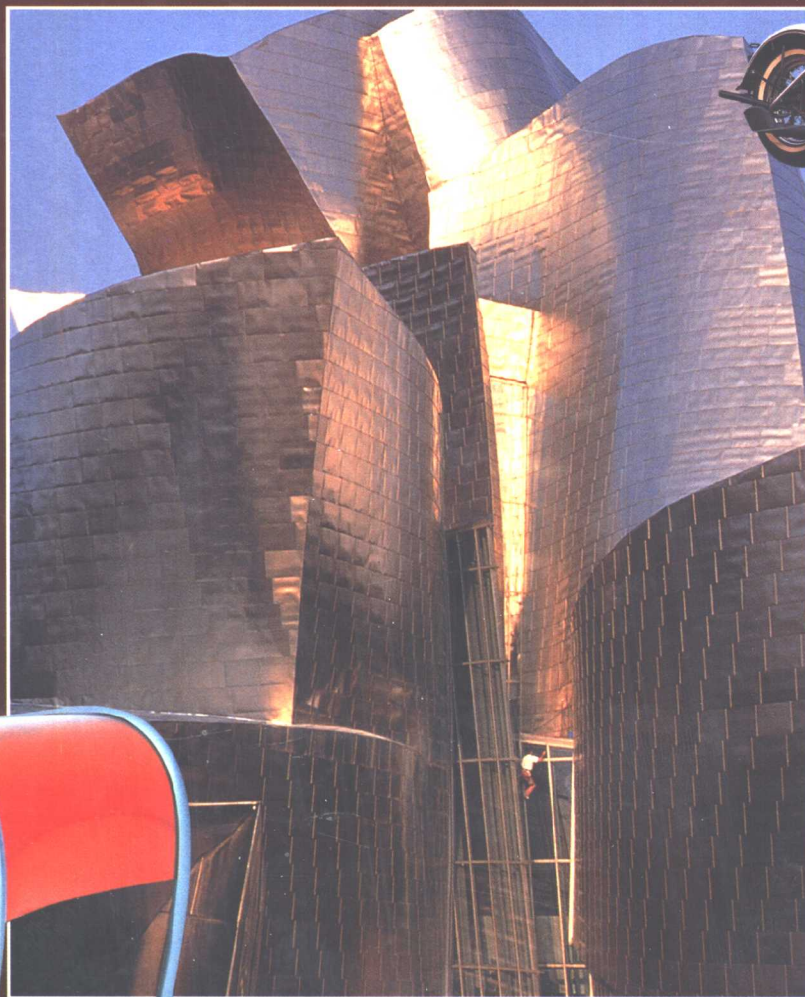

THE CENTURY ENCYCLOPEDIA

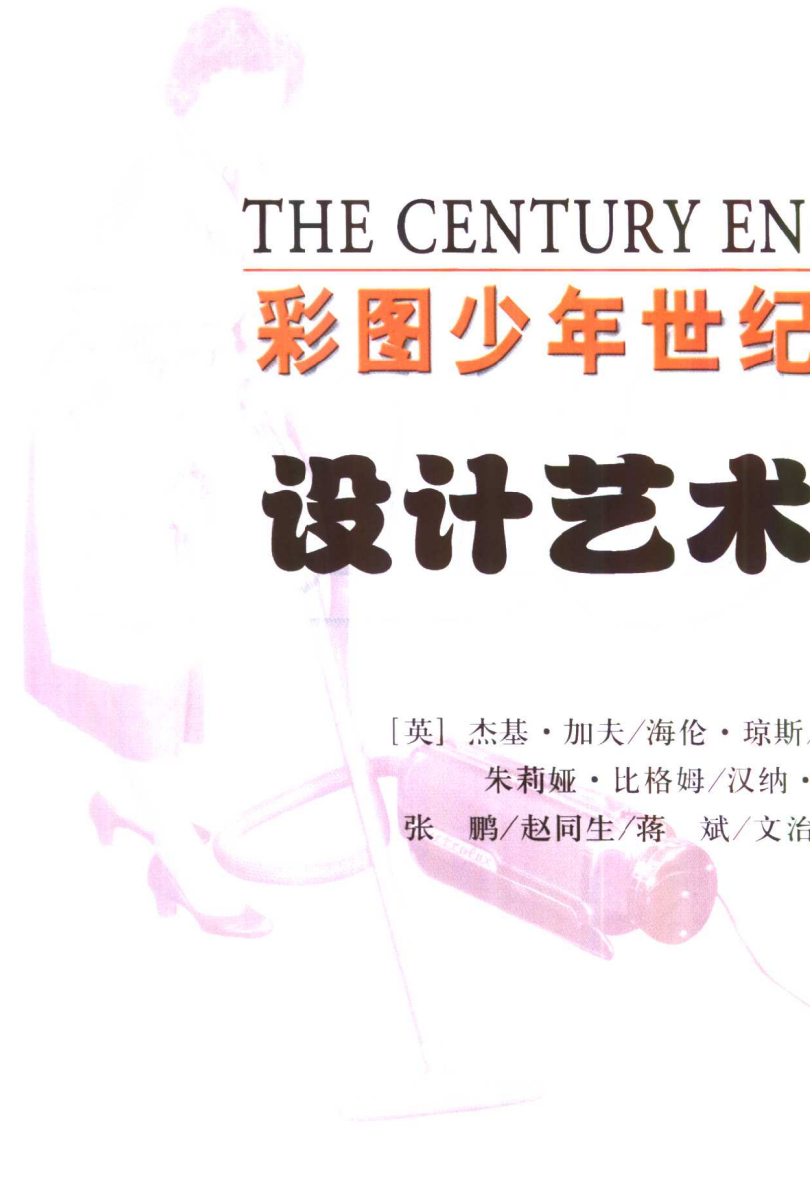
彩图少年世纪百科全书

设计艺术100年

明天出版社

TOMORROW PUBLISHING HOUSE

THE CENTURY ENCYCLOPEDIA

彩图少年世纪百科全书

设计艺术100年

[英] 杰基·加夫/海伦·琼斯/约翰·蒂勒尔/
朱莉娅·比格姆/汉纳·福特 著
张 鹏/赵同生/蒋 斌/文治芳/冯 潇 译

明天出版社

TOMORROW PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

设计艺术100年/[英]杰基·加夫等著;张鹏等译.
—济南:明天出版社,2002.8
(彩图少年世纪百科全书)
ISBN 7-5332-3880-X

I.设... II.①加...②张... III.工艺美术史—世界—
20世纪—少年读物 IV.J504-9

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第041580号

责任编辑:王仕德

美术编辑:彭 鹏

彩图少年世纪百科全书

设计艺术100年

[英]杰基·加夫/海伦·琼斯/约翰·蒂勒尔/
朱莉娅·比格姆/汉纳·福特 著
张 鹏/赵同生/蒋 斌/文治芳/冯 潇 译

*

明天出版社出版

(济南经九路胜利大街)

<http://www.sdpress.com.cn>

<http://www.tomorrowpub.com>

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

*

889×1194毫米16开本 11.5印张

2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

ISBN 7-5332-3880-X

Z·75 定价:48.00元

山东省著作权合同登记证:图字15-2001-67号

20th Century Design by Jackie Gaff, Helen Jones, Julia Bigham,
John Tyrrell, Hannah Ford

Copyright © David West Children's Books 1999

Designed and directed by David West Children's Books

7 Princeton Court, 55 Felsham Road, London SW15 1AZ

Chinese language copyright © Tomorrow Publishing House 2002

1900-1920

现代主义的诞生

5

1920-1940

两次世界大战之间

35

1940-1960

战争期间和战后时期

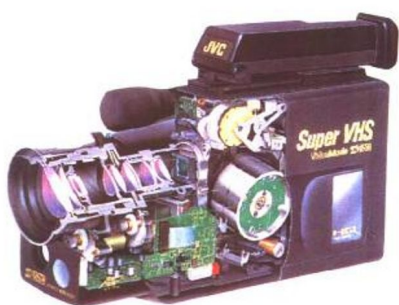
65

塑料时代

1960-1970

95

高科技时代

1970-1990

125

数字时代

1990-2000

155

THE CENTURY ENCYCLOPEDIA

彩图少年世纪百科全书——设计艺术100年

1900-1920

现代主义的诞生

[英] 杰基·加夫 著
张 鹏 译

目 录

新世纪

7

华丽服饰

8

新艺术

10

新建筑

12

艺术与工业

14

室内设计风格

16

家具

18

维也纳创作室

20

转动的桌子

22

家用品的革新

24

交通运输

26

飞行器

28

招贴画和印刷

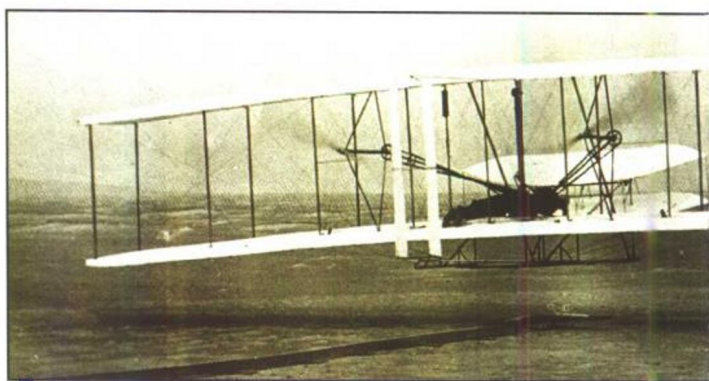
30

名词解释

32

大事记

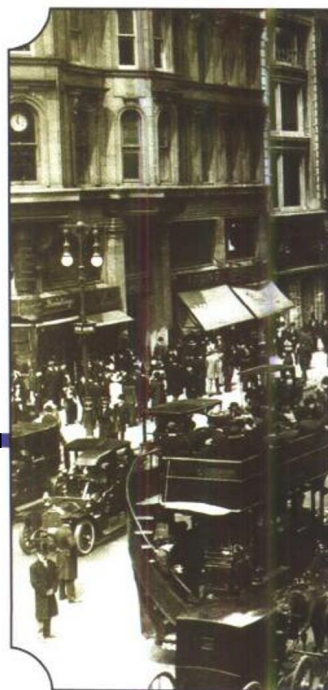
33

人类在19世纪发明了燃油发动机，为20世纪的动力推进型飞机奠定了基础。第一架动力推进型飞机是由美国的莱特兄弟发明的，于1903年飞上天空。

领土争端导致了战争，第一次世界大战于1914年爆发。1916年，第一辆装甲坦克进入战场参与作战。到1918年战争结束时，约有八百万军人战死疆场。

旧科技为新科技所取代往往需要许多年的时间。即使到了1915年的时候，在美国纽约的大街上仍然经常能够看到马拉大车的场面。

新世纪

事物的发展变化很少是一夜间完成的，而20世纪的一二十年代就是旧事物让位于新事物的过程。19世纪曾经有过许多伟大的发明，其中包括电动马达和燃油引擎，但直到此时，在优异的批量生产技术把价格降得更低以后，新产品才开始走进普通人家的生活。

在第一次世界大战期间（1914~1918），一种新型的平等关系形成了。

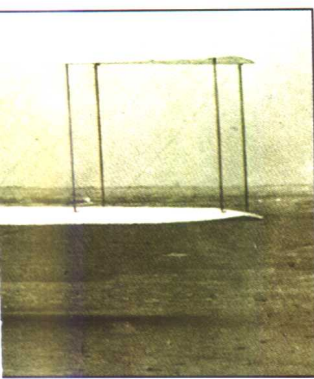
当来自各行各业的男人在泥泞的战壕里并肩作战的时候，妇女在后方接替了他们的工作，并开始体会到经济和社会的自由。

在艺术与建筑方面，装饰性过强的曲线及沿用旧手法的自然形象是新艺术的主要特点，这在1900年广为流行。到1920年时，一场艺术革命发生了——激进的画家、建筑师和设计师把目光从自然世界转移到抽象的几何形状上来，并在这一探索当中找到了新的灵感。

到1920年，一种装饰性不太强的抽象风格出现了（红与蓝扶手椅子，杰里特·里特弗尔德1918年设计）。

优雅的曲线——这一新艺术风尚盛行于1900年（路易斯·康福特·蒂法尼设计的电灯）。

在新世纪里迅猛发展的新型电器将改变人们的工作与生活。

华丽服饰

在新世纪初年，中产阶级在衣着方面的正式、刻板没有什么变化。无论男女都必须在早晨、下午及晚上不同的

时间穿着适当的衣服，他们有许多衣服，有些是为了参加各种活动而专门设计的，譬如，散步或乘坐刚刚出现的新款汽车等。

缝纫机发明于19世纪，但那时候大多数衣服仍然靠手工制作。

妇女S形弯曲的身材和优雅的步行服装是20世纪初年流行时尚的极致。

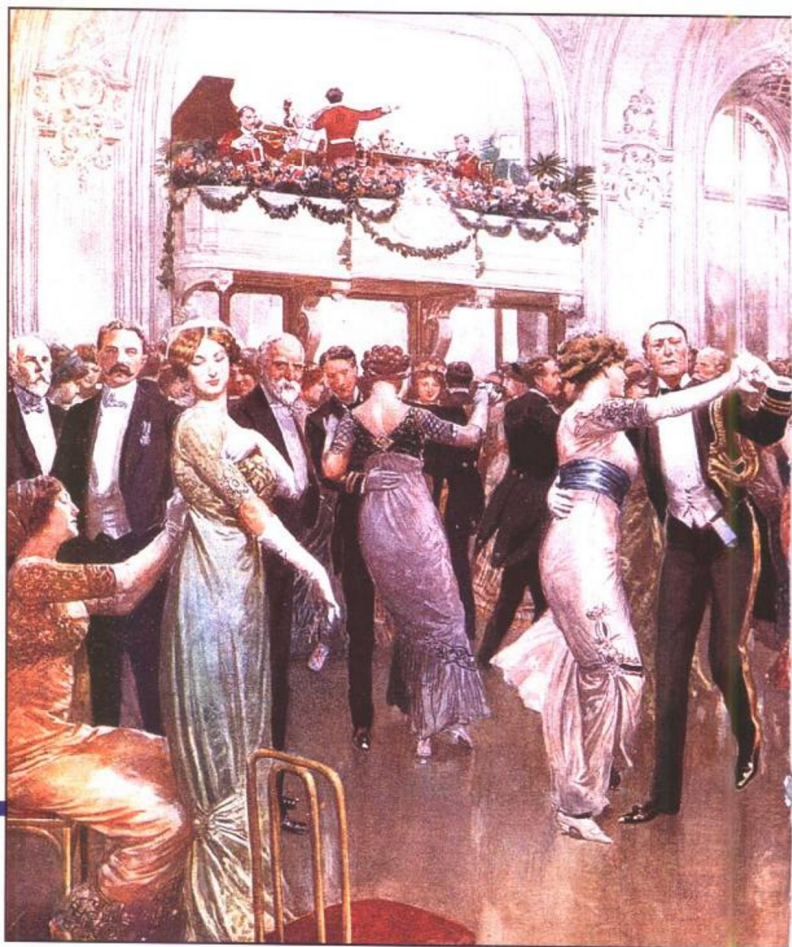
赏心悦目

人们认为理想的妇女是柔顺的，而当时的时髦女性正是在这种情况下应运而生的。她们穿着紧身的、绣花的、沙沙作响的雪纺绸衣服，虽然晚装领口较低，但裙子很长，因为如果脚踝或小腿被人瞥见，那是会令人震惊的。

背后的故事

在脆弱的外表下面是受到层层制约的跳动的心。时髦的妇女穿着精致的内衣和紧绷的束腹带，她们S形的侧影就是由于束腹带的缘故，它使得臀部突出、腹部回收、胸部高耸。

将近1910年时，妇女的服装（包括内衣）宽松了起来。这幅画描绘的是1912年在伦敦萨伏依旅馆里的舞会场面。

变革风潮

19世纪90年代，新西兰及美国三个州的妇女获得了投票表决权，同时，支持妇女参政议政的人们又发起运动，要把这种权利范围扩大到所有的妇女。自由的氛围在空中弥漫，激进的妇女在19世纪已不再使用束腹带，从而使自己的身体处于一种自然状态。所以到1910年时，妇女的侧影已不再像以往那么弯曲，而是更直一些，这开始成为流行时尚。莱昂·巴克斯特(1866~1924)曾为俄国芭蕾舞团设计了具有东方韵味的服装和姿态，当这个芭蕾舞团1909年在巴黎演出时，曾一度引起轰动。这一时期，妇女所穿的宽松服装在很大程度上受到了巴克斯特设计的影响。

保罗·普瓦雷在“1911年至1913年时装作品展”的主要作品是上图所示的筒裤装，中间一款配以“灯罩”束腰上衣。

保罗·普瓦雷设计的宽松服装

妇女宽松服装的设计应当归功于一个人，他就是法国的时装设计师保罗·普瓦雷(1879~1944)。1906年，他率先设计了一款简洁、宽松、高腰的裙装。在1909年他的作品汇展上，他受俄国芭蕾舞演出服的启发而设计的阔腿裤引人注目。在1911年，他又设计了“灯罩”式束腰外衣。

长裤开始普及

战争时期的工作要求服装更具功能性，所以，西方妇女开始穿长裤，这是有史以来第一次人们接受妇女穿长裤：穿马裤做农活很实用，连衫裤工作服适宜于工厂的工作，这一经历将永远改变人们对妇女及服装的态度。

保罗·普瓦雷的设计也并不是总是给人以自由的款式，他在1911年设计的下摆很窄的裙子，在脚踝处非常窄小，穿这种裙子的人只能走小碎步。

新艺术

在19世纪很长一段时间里，艺术家和建筑师从过去的作品及设计中获取灵感，所以，历史的或“陈旧”的艺术风格大行其道。针对这一状况，尤其是随着新世纪的来临，一些艺术家着眼未来，为新时代发掘新的艺术风格。这种新的艺术风格兴起于19世纪80年代。

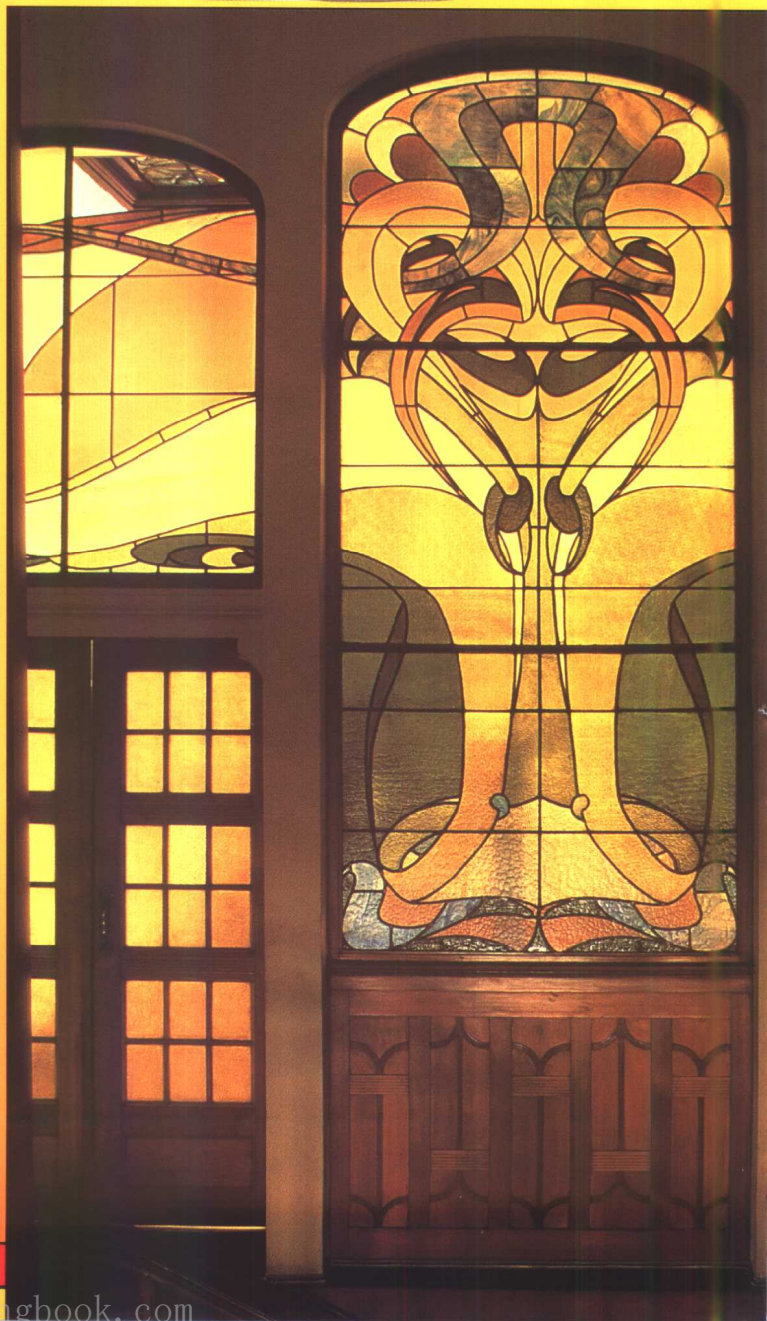
新艺术设计往往缺乏对称性，这个外形明显不对称的香水瓶是由赫克托耳·吉马尔设计的。

开始使用线条

新艺术的核心在于线条的使用，长长的、弯曲的、流畅的线条给人以轻盈优雅的感觉。反映自然的作品内容多种多样，既有蜿蜒的藤蔓、弯曲的长发，也有孔雀、蜻蜓、蛇、狗、蝙蝠、虹、兰花和百合等。

这幅以弯曲线条为主的画作（香烟厂招工海报，1898）是捷克画家阿尔冯斯·穆哈（1860~1939）的作品，它集中体现了新艺术风格的特点。

推波助澜

新艺术如燎原之火迅速蔓延开来，同时，国际展览会和新艺术杂志如《画室》（创办于1893年）也起到了推动作用。这种艺术风格在不同的地区形成了不同的见解，这些地区主要有法国的巴黎和南锡，德国的慕尼黑、柏林和达姆施塔特，比利时的布鲁塞尔，西班牙的巴塞罗那，英国苏格

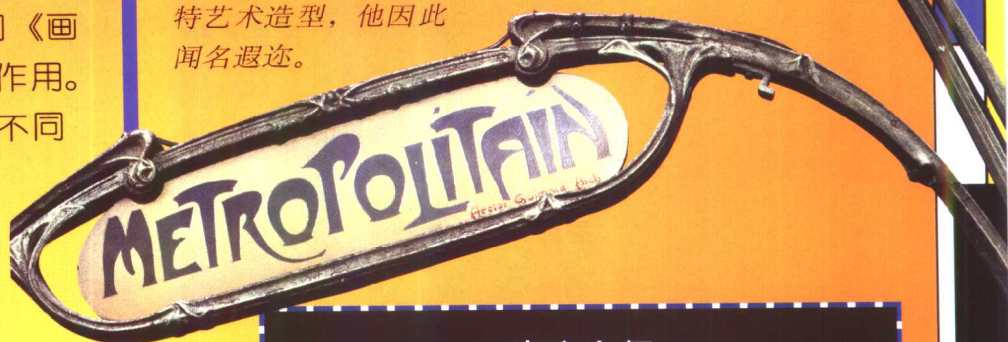
兰的格拉斯哥，奥地利的维也纳以及美国的纽约和芝加哥等。在德国，人们称它为“青年风格”（或年轻的艺术风格），这一称谓出自于《青年人》杂志。

简化外观

随着新艺术的成熟，一种新的风格产生了。直到20世纪之初，弯曲的线条一直受到艺术家的青睐，而且见于一些设计师的作品当中，如巴黎的赫克托耳·吉马尔（1867~1942）以及巴塞罗那的安东尼奥·高迪（1852~1926）。然而，由于受到英国格拉斯哥的查理·伦尼·麦金托什（1868~1928）的启示，其他设计师也开始了对直线和几何形状的探索。

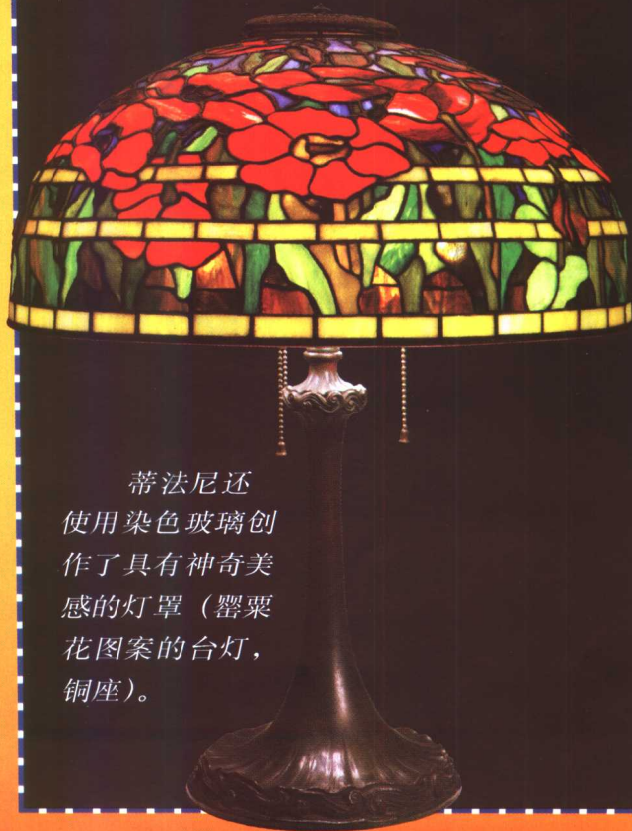
比利时的建筑师、设计师亨利·范·德·费尔德（1863~1957），摒弃了动物和植物的主题，开始探索抽象、弯曲的图案（染色玻璃窗，19世纪90年代后期）。

法国的建筑师、设计师赫克托耳·吉马尔曾为巴黎的地铁（始于1903年）设计了如植物般的独特艺术造型，他因此闻名遐迩。

玻璃大师

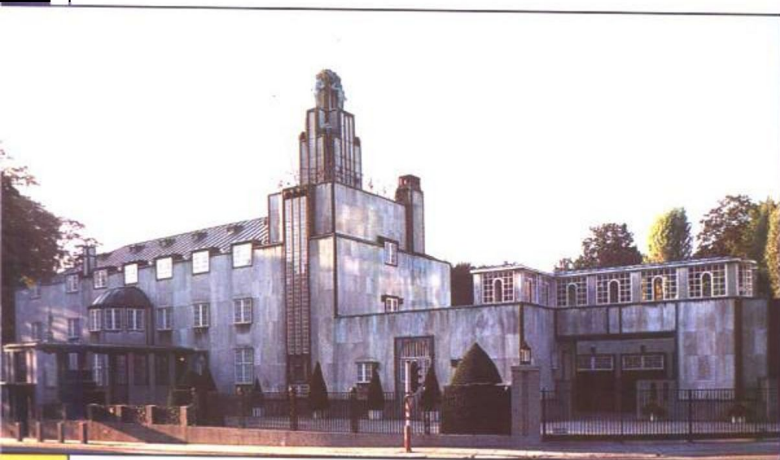
质轻、虚幻、精细的玻璃是当时新艺术创作的理想材料。大师级人物如法国人埃米尔·加勒（1846~1904）和美国人路易斯·康福特·蒂法尼（1848~1904）都曾尝试使用玻璃制造工艺，以创作具有神奇美感的雕刻。1874年，加勒在法国的南锡开办了自己的玻璃厂，而蒂法尼也于1894年在纽约的长岛开了个玻璃作坊。蒂法尼使用金属喷雾的方法，使得他众多的作品流光溢彩，五彩斑斓。

蒂法尼还使用染色玻璃创作了具有神奇美感的灯罩（罂粟花图案的台灯，铜座）。

新建筑

在为新时代创建新艺术风格的过程当中，建筑师一直站在这一运动的最前沿。在19世纪90年代和20世纪初年，新艺术风格的独特建筑在整个欧洲盛极一时，这些建筑不论外观还是建筑方法都非常新奇。

和查理·伦尼·麦金托什一样，约瑟夫·霍夫曼在他的作品中尝试了抽象的几何形状（布鲁塞尔的斯托克里特宫，1905~1911）。

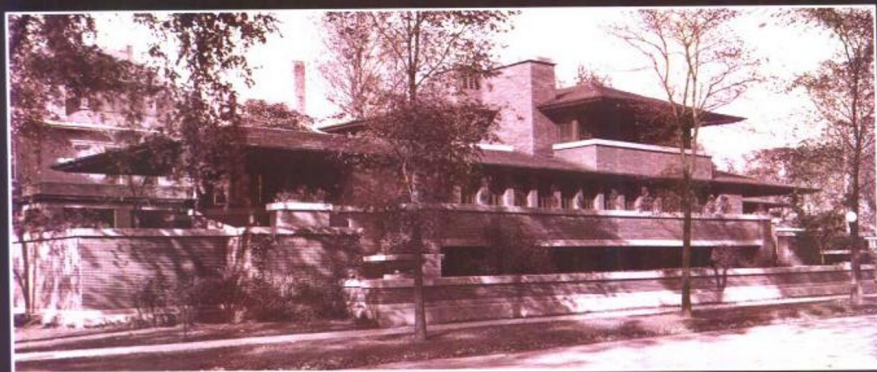
工业材料的使用

19世纪已经有了适于批量生产的模压技术和熟铁这一工业材料，而且，负责火车站等公共建筑的工程师已经开始大量使用熟铁。但在此前，尽管人们知道铁可以使得建筑结构结实并相对较轻，但建筑师们却迟迟不肯使用它，即便使用了也会将其藏在砖石的

的后面。然而，模压品及熟铁的装饰潜质令新艺术风格的建筑师们感奋不已，他们不仅将铁用于建造建筑物，而且往往将之裸露在外面，使人看得见。

这幢形似山脉的楼房是由查理·伦尼·麦金托什设计的。这一建筑以其干净利落的线条和细腻的外表，使得它在20世纪初看上去极富现代感（英国格拉斯哥附近的海伦堡，1902~1903）。

弗兰克·劳埃德·赖特由于设计了草原大房而闻名于20世纪初。这一建筑特点突出：低矮、水平的外表，突出的屋顶以及可以自由设计的内部（弗雷德里克·C·罗比住房，芝加哥，1909）。

形单影只的天才

美国人弗兰克·劳埃德·赖特(1857~1959)是20世纪初最富创新精神的建筑师之一，他的作品对全世界的建筑设计产生了巨大的影响。在他长期的设计生涯当中，他一直回避时兴的风格而追求自己的见解。赖特十分喜欢天然的建筑材料如木头等，而且，他说过要建造一个“生物建筑”——看起来如同从自然景色中生长出来的建筑物。

装饰性的铁质结构

在新艺术运动中有一个比利时的建筑师维克托·奥尔塔(1861~1947)，他是最先利用铁质结构做装饰的建筑师之一，他将支撑塔斯尔旅馆(布鲁塞尔，1892)大部分重量的内部铁柱暴露在外面。他不仅没有遮盖这些铁柱，还将其浇铸成有叶的植物的茎的形状。

维克托·奥尔塔还把装饰性铁质结构用于布鲁塞尔的塔斯尔旅馆的窗户。

风格的分化

奥尔塔和杰出的西班牙建筑师安东尼奥·高迪形成了设计作品弯曲程度更大的设计风格。而其他建筑师如英国的查理·伦尼·麦金托什和奥地利的约瑟夫·霍夫曼(1870~1956)则形成了以水平的和垂直

的线条为主的装饰性不太强的流派。伟大的美国设计师弗兰克·劳埃德·赖特也同样热衷于直线，但由于他的作品太过于个人化，因而，他的作品甚至一般不被当成新艺术运动的组成部分。

安东尼奥·高迪曾经说过“自然当中没有直线”，他设计的巴特罗屋(巴塞罗那，1904~1906)看起来不像公寓楼，而像一只蜥蜴。

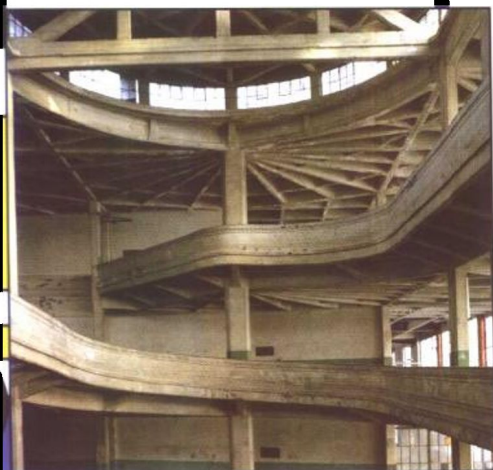

艺术与工业

19世纪初，工业生产得以发展，与之同来的是大量设计低劣的产品。

由此引起了旧世纪末至新世纪初几十年当中越来越强烈的反叛。

意大利工程师马特·特鲁柯为菲亚特公司设计的林古托汽车厂是钢筋混凝土结构的杰作（都灵，1915）。

讲求质量

对于一些建筑师和设计师，反叛意味着回归，一种使用木材等自然原料进行手工制作的回归。对于另外一些人的反叛则意味着在艺术与工业之间建立更密切的联系，意味着充分利用现代技术和钢筋混凝土、钢铁等现代材料创作精美的产品。当然，也有人两者兼顾。

共同努力

为了推广这些思想，有几个组织机构诞生了，其中包括维也纳创作室及德国工艺品协会，后者成立于1907年，目的是把工商与艺术、手工艺结合起来。德国建筑师、设计师彼得·贝伦斯(1868~1940)是联合发起人之一，他是专门从事工业设计最早的一位。

看似盒子的法古斯鞋厂是最现代派的一个早期典范，这种设计兴盛于第一次世界大战之后。鞋厂的设计者是德国建筑师沃尔特·格罗皮厄斯(1883~1969)和阿道夫·迈耶(1881~1929)。

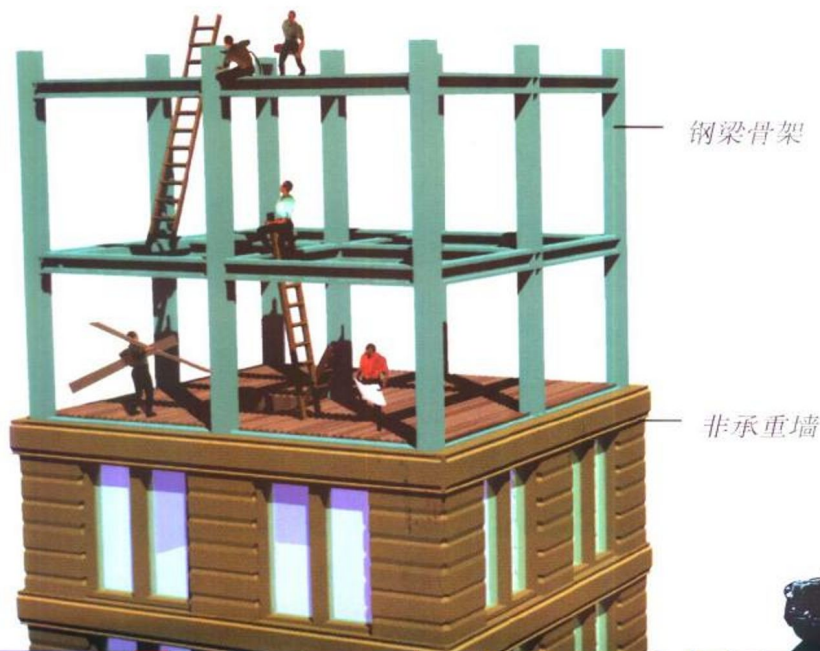
1908年至1909年，彼得·贝伦斯为通用电器无线器材公司涡轮机厂所作的极其简洁的设计。

为工业设计

1907年之前，彼得·贝伦斯一直从事手工艺品的制作设计，是年，他被通用电器无线器材公司驻德国电气公司任命为设计顾问，因为这家公司开始对其出版物、产品及工厂进行设计包装。设计师们的作品在悄悄地变化着，变得越来越远离源于自然的新艺术运动形象，却越来越接近简单的、不加装饰的几何形状的建筑物或物品。这不仅是现代的产物，同时也是现代的象征，到了30年代这种风格开始被人们称做现代主义。

发生在美国的革命

到1880年时，美国的高楼已达400米，但建筑方法使其高度受到限制。1883年在芝加哥，建筑师威廉·詹宁（1832~1907）设计了一座大楼，其重量由金属框架而不是由承重墙负载（家庭保险大厦）。在19世纪50年代至70年代，英国、美国及德国已经能够批量生产钢铁了。第一座全钢骨架大楼同样建于芝加哥（塔克玛大厦，1887~1888）。

在美国芝加哥，建筑师们尝试把有力、垂直的线条和宽大的窗户设计到摩天大楼上去（芝加哥信心大厦，1890~1894）。

室内设计风格

以维多利亚风格设计的房间，内部拥挤阴暗，家具和窗户被裹在厚重、精致的织物里面，颜色搭配粗重、阴沉。新艺术室内设计风格则全然相反——简洁、宽敞、光线充足。这一变化主要是由于19世纪后期

建筑师

们所采取的新的设计方法。

弗兰克·劳埃德·赖特率先拆除了室内的墙壁，以使室内空间可以任意安排。这种设计使得全部房间浑然一体、优雅美观（洛杉矶蜀葵屋，1918）。

由表及里 的全程设计

仅仅设计建筑物的结构和外表已经不能令建筑师们满足，于是，他们开始设计室内的一切，从墙壁的颜色到椅子的外形以及门把手，从而使得建筑物及其内部陈设共同构成一个独立和谐的艺术品。

查理·伦尼·麦金托什通常与同是设计师的妻子玛格丽特·麦克唐纳共同设计门等装置（格拉斯哥柳叶茶室，1903~1905）。

1906年，麦金托什夫妇为他们在格拉斯哥的家所做的简洁、明快、白色调的室内设计。

