

James Trilling The Language
of Ornament 艺术世界丛书

装饰艺术的语言

(美)詹姆士·特里林 著
何曲 译 张顺尧 审校

(美) 詹姆士·特里林 著
何 曲 译 张顺尧 审校

艺术世界丛书

装饰艺术的语言

246 幅插图 (68 幅彩版)

本书为四川省哲学社会科学后期资助项目

责任编辑 郑幼幼
文字编辑 张海钢
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学
图书设计 郑幼幼 & 祝羽正
图片翻拍 任晓华

THE LANGUAGE OF ORNAMENT

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd,
London

© 2001 Thames & Hudson Ltd, London

This edition first published in China in 2016 by Zhejiang
Photographic Press, Hangzhou

Chinese edition © Zhejiang Photographic Press

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权,盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2013-101号

图书在版编目(CIP)数据

装饰艺术的语言 / (美) 特里林 (Trilling, J.) 著;
何曲译. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2016.6
(艺术世界丛书)
ISBN 978-7-5514-1423-4

I. ①装… II. ①特… ②何… III. ①装饰美术—美术
史—世界 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第077754号

艺术世界丛书

装饰艺术的语言

(美) 詹姆士·特里林 著
何曲译 张顺尧 审校

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

网址: www.photo.zjcb.com

电话: 0571-85151350

传真: 0571-85159574

制版: 杭州立飞图文有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/32

印张: 7.75

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-1423-4

定价: 69.00元

鸣谢: 本书全部用纸由蓝碧源特纸提供

封面: 蓝碧源特纸/间纸系列/欧纯莱妮纹230gsm/米色

环衬: 蓝碧源特纸/间纸系列/欧纯棉纸115gsm/米色

内页: 蓝碧源特纸/间纸系列/新伯爵95gsm/米色

所有纸张均为可回收、可循环使用的绿色环保纸张, 获
SGS、FSC-COC认证。

目 录

前 言	8
序	15
第一章 欣赏装饰艺术	27
失落的视觉艺术	27
装饰艺术的结构	40
单幅图案装饰	62
图案手册与准确性错觉	66
关于装饰与功能形式的讨论	70
确定装饰风格	79
第二章 艺术史概述：装饰艺术的三个时期	102
旧石器时代：虚假的黎明？	102
新石器时代：伟大的学徒期	105
最近五千年：创造力爆发的时期	109
装饰与文化交流	116
佩斯利图案：文化交流的典范	118
“多民族”图案的演变	123

圆雕饰风格	124
卷草纹	128
方形库法体	141
尖顶图案	141
交织纹	148
第三章 传统体系中的装饰	160
生活与艺术传统	160
装饰艺术是对现实的挑战	166
写实主义，自然主义及风格化	175
材料和技术的艺术力量	190
崇尚技巧及其不足	195
第四章 现代主义时期的装饰	201
革命的序曲	201
现代社会中的装饰艺术和手工艺艺术	204
阿道夫·路斯与技巧的终结	207
基于材料的装饰和基于工艺的装饰	210
盛开的现代派装饰艺术之花	217

确定形式与不定形式	221
马蒂斯与装饰艺术	229
现代主义之后的装饰艺术	231

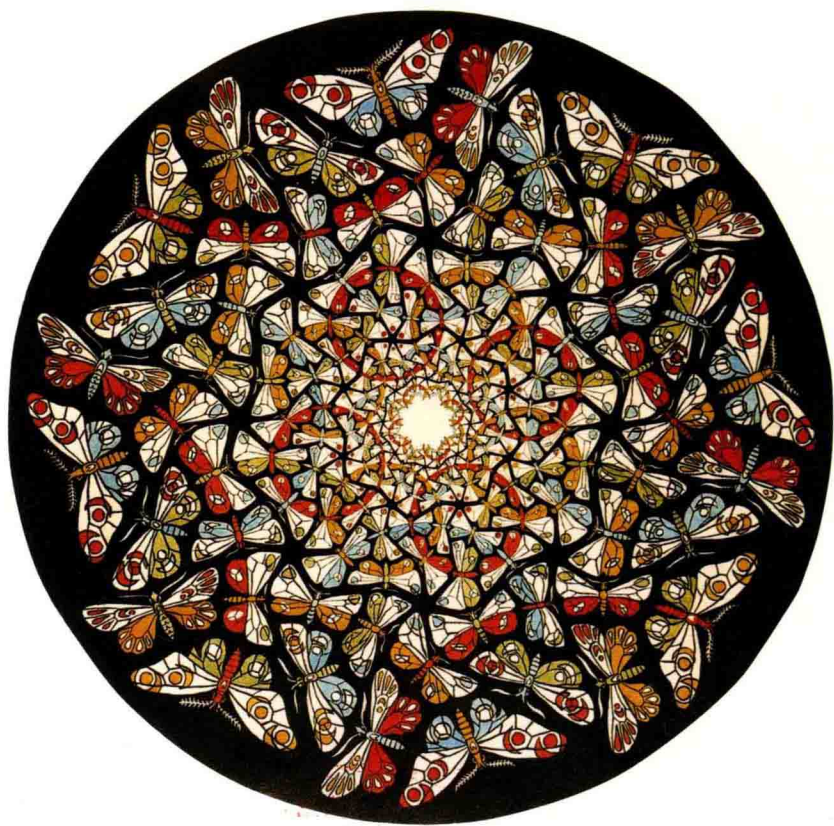
参考书目	235
------	-----

图片版权	237
------	-----

本书作者詹姆士·特里林，是首位在现代主义将装饰艺术遮盖得黯淡无光的时代，重新对装饰艺术进行对比研究的艺术史学家。1980年获得哈佛大学哲学博士学位，博士论文《团花风格》主要研究拜占庭纺织图案的起源，1985年出版。曾任华盛顿特区纺织博物馆的世界古代纺织品馆馆长，并任教于罗德岛设计学院，后成为一名专职学者，潜心研究。所撰写的关于拜占庭艺术和装饰艺术史的文章多次见诸学术期刊及评论专刊。最新力作为《现代视角下的装饰艺术》。

“艺术世界丛书”版权引自英国 Thames & Hudson 出版社

“艺术世界丛书”是著名的插图本世界艺术系列丛书，几乎囊括了世界艺术的所有种类。

(美) 詹姆士·特里林 著
何 曲 译 张顺尧 审校

艺术世界丛书

装饰艺术的语言

246 幅插图 (68 幅彩版)

献给我的两个女儿：

加布里埃尔·特里林 (Gabriel Trilling)

朱利安·特里林 (Julian Trilling)

致谢

在此，我要感谢各位朋友和同事，是你们的热情、知识和疑问，鼓舞我、指引我、启发我寻求真相，才有了本书的诞生。我特别感谢那些从一开始就参与此项目的人士，尤其是以下各位。由于你们慷慨分享宝贵的时间和专业知识，才使我能渡过难关，完成本书。这些人是：麦琪·比克福德 (Maggie Bickford)、冯·杰林 (Feng Jiren)、黛博拉·克里姆伯格-索尔特 (Deborah Klimburg-Salter)、梅利莎·里尼 (Melissa Rinne)、露西尔·鲁森·沃利 (Lucille Roussin Wally) 和朱迪·华莱士 (Judy Wallace)，以及位于田纳西州孟菲斯市的全国金属装饰博物馆的全体员工。

我还要感谢我的妻子，多尔·J·利维 (Dore J. Levy)。她在各方面都非常称职。她就像一位优秀的装饰设计师，能理解复杂的装饰，能抓住要点，不受牵绊。没有她，或许我至今还无法完成本书。

目 录

前 言	8
序	15
第一章 欣赏装饰艺术	27
失落的视觉艺术	27
装饰艺术的结构	40
单幅图案装饰	62
图案手册与准确性错觉	66
关于装饰与功能形式的讨论	70
确定装饰风格	79
第二章 艺术史概述：装饰艺术的三个时期	102
旧石器时代：虚假的黎明？	102
新石器时代：伟大的学徒期	105
最近五千年：创造力爆发的时期	109
装饰与文化交流	116
佩斯利图案：文化交流的典范	118
“多民族”图案的演变	123

圆雕饰风格	124
卷草纹	128
方形库法体	141
尖顶图案	141
交织纹	148
第三章 传统体系中的装饰	160
生活与艺术传统	160
装饰艺术是对现实的挑战	166
写实主义，自然主义及风格化	175
材料和技术的艺术力量	190
崇尚技巧及其不足	195
第四章 现代主义时期的装饰	201
革命的序曲	201
现代社会中的装饰艺术和手工艺艺术	204
阿道夫·路斯与技巧的终结	207
基于材料的装饰和基于工艺的装饰	210
盛开的现代派装饰艺术之花	217

确定形式与不定形式	221
马蒂斯与装饰艺术	229
现代主义之后的装饰艺术	231

参考书目	235
------	-----

图片版权	237
------	-----

前 言

装饰，是对功能完善的物品进行精心制作使其变得赏心悦目。装饰在艺术史上占有独特的地位。尽管装饰的历史与人类历史一样悠久，但是在 20 世纪的大部分时期，装饰却被蓄意排斥在西方艺术创作和艺术欣赏的主流之外。历史上，虽说个人的艺术风格、艺术主题和艺术运用会时不时地在政治运动、宗教运动，甚至轰轰烈烈的时尚潮流的更迭中受到压制，但现代派对于装饰的非议却与这种艺术界的争议有质的不同。装饰本身体现的是创新精神，然而它却遭遇了前所未有的孤立和排斥。

幸而时尚会变化，潮流会更迭，旧有的观念也会渐渐失势。在这个时代，装饰艺术重新被人们接受。然而它要真正复兴却是任重而道远。试问本书的读者朋友们，在你们的朋友、老师或是同事中，是否就有一些人，把现代派对于装饰的贬损，当作是受过优质教育、品味高雅的标志？不过，现代主义已然快走完它的历程，开始退出历史舞台。又该是装饰艺术登台亮相、一展风采的时候，一如它千百年来一样。但新的问题又来了，那就是现在几乎没有人还记得装饰的语言，因而无法欣赏它，更别说创造性地运用它了。

装饰不受物理意义上的功能的约束，其设计完全是为了让人愉悦。

由于运用了装饰的技巧，一些本身可有可无的东西才会产生戏剧般的效果，变得充满了激情、美丽、创意和磅礴的气势。然而，如果我们不知如何去欣赏，是看不到装饰中包含的这些情感的。在传统的绘画和雕塑中，题材是情感基调的关键，而装饰主要通过形式来传递情感。其情感的表达是含蓄的，往往掩藏在那些图案和花纹背后。欣赏装饰的唯一途径是去“查看”它，但我们只有经过训练，才会具有这种能力。本书的重点就是要让读者克服对于装饰的陌生感并学习如何去欣赏装饰，即便是历史性的描述也贯穿这一原则。

在此，我要以一位历史学家而不是评论家的身份来公正地介绍装饰。然而我深信装饰是一种充满强烈激情的艺术，虽说这种激情被精心掩盖。这一点决定了我采用的方法，尤其是在对插图的选择上。一直以来，我都强调单件作品的活力，而不是它属于什么类型，占据了何等重要的历史地位。形式的表现力是一种信息，21世纪应该对这种信息持开放的态度。长久以来一直是非具象或几乎不带具象的艺术统治着欧洲和美国的视觉文化。具有讽刺意味的是，我们一边在没有明确了解内容的时候，就能接纳形式，一边又对装饰加以排斥。殊不知，装饰这门艺术绝大部分是在教我们如何欣赏形式。

从制作者的角度来看，装饰的复兴意味着在已知的材料和技术上运用新的方法：要么可以站在一个新的高度去控制它，要么收集了新的图案，要么是对功能与装饰形式之间的关系有新的理解。然而，要使装饰真正获得新生，工艺群体和公众——教育家、收藏家、建筑师和任何痴迷于在历史中寻找美的人——都必须重新找回长久以来一直被忽略的视觉识别和视觉分析的技巧。其中的关键是要学会凭直觉去感知制作者想传递的信息。浪漫主义运动开始以来的200多年时间里，我们都倾向于将创造性与自发性等同起来，但是在传统的装饰中，视觉效果很少是偶然产生的。装饰是劳动密集型工作，那么艺术家为何不构思好了再进行这耗时费力的工程呢？工艺越精湛的装饰，越有可能是制作者精心

图 1 19 世纪欧洲的装饰以其感伤、轻率和不拘一格的风格而被人蔑视。但是这件由西班牙艺术家普拉西多·苏洛阿加（Placido Zuloaga）于 1875—1885 年制作的嵌金铁棺材体现了文艺复兴时期图案的优雅应用。而后者是从伊斯兰图式中获得灵感的。前面板上带着流动性的长长的卷藤是 19 世纪的格调，它的运用暗示了对新艺术的期待。

构思、刻意展示的作品。我们或许不能像千百年前的那些观众那样准确地体察这些装饰的意义，这是历史变迁无法避免的结果，但是视觉上的熟悉度和历史知识最终会缩短这种差距。

就欣赏普拉西多·苏洛阿加的棺材（图 1）而言，要感知作品的丰富内涵和精美工艺，或看出金银与黑铁背景的对照，并不需要特别的训练，但这只是欣赏这件工艺品的第一步。当我们进一步更为深入地去欣赏时，能看到艺术家慷慨地使用了金这一更为稀有的金属，而将不那么贵重的银出人意料地放在前面板细微的位置上，从而调换了金银的预期角色。如果更仔细地观察细节，你或许会研究中央浮雕两侧的金卷须，这时你便会注意到那些分界线、交叉线和螺旋线共同构成了一种抽象的优雅，让人想起真正的藤蔓的生长方式。这样的特征很少能通过语言传递，它们有助于确定物品的风格，而物品反过来又有助于确定艺术家的风格。研究某个特定艺术家的一批作品有助于确定他所处的文化环境等更高层

次上的概括性信息。这不是为分类而分类，而是一件作品的风格就是它的“感觉”，一位艺术家的风格就是他/她个性的展示，而一种文化的风格就是它的情感地理。

这就是一百年前研究装饰的方法，一种至今仍然行之有效并富有价值的方法。然而，要复兴装饰，不仅要培养这些古老的技能，要做的事还很多。一百年前，你可以写一本介绍**西方**装饰的书，然后称之为**一本介绍装饰的书**。这并非是学者们或者是受过教育的大众缺乏全球视野：那时，非西方的风格已广为所知，备受尊崇。然而，只有为数不多的具有创新精神的艺术史学家，才能把世界，甚至欧亚大陆看成是一个历史的整体。过去一说到追踪风格的演变，就以西方的装饰为典范，别的都是附属。现在，这种态度已不被接受，这并不是因为我们有了正确的政治观，而是我们更接近于把世界看作一个整体。我们知道，欧洲的传统，它所有的辉煌，只是更宏大的盛会中的一个场景。然而知易行难，西方的艺术传统早已深入人心。任何一个有一点西方艺术基本知识的人都能背出一系列的时代风格，从埃及式、希腊式、罗马式到哥特式和文艺复兴式，直至今天的风格。然而只要我们把目光从西方移开，这些分类就变得毫无意义。中国是世界上最伟大的装饰文化国之一，具有和欧洲一样古老的艺术遗产。为了把中国文化涵盖进来，我们必须将所熟知的西方艺术史顺序与中国的朝代名平衡对等起来，因为中国艺术是按朝代分类的，商周、汉唐、明清，既是政治分界，又是艺术体裁的分类。

要达到这种平衡，有两种方法，但都不是尽善尽美。一种是承认两种传统的独立性，意识到将二者放到一起只是为了比较，这就如同说：“让我们看看这两种伟大的但截然不同的文明在这个特定的历史时期在干什么”，或者是“让我们看看它们处理同一个特定主题的方式有何不同（或者偶尔也可以看看有何相同之处）”。另一种方法是寻求两种装饰传统之间的历史联系：不是那些细微的借鉴，而是使那些最自给自足的文化在更高层次上连成一体的纽带。我们相信，如果追溯到足够远的时代，总是