

设计改变世界

系列

感官觉醒

装饰艺术运动

ART DECO

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

ART DECO

感官觉醒

装 饰 艺 术 运 动

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

感官觉醒:装饰艺术运动 / 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 978-7-5439-7629-0

I. ①感… II. ①心… III. ①装饰设计—工艺美术史—世界 IV. ①J525-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 124689 号

责任编辑:苏密娅

设计改变世界系列 感官觉醒:装饰艺术运动

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

*

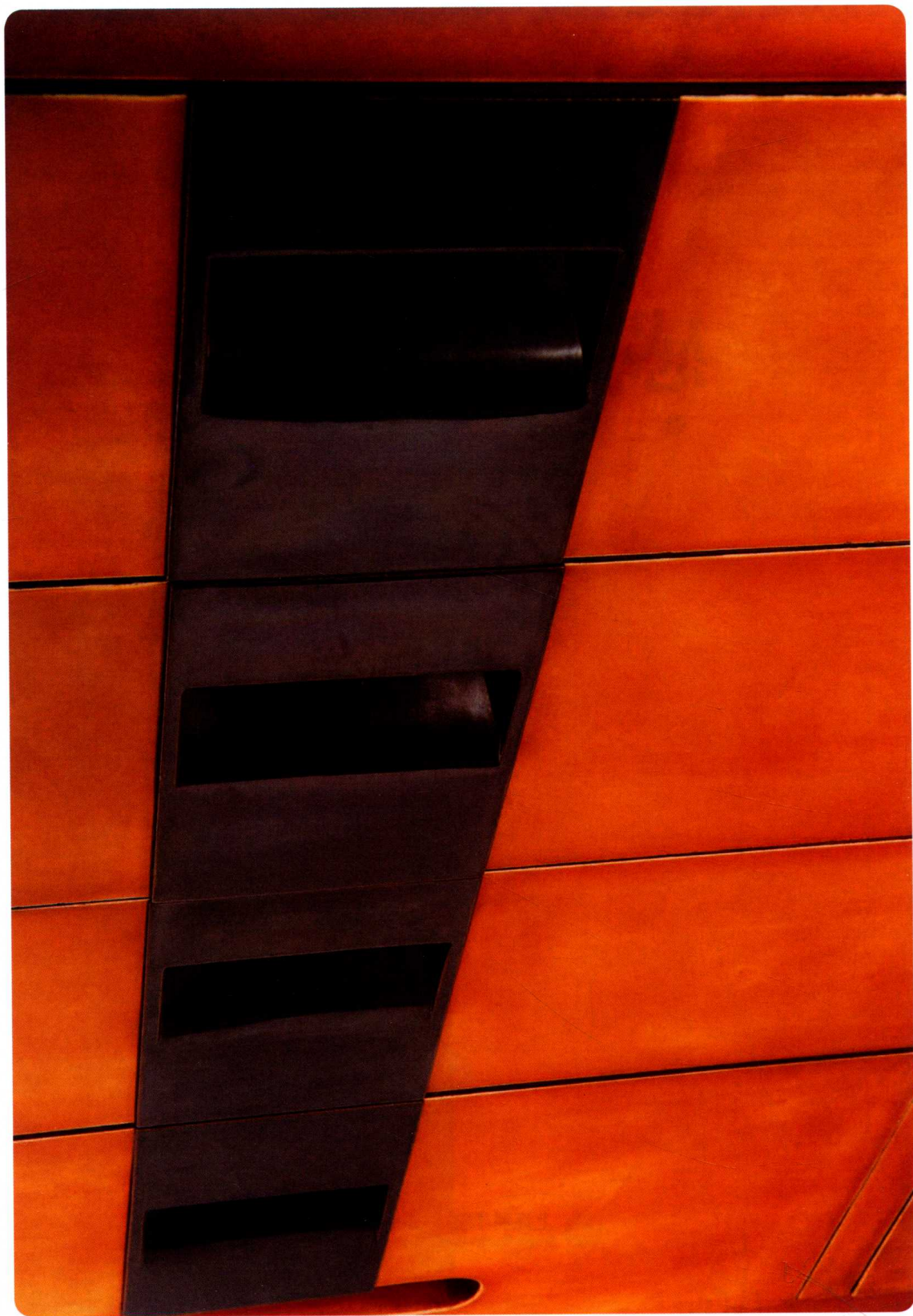
开本 700 × 1000 1/16 印张 15 字数 300 000
2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5439-7629-0

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。

Part 1 年轻的多面体：装饰艺术运动综述	001
1.1 实质与界定	002
1.2 战争的“良性”遗产	006
1.3 融合性与纵向性	007
1.4 “年轻的”商业化	011
Part 2 多元化的融合：装饰艺术运动的艺术来源	015
2.1 东方艺术的营养	016
2.2 古埃及的灵感	023
2.3 美洲印第安与欧洲的历史回溯	032

2.4 未来主义	039
----------	-----

2.5 立体主义	047
----------	-----

2.6 抽象派	059
---------	-----

Part 3 起点：装饰艺术运动在法国	065
---------------------	-----

3.1 起始的原点	066
-----------	-----

3.2 华贵的“唯一”	070
-------------	-----

3.3 “宿敌”的挑战	078
-------------	-----

3.4 反思后的“反击”	085
--------------	-----

3.5 “遗憾”的完美	093
-------------	-----

Part 4 展开：装饰艺术运动在欧洲	101
---------------------	-----

4.1 德国：艺术联姻工业	102
---------------	-----

4.2 奥地利：设计同盟	112
4.3 英国：纠结地前行	121
4.4 意大利：梦幻国度	130
4.5 荷兰：学派林立	144
Part 5 突变：同时期的斯堪的纳维亚	155
Part 6 涟漪：装饰艺术运动在亚非拉及大洋洲	169
6.1 东亚：同步与反哺	170
6.2 伊拉克：另辟蹊径	178
6.3 南非：原始的杂糅	182
6.4 拉丁美洲：自我认知	189
6.5 澳大利亚：融合与独立	194

Part 7 高潮：装饰艺术运动在美国	203
7.1 建筑的“现代”	204
7.2 告别“复古”与“折中”	207
7.3 拥抱变革	211
7.4 “拿来主义”	212
7.5 两个推动者	214
7.6 厚积而薄发	219
7.7 从弧线到机械	222
7.8 哈勒姆文艺复兴	226
7.9 洛克菲勒中心	228
Part 8 现代设计的起点：装饰艺术运动结语	233

Part 1

年轻的多面体： 装饰艺术运动综述

20 世纪初，当新艺术运动（Art Nouveau）的理念与实践日渐衰颓之时，另一种艺术风潮——装饰艺术运动（Art Deco），正在欧美等地逐渐成型。装饰艺术运动发生并流行于两次世界大战之间，它所面向的是受到世界大战震荡之后而出现的现代社会的诸多特征与要求。这场艺术运动深刻地影响了包括平面设计、建筑设计、室内设计、服装设计、织物设计、摄影等几乎所有视觉艺术形式。总的来说，装饰艺术运动“装饰”了那个时代与那个时代的生活，并延伸影响了现代主义的生成。

《扇子舞者》

罗马尼亚装饰艺术雕塑家季米特里·哈拉兰布·希帕鲁斯约 1920 年的作品，希帕鲁斯的青铜作品紧密联系当时的时尚，成为后世了解当时社会的一面镜子。

1.1 实质与界定

在一定程度上，装饰艺术运动可以被视为对 19 世纪末和 20 世纪初所流行的新艺术运动的一种反抗和背离。早期的艺术风格，无论是强调手工价值、并以原始朴素为特征的工艺美术运动（Art and Craft），还是强调对自然元素模仿和提炼的新艺术运动，都成为被装饰艺术运动吸收和利用的传统元素，并且前二者所具有的对于生命原始冲动和创造性能力的肯定，在装饰艺术运动中也有着鲜明的表现。另外此前的任何主流艺术元素几乎都在 20 世纪早期的西方艺术实践中被综合地运用，从而共同汇成了持续三十多年的装饰艺术风潮。因此可以说，装饰艺术运动是一种多面体式的具有复合特征的艺术现象，它拒绝任何将其简单化为某种或某些艺术风格的企图。

但其实，装饰艺术运动即“Art Deco”这一名称的确定，却远远晚于这一运动实际出现的年代。世界上第一次使用这一词语并指涉一种特定的艺术风潮的，是于 1966 年在法国巴黎所举办的一场艺术作品展览，当时

海报

法国画家罗伯特·波恩菲尔斯为1925年巴黎世界博览会设计的海报，这一作品较准确地表达了装饰艺术运动的特点，包括风格化了的花卉、女性形象和羚羊等，这些元素常常被用于象征性的装饰中。

Part 1

鸟瞰图

1925 年巴黎世界博览会会场的全景。

椅子

法国设计师雅克－埃米尔·鲁赫曼 1925 年的设计作品，高约 90 厘米，现由私人收藏。

这个词语被用来专门指称 20 世纪首个二十年间发生在法国的装饰性的艺术作品和风格。从那时起，在遍及西方主要地区的各种艺术类出版物中，“装饰艺术”开始被广泛提及，并很快超过了这个词语所具有的原始意义，而被用来泛指西方世界中大致发生在两次世界大战之间年代的整个艺术风潮。特别是在 1968 年，英国艺术史家比维斯·希勒（Bevis Hillier，1940—）在他的专著《二三十年代的装饰艺术》（Art Deco of the 20s and 30s）中，对“装饰艺术”这一词语与 20 世纪初期艺术风潮的内在关联作了清晰的界定，从而为装饰艺术运动在理论上作出正名。由于 20 世纪初期的法国在工业文明的发展程度上不及英、美等典型工业国家，因而“装饰艺术”在希勒等人那里主要指的是档次较高的奢侈性的装饰类艺术志趣与行为。不过，这种限定在后来的美国评论者那里被打破了，他们扩展了这个词语的意义和范围，用来指涉不仅包括奢侈性装饰艺术，而且还包括大众流行类装饰艺术，有时甚至更加强调后者的重要性。这种变化反映了整个装饰艺术风潮的重点，曾经发生过从巴黎的浪漫式向美国的现代式爵士型通俗艺术的某种转变。

Part I

装饰板

海因倍根装饰公司 1929 年为一所剧院设计的装饰板。

1.2 战争的“良性”遗产

装饰艺术运动的出现，与第一次世界大战有着直接关系。1918 年欧洲各大国之间战事的结束，并不意味着战争实际所带来的后果也立即结束。随着战后各国经济开始重建，同时进入反思和重建的还有人们内在的精神世界。

战争严重地破坏了人们的物质生活，反映在艺术上，则加剧了人们对美好生活的向往。面对残破的现实世界，很多人试图通过艺术的方式来改变现状。战争往往是不理性的，在面对由人的不理性所导致的破败之后，大众更加明确的便是对重建一个更美好世界的坚定信念。战争的另一个重大遗产，是它对人们世界观和人生观的巨大震撼，无论是政治家还是普通大众。

而两次世界大战之间的二十年，是人类第一次进入大众化工业社会的阶段，其重要特征是大众的口味和取向对社会经济的发展具有根本性的导引作用，其重要性甚至超过了精英阶层的作用。此外，战争也在深层次上催生了科技的发展和应用，在广泛的范围里改变了人们对于自然以及人与外部事物关系的看法。技术广泛运用在社会生活的方方面面，其中一个结果是城市化和大众消费的迅速发展，这导致了人们的物质文化生活从个人化模式向社会化模式的转变，很多规模不小的电影院、音乐厅、展览馆、舞厅等公共设施开始出现。由于技术的提高而导致的交通、生产领域的便利快捷，也促进了商业广告的发展，广告宣传品的制作甚至成为一种独立的职业。在建筑领域，越来越多的摩天大楼拔地而起，到 1929 年，美国二十层以上的建筑已有接近四百座。新型建筑的出现为装饰艺术提供了广阔的实践空间。

1.3 融合性与纵向性

装饰艺术运动最为流行的时代，大致是在 1910 年至 1939 年之间，这是一个无论在科学、技术、经济、社会、政治等方面都发生了巨大变革的历史时期，在很大程度上表明了以现代性为主要特征的社会形态对旧时代的背离。在西方世界，随着资本的自由运行，以标准机械式生产的、主要面向普通大众的大量商品涌入市场，这种潮流不仅造就和反映了人们的物质生活态势，而且也同时在更深层次上潜移默化地影响着人们的生活，无论是物质的还是精神的。装饰艺术运动就是在这种社会场景下成为一种反映了整个时代状况的艺术风潮。

正因为装饰艺术运动所反映的是整个时代风潮，所以自从其风靡以来，一直就有评论者质疑它是否可以被视作一种单独的艺术运动或者艺术风格，有人甚至提出在艺术领域是否真的有一个可以被清晰界定出来的“装饰艺术运动”。很多评论者认为，所谓的装饰艺术运动与其说是一种艺术风格，不如说是在特定的历史阶段所出现的一种范围广泛的生活趣味，它

组合桌椅

美国家具设计师
保罗·西奥多·
弗兰克 1927 年
设计的作品，红
漆和银质装饰的
强烈对比极具装
饰感。

Part I

“非洲沙龙”（右图）

1931年在法国举办的殖民地博览会上的沙龙之一，体现了装饰艺术融合现代和异域风情的风格特征。其室内整体堪称装饰艺术效果的实例，包含家具、墙面、地面、器皿、照明设备及附加装饰等各个方面。现为法国非洲和大洋洲艺术博物馆的一部分。

角柜（左图）

法国设计师雅克·埃米尔·鲁赫曼1916年的设计作品，是装饰艺术传承自新艺术风格的代表作。现藏于美国弗吉尼亚美术馆。

的范围并非仅仅局限于艺术领域。还有人认为，所谓装饰艺术运动可以被视作那个时代之前的所有艺术风格的一种变形之后的延续，而不是某种可以独立而自我存在于艺术发展史上的与其他艺术风格截然分开的另一种风格。但是不论观点如何不一致，几乎所有人都不得不承认，在大致从1910年至1939年的这段时期中，在西方世界确实存在着一种与以往不同的新的人文精神，这种精神不仅体现在物质生活上，同时也在艺术上有着清晰的表现。从这个角度来说，在那段时期中无疑是存在着一种与以往不同的艺术现象，无论这种现象是否适合于被称作某种“运动”或者某种“风格”。实际上对其作怎样的名称界定并不影响其存在的事实。这样，这一艺术现象的意义就或许比任何“运动”的价值都更加深远和深刻。与其说是一种运动或者风格，不如说是一种精神，与其说是偶发的，不如说是时代的。

当然，在最核心的含义上，装饰艺术运动是以艺术为其表现形式的，

