装饰和形态在设计大师的手中可以被完美地结合在一起。

最初,从19世纪到20世纪的转变是一个非常缓慢的过程。第一次世界大战后,事物急速发展,20世纪20年代人们看到了现代主义时代的开端。装饰艺术诞生了,它那与众不同的形式和异国情调的



钢板椅
约1928
热内·普罗



矮桌
约1925
阿尔芒德·阿尔伯特·拉图

大西洋扶手椅
1989 马克·布雷热·琼斯



品质,完美地反映出了20世纪20年代和30年代富足、迷人的风格。随之发展的是现代主义,一个原则性很强的、富有秩序感的设计流派,它力图为全社会提供良好的、具有功能性的家具。装饰艺术和现代主义几乎占有了工艺美术运动的两个主要原则,并且将它们一分为二:装饰艺术追求质量,热衷于技术与材料;而现代主义则信奉“与目的相适合”的概念。

第二次世界大战结束了装饰艺术的篇章,但是战后,设计保留了现代主义理性与功能的精神,并赋予它更多的系统性和人文观点。另外,明亮的色彩作为对黑暗的、战争年月的反击而被应用。设计更加明快,并且反映了对于未来新的平等主义与乐观主义的态度。

20世纪60年代创造了革新及充满趣味的家具,展现了一个飞速变化和充满时尚意识的社会形态。20世纪70年代,由于对生态问题的关注,这种极具活力的局面有所冲淡。但是,设计师和消费者仍然保持着一种似乎无所节制的、强烈的自由意识与古怪的行为。

后现代主义于20世纪80年代再次大规模地引入了装饰和色彩。10年的经济方面的成就,滋养了一个不怕开销或者说是展示财富的社会。虽然数十年间所制造的家具,在塑造形态方面信心倍增,

但是,20世纪80年代末的经济衰退,却导致了20世纪90年代设计的更为小心谨慎地发展。

如果说设计师在20世纪中已经声名卓著的话,那么,那些具有远见的制造商与零售商也应被提及,正是他们帮助设计师提升了地位。宾的新艺术设计事务所(L'Art Nouveau Bing),利伯蒂(Liberty),以及希尔父子(Heal & Sons)在他们各自的领域都是领导者,他们拥有内部的工作室和专职的设计师。就希尔父子而言,安布罗斯·希尔(Ambrose Heal)先生自己就是设计师。诺尔(Knoll)组合与赫尔曼·米勒(Herman Miller)值得被着重提及,因为在他们委托的设计师名录上看到的个个都是战后的设计天才。

在20世纪20年代和30年代期间的大型商业店铺,积极地支持和促进了装饰艺术运动的发展,尤其是在法国(如巴黎春天、拉法耶特、卢浮宫以及伯玛什)和美国(如麦茜公司以及洛德·泰勒)。在距今更短的一段时期曾有过“概念性设计”的商店,例如“聚居地”、“康兰商店”及宜家(IKEA)。宜家是瑞典的一家超市,旨在向全世界传播斯堪的那维亚的设计。

除了社会事件和艺术运动之外,影响设计的另一个重要方面是新材料的发展。如:钢管、镀铬、不锈钢、尼龙、聚氨酯、泡沫橡胶。



感觉椅
1994 马克·纽森



“听我说”长沙发
1947 爱德华·J·沃姆利

这些材料都给设计师提供了更多的机会,以创造出更轻、更富弹性的结构。同时,在通常的经济或价格允许的前提下,也给予形态方面的选择以更大的自由度。大量生产的方式对家具也造成了严重的影响,并且制造业作为一个分支,已经成为设计过程中的一个重要的组成部分。

假如一种新的制作工艺暂时促进了设计的发展,那么,接下来的就是生态方面的问题。而其中,保护自然资源和回收、利用人工材料是首先要考虑的。当考虑到最后的生产时,消费者的权益和安全也变成了重要的论点。

具有历史意味的是,昂贵的、由个体手工艺人进行的生产方式,曾经被钟情于批量生产的现代主义者们所反对。然而今天,产品却有向限量生产的方式回归的趋势。这种情况的出现,可以使人们有机会在能够支付的价格条件下,获得更具有独特性的产品。

20世纪已经生产出了许多漂亮的、具有创造性与革新性的家具,而新材料、新技术那激动人心的影响也必将成为下一个世纪新的发展之起点。我们年轻的后辈们认为,互动是潮流所向。无论对与错,都要看情况的发展,一切事物终归会被见证。但是,如果21世纪也像20世纪一样,生产出许多各式各样并且具有创新意味的家具的话,那么,设计门类的学生们无疑将会大有作为。

带形椅
1965 皮埃尔·保林



第一章



ARTS AND CRAFTS

工艺美术运动

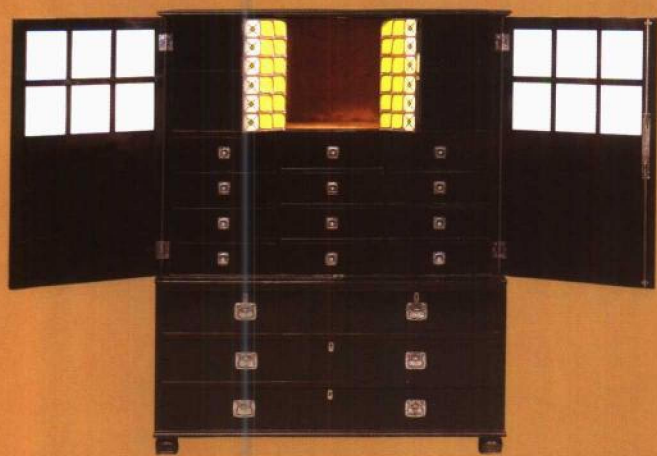
坚持“功能适应论”(“fitness for purpose”)的工艺美术运动,产生于19世纪,它的成长是一个复杂的孕育过程,包含了19世纪晚期及爱德华(Edwardian)时代。实际上,由于设计师们对于工艺美术道路的始终坚持不懈地跋涉,工艺美术运动的影响,我们今天仍然能够感觉到。

工业革命极大地改写了西方文化。中产阶级的成长导致了家庭装饰行业的迅猛发展,并且在英国维多利亚时代产生了大量的壁纸、家具和装饰陈设品,以此来满足这种需求。但是,这却导致了购买者和生产商之间的分离,这种分离使设计与结构方面的质量下降。同样,工厂也很少采取措施来为工人的生活质量服务。尽管一些

橱柜生产厂商保留了优良的家具传统,但是,许多家具仍然是将早期的设计以机械化生产而制造出来的复制品。

工艺美术运动始于英国。普金(A W N Pugin)、约翰·拉斯金(John Ruskin)和查尔斯·罗伯特·阿什比(Charles Robert Ashbee)都参与推动了这个新的审美运动,但是核心人物当数威廉·莫里斯。他认为:“除非你认为是有用的或者你确信它是漂亮的,否则你不会在房间里放任何东西。”

“功能适应论”是工艺美术运动的主要理论之一。这意味着,家具的设计将符合功能与实用的原则。材料与加工方法必须最大限度地相适应并且能反映出制造工艺。在机械化产生之前,工匠们的



部分工作是隐藏手工制作的痕迹,但是当机器生产复制出了悠久的传统技术之后,一切都颠倒过来了,追求手工制作的精良变成了主要工作。

这场运动受到许多影响,其中包括来自中世纪时期的因素。在这种情况下,熟练的工匠增加了,他们将设计与材料相结合,相当受人赞赏。同时,运动支持了“社会主义者”的观点,即反对机械化生产所导致的奴役苦工的惨剧。具有均衡的比例与品质的英国本土家具和这场审美运动,灵感通常来自于简洁的日本设计,它们在其中也起到了一定的作用。而显示出中世纪的影响,则要归于哥特样式的复苏,普金认为这种影响是“强烈而受欢迎”的。

在美国,影响的程度有少许不同,但是,真正的差异便是更大幅度地倾向于机械化生产。如果被明智的应用,它可以使人们摆脱艰苦劳作的折磨,而以更多的时间去运用其技能。这对于促进经济增长方面也起着重要的作用。

工艺美术这个术语来源于工艺美术展览社团。人们认为,这个社团思想的种子是由约翰·拉斯金植入的。他在1878年给威廉·莫里斯的信中写道:“怎样才能将所有的展览设施做得更好,是最合理而不只是聪明的做法,如同所有人都知道的那样,这将接受检验。”

桃花心木(红木)应景桌



日期:约1890

设计:乔治·杰克

(George Jack)(1855-1932)

制作:莫里斯 & 公司

(Morris & Co.)(1874-1940)

这种桃花心木桌,有着蜿蜒曲折的圆环形桌面和紧靠其下的弓形裙摆式挡板。桌腿立柱以轻度弧形木料支撑,并向着椭圆形垫脚呈锥形弯曲。这张桌子的主要设计元素是曲线,甚至支撑架均呈曲线状,并且由环状雕刻所连接而成了一个花冠造型。其外观效果显得具体、精制、浑然天成。桌腿上方雕刻的叶片细节将这一风格竭力展现出来。

这张桌子由乔治·杰克为莫里斯公司设计,它在该家具公司的后期作品中相当典型。早期的家具则更具力度,而且展现出中世纪的外观。

威廉·莫里斯帮助建筑师将注意力集中于室内及其布置陈设上,因而对“应用艺术”给予了相当大的重视。此样本来自位于萨塞克斯郡斯坦顿的画室,这所房子是由建筑师

菲利普·韦布设计的,该建筑师曾经多年担任莫里斯公司的主任设计师。乔治·杰克继承了他的风格。通常,这张桌子陈列在莫里斯公司的手织地毯上,图中所示瓷器(桌面上),由一名叫威廉·德·摩根(William de Morgan)的著名陶瓷艺术家设计,其风格在莫里斯公司的许多室内陈列中有着鲜明的体现。

乌木(黑檀木)与冬青镶嵌的桌子

设计:威廉·R·莱斯比

日期:1892

(William R Lethaby)(1857-1931)

委托制作:罗德·曼那斯为埃文泰莱尔的

住宅制作(Lord Manners for Avon Tyrell House),

汉普郡



该桌子的桌腿与其他工艺美术作品的样式明显不同,很有特色。桌腿上方与球形结合的装饰被大量重置,而通常桌脚由黄铜制成,这样,使得桌脚的耐撞击和抗磨损的能力比木质更强,由于冬青木制成的镶嵌图案在色彩上较弱,从而衬托出黄铜的金黄色神采异常。

为了避免顶部(桌面)的平淡无奇,这位英国设计师采用了框架结构,并且在桌面的边缘镶嵌了乌木的装饰点,这些都为桌子带来了更强的清晰度,当然,其中还包括了用于平衡桌子顶部和底部的装饰过的裙摆挡板。挡板上的镶嵌图案是用乌木与冬青木重复拼

成的羽箭造型。乍一看,好像裙摆挡板的部分到末端时越来越窄,但这不是事实。实际上,中央的两对桌腿比末端的还要宽,这一点,你看一下支撑架就会明白。