

陈瑞林 编著

山东美术出版社

世纪装饰艺术

世纪装饰艺术

陈瑞林 编著

20

图书在版编目(CIP)数据

20世纪装饰艺术／陈瑞林编著．—济南：山东美术出版社，2001.7

ISBN 7-5330-1398-0

I. 2… II. 陈… III. 装饰美术—概况—世界—现代 IV. J509

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第18981号

责任编辑：肖 灿

封面、版式设计：肖 灿

徐洪涛

出版发行：山 东 美 术 出 版 社

济南经九路胜利大街39号(邮编：250001)

制版印刷：山 东 新 华 印 刷 厂 印 制

规格开本：787×1092毫米 16开 14印张

版 次：2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印 数：1—2000

定 价：38.00元

前言

装饰艺术作为人类最古老的艺术,历经漫长岁月,在人们生活中发挥巨大的作用。装饰依附于主体而存在,装饰艺术是一种赋予主体以美的艺术,各种服装和饰物用以美化人们的身体,各种壁饰、柱饰、门饰、灯饰用以美化建筑物,从而美化人们的生活环境……装饰赋予主体的美又不仅仅如以往我们所理解的那样,只是一种对于主体外表的美化,现代设计强调材料、结构和功能的美,也应该是一种“无装饰”的美,并没有违反装饰艺术的规律。现代主义设计中大量出现的以抽象几何化造型为主的结构形式,从某种意义上开拓出了一种新的、注重功能与结构的装饰形式。

装饰艺术不仅是一种艺术现象,也是一种文化现象。不同时代不同的装饰艺术,深刻、生动地反映出那个时代的文化内涵,时代的精神往往在装饰艺术中得到充分的体现。原始时代人类的许多装饰反映出了巫术文化和原始宗教文化,欧洲17世纪的巴洛克装饰和18世纪的洛可可装饰,则反映宗教文化和世俗贵族文化的消长。在中国,商代青铜器装饰展现出来的“狞厉的美”,是奴隶主贵族思想意识的物化和外化,而明清时代的宫廷装饰,则显示出封建统治者借助装饰的文化符号以强化世俗的权威的努力……可以说,人类装饰艺术演变的历史,便是人类艺术发展的历史、人类思想文化发展的历史。

装饰艺术强调形式、强调形式美,但又不只是对于主体的表面的修饰,装饰与装饰主体有着内在的联系,装饰本身往往具有独立的意义。在一定的条件下,独立的装饰形式给予装饰主体以巨大的影响。现代社会大批量生产技术的发展,富足生活水平的提高,营销策略的日益成熟以及通过大众传播媒介对时尚潮流便利的接触,这一切都使装饰在众多领域中具有很大的吸引力和重要性。建筑、产品包装、汽车、家庭用具等在20世纪成为与室内装潢、家具陈设、服装饰物同样重要的装饰主体,装饰已经成为日常生活各个方面基本的、重要的组成部分,并将继续作为这样的组成部分而存在下去。装饰提供了一种表达方式,社会的各个阶层无论其地位、种族和性别状况如何,都以这种或那种方式加以运用。运用装饰来显示权力、财富、修养、教育、个性、异国情趣、时代特征甚至于社会规范,成为展现社会物质文化和精神文化的不可缺少的重要方面。随着社会生产的高度发达,装饰作为这样的表达方式尤为突出。

自古以来,装饰在公共建筑上的广泛运用便具有重大的意义,现代社会仍然如此。这种装饰广泛地散布于购物中心、商店、工厂、办公室和各种娱乐休息场所,是公众接受视觉刺激最为重要的方式,成为视觉艺术最强大的力量。对于社会文化走向具有决定意义的电影和电视,更在现代社会广泛运用装饰设计的潮流当中起到了关键的作用。电影银幕和电视屏幕以强大的力量影响了千百万人的思想和生活,树立起各种风格“包装”的形象——历史的、现代的、过去的、未来的、民族的、异域的、富裕的、贫穷的……令人眼花缭乱的电影和电视正在极大地改变人们的思想和行为方式。信息产业和数字化时代的到来、电脑迅速进入社会生活的各个方面、广告业的发展,进一步推动了装饰的流行。装饰被制造厂商和设计师们当作促销的工具,用以推动大批量生产的消费品的销售。汽车已经成为现代社会人们消费地位的主要标志之一。虽然汽车在西方发达国家早已是司空见惯之物,如今却产生了越来越重要的影响。第一次世界大战之后,装饰使汽车吸引大众购买所起的作用越来越重要。50年代美国大量生产的光怪陆离的镀铬的新巴洛克式汽车设计中装饰所起的作用达到高潮。在中国这样的发展中国家,汽车越来越受到人们的欢迎,虽然还没有达到西方国家那种以装饰促销的程度,却也显示出

不容忽视的发展趋势。

装饰是美化主体的手段,是给予人们视觉刺激的方式,又是社会文化观念交流的重要工具。它常常被看作是一种象征符号,标志着一个人所信奉的特定的生活方式和信仰。在现代社会,装饰成为一种市场价值很高的商品,可以由商业利益和市场力量加以控制和利用。随着商品被越来越多的人使用,装饰逐渐成为一种赢利的工具,从而掩蔽了文化的涵义。直到30年代晚期,西欧各国依然在世界上保持文化的强势,这种文化强势或通过西欧各国的政治、经济制度,社会文化习俗,或通过现代主义艺术家的活动而传播开来。第二次世界大战结束以后,美国在全球有了越来越大的影响力,除了政治和经济的推进以外,文化渗透也是美国推进霸权主义的重要手段。对世界各地的许多人来说,好莱坞电影里描绘的充满诱惑的阔绰消费和商品拜物教象征着真实可见的“更好的生活方式”。今天在国际商业活动中,西方的“用户第一”和讲求设计等观念仍然处于领先的地位。60年代以后,日本作为经济大国在东方崛起,形成一股可以与西方抗衡的强大力量,随之而起的包括中国在内的亚洲不少国家和地区的经济的发展,无疑是在向美国和欧洲的中心和霸权挑战。这种世界政治、经济和文化的综合和分离,一体和多元互动,形成了第二次世界大战结束以后世界发展最为引人注目的现象,这种现象在装饰艺术领域也同样反映出来。

通过对于欧美工业化国家装饰艺术的考察表明,许多彼此不同、互相分离的装饰艺术潮流同时并存,具有错综复杂的关系。例如20年代和30年代的欧洲各国的装饰设计常常与“装饰艺术运动”及其衍生流派的风格相联系,无论是家具的镶嵌装饰,还是餐具、烟盒、地毯和室内设计色彩明艳的几何图案,都表现出这一特点;在美国却表现为大量的各种消费品流线型的装饰与设计,人们对于技术进步的象征持有广泛的兴趣,对于科幻小说所展示的未来情景怀着极大的憧憬,因而刺激产生了当时美国的装饰设计潮流;与德国的前卫设计、俄国的“构成主义”和荷兰“风格派”设计相联系的“现代主义”设计运动,也在两次世界大战之间登上了前台。尽管这一运动在理论上反对单纯的装饰,但是对于装饰设计仍然作出了贡献。“现代主义”设计崛起的同时,广泛借鉴过去历史时期的装饰手法依然普遍采用,像英国的郊区建房热潮中广为运用的设计便是这样,其他一些欧洲国家以及美国也都有类似的情况发生。这种不同风格共存的现象几乎在整个20世纪当中都可以看到。20世纪后期装饰艺术再度受到重视,装饰艺术有了新的时代意义。西方“后现代主义”设计潮流当中,来源于不同文化、不同时代的各种风格和装饰纹样被大量地同时用在一起,往往完全脱离了其最初的意义和联系。60年代以前,“现代主义”设计基本上占据了西方装饰艺术的主流,而“后现代主义”在开始时曾被视作是纠正现代主义设计偏颇的一种手段,随着时间的推移,“后现代主义”设计向企业提供现成的赚取利润促销性质的装饰却变得像一场风格游戏,从而呈现出前所未有的新的文化景观。

中国装饰艺术有过辉煌过去,20世纪中国社会发生剧烈的变动,西方文化艺术对于中国传统的装饰艺术造成了巨大的冲击。随着外来工商业资本进入中国和中国民族工商业的发展,中国现代装饰艺术也逐渐形成了自己的面貌。尤其是80年代以后中国社会经济的迅速发展,为装饰艺术提供了从未有过的巨大机遇和广阔天地。如何立足民族的艺术传统和设计传统,积极吸取外来的营养,以创造具有民族品格和现代风貌的装饰艺术,是正在走向未来世纪的中国艺术家和设计家所面临的巨大任务。本书拟介绍20世纪欧美各国装饰艺术所走过的道路,并与日本和中国现代装饰艺术相对照,试图以较为丰富和新颖的资料,为广大读者提供借鉴和思考,通过对20世纪西方和东方装饰艺术历史进程的介绍,总结成败得失经验教训,探索装饰艺术的发展规律,为中国装饰艺术和设计艺术的未来勾画出更加光辉灿烂的图景。

目 录

前 言

第一章 19 世纪末 20 世纪初欧美各国的装饰艺术

- 第一节 从“艺术和手工艺运动”、“新艺术运动”到“装饰艺术运动”
- 第二节 20 世纪初英国的装饰艺术
- 第三节 20 世纪初法国的装饰艺术
- 第四节 从“维也纳工场”到“德意志制造联盟”：奥地利和德国的装饰艺术
- 第五节 接受欧洲的影响：20 世纪初美国的装饰艺术

第二章 现代主义设计与装饰艺术

- 第一节 现代主义设计运动的兴起
- 第二节 “风格派”和“阿姆斯特丹派”
- 第三节 “包浩斯”与德国的现代主义设计
- 第四节 “理性主义运动”与意大利现代主义设计
- 第五节 现代主义设计在美国

第三章 俄罗斯先锋派艺术与现代设计

- 第一节 俄国现代艺术运动的崛起
- 第二节 俄国的“光辐射主义”、“至上主义”和“构成主义”
- 第三节 十月革命后的俄罗斯先锋派艺术与现代设计
- 第四节 俄罗斯先锋派艺术与现代建筑

第四章 40 年代到 70 年代欧美各国的装饰艺术

- 第一节 战后欧美各国装饰艺术风格的转变
- 第二节 “波普”和“后波普”：60 年代到 70 年代的西方装饰艺术

第五章 后现代主义与西方装饰艺术

- 第一节 “后现代主义”与 70 年代 80 年代的装饰艺术
- 第二节 进入 90 年代的西方装饰艺术

第六章 20 世纪日本的装饰艺术

- 第一节 19 世纪末到 20 世纪 30 年代日本的装饰艺术
- 第二节 50 年代至 90 年代日本的装饰艺术

第七章 20 世纪中国的装饰艺术

- 第一节 19 世纪后期 20 世纪前期中国的装饰艺术
- 第二节 20 世纪后期中国的装饰艺术
- 第三节 为创建中国现代装饰艺术学派而努力

主要参考和引用书目

后 记

第一章 19世纪末20世纪初欧美各国的装饰艺术

第一节 从“艺术和手工艺运动”、“新艺术运动”到“装饰艺术运动”

19世纪是人类历史发展的重要阶段,在这一历史时期大致奠定了西方现代社会政治、经济、科学技术和思想文化的基础,欧洲各国资本主义迅速推进,广泛的工业化进程和商品的批量生产、新的生产方法和技术使大规模应用装饰艺术成为现实的需求,交通和通讯事业的发展又为各种不同风格文化的传播与交流提供了便利,博物馆事业的发展、国际性展览的增多,进一步密切了装饰艺术与社会生产和民众生活的联系。1851年,最早推动工业化进程并取得了巨大成就的英国首次举办了世界博览会。博览会设在著名的伦敦海德公园⁽¹⁾,展览大厅全部采用钢材和玻璃结构,被人们称为“水晶宫”⁽²⁾。首次世界博览会伦敦的“水晶宫展览”吸引了数百万参观者,众多国家的展馆和展品给人们留下了深刻的印象。此后,欧洲和美国陆续举办许多重大的国际展览。在展览的推动下,大量的装饰手法运用于批量生产,工厂的机器生产将各种装饰样式生硬混杂地加入产品设计当中,造成了设计水平的下降和产品质量的低劣,引起了许多设计家的不满,起源于英国的“艺术和手工艺运动”⁽³⁾便是试图改变这种不良局面所作出的努力。

威廉·莫里斯⁽⁴⁾和他倡导的“艺术和手工艺运动”对于这种由于工业化和批量生产所带来的粗劣设计和人们生活质量的下降进行了批判。“艺术和手工艺运动”的参加者主张追溯文艺复兴以前的手工艺传统,同时吸收刚刚在欧洲产生影响的来自东方的日本艺术的营养,反对大工业机器批量生产,主张为少数人设计少量的质地精美的产品。“艺术和手工艺运动”与英国的“拉菲尔前派”⁽⁵⁾有着密切的联系,莫里斯本人便曾经积极参与“拉菲尔前派”的活动。“拉菲尔前派”兴起于19世纪中期,正是“艺术和手工艺运动”兴起的时期,参加活动的主要有英国画家泰特·罗塞蒂⁽⁶⁾、伯恩·琼斯⁽⁷⁾、霍尔曼·亨特⁽⁸⁾、约翰·米莱斯⁽⁹⁾等人。他们推崇早期文艺复兴与中世纪相联系的艺术风格,具有复古和浪漫的倾向。“艺术和手工艺运动”的理想与“拉菲尔前派”的艺术倾向是相通的,这种倾向显然与正在欧洲大陆兴起的工业化浪潮相违背,因而影响了“艺术和手工艺运动”为整个社会提供更好

本章材料主要来源为:乔纳森·伍德姆著《20世纪装饰艺术》1990年,伦敦远望出版社

(Jonathan M Woodham :《Twentieth-Century Ornament》1990 ,Studio Vista)

王受之著《世界现代设计史》,1995年,新世纪出版社。

胜见胜著、吴静芳译《设计运动100年》,1988年,陕西人民美术出版社。

(1)海德公园(Hyde Park) 英国伦敦西区的公园,自1851年世界博览会在这里举行以后,成为公众集会的场所,公园里有专作演讲和宣传的地方,形成了所谓“海德公园式的民主”。

(2)“水晶宫”(Crystal palace) 在英国伦敦举行的最早的世界博览会,因展览大厅被称为“水晶宫”而得名。博览会结束后该建筑拆迁到

伦敦南区,1936年毁于大火。

(3)“艺术和手工艺运动”(Arts and Crafts) 19世纪后期在英国兴起的艺术和设计运动,参加运动的艺术家和设计家接受了英国艺术理论家约翰·拉斯金(John Ruskin 1819-1900)思想的影响,主要人物有威廉·莫里斯等人。

(4)威廉·莫里斯(William Morris 1834-1896) 英国诗人、艺术家。

(5)“拉菲尔前派”(Pre-Raphaelite Brotherhood) 19世纪中期的英国画派。

(6)泰特·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti 1828-1882) 英国画家。

(7)伯恩·琼斯(Sir Edward Burne-Jones 1833-1898) 英国画家。

(8)霍尔曼·亨特(William Holman Hunt 1827-1910) 英国画家。

(9)约翰·米莱斯(John Everett Millais 1829-1896) 英国画家。

图 1-1 印花布设计和壁纸设计，威廉·莫里斯设计，19 世纪 80 至 90 年代。

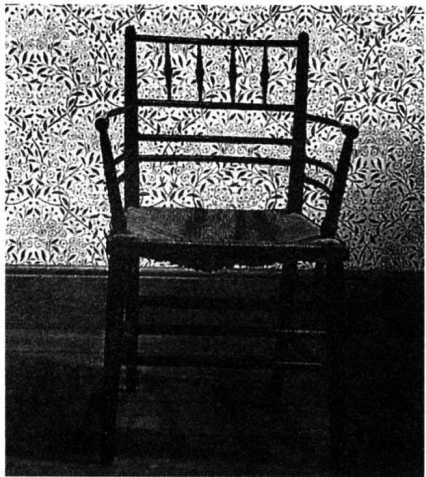

图 1-2 莫里斯公司生产的椅子和壁纸，约 1862 年。

图 1-3
教堂
彩色玻璃
镶嵌窗
户，伯恩·
琼斯设
计，1860
年。

的生活和工作环境的理想的实现。尽管如此，这场运动仍然对 20 世纪初期西方各国的艺术设计、尤其是对于欧洲大陆装饰艺术的发展起到了重要的作用，可以说正是从“艺术和手工艺运动”出发，奠定了 20 世纪西方装饰艺术设计的基础。威廉·莫里斯是一位诗人、作家、画家和设计家，又是一位企业家和社会活动家。1861 年他开设集设计、生产和销售于一体的公司，专门从事家具、餐具、壁纸、地毯、彩色玻璃、纺织品和室内外装饰的设计。1890 年他还开设了一家印刷厂，从事书籍装帧和平面设计。图 1-1 为威廉·莫里斯在 19 世纪 80 年代 90 年代设计和生产的印花布和壁纸，改变了古典装饰呆滞、繁琐的手法，多采用优美的植物图案、自然生动的曲线和平和轻快的用色，既具有浓厚的装饰意味但又不失自然天趣的情感，表现出“艺术和手工艺运动”装饰艺术家回归自然的追求。图 1-2 是莫里斯公司生产的椅子和壁纸，造型趋向简洁，色彩协调稳重，一反古典家具设计那种造作的繁复的装饰手法，明显地强调自然风格。图 1-3 为 1860 年伯恩·琼斯设计的教堂彩色玻璃镶嵌窗户，具有强烈的中世纪宗教艺术装饰风格，反映出“艺术与手工艺运动”的设计家企图恢复传统设计风格的追求。

在 19 世纪的最后几年里，不少艺术家和设计家既不满工业化所带来的负面影响，又对美术、建筑和设计领域里的“复古”倾向表现出强烈的厌恶，这种变化有力地体现在新一代的“新艺术运动”⁽¹⁾ 设计师的作品里。“新艺术运动”真正实现了“艺术和手工艺运动”重视传统手工艺的理想，但与“艺术和手工艺运动”不同的是，“新艺术运动”不是去大力继承中世纪的手工艺传统，而是走向现代的自然风格。“新艺术运动”的设计家不排斥现代材料、现代技术的使用，努力探索独具个性和创意的设计风格，像英国设计家查尔斯·麦金托什⁽²⁾、西班牙建筑家和设计家安东尼·高迪⁽³⁾、意大利设计家拉蒙多·德阿伦科⁽⁴⁾、美国建筑家和设计家路易斯·沙利文⁽⁵⁾，以及荷兰、奥地利、比利时、法国和德国的许多设计家，都为创造新的艺术设计风格作出了成绩。出生于美国的著名画家、设计家詹姆斯·惠斯勒⁽⁶⁾ 对于“新艺术运动”的装饰艺术风格作出了贡献。惠斯勒早年随父母赴俄国，曾在圣彼得堡皇家美术

(1)“新艺术运动”(Art Nouveau) 19 世纪末期 20 世纪初期欧美各国兴起的装饰艺术运动，参加运动的艺术家和设计家反对矫饰的传统装饰风格，强调自然的风格，在建筑、绘画、雕塑和产品设计等领域产生了重大的影响。

(2)查尔斯·麦金托什(Charles Rennie Mackintosh 1868—1928)英国设计家。

(3)安东尼·高迪 (Antonio Gaudi 1852—1926) 西班牙建筑家、设计家。

(4)拉蒙多·德阿伦科 (Raimondo d' Aronco)意大利设计家。

(5)路易斯·沙利文 (Louis Sullivan 1856—1924) 美国建筑师、设计家。

(6)詹姆斯·惠斯勒 (James Abbott McNeill Whistler 1834—1903) 美国画家。

学院学习。1876年他为“孔雀大厅”所作的装饰设计独具特色。这是一间专为收藏中国瓷器而建造的餐室，壁画描绘自由飞翔的白孔雀，与以蓝色为基调的间有金色装饰的室内环境形成了强烈的对比，表现出画家接受东方装饰艺术影响的特色。惠斯勒这幅以孔雀为题材的装饰画对于20世纪初年欧洲兴起的“新艺术运动”产生了巨大的影响，以后从法国装饰艺术家古斯塔夫·莫罗⁽¹⁾、奥迪南·雷东⁽²⁾，英国装饰艺术家奥布里·比亚兹莱⁽³⁾和奥地利装饰艺术家古斯塔夫·克里姆特⁽⁴⁾等人的许多作品当中都可看到惠斯勒《孔雀大厅》影响的痕迹。奥布里·文森特·比亚兹莱是一位天才而又短命的画家。他出生在一个具有浓郁艺术氛围的英国中产阶级家庭，年轻时便显露出音乐、文学和美术的才华。“拉菲尔前派”画家伯恩·琼斯发现了比亚兹莱的才能，给予了他巨大的支持。惠斯勒《孔雀大厅》华丽的装饰趣味的东方艺术风格极大地感动了比亚兹莱。19世纪90年代比亚兹莱创作了许多封面设计和插图，得到了高度评价。他为唯美主义文学家奥斯卡·王尔德⁽⁵⁾的剧本《沙乐美》所作的插图充分显示出了比亚兹莱的装饰艺术特色。《沙乐美》插图明显受到日本浮世绘艺术和惠斯勒《孔雀大厅》作品的影响，画面构图处理大胆，大块的空白、白色与黑色的强烈对比和如行云流水般的线条组合，美丽与怪异并存，华丽的装饰与颓废的人物的情调结合在一起，表现出一种世纪末的痛苦和欢乐。图1-4为比亚兹莱的插图，图1-5是查尔斯·麦金托什1900年设计的印花丝织物，承袭了苏格兰装饰艺术传统，表现出“新艺术运动”装饰艺术风格的特色。这种以生动流畅的线条进行精细外理的装饰方式在麦金托什的许多设计作品当中都可以见到。图1-6是查尔斯·麦金托什1920年为希尔饭店⁽⁶⁾进门大厅所作的设计，这是查尔斯·麦金托什在英国国内规模最大、最为成功的设计作品之一。门厅地毯的装饰设计、有着镂空图案的桌椅、圆形的桌面与环境整体设计十分协调。图1-7是查尔斯·麦金托什1917年设计的乌檀木座钟，由可以拆卸的部件构成，具有简洁的几何装饰设计形态，使人联想到早期奥地利

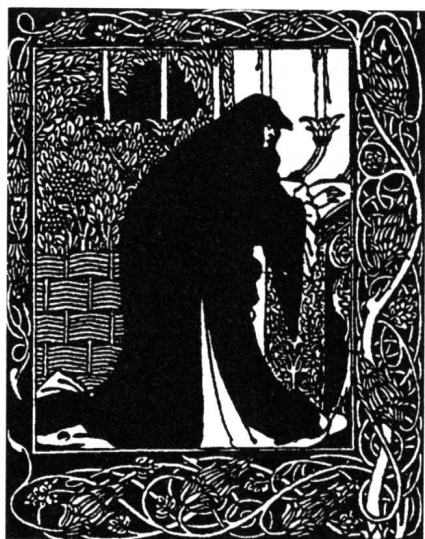

图1-4 奥布里·比亚兹莱为《亚瑟王故事》插图，19世纪90年代。

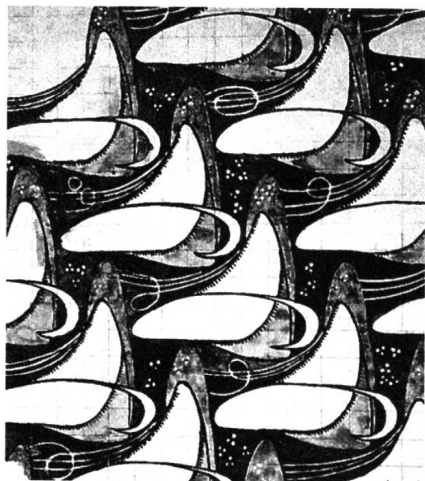

图1-5 印花织物，查尔斯·麦金托什设计，1900年。

图1-6 英国希尔饭店入口处，查尔斯·麦金托什设计，1902年。

(1)古斯塔夫·莫罗 (Gustave Moreau 1826—1895) 法国画家、设计家。

(2)奥迪南·雷东 (Odilon Redon 1840—1916) 法国画家、设计家。

(3)奥布里·比亚兹莱 (Aubrey Vincent Beardsley 1872—1898) 英国画家、设计家。

(4)古斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt 1862—1918) 奥地利画家、设计家。

(5)奥斯卡·王尔德 (Oscar Wilde 1856—1900) 英国作家。

(6)希尔饭店 (Hill Hotel)。

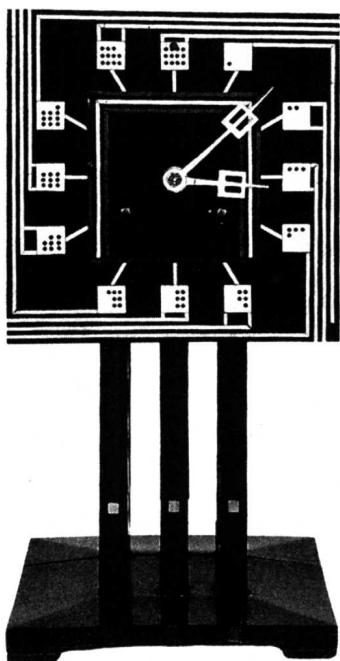

图1-7 乌檀木座钟，查尔斯·麦金托什设计，1917年。

图1-8 卷烟纸广告，阿方斯·穆卡设计，1898年。

维也纳工场⁽¹⁾的设计作品。

欧洲大陆是“新艺术运动”最为发展的地区，与当时流行的“象征主义运动”⁽²⁾有着难以区分的密切关系。在法国、德国、荷兰、意大利的俄国，20世纪初期都出现了许多著名的“象征主义”和“新艺术运动”艺术家，他们创作了许多优秀的作品。像比维·德·夏凡纳⁽³⁾、保罗·高更⁽⁴⁾、皮埃尔·波纳尔⁽⁵⁾、爱德华·维亚尔⁽⁶⁾、亨利·图鲁兹-劳德里克⁽⁷⁾、马克斯·克林格尔⁽⁸⁾等一大批具有象征主义倾向的艺术家都参加了“新艺术运动”的设计活动。“新艺术运动”是接受东方艺术、尤其是日本艺术的产物，兴起以后影响又直达东方的中国和日本。出生于摩尔达维亚的法国装饰艺术家阿方斯·穆卡⁽⁹⁾早年从事舞台美术创作，后来到德国和法国学习。1898年他为企业家设计烟草广告画而成名。图1-8为阿方斯·穆卡设计卷烟纸广告，自然的风格，强烈的曲线，高度的装饰处理和平面的效果，有着强烈的“新艺术运动”特色。法国“新艺术运动”可与巴黎相媲美的另一个发展中心南西市⁽¹⁰⁾的重要设计家艾米尔·加利⁽¹¹⁾设计的“蝴蝶床”，大量采用镶嵌技术和自然的装饰手法，连床头的台灯都作成蘑菇的形状，是“新艺术运动”具有代表意义的作品。比利时建筑家、设计家维克多·霍塔⁽¹²⁾是“新艺术运动”的重要人物，早年在巴黎学习艺术，以后回到比利时布鲁塞尔从事建筑活动。从1890年开始，维克多·霍塔积极参与“新艺术运动”的设计活动，他在1892年的私人住宅室内设计，已经成为“新艺术运动”的代表作品。室内设计以优美的弧线为主，将楼梯、扶栏、台阶、地面和大门上的彩色玻璃图案统一起来，既完整又谐调，散发出音乐般的美感。

19世纪90年代到20世纪最初10年的“艺术和手工艺运动”和“新艺术运动”，表面来看似乎是欧洲各国设计家以手工艺来反对大工业机器生产、以传统装饰来反对现代设计所作出的努力，实际上随着工业社会的到来，设计家已经逐渐认识到那种固守传统手工艺的做法是不可取的，他们试图接受工业化机器生产的现实，由此来实现设计从传统到现代的转变。到20世纪20年代30年代两次世界大战之间，欧美各国

(1)维也纳工场(The Wiener Werkstatte)。

(2)“象征主义运动”(Symbolism) 19世纪末20世纪前期流行于欧洲的强调表现精神世界的艺术思潮和艺术运动。

(3)比维·德·夏凡纳(Pierre Puvis de Chavannes 1824-1898)法国画家。

(4)保罗·高更(Paul Gauguin 1848-1903) 法国画家。

(5)皮埃尔·波纳尔(Pierre Bonnard 1867-1947) 法国画家。

(6)爱德华·维亚尔(Edouard Vuillard 1868-1940) 法国画家。

(7)亨利·图鲁兹-劳德里克(Henri Toulouse-Lautrec 1864-1901) 法国画家。

(8)马克斯·克林格尔(Max Klinger 1857-1920) 德国画家、雕塑家。

(9)阿方斯·穆卡(Alphonse Maria Mucha 1860-1939) 法国画家、设计家。

(10)南西市(Nancy)。

(11)艾米尔·加利(Emile Galle 1846-1904) 法国设计家。

(12)维克多·霍塔(Victor Horta 1861-1947) 比利时设计家。

的设计终于发生了重大的变化。这一变化集中表现在两个方面,那就是装饰艺术风格的极度发展,从而形成了所谓的“装饰艺术运动”⁽¹⁾,与此同时“现代主义设计运动”⁽²⁾浪潮日益高涨,并最终占据了主流的地位。追溯“装饰艺术运动”和“现代主义设计运动”的源头,都是从“艺术和手工艺运动”和“新艺术运动”蜕变而来,正如奥地利“新艺术运动”的重要成员、建筑家和设计家奥托·华格纳⁽³⁾所认为的那样:“任何一种风格都是从传统中逐渐蜕变形成。新的结构形式、新的材料和人们所面临的新的问题等等都要求形式的改变……从已有的形式当中去寻求改变。”

1925年法国巴黎举办“世界装饰艺术展览”⁽⁴⁾,显示出“艺术与手工艺运动”和“新艺术运动”以后西方艺术设计新的进展,从而标志“装饰艺术运动”的出现。由于巴黎“世界装饰艺术展览”的影响,30年代“装饰艺术运动”在欧美各国得到了广泛的传播。“装饰艺术运动”并不是一种统一风格的设计运动,它包括了相当广泛的范围,从装饰图案到建筑样式,从产品包装到流线型设计,都呈现出“装饰艺术”的强烈特征。“装饰艺术运动”的艺术家和设计家不再像“艺术与手工艺运动”和“新艺术运动”的参加者那样,迷恋手工艺传统和历史上的装饰风格,他们认识到了工业化浪潮的不可阻挡,也感觉到了新的材料和新的技术对于设计的重要影响,与其抗拒时代的变化,不如适应时代,将各种装饰手法与现代工业的批量生产结合起来满足市场的需求,尤其是满足当时欧美资本主义社会大量出现的中产阶级的需求。“装饰艺术运动”的设计风格多样,充满个性,摆脱了“艺术与手工艺运动”和“新艺术运动”来源比较单调、风格相对划一的情况,富于热情地将各种欧洲和非欧洲地区的、古代和现代的艺术包容进来。“装饰艺术运动”的设计不再像“艺术与手工艺运动”和“新艺术运动”那样,从有机的自然形态中寻找主题获取灵感,而是强调采用与大工业生产联系比较密切、具有强烈时代特征的造型和装饰,那种简单的几何造型在“装饰艺术运动”设计家那里越来越受到重视。

“装饰艺术运动”设计重视装饰手法的运用,并不认同相对单调的现代主义设计。“装饰艺术运动”的服务对象主要是资本主义社会中上层的有钱人,似乎与现代主义设计有着较大的距离,而接近“艺术与手工艺运动”和“新艺术运动”;但“装饰艺术运动”设计否定“艺术与手工艺运动”和“新艺术运动”的非工业化倾向,适应现代工业社会,主动采用现代工业的材料和技术,又与“艺术与手工艺运动”和“新艺术运动”有着极大的不同。正是这种与传统和现代的微妙联系,使“装饰艺术运动”在第二次世界大战爆发以前成为欧美各国影响巨大的设计潮流。60年代“后现代主义”⁽⁵⁾兴起以后又得到了广泛的重视,“装饰艺术运动”的许多基本思想和手法都被运用到后现代主义的设计当中。

现代主义艺术极大地影响了“装饰艺术运动”的艺术家和设计家,无论是野兽主义⁽⁶⁾、立体主义⁽⁷⁾、未来主义⁽⁸⁾还是超现实主义⁽⁹⁾的绘画和雕塑,都引发出更加丰富、更加复杂的装饰设计观念。从事装饰艺术的设计家从野兽主义和立体主义的绘画中得到了启发。现代主义绘画追求平

(1)“装饰艺术运动”(Art Deco) 20世纪前期欧美各国流行的强调装饰表现的艺术运动。

(2)“现代主义设计运动”(Modernism) 20世纪前期欧美各国流行的强调与机器批量生产协调的产品设计艺术运动。

(3)奥托·华格纳(Otto Wagner 1841-1918) 奥地利建筑家和设计家。

(4)“世界装饰艺术展览”(The exposition des Arts Decoratifs)。

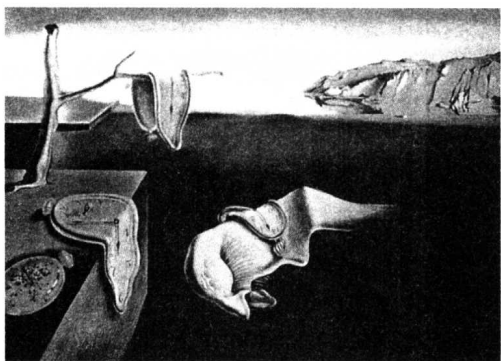
(5)“后现代主义”(Post Modernism) 20世纪50年代以来在欧美各国流行的继现代主义之后的前卫艺术思潮。

(6)“野兽主义”(Fauvism) 20世纪初期出现的强调色彩表现的现代艺术流派。

(7)“立体主义”(Cubism) 20世纪初期出现的强调几何形体结构表现的现代艺术流派。

(8)“未来主义”(Futurism) 20世纪初期流行于意大利并影响西方各国,强调现代社会机器和技术特征,否定传统文艺价值的现代文艺思潮和艺术运动。

(9)“超现实主义”(Surrealism) 20世纪初期出现的强调“非意识”、“潜意识”表现的现代艺术流派。

A black and white photograph of a silver brooch. The brooch features a complex, organic design. It has a central circular element, possibly a gemstone or a decorative medallion, which is surrounded by a textured, leaf-like or petal-like structure. Below this central element is a small, circular ring. The entire piece is set against a dark, textured background.

A black and white photograph of a room with a fireplace, a large tapestry, and a lamp. The room features a fireplace with a large, ornate tapestry hanging above it. A lamp is visible on the left, and a small table is in the foreground. The room has a rustic or historical feel.

图 1-11 超现实主义风格的室内设计, 30 年代。

面的、装饰性强烈的形式和明快的色彩,从原始艺术中获得了创造新的视觉形象的灵感也引起了装饰设计的变化。20世纪20、30年代风靡西欧艺坛的“超现实主义运动”,在文学艺术领域曾产生极大的影响。安德烈·布雷东⁽¹⁾1924年发表《超现实主义宣言》所鼓吹的新的、充满激进力量的艺术,给予装饰艺术巨大的冲击。在30年代的欧美各国,超现实主义艺术活动引起了公众的广泛关注。像1936年伦敦的“超现实主义艺术展览”、1936年至1937年纽约的“超现实主义艺术展览”和1938年巴黎的“超现实主义艺术展览”,吸引了许多追求新风格的设计家。“超现实主义”艺术家接受弗洛伊德⁽²⁾的“精神分析”学说,力图表现“潜意识”的世界,作品展现非联系的物象和“梦幻”样的境界。巴黎著名的时装设计家埃尔莎·夏帕瑞丽⁽³⁾受到超现实主义画家萨尔瓦多·达利⁽⁴⁾的影响,创作出不少具有“超现实主义”特征的作品。达利在1936年启发她设计出鞋状的帽子,同年达利还与夏帕瑞丽合作,设计出以红色的龙虾和绿色的芹菜为装饰主题的晚礼服。当时巴黎豪华、时髦的服装设计、家具设计和室内装饰设计采用了很多具有野兽主义艺术、立体主义艺术、未来主义艺术和超现实主义艺术风格的装饰。夏帕瑞丽时装设计的色彩像野兽派绘画那样强烈、鲜艳、大胆,她常常把现代主义艺术家的画、非洲黑人的图腾纹样和纹身图案和各种抽象的装饰作为自己设计构想的来源。炸猪排形状的帽子、带红指甲的手套……都是她著名的设计作品。达利曾在伦敦用一些古怪的形象来设计电话机的造型,他从好莱坞女影星的猩红嘴唇获得灵感,设计出犹如红唇样的粉红色缎面沙发。夏帕瑞丽与巴黎的前卫艺术家保持着亲密的关系,她的设计往往来自她的艺术家朋友的创作,或者是由艺术家朋友亲自动手共同完成,同时她又影响了艺术家朋友的创作,像达利的名作《带抽屈的城市》、《带抽屈的维纳斯》,便来自夏帕瑞丽那稀奇古怪的抽屈式口袋服装的启示。图1-9为萨尔瓦多·达利1931年的绘画《时间的永恒性》,可以与图1-10萨尔瓦多·达利在1945年

(1)阿尔德尔·布雷东(Ardri Breton 1896- ?) 法国作家、文艺评论家。

(2)弗洛伊德(Sigmund Freud 1856-1919) 奥地利精神病医生、心理学家，“精神分析理论”的创始人。

(4) 萨尔瓦多·达利(Salvador Dali 1904—1989) 西班牙画家。

至1950年所作的“时间的永恒性”首饰设计对照。图1-11为30年代的超现实主义风格的室内设计,充满了离奇的幻想气氛,可以与图1-12超现实主义画家勒内·马格利特⁽¹⁾的绘画《光的帝国》相对照。

古代艺术的再发现和异域艺术的传入是促使“装饰艺术运动”迅速发展的重要原因。20世纪20年代30年代西方考古学的许多重要进展使许多古代的装饰风格呈现在人们面前,产生了巨大的吸引力。像1922年英国考古学家赫瓦特·卡特⁽²⁾发现了距今约三千多年古埃及国王图坦哈蒙⁽³⁾的陵墓,从1922年开始到1933年发掘完毕历时十余年,出土了大量精美的文物,灿烂的古典艺术使欧美的艺术家和设计师无比震动。这是自19世纪东方艺术主要是日本艺术对于欧洲艺术和设计产生影响以后的又一次重要的外来影响。图1-13为图坦哈蒙木乃伊头部罩上的形象逼真的纯金面具。20年代30年代是西方现代主义艺术兴起和发展的时期,来自日本和中国的东方艺术,来自非欧洲地区的原始艺术、土著艺术促使欧洲的艺术家探索一条不同于传统艺术的新路。东方艺术、非欧洲地区的原始艺术和土著艺术同样也影响了“装饰艺术运动”的艺术家和设计家。在19世纪末,日本艺术便引起了欧洲公众的强烈兴趣,日本绘画影响了英国“拉菲尔前派”和“艺术和手工艺运动”的艺术家和设计家。在法国,则有像塞缪尔·宾⁽⁴⁾这样一些热衷于将东方艺术介绍到欧洲的商人的活动,20世纪初,俄国艺术家来到巴黎,新的艺术作风极大地刺激了西欧的公众、艺术家和设计家,从而影响了“新艺术运动”和“装饰艺术运动”的发展。图1-14为亨特利⁽⁵⁾和帕尔默⁽⁶⁾的埃及风格器皿设计,1924年英国举办的“大英帝国展览会”上展出了不少图坦哈蒙王陵出土文物的复制品,使观众大为惊叹,埃及装饰风格便广泛流行起来。图1-15是1918年索尼亚·德劳内⁽⁷⁾为伦敦上演的舞剧《埃及妖后》设计的舞台服装,图1-16是法国设计家奥利维尔·比·伯拉德⁽⁸⁾为里昂一家餐厅外门具有波斯装饰风格的设计。1924年曾在“大英帝国展览会”上展出。

随着社会经济的发展,人们生活日益富裕,20世纪初年室内装饰、汽车和电影院的市场迅速扩大,装饰艺术受到有钱人的欢迎。自19世纪末第一辆汽车生产出来以后,很快成为社会流行的交通工具。

图1-12 光的帝国, 勒内·马格利特, 油画, 1954年。

图1-13 图坦哈蒙黄金面具, 约公元前14世纪。

(1)勒内·马格利特(Rene Magritte 1898-1967) 比利时画家。

(2)赫瓦特·卡特(Howard Carter) 英国考古学家。

(3)图坦哈蒙(Tutankhamun)。

(4)塞缪尔·宾(Samuel Bing 1838-1905) 法国设计家、出版商、贸易商人, 在19世纪末将日本艺术带到巴黎, 产生了极大的影响。

(5)亨特利(Huntley) 英国设计家。

(6)帕尔默(Palmer) 英国设计家。

(7)索尼亚·德劳内(Sonia Delaunay 1885-?) 出生于乌克兰的法国画家, 画家罗贝尔·德劳内(Robert Delaunay 1885-1941)的妻子。

(8)奥利维尔·比·伯拉德(Oliver P Bernard) 法国设计家。

图 1-14 埃及风格的器物设计，亨特利和帕尔默设计，1924 年。

图 1-15 索尼亚·德劳内为伦敦上演《埃及妖后》设计的舞台服装，1918 年。

汽车是有钱人身份的象征，也是未来社会的标志。20年代和30年代的汽车设计影响了装饰艺术的发展，许多海报和广告画都采用了汽车的图案。在收入颇丰的家庭中，装饰画十分流行，许多法国的美术家努力创作具有新的浪漫主义作风的绘画，在当时极具影响力。时装插图和剧院设计流行一时，其中著名的插图画家有卡列·斯蒂安·伯拉德⁽¹⁾和画家巴维尔·英格列·贝尔曼⁽²⁾。贝尔曼的作品被法国、美国和英国的艺术机构收藏，他的作品具有装饰风格，并有一种强烈的超现实主义色彩。他把建筑物的断墙残垣和气氛忧郁的风景画结合在一起，成为当时流行的绘画，并且常常被用来作为室内的装饰。英国装饰画的代表画家是弗兰克·伯拉文⁽³⁾、克莱门特·柯文利斯⁽⁴⁾、邓肯·格兰特⁽⁵⁾和勒克斯·维斯特奈尔⁽⁶⁾。1926年到1927年维斯特奈尔曾在伦敦创作了不少壁画，为歌舞剧院和影剧院创作了很多作品，还为私人住宅创作了数件装饰作品。这些设计家也从事织物设计，如1932年在画廊中展出的音乐堂设计作品，其中织物设计便由邓肯·格兰特完成。30年代充满浪漫趣味的壁画装饰十分流行，一些被冷落的艺术风格重新被人们重视，这种艺术风格的回归显示出过去和现在的重合，这种回归和重合的趋势在英国、法国和美国不少设计家的作品当中都可以见到，最具代表性是路易斯·休⁽⁷⁾在30年代中期为卡弗斯·德·比斯特卡尔⁽⁸⁾的巴黎住宅的具有超现实主义风格的装饰设计和30年代末期为赫勒·鲁宾斯坦⁽⁹⁾在巴黎的住宅所作的设计方案。

第一次世界大战结束以后，与西欧各国出现形形色色现代主义艺术流派一样，形形色色的装饰风格得到了广泛的流行，舞台美术也对“装饰艺术运动”产生了巨大的影响。俄罗斯先锋派艺术家在音乐、戏剧和舞蹈艺术领域都取得了无与伦比的杰出成就。通过俄罗斯艺术家的努力，欧洲的舞台美术脱离了传统的约束而发生了巨大的变革。1902年由佳吉列夫⁽¹⁰⁾率领的俄罗斯芭蕾舞团来到巴黎演出，此后一系列的演出活动给予西欧观众以极大的震撼。俄国艺术家的舞台美术设计影响了西

欧的装饰艺术设计。20年代、30年代流行的美国爵士音乐充满了激情和感染力，鲜明的节奏与韵律、强烈的色彩都通过所谓“爵士乐”风格的装饰设计得到了体现。在对传统风格的迷恋、特别是那种对

(1)卡列·斯蒂安·伯拉德(Christian Bérard) 法国画家。

(2)巴维尔·英格列·贝尔曼(Pavel Eugène Bermann) 法国画家。

(3)弗兰克·伯拉文(Frank Brangwyn) 英国画家。

(4)克莱门特·柯文利斯(Clement Cowles) 英国画家。

(5)邓肯·格兰特(Duncan Grant) 英国画家。

(6)勒克斯·维希斯特奈尔(Rex Whistler) 英国画家。

(7)路易斯·休(Louis Sue) 美国画家。

(8)卡弗斯·德·比斯特卡尔(Carlos de Beistegai)。

(9)赫勒·鲁宾斯坦(Helena Rubinstein 1870—1965) 美国化妆品制造商、企业家和慈善家。世界上最有成就的妇女之一。

(10)佳吉列夫(Сергей Павлович Дягилев 1872—1929) 俄国艺术家。

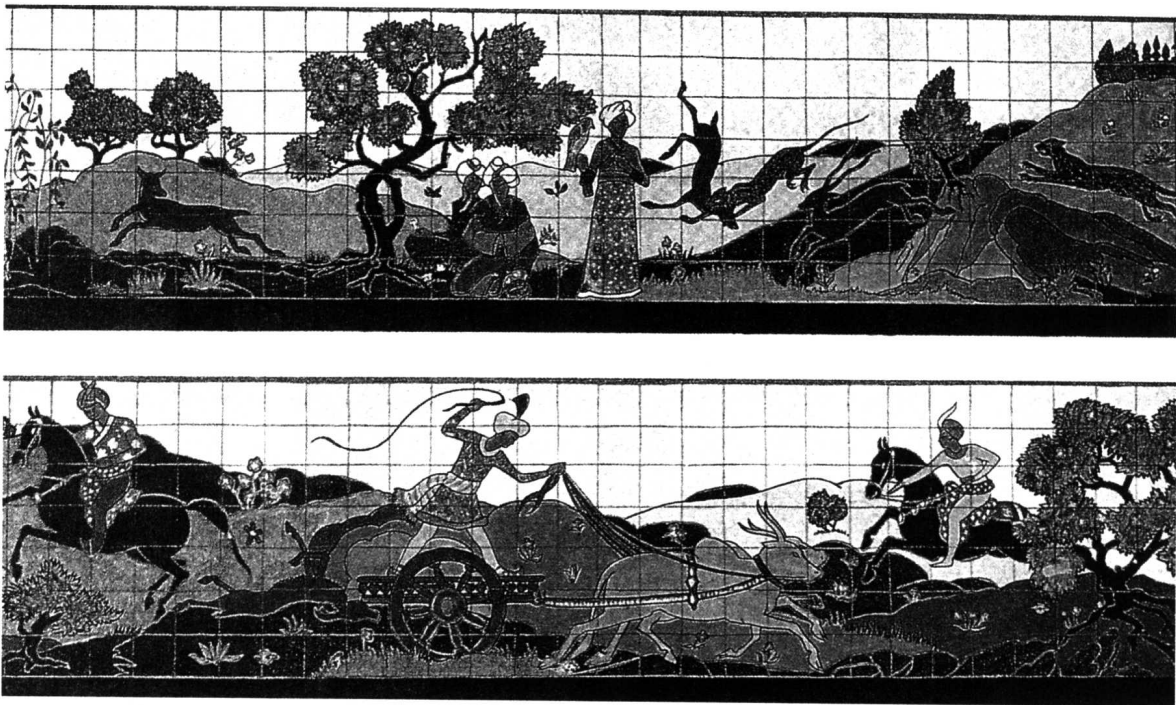

图 1-16 餐厅外门装饰设计, 奥利弗·伯拉德设计, 1924 年。

于永久性主题喜爱的同时, 人们接受了流行的“爵士乐”风格。这种来源于工艺装饰的几何形的多彩风格, 20 年代、30 年代在大西洋两岸都产生了深刻的影响。装饰艺术设计的影响不仅局限于家庭, 对于工厂、办公室, 餐馆、饭店等公共场所, 尤其是对于夜总会等娱乐场所、电影院的装修设计和电影拍摄布景的设计都产生了巨大的影响。电影发明于 19 世纪末期, 最早拍摄的只是一些活动场景的片断, 以后逐渐出现了具有比较完整故事情节的影片。到 20 世纪 20 年代, 电影由无声影片发展到有声影片, 以后又出现了彩色电影。在电视出现以前, 电影是西方社会最普及的大众娱乐方式, 电影院是最大众化的娱乐场所。电影的巨大魅力不仅为电影拍摄棚的布景装饰、而且为电影院的装修设计提供了广阔的天地。电影工业的迅猛发展和连锁影院的形式导致 20 年代欧美各国电影院和剧院的迅速扩建。第一次世界大战之前, 英国的电影业刚具雏形, 但是电影院的装饰设计已经反映出时代的面貌。电影院墙壁精心细致进行了粉刷, 带有众多的装饰特色。不过直到两次世界大战之间的那些年代, 英国电影院的装饰才开始表现出奢华的倾向。第一次世界大战之后的电影院修建浪潮中, 美国与英国的设计不同的艺术设计倾向, 两个国家的设计家采用不同历史时期和不同国度、不同地区的装饰风格, 也接受了当时流行的设计风格的影响。

古代美洲的玛雅文明⁽¹⁾和阿兹台克文化⁽²⁾影响了美国的影剧院装饰风格。生活在墨西哥西北部的阿兹台克人原来是一支游牧部族, 大约 14 世纪时阿兹台克人因见到一只鹰站在仙人掌上啄食一条蛇, 认为是祖先预言的地方, 于是决定在此地建立首都。阿兹台克装饰艺术多采用鹰、蛇和仙人掌为题材, 以后墨西哥的国徽也采用鹰吃蛇的图案。图 1-17 为古代阿兹台克人祭祀太阳神的雕刻“太阳历石”, 1790 年发掘出来, 现收藏在墨西哥人类学博物馆。玛雅人的象形文字是一种极具装饰意味的绘画, 阿兹台克人的艺术继承着古代玛雅艺术的传统, 不仅在建筑和雕刻艺术上达到了极高的水平, 装饰绘画也很有成就。图 1-18 为约 16 世纪的阿兹台克手抄本画, 是在西班牙殖民者入侵美洲以后所毁掉的大

(1) 玛雅文明(Maya Civilization)。

(2) 阿兹台克文化(Aztec Culture)。