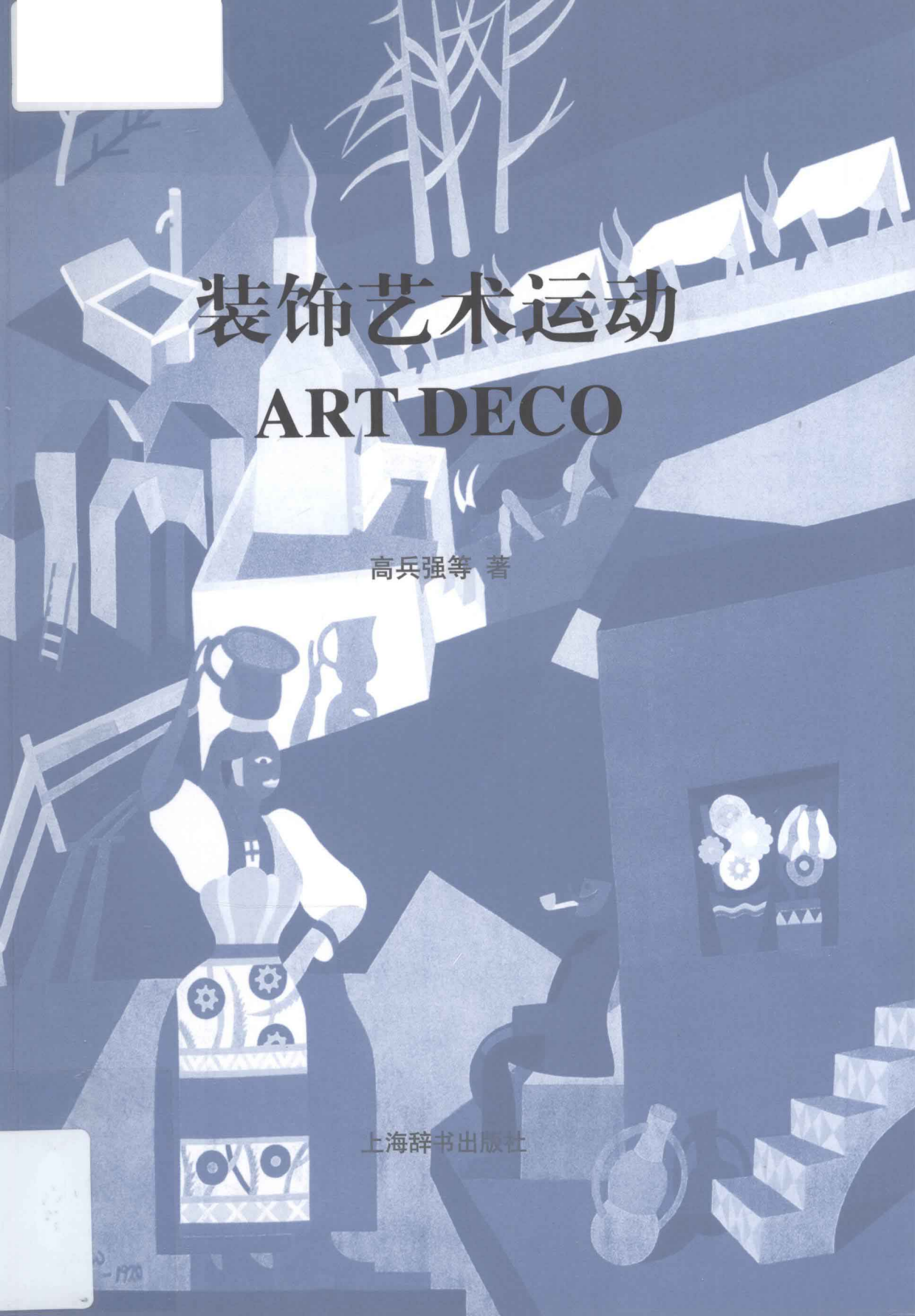

装饰艺术运动 ART DECO

高兵强等 著

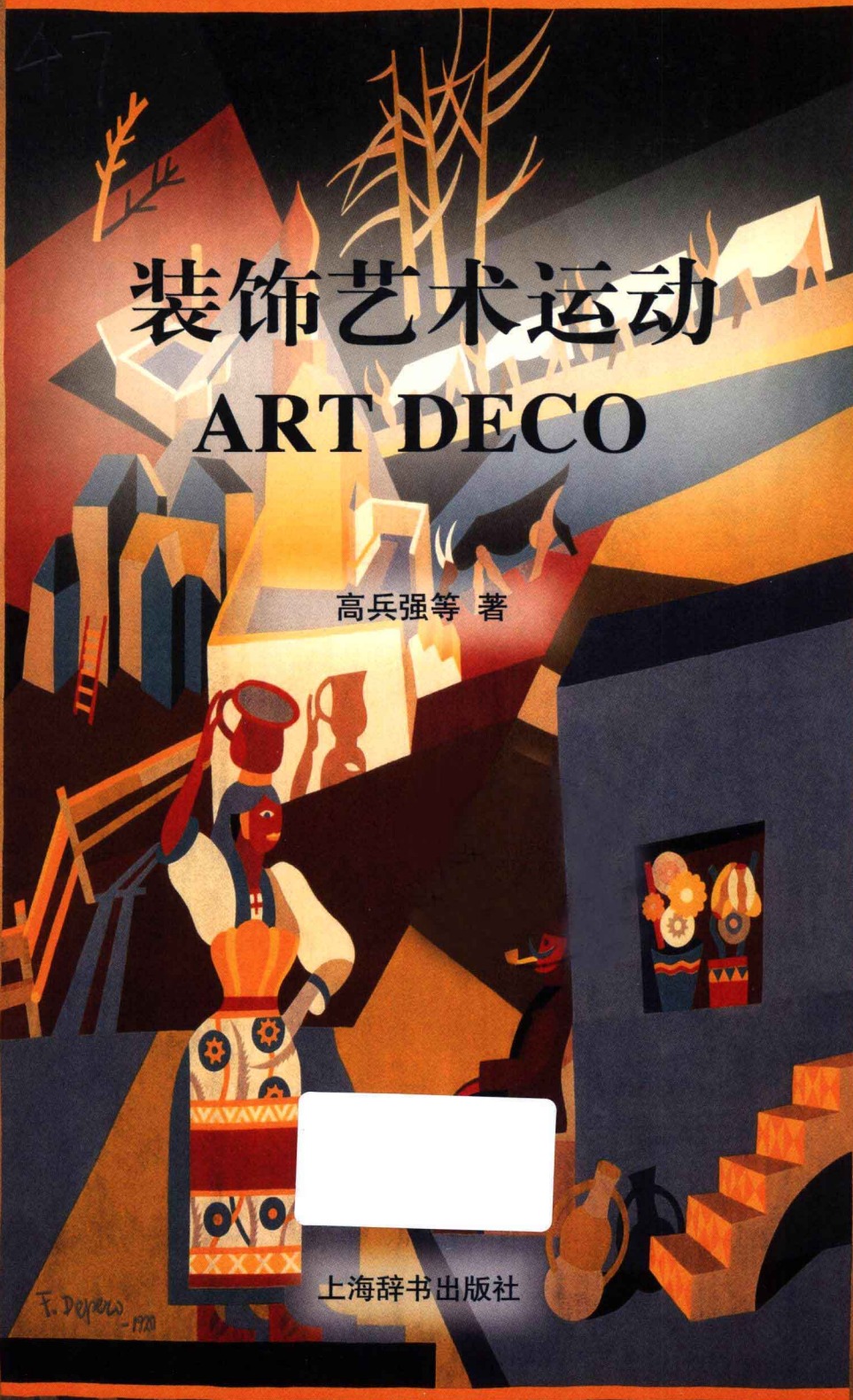
上海辞书出版社

装饰艺术运动 ART DECO

高兵强等 著

上海辞书出版社

F. Delpols - 1920

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰艺术运动 / 高兵强等著. —上海:

上海辞书出版社, 2012.2

ISBN 978-7-5326-3615-0

I. ①装… II. ①高… III. ①装饰艺术—美术史—欧洲—20 世纪

②装饰艺术—美术史—美洲—20 世纪 IV. ① J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 257924 号

出版统筹: 刘毅强

特约策划: 上官消波

责任编辑: 吴雅仙

装帧设计: 刘锦睿

书名: 装饰艺术运动

著: 高兵强等

部分内容撰写: 蒲仪军

摄影及图片提供: 宋晓华、木子、江水、Peter Moss、Sherif Sonbol、Herry Zamro 等

出版: 上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

地址: 上海市陕西北路 457 号 邮编: 200040

网址: www.ewen.cc www.cishu.com.cn

发行: 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18

印张: 17.5

字数: 150,000

版次: 2012 年 2 月第 1 版

印次: 2012 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-3615-0/J·301

定价: 78.00 元

如发生印刷、装订质量问题, 读者可向工厂调换。

联系电话: 021-58925888

地址: 上海市川周公路 7077 号

邮编: 201205

CONTENT

Preface Prelude Tastes and Times

- 1 Modernity and Spirit Innovation
- 2 Decline and Reconstruction
- 3 Unit VS Plurality
- 4 Essence and Form

Chapter I Prior Elements of Art Deco

- 1 Oriental Factors
- 2 Inspiration from Egypt
 - (1) Lights of God
 - (2) Relics of Tutankhamun
- 3 Aztec and Ancients
- 4 Futurism Complex
 - (1) Speedy Nice
 - (2) Boccioni Manifesto
- 5 Cubic Ideas
 - (1) Space and Form
 - (2) No Chatting with Driver
- 6 Abstract Dimensions
- 7 Appearance and Reality of Material

Chapter II *1925 · Paris Expo as A Beginning*

- 1 Start in France
- 2 Romantic VS Elegant
- 3 Crisis in Challenge
- 4 Motivation with Reflections
- 5 Quiet after Noise

Chapter III *Regional Developments of Art Deco (I)*

- 1 Industrialism Art: German
 - (1) Industry Prevailing Over Art
 - (2) History and Present
- 2 Allied Arts: Austria
- 3 Aggressive and Conservative: Britain
- 4 Dream World: Italia
- 5 Amsterdam School: Holland
- 6 Cool Elegance: Scandinavian
- 7 Transforming Ages: Latin America
- 8 Adaptation and Absorb: East Asia
- 9 Sky beyond Window: Iraq
- 10 Decorative Simplicity: Australia
- 11 From Margin to Center: South Africa

Chapter IV *Dazzling U.S.: Regional Developments of Art Deco (II)*

- 1 Blooming of Modern Building
- 2 End of Classic and Eclecticism
- 3 Dream of World: American
 - (1) Innovation as Good
 - (2) Searching and Absorbing
 - (3) Museums and Shops
 - (4) Two Organizations
 - (5) Jazz and Architecture: S to Z

- (6) Harlem Renaissance
- (7) Rockefeller Center
- (8) Frank Wright
- (9) Raymond Loewy

Chapter V *Artists and Works: Quintessence of Art Deco*

- 1 Bauhaus as A New Idea
 - (1) Three Stages
 - (2) Bauhaus Spirit
 - (3) Essence of Bauhaus
- 2 Le Corbusier: Crazy for Modern Deco
 - (1) New Spirit
 - (2) Modern City
 - (3) Five Principles for Architecture
 - (4) Works of Le Corbusier
 - (5) Revolution and Suicide
- 3 Gio Ponti: Helmsman of Domus
- 4 Furniture and designers of Art Deco
- 5 Fashion Creator: Paul Poiret
- 6 Impulse in Engraving: Rodin to Moore
 - (1) Rodin: Engraving Truth
 - (2) Maillol: Soft Power
 - (3) Moore: Humane Endeavour

Conclusion *Modernity in Art Deco*

- 1 Streamline and Speed
- 2 Binding and Breaking

Epilogue

Bibliography

Index of Names

Index of Illustrations

阅读说明

1. 本书的编排依照一定的体例，在表达严谨的编纂意义外，更是为了方便读者的阅读理解，加强知识的传播和累积。
2. 行文中凡以黑体字出现的名词，都有专门的词条予以注解，并大多配有图片；所作注解一般配在该名词首次出现的正文附近；若无在左近，则可参见书末所附“人名索引”，索引中人名以黑体字出现的，则表示有专条注释，并附有专条所在正文页码。
3. 外国人名没有专条注解的，都有原名和生卒年等括注，并且以章节为单位，同一个人在不同章节出现，首次都会有原名和生卒年等括注。
4. 书末有附录，一为外国人名索引，一为本书所配插图一览表。

序 趣味与时间

一个新的时代开始了，它植根于一种新的精神，这是一种有明确目标的、建设性的和综合性的新精神。

—— 柯布西耶

20 世纪第一个二十年间，当新艺术运动（Art Nouveau）的理念与实践日渐衰颓之时，另一个艺术风潮——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 20 世纪初两次世界大战之间，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美术、建筑、室内装饰、服装、纺织品、电影、摄影等在内的几乎所有视觉艺术形式。一句话，装饰艺术运动“装饰”了那个时代与那个时代人们的生活，并延伸影响了现代主义的生成。

建筑外观

法国建筑师拉普拉德（Albert Laprade, 1883—1978）为罗浮宫参加 1925 年巴黎国际博览会而设计的展馆。

一、现代性与精神变革

事实上，装饰艺术运动（Art Deco）这一名称的确定，远远晚于这一运动实际出现的年代。第一次使用这一词语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，当时这个词语被用来专门指称 20 世纪第一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。尤其是在 1968 年，艺术史家**希勒**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正了名。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，这种限定后来在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。

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 (Art Nouveau) 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。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。

二、残败与重建

装饰艺术运动的出现，与第一次世界大战有着直接的紧密关系。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

希勒 (Bevis Hillier, 1940—)

英国艺术史家，生于雷德希尔 (Redhill)，其父为日本艺术史家。毕业于牛津大学马格达伦学院，1963 年入《泰晤士报》工作。1968 年出版《二三十年代的装饰艺术》(Art Deco of the 20s and 30s)，第一次提出了“装饰艺术”的概念。他也是英国诗人、作家贝特杰曼 (Sir John Betjeman, 1906—1984) 的

研究专家。1983 年出版《20 世纪的风格，1900—1980》(The Style of the Century: 1900—1980)，论述了新艺术运动、致幻行为、波普艺术和朋克等风潮。

“非洲沙龙”（Salon de l'Afrique）

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。其正面外墙表达非洲风情的浅浮雕（1200平方米）为法国雕塑家哈尼奥（Alfred Janniot, 1889—1969）的作品，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（如为了增强艺术氛围而添加的绘画作品等）等各个方面。现为法国非洲和大洋洲艺术博物馆（Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie）的一部分。

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。

战争对人们的物质生活起到了巨大的破坏作用，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

《哈罗门：英国氧吧》（*Harrogate: The British Spa*）

英国画家普维斯（Tom Purvis, 1888—1959）约1928年的一幅招贴画，水彩平涂技法。运动和朝气是第一次世界大战后社会普遍倡导的事物之一。现藏于维多利亚和阿尔伯特博物馆（V&A）。

现状。战争一旦爆发，往往是不受理性控制的，在面对由人的不理性所导致的山河破碎之后，人们更加明确的便是对重建一个更美好的世界的坚定信念。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，都痛切地认识到不能再允许发生类似的浩劫。为此，战争之后，人们开始检点战争的原因，检点当时人类生存和发展模式中存在的问题，对与传统之间存在深层隔膜的所谓“现代性”的本质给予反思。

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，其重要性甚至胜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。

三、单数与复数

装饰艺术运动最为流行的时代，大致是在 1910 年至 1939 年之间，这是一个无论在技术、科学、社会、经济、政治等方面都发生了重要变革的历史时期，在很大程度上标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，所以自从其风行以来，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，有人甚至质疑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自存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。但是不论观点如何地不尽一致，几乎所有人都不得不承认，

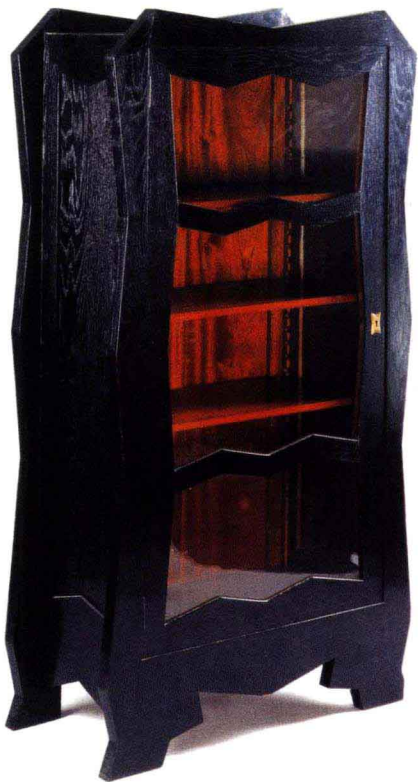

饰板

英国设计师吉尔伯特 (Walter Gilbert, 1871—1946) 1933 年设计的建筑中楣饰板, 浇铸铝并绘色。其画面格调和线条都不同于前两次艺术风潮 (工艺美术运动和新艺术运动), 更多对称的效果和工业化般的现代构图。现藏于维多利亚和阿尔伯特博物馆 (V&A)。

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, 这种精神不仅显现为物质的、生活的, 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”。实际上对其做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, 毋宁说是一种精神; 与其说是偶发的, 毋宁说是时代的。

当然, 在最核心的涵义上, 装饰艺术运动是以艺术 (包括建筑与装饰) 为其表现形式的, 无论是在理念抑或实践层面上, 它都融合吸收了各种各样的艺术风格元素: 不仅有当代的而且有历史的, 不仅有西方的而且有东方的, 不仅有盛大的而且有朴素的, 不仅有传统的而且有先锋的, 不仅有局域的而且有普适的, 不仅有手工的而且有机械的, 不仅有自然的而且有抽象的。正如艺术评论家马丁·格雷夫 (Martin Greif, 1938—1996) 所评论的: 所谓的 Art Deco 其实应该被表达为复数形式 Art Decos, 因为它的内容实在太过广泛, 它至少包括了大概数十种各不相同的艺术风格, 它是这些风格的有机混合体, 或者说是这些风格所共同含有的一种艺术趣味的集中显现。甚至有艺术史评论者认为, 任何发生或者存在于两次世界大战之间这段时期内的艺术现象, 都可以被归结到装饰艺术运动范围中来。从这个意义上来说, 人们提出“装饰艺术运动”这一概念, 就不仅是某种横向意义上的艺术界定, 而且还属于时间序列中的一种纵向划分: 它表征的是某一段历

玻璃柜

捷克设计师果察尔 (Josef Gočár, 1880—1945) 1913 年的作品, 黑色橡木与桃木, 该作品的敦实质朴很富工艺美术气质, 但其边缘的波浪曲线还是“暴露”了装饰艺术的风情。现藏于布拉格装饰艺术博物馆。

史时期中的普遍性艺术状态。

四、本质与形式

在艺术史及艺术理论中, 艺术本身与艺术商业之间所具有的紧张关系, 一直存在于理念与实践之中; 但是对于装饰艺术运动来说, 这种紧张关系似乎得到了很大程度的消解, 因为装饰艺术运动在总体上一直没有与商业化操作或运作脱离干系。在两次世界大战前后, 西方社会的工业文明经过一个多世纪的加速度发展, 进入了前所未有的商业化时期, 在一个几乎任何东西都无法脱离经济价值判断的社会形态中, 艺术精神必然也会受到感染, 艺术作品则在作为展示人的精神世界的个体化产物的同时, 也不得不面对商业化的社会和世界。

在艺术整体地浸染到商业化社会形态的过程中，艺术本身所含有的原始创造精神，往往会遭受必然的削减或消解。在机械化、标准化、商业化模式下运作的、以装饰艺术运动为其统称的那个时代的艺术精神，在很多层面上都显现出了从神圣到世俗的转变过程。对于很多艺术实践者来说，无论其艺术理念是秉自传统风格还是来自先锋派别，他们在创作作品时都无一例外地倾向于采用简单的形式，他们往往都会避免使用三维立体的构思以及难度较大的设计取向。整个艺术风潮所着力强调的不是事物的内在本质，而是外在形式。尽管在这种理念下出现的作品也常常不乏奇巧和创新，但在奇巧和创新之余，则很少在其中发现超前于时代的前瞻性或者革命性的内涵。

所有艺术实践都着力于表现当时那个时代最为显著的特征，即“现代性”。即便有些艺术就其创作的内容来说所指涉的是传统遗产，但是在创作方法和作品形式上，也会体现出鲜明的现代性特征。装饰艺术运动所面对的虽然未必都是“年轻”的人或物，但在那个强调个性张扬、强调机械化生产、强调视觉冲击以及强调性解放和性别解放的年代，它所面对的至少都是“年轻的精神”。可以说，是时代精神变革了传统艺术的基础，同时装饰艺术运动又反过来塑造着通向未来时代的新的精神元素。

目录

序 趣味与时间	I
一、现代性与精神变革	II
二、残败与重建	III
三、单数与复数	VI
四、本质与形式	VIII
 第1章 装饰艺术运动的前缘要素	1
一、东方元素	2
二、古埃及的灵光	6
(一) 神之光芒	6
(二) 图坦卡蒙之墓	10
三、阿兹特克与欧洲复古	12
四、“未来”情结	17
(一) 速度之美	17
(二) 波丘尼的宣言	20
五、“立体”的思维	23
(一) 空间与形式	24
(二) “严禁与驾驶员闲谈”	28
六、“抽象”的点、线、面	30
七、材料的表象与真实	35