

解法

风格

家饰符号篇

天津

天津科学技术出版社

化

As

家

14.

14

书

家
訪

文

14

解 读

JIEDUFENGGE

风
格

编著 / 杨北帆

天津科学技术出版社

家饰符号篇

家
饰
文
化
丛
书

策划：王树泽

统筹：于 冰

杨北帆

设计：赵世勇

图书在版编目(CIP)数据

解读风格:家饰符号/杨北帆编著.-天津:天津科学技术出版社,2001.1

(家饰文化丛书)

ISBN 7-5308-2961-0

I.解... II.杨... III.住宅-室内装饰

IV.J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 55932 号

出 版 天津科学技术出版社
出 版 人 王树泽
责任编辑 于 冰 杨北帆
美术编辑 赵世勇
责任印制 白彦生 张军利
地 址 天津市张自忠路 189 号
电 话 (022)27306314
邮 编 300020
印 刷 天津美术印刷厂
发 行 新华书店天津发行所
开 本 889×1194 1/20
印 张 5
版 次 2001 年 1 月第 1 版
印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷
定 价 24.80 元

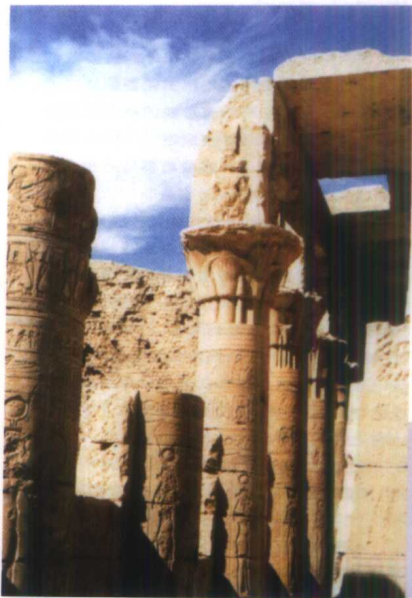
“历史应是你的仆人，而非主人”

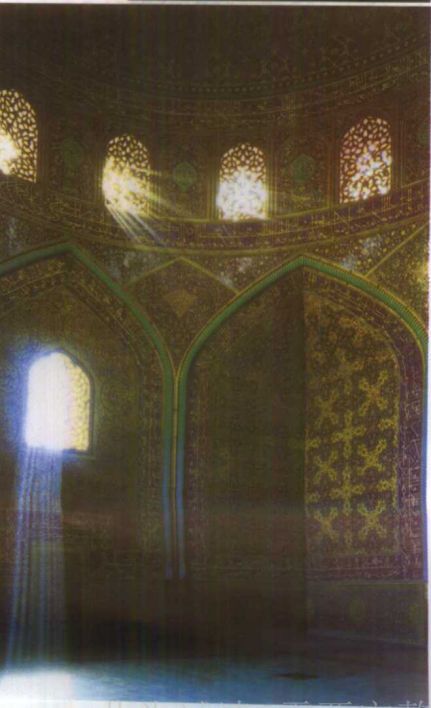
风格是什么？

风格是“心灵的外观”。

这是德国哲学家叔本华对风格的表述。他把风格解释为精神和心灵的创造，通过某种独特的，易于识别的形式确定在人们视觉中的“外观”。某一个人的风格，是他个人的精神与心灵创造的表现；某一个国家和地区，某一历史时代，某个艺术流派的“风格”，便是集体心灵创造所表现出的独具特色的“外观”。所以，提到风格，应关注它的两重性：心灵、外观。外观是表现形式，但其背后的内容，其历史性、地区性、哲理性和人性等等，都是需要了解的。艺术是有规律可循的，对古今中外千锤百炼而形成的经典风格的了解，无疑是完美的心灵创造的必要储备。

较早的家饰实物在18世纪对古罗马庞贝古城的考古发掘中显露出来。人们吃惊地发现，维苏威火山迸发出的炽热的火山灰将历史的瞬间保存得如此完好，人们看到古罗马时期的家饰艺术已相当发达。在庞贝的这些府邸住宅中，弥漫着贵族化的气息。他们喜欢将住宅的柱子按古希腊的柱式塑造，每个线脚都依照古希腊人确定的严格数学比例关系定位；装饰格局注重整体性、规整性，色彩浓烈，图案富丽而又不失庄重。将墙面进行整体布局、划分的形式后来逐渐发展成为西方社会主流的、官式的或礼仪场所的主导装饰形式。所谓的文艺复兴、古典主义等都是这种形式的发展。这种风格的主要特征是具备理性，以数学特别是几何和比例为基础体现了极强的概念性，具备有章可循的可操作性。同时装饰效果显得典雅大方，气度颇为宏大。

罗马帝国灭亡后近一千年的时间，便是欧洲的中世纪。民族、国家逐渐形成，以民族、地域、国家等为标记的家饰风格也逐渐成型。这些风格牢固地生存在各种民间建筑中并流传下来，虽经千年时光依然生机盎然。虽然它们都带有强烈的国家、地域特征，但同时也共同地表现出一种浪漫主义的风格，田园牧歌式的情调，引人幻想。与古罗马的风格形成鲜明对照的是浪漫主义的无拘无束却落入了经验主义的宿命。“经验是无法传授的”。浪漫主义是体悟的过程，没有公式，也没有太多的固定图式供我们操作，我们只能描述，描述一些现象：天然的材料、质感粗糙的木料和石材，直接裸露的木屋架，窗口、门口、壁炉上质朴的石砌、石雕，圆润但并不光洁的灰泥塑，墙面和地面的陶砖，醒目的黑铁吊灯、烛台、栏杆，陶土罐里大把大把的野花；再有就是中世纪特有的饰物：猎具，盔甲，兽头，兽皮……所有这一切都是营造欧洲中世纪家居风格的典型符号，它们和古堡一样属于童话的世界。

威尼斯很早便与东方世界做起了贸易，当然这所谓的“东方”多是指今天的中东、小亚细亚一带。来自东方的风潮吹袭着威尼斯人，圣马可广场上的圣马可大教堂便采用了有别于古典罗马风格的新的形式，被人们称作拜占廷风格，家饰艺术中的东方形式也非常明显。

在古罗马帝国的一角，罗马风形式与东方形式碰撞在一起哺育出虽略带商业气，但异常华丽、风雅的威尼斯风格，并影响了整个意大利。那些纤细的线脚和曲线在古罗马稍显过于凝重的风格上面加上了几许人情化的随意。

与威尼斯相比，西班牙的东西文化交流是在血腥的厮杀后进行的。1492年，基督徒终于赶走了入侵了近700年的穆斯林，恢复了基督教王国。但伊斯兰的文化却早已深深地扎根在这块土地上。直到今天，西班牙的各种类型艺术都有别于欧洲的其他国家，带有明显的伊斯兰神韵。

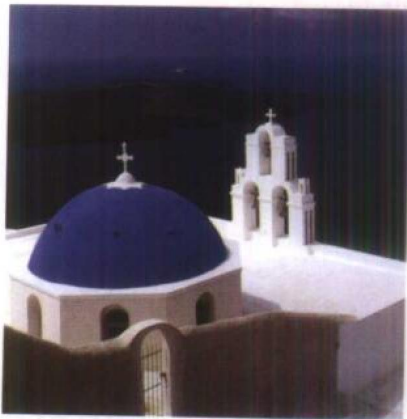
穆斯林退出了伊比利亚半岛，但在1453年又攻占了君士坦丁堡。在中东地区，传统的西亚及波斯装饰风格复兴以后，在伊斯兰世界与古埃及、拜占廷等风格相融和，形成了既统一又独具地域特色的各种家饰风格。最常见的标志就是精美的规则性卷草或几何图案的毛毯和琉璃、瓷砖。

当年侵入西班牙的摩尔人也曾经攻入法国南部,使得该地区的地中海艺术风格也略带东方情调:加之法兰西人特有的艺术气质,使这里的艺术蕴藏着多样的混合,无限的创造力,其特有的风采为很多艺术家带来灵感。勒·柯布西耶便是在这里盘桓后,为20世纪的世界带来了机器时代的风格——现代主义。

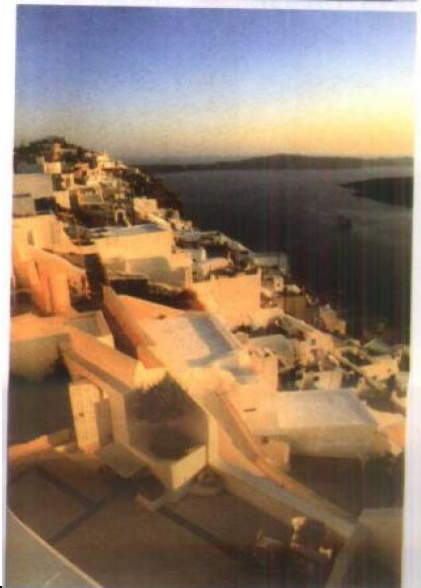

与地中海相邻的爱琴海中,有人类最早的文明之一——克里特·迈锡尼文化,后来以雅典为中心的古希腊

文化更是光照世界,它确立了日后欧洲正统建筑体系的形式。但古希腊的后人们把大理石的神庙、卫城留给世界去敬仰,自己却躲进了如梦境般的小房子里面。据说当年的雅典,只有卫城、市场里的少数公共建筑盖得恢宏、富丽,苏格拉底、希罗多德、索福克勒斯这些学者们,同雅典的绝大多数平民一样住在朴素房子中,就像现在希腊小岛上那海天之中一片片白色精灵般的白房子。

德国盛产神话和童话,所以德国也盛产哲学家和音乐家。出现格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗这些具有哲学家式思维的建筑师,是20世纪的事,他们为人们创造的是精确、冰冷的机器时代的生活方式。而古代的德国人却是住在用天然石材砌筑的古堡和用原木垒筑的小木屋中,人们裹着粗麻布的衣服或兽皮围在壁炉边取暖,周围是无际的田野和森林。他们的生活可能并不舒适,但在现代人眼里,那是具有某种原始意象的富于幻想的生活场景,作为一种追求,出于对森林、山洞、木屋的美妙联想,体现原始意象的家饰,也是现代人众多追求中的一个。

毁灭罗马帝国的“野蛮人”在数百年后终于创造了“哥特风格”,其在建筑上表现为有着尖券、拱肋和飞扶壁的体系,构图的垂直感很强。哥特文学关注人类的情感

与自然世界，也喜欢描述城堡、寺院以及里面的暗道、暗门等隐蔽装置，这大约也是当时某种社会现象的记录。尽管罗丹写过《法兰西大教堂》，最高的哥特教堂在德国，但真正将哥特风格引入家饰的是英国，比较集中地反映在都铎风格上。哥特教堂充满了神秘与阴森，正如雨果在《巴黎圣母院》中的描写，但在家居装饰中，哥特风格体现了自然主义、浪漫主义的倾向。

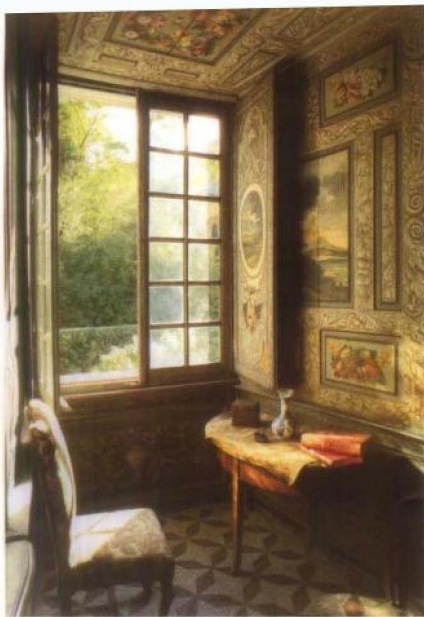
风

04

伟大的文艺复兴首先在意大利兴起。自罗马帝国灭亡以后，在今天意大利这片土地上的家饰风格始终没有完全融入欧洲的流行风格之中，人们对古罗马风格的眷恋在文艺复兴来临时终于得到彻底地抒发。文化史上的那些巨人们除了将具有古典美的绘画和雕塑铺满城市和乡村，更重要的是他们继承并发扬光大了古希腊、古罗马的理性精神。正是理性精神使文艺复兴本身得到一次次的复兴，成为意大利设计永远的精神。这种精神的核心不是为了复兴，更多的是为了创新。文艺复兴本身就不是对古典形式简单地继承和复兴，文艺复兴风格淋漓尽致地展现了文克尔曼所概括的“伟大的静穆与高贵的单纯”的古典美。

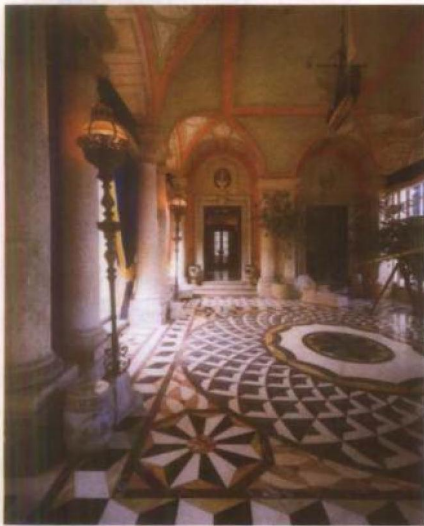
相对于规整、文质彬彬的文艺复兴风格来讲，在其基础上发展而来的巴洛克、洛可可风格更适合家饰，尤其擅长装饰府邸。对艺术家、设计师们来讲，文艺复兴时期最理想的业主是来自佛罗伦萨的美第奇家族和教皇。后来这个人选就变成创造了所谓“伟大世纪”的太阳王——法王路易十四和他缔造的法国宫廷。法国宫廷文化一时间左右着整个欧洲的时尚与趣味。在一定意义上，巴洛克风格是对古典主义的解构，它灵活多变的手法，宏大壮丽的戏剧化效果，让人感觉到更为浓烈的装饰意味。

巴洛克手法用得过份了会显得庸俗。在法国启蒙运动代表人物卢梭关于“回归自然”的呼声下，洛可可风格开始风行。虽然卢梭知道路易十五的情人蓬巴杜尔夫人在迫害他，但这位酷爱艺术的夫人和国王都是洛可可风格的拥戴者。纤细的蔓藤花饰，光洁的玻璃镜，瑰丽

的色彩，都给家居带来了温馨与浪漫。然而物极必反，洛可可纤细华丽的装饰手法使用过度，就会产生累赘感和脂粉气。晚期的洛可可风格作品，装饰之繁复已不能给人带来视觉的愉悦。

上述的诸多风格逐渐地演变成了西方的传统。传统的力量在于它的持久性与新风格、新质料的相容性。直至今日大多数欧美家庭的家饰都十分传统，他们可以任意选择一种自己钟爱的传统风格作为家饰的基调，在古典形式上加些现代意味或在现代形式上添些古典意味的折衷主义风格也被广泛采用。

中国传统建筑的特点是木构造。木构造的特点是结构与装饰做通盘考虑。以梁柱结构自然划分出整体图案，灰墙和门、窗、扇做填充。灰墙上可以有壁画，门窗扇自身通常都是雕刻或拼装精美的木格栅。中国传统的建筑装饰艺术是完成式的，建筑与装饰浑然一体，已成为经典化的成熟的定式。

早年的日本受中国的影响很深，经过若干年的摸索，形成日本独有的个性鲜明的形式，它的特殊之处是散发着一股紧张的理性化气息，你会猜想主人会终日郁闷，惆怅，思索，最后毅然决然……像日本园林的枯山水给人的感受一样。日本人的房子里没有床，也没有太多家具，架起的木地板可躺可坐，这种景象可以理解成为一种原始的面貌。

在从古典主义向现代主义过渡的时期，曾出现过工艺美术运动、装饰艺术 (Art Deco)、新艺术运动 (Art Nouveau) 以及风格派、表现主义等众多的风格流派。这些风格大约流行于19世纪末和20世纪初。但由于种种的局限，它们的流行期很有限，给人一

种昙花一现的印象。后来，随着现代主义风格的发展，它们的影响力又重新得到焕发。工艺美术运动提倡自己动手制作，追求手工制品的精美，这种精神在今天已发展成为一种生活的情调。装饰派艺术在20世纪60年代随着结构主义、符号学等艺术哲学的兴起与所谓的“后现代主义”风格一起得到了新的认知。近年来，新艺术运动也重新受到关注，植物与花卉的形式、曲线是它的重要素材，特别是在家具和饰品的设计上非常容易获得悦目的效果。在现代主义风格兴起之前，特别是在它发展成千人一面的“国际式”之前，家饰的风格是丰富多彩的。

现代主义在20世纪初来到世界。现代主义的大师们对装饰有新的见解：“装饰是罪恶”，“我们已经成长，装饰已经容不下我们了，我们已经从装饰中挣扎出来取得了自由。”卢斯的话总是震聋发聩，与他相比，德国建筑师格罗皮乌斯的“思想只要一调和折衷就立刻死亡”，密斯·凡·德·罗的“少就是多”，柯布西耶的“我们进步了，我们从初级的满足（装饰）达到了高级的满足（数学）”，这些言论更能引人思考。

现代主义是一次艺术观念的进步，黑格尔“艺术终究要变成哲学”的预言实现了，装饰美从以前更多是纯视觉映像进化为“格式塔”式的概念，即外物结构与心灵结构统一。除了强调视觉感受外，心理作用被提升到重要位置。现代主义风格并不是不要装饰，而是对装饰理念的变革，是对审美体验的新的探索和引导。它强调装饰的逻辑合理性，强调装饰体素本体的美，装饰与空间构造的一体化。现代主义风格的家饰通常简洁明丽，材料新潮，做工考究，充分展现机器时代、工业时代人的能力。不幸的是，现代主义这一思想性极强，创造性、革新性的运动，不久被一大批平庸的后继者发展成了国际式，遭到人们的不满和攻击。从另一角度讲，这倒也是一件幸事，从此，多彩的家饰风格又回来了。

风格是一种内在的追求，并通过外在的形式、符号表达出来。风格是一种公共资质，可以作为家庭主人的文化的展现。最重要的，风格是家饰艺术设计的首要理念。

解

读

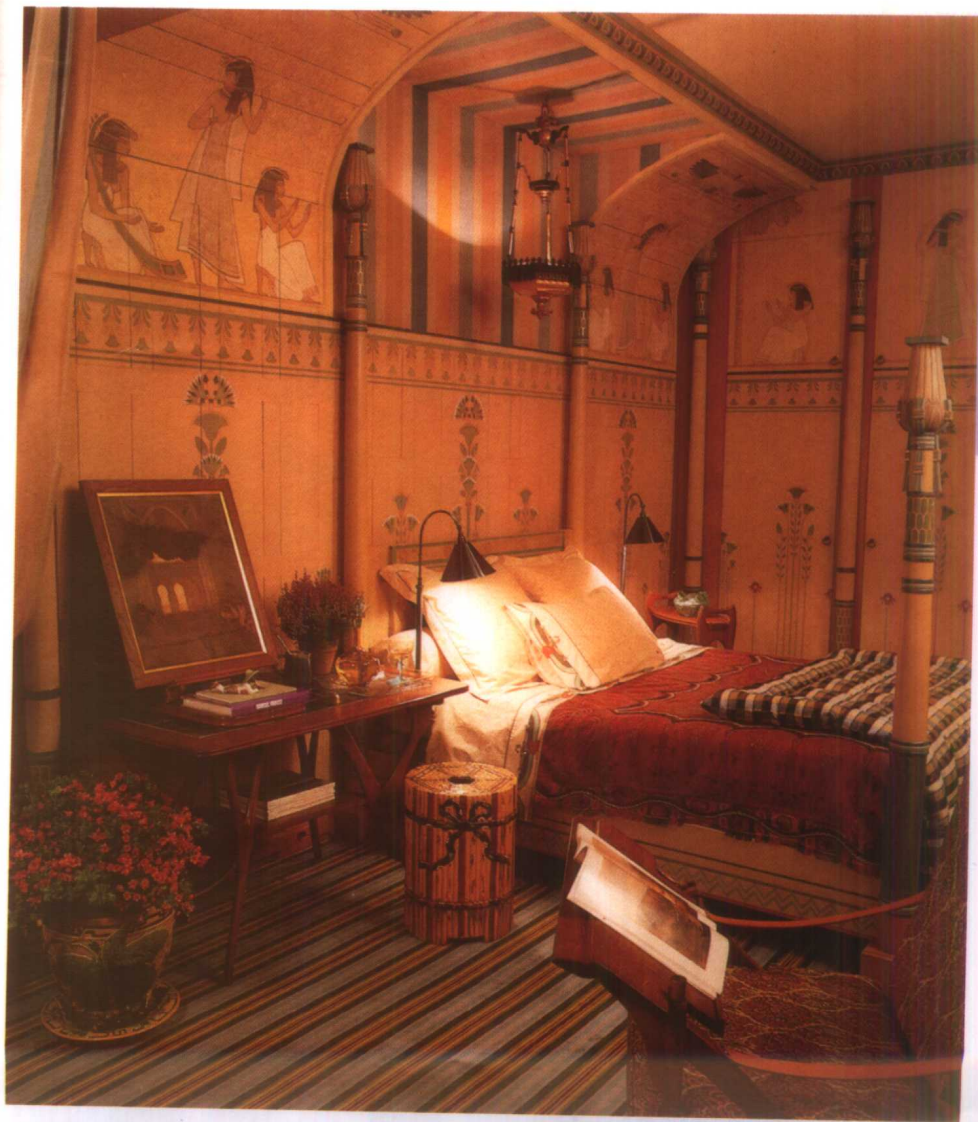
风

格

格

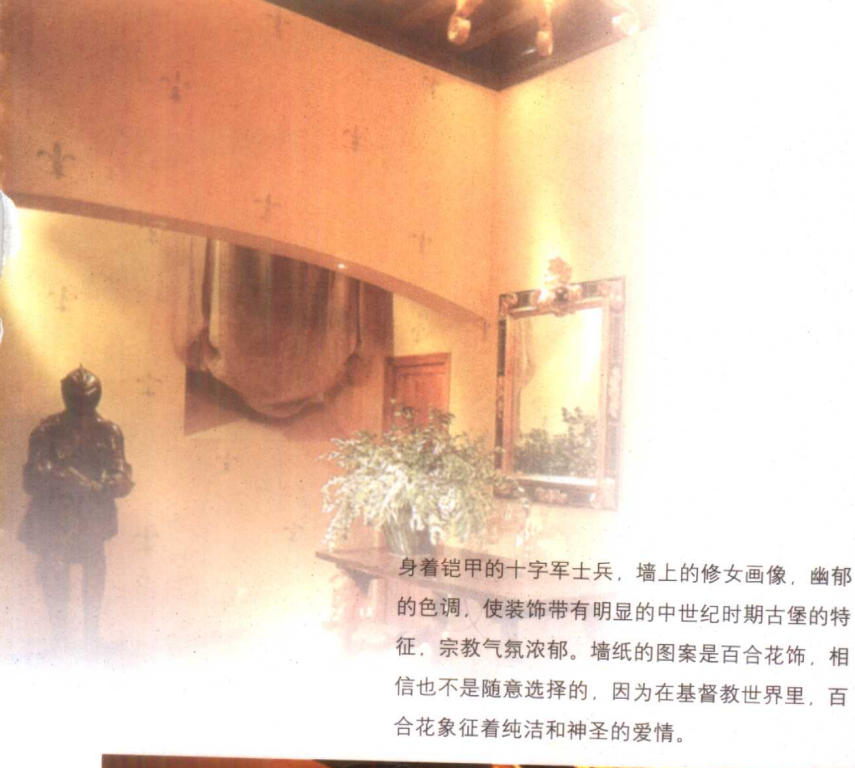
07

古埃及文明留给后人的谜团太多，连创造这种文明的人种是黑人还是白人，学术界都争论不休。在这里，设计师选用了典型的古埃及图式语言——侧面人像作为墙面的装饰；画满墙面的还有纸莎草图案以及多处设置的纸莎草束柱。在埃及的宗教中，据说这种盛产在尼罗河三角洲的植物能保佑人们精力充沛，青春焕发。

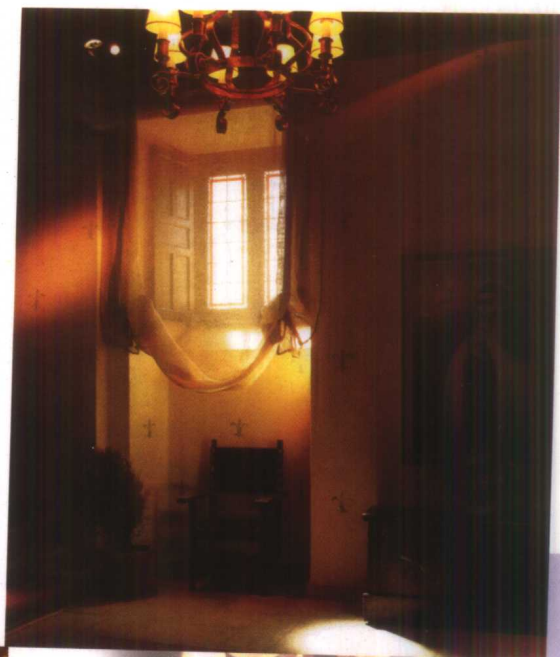
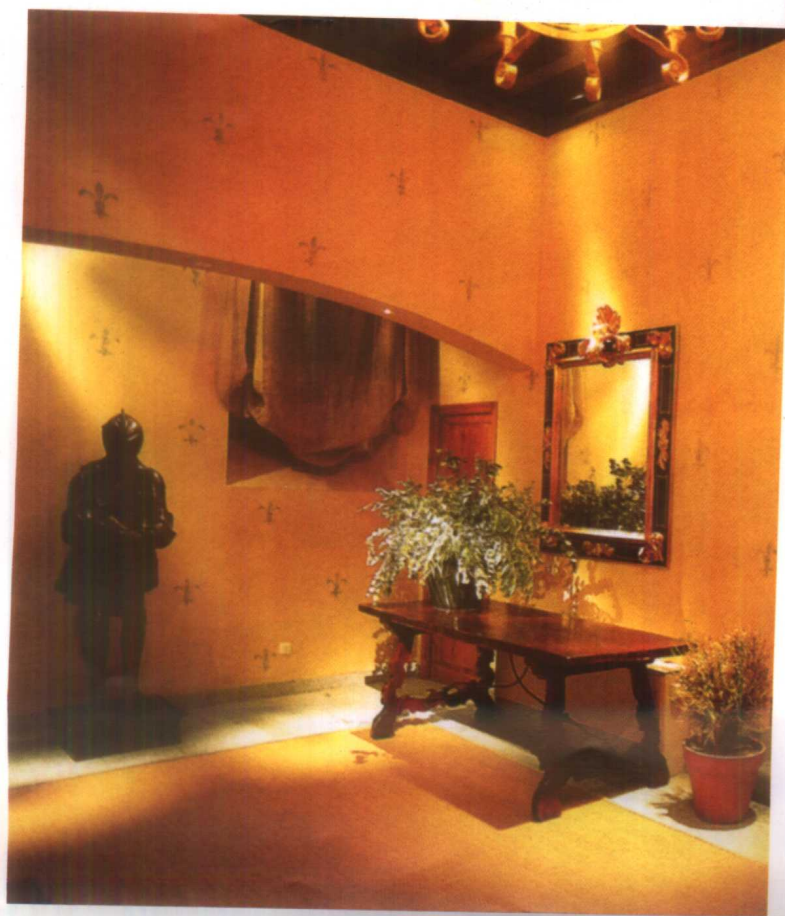

A warm, intimate interior scene. In the foreground, a wooden side table with a decorative inlaid pattern holds two lamps with white conical shades and dark bases. Various small decorative objects, including a framed picture and a small vase, are also on the table. To the right, a large, ornate terracotta vase sits on a white pedestal. In the background, a built-in wooden shelf or niche contains a classical bust and other decorative items. The room is lit with soft, warm light, creating a cozy atmosphere.

身着铠甲的十字军士兵，墙上的修女画像，幽郁的色调，使装饰带有明显的中世纪时期古堡的特征，宗教气氛浓郁。墙纸的图案是百合花饰，相信也不是随意选择的，因为在基督教世界里，百合花象征着纯洁和神圣的爱情。

典型的中世纪村屋景象：陶砖、毛石
墙、粗笨的家具、插满野花的草篮，墙
上的骑士也许就是唐·吉珂德，他的
盾牌上也有百合花的装饰。

粗糙的石壁炉和石门框反映了
中世纪时的生产工艺水平，今
天人们对它们的偏爱仅仅是对
风格的追求。

房间中每样东西都散发着古朴的气息，家具也不例外，深棕色的牛皮沙发色泽古旧，没有一条多余的线脚，朴素而凝炼；墙角的柜子是16世纪时佛罗伦萨人制作的家具；两对通往阳台的玻璃门给房间带来充足的阳光，布帘的设计颇有幽默感，虽然用的是精纺的布料和金漆的装饰，但却让人想起金戈铁马的古战场上将军的帅帐。

解

读

风

格

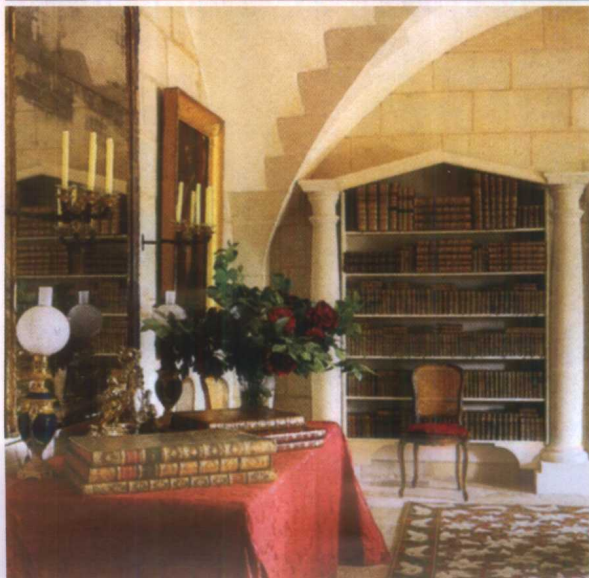
格

11

对门口的局部修饰，可以起到以点带面的作用，突出空间的体积感。

幽深的拱券门把人引向古堡的深处，远远地能看见耶稣受难的画像。拱门边陶罐、麦穗、花的图案带给人些许的明快和轻松。

新古典主义的装饰，融合了古典与中世纪的典型手法。

十字军的东征让基督徒们看到了东方人豪华而舒适的生活，他们也在归途中带回了许多新奇的东西。图中的吊灯、壁灯、花瓶、首饰盒等器物虽然来自伊斯兰世界，而房间露明的木梁、乱石的门框和灰泥塑就的壁炉，都是典型的西欧中世纪的特征，文化在这里的交流已没有了血腥气。

解

读

风

格

格

13

哥特风格曾被旧时崇尚古典文化的人们称为野蛮人的发明，但事实上，它是完全不同于古典建筑的新体系，是伟大的发明。尖券，竖向线条是这一风格的典型符号。

