

今日美术馆书库 世界名画家全集 现代设计的先驱者

William Morris

莫里斯

何政广 主编 潘禧 著

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House



世界名画家全集

现代设计的先驱者

莫里斯

W. Morris

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

世界名画家全集·莫里斯/何政广主编;潘襦著. —北京:文化艺术出版社, 2009.11
ISBN 978-7-5039-3979-2

I. 世… II. ①何…②潘… III. ①莫里斯, W. (1834~1896) —绘画—艺术评论②绘画—作品综合集—英国—近代 IV. J205.1 J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第194804号

世界名画家全集·莫里斯

主 编:何政广

著 者:潘 襦

策 划:曾孜荣 时 光

监 制:今日美术馆

责任编辑:李春阳

编辑统筹:陈爱儿

装帧设计:秦 华

出版发行:文化艺术出版社

地 址:北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址:www.whyscbs.com

电子邮箱:whysbooks@263.net

电 话:(010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销:新华书店

印 制:北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次:2010年1月第1版

开 本:720×960毫米 1/16

印 张:13

字 数:60千字

书 号:ISBN 978-7-5039-3979-2

定 价:58.00元

本书简体字版由“台北市艺术家出版社”授权出版。
版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换。

威廉·莫里斯（William Morris 1834—1896）是现代设计史的先驱人物，他被誉为19世纪英国最杰出的博学多才的人物之一。在艺术家、设计师、诗人的名称之外，他也被称为制造业者、美术商人、著作家、出版人、印刷业者、收藏家、教师、古建筑保护运动家、政治活动家和环境保护论者，他的生活和艺术创作，带给后世深远影响。

莫里斯于1834年3月24日出生在维多利亚王朝时代英国富裕而保守的家庭，父亲经营伦敦一家金融公司。幼年时代在伦敦东部的沃森斯道度过，六岁时随父母住在埃塞克斯的森林大邸宅，培育了他对土地与田园生活的喜爱，附近的教堂与其他古老建筑装饰，也给他后来的艺术创作带来很多启示。莫里斯进入牛津的埃克塞特学院，最初修习神学，后来对美术、工艺、诗作产生兴趣，转向工艺美术发展。此时认识拉斐尔前派画家伯恩·琼斯，同时阅读约翰·罗斯金的著作，使他对艺术与建筑的知识大增。他拜罗斯金为师，并常与拉斐尔前派的艺术家交往，立志成为画家与建筑设计家。

1859年，莫里斯结婚，建造新居“红屋”，这座位在英国肯特郡伯克斯利希斯的红色之家，是莫里斯请好友菲力浦·韦伯设计，按照莫里斯与韦伯及罗塞蒂的构思设计与装饰，红色砖墙外露而不覆灰泥，建筑从背面进行规划，正面反而成为次要部分，强调建筑的内部结构。莫里斯等三人亲自设计屋中家具、壁纸和窗帘图案，窗帘图案由莫里斯妻子珍妮亲手刺绣。空间明亮舒适，与当时维多利亚时代的拥挤与阴郁完全不同，适宜居住而且充满艺术感，被认为是洋溢新艺术气息的新建筑，后来成为艺术史上著名的建筑代表作。

基于这种成功的经验，莫里斯与好友们开始共同开发新艺术理念的事业，于1861年设立“莫里斯·马夏尔·霍克纳商会”，合作开发手工制作的彩色瓷砖、玻璃画、织品、室内装饰物和彩色壁纸等。莫里斯抨击产业革命大量生产的粗俗制品，憧憬中世纪基尔德社会手工制作的实用而美的器物，立志以美术工艺品美化现实世界，提升现代人的审美趣味。

1862年第二届伦敦万国博览会，莫里斯商会的产品获奖，得到很大注目，其后他的商会连续发表新作品，促使英国装饰美术产生很大变革。此外，莫里斯与他的商会活动，透过制品的输出与杂志媒体报导，影响到欧洲诸国，使他成为近代设计运动先驱的典范。

莫里斯为了实践他的理念——艺术与劳动的调和关系、美与日常生活的结合，必然的走向社会改革运动，使他成为十九世纪末英国社会主义运动的重要份子，《乌托邦书简》（1890年）即是莫里斯阐述其社会改革的著作，他说：“要不是人人都能享受艺术，那艺术和我们究竟有什么关系？真正的艺术对于创造者和使用者来说都是一种乐趣”。

莫里斯设计的装饰图案，初期主题以葡萄藤、茉莉、杨柳为主，植物形态构成蜿蜒图案。其后将图案应用到织品设计，表现曲线变化与结构的对称。他对布料加以研究，采取斜纹对角的设计。晚期的图案变为非常柔软的感觉，回归自然主义风格，以此图案装饰的居室空间自然显出一种优雅的艺术气氛。今日的伦敦维多利亚—阿亚伯特博物馆内，设有一间莫里斯作品专室让我们欣赏他卓越的创作。



目 录

近代工艺美术运动推动者——

威廉·莫里斯的生涯与艺术.....	2
工艺美术运动的思想先驱——约翰·拉斯金	2
纪实的美术表现——哥特美感的再发现	12
劳动喜悦的艺术思想——社会主义的美学	20
威廉·莫里斯与英国工艺美术运动——	
憧憬中世纪的青年学步	30
莫里斯商会创设的集资时期——	
传统工厂的实践阶段	33
迈向生活用品的独资时代——	
莫里斯工艺美术事业的兴盛期	43
激情的政治活动与古迹保护运动——	
出版社事业的生命尾声	49

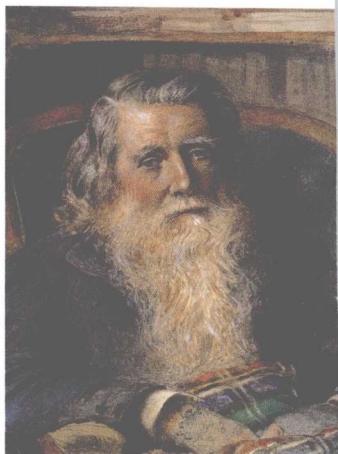


近代工艺美术运动推动者—— 威廉·莫里斯的生涯与艺术

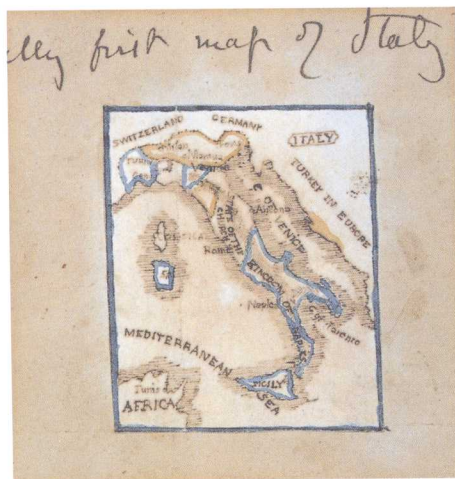
工艺美术运动的思想先驱

——约翰·拉斯金

英国 19 世纪工艺美术运动思想奠基者约翰·拉斯金 (John Ruskin, 1819~1900) 是 19 世纪中叶推动中世纪复古运动的重要人物, 在文学、艺术、社会运动等领域卓然有成。产生这股中世纪思想的信仰热潮的原因相当复杂, 19 世纪初期非英国国教徒人口急速增加, 尤其以产业化进步地区更为明显, 1833 年通过的《选举法修正案》, 使得国会中的英国国教信徒的凝聚相形困难。除此之外, 这股运动通称为“牛津运动”, 再次确定了教会是拥有使徒继承权的主教所统治的独立团体, 而且为神所统治。于是, 重新主张应该恢复英国国教的天主教方面, 力求复兴古代圣人们所呈现的信仰生活, 随之, 主张必须复兴初期信条、仪式。这次运动, 不论在信仰、生活, 还是艺术文化等层面都产生极为深远的影响。拉斯金毕业于这次运动的发源地牛津大学, 在思想反省与理论建构上自然受到影响, 而其思想层面的探索自然也就广大而精深。此外, 拉斯金身处英国产业革命后, 国力急速发展的阶段, 这时期经济与社会问题丛生, 关注层面自然并非只是艺术层面或者艺术评论而已, 因此他对艺术的关注转移到经济与社会问题, 其影响当然反映出 19 世纪末期费边社 (Fabian Society) 主张



亚瑟·塞凡
拉斯金肖像 1897 年
铅笔、水彩
35.5cm × 25.5cm



拉斯金 意大利地图 1827年 淡彩画纸
8.1cm × 7.5cm



拉斯金 西班牙与葡萄牙的地图 1828年 淡彩画纸
18cm × 23.8cm

的温和改革的思想，往后莫里斯、查尔斯·罗伯特·阿什比（Ch. R. Ashbee, 1863~1942年）等人的观点也都直接受到这股风潮影响。此外，拉斯金的关注议题也十分广大，但凡中世纪美术复古、古迹保护运动、社会主义等思想都留下他的积极建言。他除了对英国工艺美术运动的发展具有积极作用外，通过对拉斐尔前派的支持与为透纳进行辩护，也与维多利亚时代的美术史发展产生密切互动。

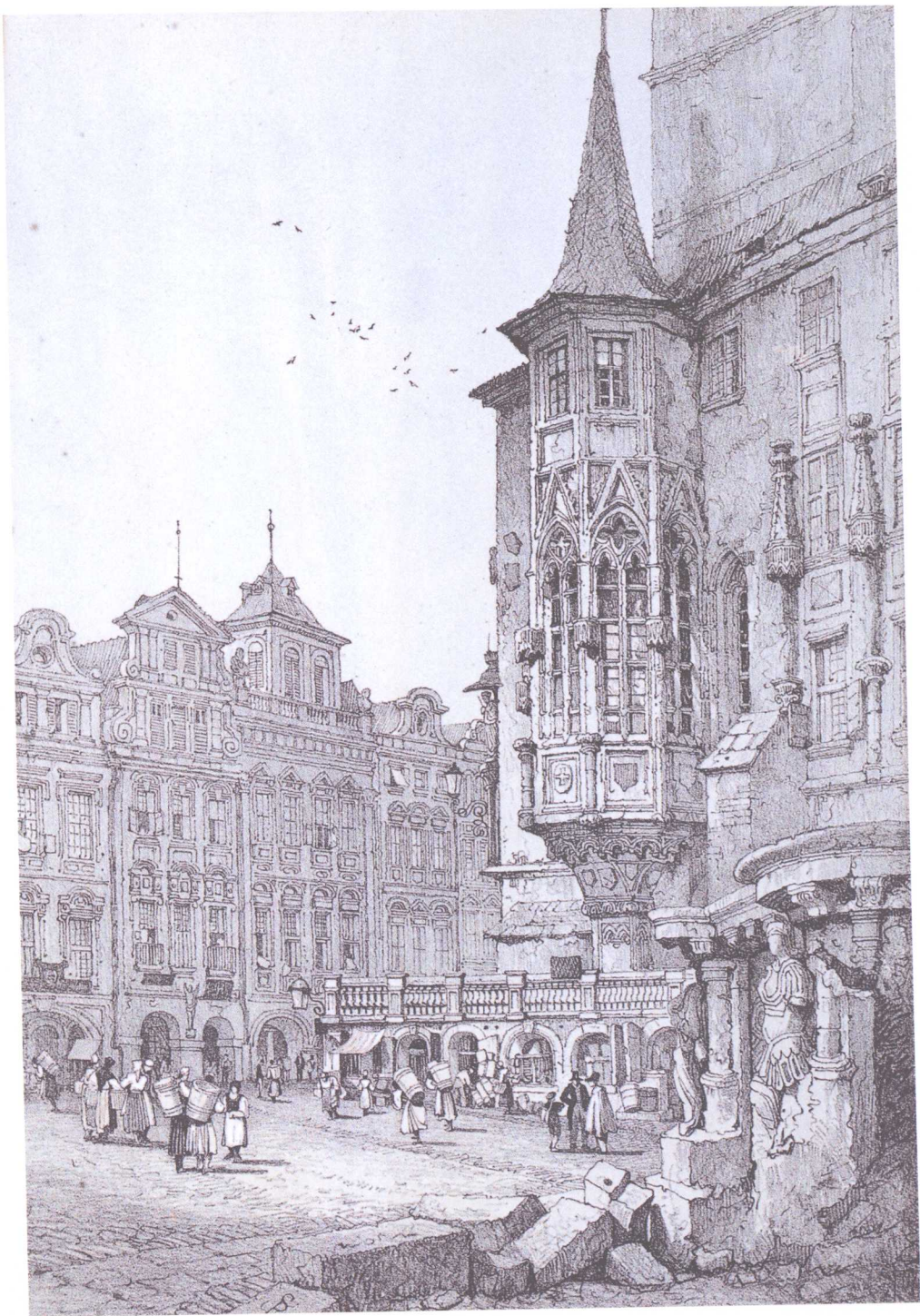
拉斯金诞生于1819年2月8日的伦敦，父亲约翰·詹姆斯·拉斯金（J. J. Ruskin）经营葡萄酒与樱桃输入公司，同时也是一位美术收藏家。母亲玛格丽特是他父亲的堂妹。他在6岁时便跟随双亲初次访问欧洲大陆，巡礼巴黎、布鲁塞尔。1826年开始描绘地图，对地理感兴趣。1830年前往湖水地方，长达三周有馀，因为这次旅行，他初次写作诗歌并发表于杂志。来年12岁，初次获得画家查尔斯·兰希曼（Ch. Runciman）在素描上的启蒙。1832年2月8日拉斯金13岁生日，父亲友人赠送他山姆·罗杰斯（S. Rogers）所著《意大利》（*Italy, a Poem*, 1830年）做为生日礼物。这本长篇诗歌中刊载着以透纳为主的一些画家的版画作品，在他初次看到透纳作品样貌后，透纳风景画的表现成为拉斯金绘画的



透纳 萨沃瓦的风景
1816年 水彩画纸
28.1cm × 39.3cm

基础。他在收藏与论述上给予透纳作品以辩护与拥戴，使得他在维多利亚王朝的美术史中占有一席之地。

此外，他在这本书中初次认识当时风土志插画家普劳特（S. Prout, 1783~1852年）的版画作品，为之倾倒。1833年，拉斯金父亲赠予他普劳特描绘的《佛朗德尔与德国速写集》，对于上面的建筑素描，他十分折服，深受影响；同年五月，他与家人共同旅行欧洲大陆，参访普劳特与透纳作品上的实际风景，饱游莱茵河、阿尔卑斯山，初次访问意大利。1834年起五年间，拉斯金跟随考普莱·菲尔丁（A. V. Copley Fielding）学习水彩，奠定水彩画基础。1835年，长达六个月的时间里，拉斯金在法国、德国、瑞士，以及意大利旅行，以速写记录心中的感动。1836年对于年仅17岁的拉斯金而言，可以说是关键性的一年。当年透纳创作皇家学院作品《茱丽叶与他的乳母》受到杂志强烈攻击，拉斯金读后，写下长篇辩驳文章准备发表，但因父亲阻止而未发表，成为日后写作《现代画家论》（*Modern Painters*, 1843年）的契机，日后的艺术评论工作发轫于此。来年他进入牛津大学，母亲为求从旁教育之便，与他度过陪读的共同生活。11月，发表最初建筑论文《建筑之诗》。



普劳特 布拉格市政厅 石版画 40.3cm × 26.3cm



普劳特 里吉乌的老街 水彩画纸 45.1cm×30.8cm

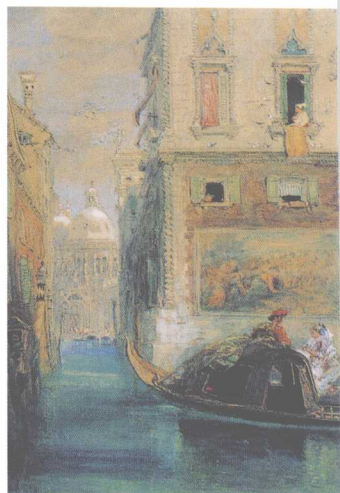


普劳特 乌兹堡街景 水彩画纸 42cm×26.9cm 曼彻斯特大学华斯华兹美术馆藏



菲尔丁 芬加尔的洞窟 水彩画纸 43.4cm×60.9cm 曼彻斯特大学华斯华兹美术馆藏

1839年，他的诗歌获得牛津大学奖赏，父亲也开始收藏菲尔丁、科库斯 (D. Cox)、霍兰德 (J. Holland) 以及普劳特等人的绘画作品，同时这年初次购买透纳的作品。以后，拉斯金家族成为透纳作品的典藏者。隔年他首次与透纳见面，后来透纳成为拉斯金家庭聚会的重要客人。这年他参观罗柏兹素描展，大受影响。他的初恋情人是父亲合伙者之女雅迪尔，然而却与他人结婚，拉斯金因失恋而罹患肺结核，为了养病前往直意大利旅行。1842年，拉斯金从牛津大学毕业，五月再次在欧洲大陆旅行。旅行途中他阅读到杂志上对透纳的攻击，于这年冬天正式执笔写作为透纳辩护的文章，这时候他25岁。来年，出版《现代画家论》第一卷。1844年，也就是获得硕士学位后的第二年，拉斯金与家族旅行法国、瑞士，归途在巴黎观赏昔日艺术大师们的作品。1845年为了写作《现代画家论》第二卷，研究意大利文艺复兴作品，发现丁



霍兰德 威尼斯
油彩画布 101.1cm×57.5cm
曼彻斯特市立美术馆藏

托列托的绘画价值，来年出版《现代画家论》第二卷。他热爱哥特（Gothic）样式建筑，为了写作《建筑七灯》（*Seven Lamps of Architecture*, 1849年）专书，长期滞留于瑞士。1848年他与埃菲尔·葛丽结婚，来年出版《建筑七灯》，初次在作品中刊载自己的版画作品。同年夏天，他再次滞留于瑞士，着手写作《现代画家论》续编，并描绘所需插图。11月，与妻子滞留于威尼斯。

1851年是他与拉斐尔前派建立起密切关系的一年。这年他受友人怂恿，两次发表书信驳斥《泰晤士报》上攻击拉斐尔前派的论点，为此，拉斐尔前派奠定了地位，因为这种机缘，拉斯金认识了画家成员亨特（W. H. Hunt）、米莱（J. E. Millais）等人。1853年，《威尼斯之石》（*The Stone of Venice*, 1851~1853年）第二卷、第三卷出版，夏天拉斯金与妻子、米莱兄弟到苏格兰旅行；冬天在爱丁堡讲演，对于劳动者的关心甚于往昔。因为妻子埃菲尔与米莱坠入恋情，1854年拉斯金与埃菲尔离婚，来年埃菲尔与米莱结婚。这年他与罗塞蒂（Dante Gabriel Rossetti）认识，F.D. 莫里斯创设劳动学校，拉斯金在此进行美术讲座。1856年《现代画



亨特 白花与鸟巢
1850年 水彩画纸
22.9cm × 27.7cm
曼彻斯特大学华斯华兹美术馆藏



亨特 鸟巢、苹果花与樱草花
1845~1850年 水彩画纸
19.7cm × 29.8cm
伯明翰市立美术馆藏



亨特 针线妇人
约1828年 水彩画纸
38.2cm × 27.9cm
曼彻斯特市立美术馆藏



米莱 玛丽亚纳 1850~1851年 油彩 14.6cm×11.5cm
私人藏



米莱 拉斯金肖像 1853年 铅笔、淡彩
32.6cm×24.8cm

家论》第三卷、第四卷依次完成。由于受到他《建筑七灯》影响，乌德华德以哥特样式来设计牛津大学博物馆。他在劳动学校作演讲，因此出版了《素描初步》（1857年）、《透视法入门》（1859年）。1862年出版了《到达这个最后者》（*Unto This Last*），这是汇集他重要论述的著作，19世纪之间再版多次。1905年为止，印刷四万三千册，1904年出版法文、德文以及意大利文版，1918年出版日文版。

1869年，拉斯金就任牛津大学史莱德美术讲座教授，在此定期授课直到1884年。1877年，拉斯金对葛罗瓦纳画廊展出的惠斯勒作品著文严词批判，为此惠斯勒提出名誉赔偿要求。来年11月25日、26日经历两天审判，拉斯金以精神衰弱为由，委托班·琼斯以及W. P. 福理斯出席辩护，结果败北。这场官司使拉斯

金精神受到严重打击，因为生病辞去牛津大学教职。同年，由美术协会所属画廊举行“拉斯金典藏之透纳作品展”。1883年，他写作《英国美术》，其中也论述到班·琼斯。他再次续任牛津大学教职，并且也在此主持威廉·莫里斯讲演。1889年拉斯金因身体衰弱而隐居，往后由堂妹负责照料。英国各地成立了十个拉斯金协会，研究他的庞大著作。1900年1月20日，拉斯金在湖水地区的普兰多德去世，埋葬于柯尼斯顿教会墓地。

综观拉斯金的一生，他早年热爱旅游，并从其中发现建筑之美，受到家庭审美教育的熏陶，对美术兴趣历久不衰。身处19世纪中叶以后经济生产与商业发展相互激荡的矛盾社会，他将注意力转移到中世纪的工会制度，从中发觉到劳动之美，于是对劳动阶级投以关注，在艺术上表现出对中世纪美术的浓厚兴趣。拉斯金一生中不只留下涉及层面十分广泛的论述，早年旅行各地不忘写生的习惯，也为后世留下许多丰富多彩的绘画作品。虽然他并不想成为一位画家，然而他的作品却也蕴含着丰富的美术记述的精神以及深沉的精神视野。

纪实的美术表现

——哥特美感的再发现

除了与早期工艺美术运动的发展密切相关之外，拉斯金自身也是一位卓越的水彩画家。当然，使他感兴趣的是中世纪艺术，而后他家族收藏了许多透纳作品，透纳作品的风格自然流入他的创作之中。就他的美术作品而言，建筑风格上留下受到普劳特对风土记述的精致与准确的刻画影响的痕迹，这点可从他幼年开始所描绘的建筑上看到迹象。然而，他并没有刻意表现出画家的意识，早期只是一种对象的捕捉与反省，往后借由这



拉斯金 有水车的山岳风景 1834~1835年
水彩画纸 30.5cm × 26.7cm