

设计改变世界

系列

手工艺礼赞

工艺美术运动

Arts & Crafts Movement

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

Arts & Crafts Movement

手工艺礼赞

工 艺 美 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

手工艺礼赞:工艺美术运动 / 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 978-7-5439-7627-6

I. ①手… II. ①心… III. ①工艺美术史—世界
IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 124688 号

责任编辑:苏密娅

设计改变世界系列
手工艺礼赞:工艺美术运动

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 14.5 字数 290 000
2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5439-7627-6

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 为生活而生产：工艺美术运动的社会背景	001
1.1 疾驰 100 年	002
1.2 不同的解答	005
1.3 现象主义	007
Part 2 大地之美：工艺美术运动全景扫描	011
2.1 对立是永恒主题	012
2.2 核心诉求	014
2.3 绕不开的莫里斯与拉斯金	023
2.4 激荡与涟漪	031
Part 3 向两端延展：工艺美术运动的渊源与前路	037
3.1 浮泛虚饰的刺激	038
3.2 回归真实	045

3.3 中世纪的倒影	054
3.3.1 兄弟会与行会	055
3.3.2 建筑的启迪	062
3.3.3 重塑理想	075
3.4 红色轨迹	078
3.5 绿色艺术，绿色生活	080
3.6 两个自然与一个辨析	084
 Part 4 发轫之地：工艺美术运动在英国	 089
4.1 概述	090
4.2 工匠的手艺	098
4.3 三个阶段	101
4.4 水晶宫的“伟大”	104

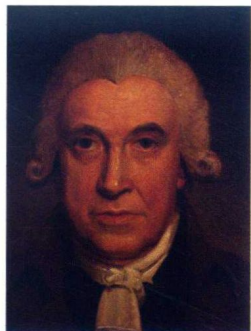
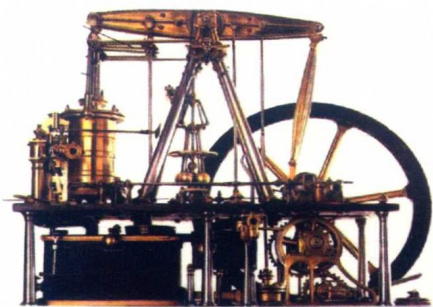
4.5 行会中的四天王	115
4.5.1 世纪行会	116
4.5.2 艺术工作者行会	120
4.5.3 手工艺行会	122
4.5.4 艺术和手工艺展览协会	129
4.6 苏格兰的四人组	130
Part 5 拿来主义的熔炉：工艺美术运动在美国	133
5.1 恬然美好的导向	135
5.2 交流与交融	139
5.3 闪耀东、西海岸	142
5.4 印第安与多元自由	150
5.5 商业化：内容为王	154

Part 6 亦远亦近：工艺美术运动在欧洲	159
6.1 德国：改良生活	163
6.2 荷兰：涓涓细流	171
6.3 中欧：隐喻和表达	179
6.4 斯堪的纳维亚：使日常生活更美	187
6.5 俄罗斯：手工艺庄园	196
Part 7 初心与纯粹：工艺美术运动在亚太	203
7.1 日本：学与守	203
7.2 澳大利亚：从容有序	210
Part 8 跨越世纪：对于工艺美术运动的总结陈词	213
8.1 城市中的非城市化追求	214
8.2 非纯粹自然主义的自然造化	218
8.3 向“新艺术”前进	222

Part 1

为生活而生产： 工艺美术运动的社会背景

“这个小镇满眼是机器，高耸的烟囱无处不在，浓烟就像首尾相接的长蛇，盘旋无止，挥之不去，镇上有一条黑黑的运河，还有一条被污染成紫色的小溪，散发着刺鼻的恶臭；还有一大排房子，从早到晚，窗子被震得咔咔作响。而在它的旁边，蒸汽机的活塞一上一下地做着周而复始且单调的起伏。”这是1854年英国作家查尔斯·狄更斯（Charles Dickens，1812—1870）在他的小说《艰难时世》（Hard Times）中的深入描绘。而狄更斯小说中所描写的小镇的形象，就是那个年代英国很多小镇的缩影。作为批判现实主义作家，狄更斯用这段文字所要表明的，正是人们对当时甚嚣尘上的机械工业文明给生活所带来的不良后果的不满与失望。文学家的眼光往往是敏锐的，文学家的情怀也常常是悲悯的。与文学家一样具有

詹姆斯·瓦特

英国发明家，第一次工业革命的重要人物。1776 年制造出第一台有实用价值的蒸汽机（左）。后又经过一系列重大改进，使之成为“万能的原动机”，在工业上得到广泛应用。他开辟了人类利用能源的新时代，使人类进入“蒸汽时代”。后人为了纪念这位伟大的发明家，把功率的单位定为“瓦特”。

敏锐眼光和悲悯情怀的，还有那些艺术家和设计师。这里所描述的工艺美术运动及其主角们，对于狄更斯所描述的问题，也表示着同样的忧虑与关心。他们以艺术设计作为手段，表达着与文学家相似的人文关怀，同时表达着对生活之美的希冀。

1.1 疾驰 100 年

机械工业文明在英国的狂飙突进，可以由一系列事件来说明。这里举出如下几个关键点，从中可以清晰地看到，在一百年左右的时间里，机械文明是如何在英国步步为营的：谷物播种机 1731 年在英国投入使用；1733 年，约翰·凯伊（John Kay, 1704—约 1764）发明了用于纺织制造的飞梭技术；英国科学家于 1740 年发明用坩埚法熔炼钢铁；1764 年，詹姆斯·哈格里夫斯（James Hargreaves, 1721—1778）发明“珍妮纺纱机”；1766 年，詹姆斯·瓦特（James Watt, 1736—1819）改良了蒸汽机；1768

《草料场》

拉斐尔前派画家福特·马多克斯·布朗 1859—1860 年的作品，画面中的场景或许是画家对于田园生活的向往，以及对于机械工业文明的不满。

年，理查德·阿克赖特 (Richard Arkwright, 1732—1792) 发明水力纺纱机；提花织机于 1799 年出现；1810 年，鼓风高炉出现；蒸汽锤子于 1839 年投入使用。

从 1731 年到 1839 年，这个跨度前后大约只有一个世纪。历史学家早就说过，人类在这一百年间所取得的技术进步，比此前数千年所取得的技术进步之总和还要大。在这个时间段内，英国凭借着机械技术的连续性进步，成为了世界范围内新型生产方式的带头人。在这一历史进程中，重商主义在英国中高阶层民众以及政府决策部门中得到了普遍认同。这是理解英国工艺美术运动的一个非常重要的背景因素。但同时值得注意的是由此所引发出来的社会问题。或许是因为现实地享受到了由于机械技术的进展而带来的实在利益，英国人对于由此而引发的社会问题似乎普遍地缺乏敏感和洞察，反倒是德国人卡尔·马克思 (Karl Marx, 1818—1883) 看得更加透彻和明白。马克思正是在机械文明狂飙突进的年代来到英国的，并通过观察英国社会机械文明的多重面貌而获得其思想源泉。马克思最为著名的政治经济学著作《资本论》，在很大程度上正是一部英国近代机械文明

钢琴

由路易斯·鲍威尔设计。

橱柜装饰画（未完成）

这是红房子大厅里的一处橱柜，1860年威廉·莫里斯的作品。

的发迹史，在这个历史过程中，积极性的成就和罪恶性的后果同时并存，两者之间不断地结合与冲撞，成了那个时代诸多思想主张的导火索和试金石。艺术观念自然也不例外。而且，艺术工作者由于具有其他人所难以企及的高度敏感性，所以他们对于这些问题的反应反而会更为强烈。

1.2 不同的解答

面对当时英国的诸多社会问题，身处不同专业领域和不同社会阶层的人往往会给出不同的解答方案：政治思想家们给出的点子是彻底的革命，所谓“打破旧枷锁”；历史学家们给出的方子则是回溯历史，向历史借取智慧；而艺术设计者们给出的解决思路，也与历史有关，但却是试图借助历史的力量来改造当下，具体地说，就是通过艺术设计的手段，来复兴中世纪的某种生活方式和人文精神。虽然中世纪常常被后人视作“宗教力量统治之下的黑暗年代”，但真正黑暗的其实只是“某些”力量，而不是“全部”：首先，教会本身未必都是黑暗的，其中也不乏理性、开明的。其次，在教会之外的世俗民间，也并非一片黑暗。中世纪的教廷可以垄断人的信仰，但却无法完全对于人的世俗需要置若罔闻，也无法完全干预人的一切世俗

装置书架

这是红房子里的一个书架，由威廉·莫里斯原创设计，菲利普·韦伯做了后期优化，但丁·加百利·罗塞蒂曾为原来的三扇柜门做过绘画装饰。

生活。英国工艺美术思潮对于中世纪某些精神的回溯,对于“信仰”与“世俗”两个维度都有所涉及,但是这种信仰不再是像教会系统中那样的机械性的服从,而是对于世俗生活本身之意义和自然事物之真实性的信仰。工艺美术所信仰的,乃是生活本身。在一定意义上,英国工艺美术运动也可被视作一种复古主义,但是这种复古是有其自身限度和特定取向的:它并非为了单纯的复古而回溯历史,而是为了弥补19世纪人们生活中的某种缺失,而向历史资源和古典遗产去借取力量。

1.3 现象主义

单纯地以任何一种“主义”来对工艺美术思潮进行概括,可能都是不完善的。任何言辞都有其局限性。从18世纪后期到19世纪初期,在英国(以及更大地域范围上的西欧)始终存在着不止一种人文思潮,它们彼此影响、相互交融,形成一个多元的混合体,共同孕育着工艺美术的理念与精神。

屏风

古斯塔夫·斯蒂克利设计,在1905年生产,橡木、皮革材质,布面贴花装饰,现由私人收藏。

如果一定要以一个特定的名词来解释工艺美术思潮的深层含义的话，或许用一个出现于 20 世纪初的哲学术语来形容会比较贴切，这就是“现象主义”。严格来讲，这是一个不甚严谨、有欠规范的表达，但是艺术本身就是一种强调“自由”的东西，所以也无妨在此相对“自由”地作出并不出格的解释。

“现象主义”问题，历来被艺术界、哲学界的学者们共同认为与艺术之本质具有很大的关联，这个词的基本意涵，最初就来源于德国现代哲学家埃德蒙德·胡塞尔（Edmund Husserl, 1859—1938）所创立的现象学哲学学派，其要义是谋求以彻底的批判怀疑态度，重新审视外部世界之存在的确定性、真实性与合理性，试图重新建立一个相对于近代科学态度来说更加贴近于人之主体性体验效用的纯粹经验的世界。从普金到拉斯金再到莫里斯，在他们的艺术理念中有很多内容都可以用“现象主义”的理论框架进行比较到位的解释。“现象主义”强调现实之人无须盲从于外部现象世界，而是可以反问外部现象世界的合理性，从而回归到人的主体性感受作为一切认知和理解的原始起点——人之内在意识的先天构造。英国工艺美术理念也同样强调人之主体性在艺术设计中的优先性地位；虽然“工艺美术”被广泛地称呼为“手工艺”（Crafts），但其本质却是一种“心工艺”，一种以外在的手法来表达内在之世界的艺术存在。

埃德蒙德·胡塞尔

20 世纪奥地利著名作家、哲学家，现象学的创始人，同时也被誉为近代最伟大的哲学家之一。出生在奥匈帝国摩拉维亚的普罗斯尼兹（今捷克普罗斯捷约夫）的一个犹太人家庭。1883 年起追随德国哲学家、心理学家弗朗兹·布伦塔诺钻研哲学。胡塞尔对于后世影响极广。

黄卧室

1883—1884 年，由建筑师理查德·诺曼·肖和其他设计师一同完成。该建筑位于英国罗斯伯里。

