

• 建筑与设计图书馆 •

RETRO 就是 MODERN

现代主义回眸

Lisa Skolnik

Michael Friedman Publishing Group, Inc. 授权
天津科技翻译出版公司出版

• 建筑与设计图书馆 •

R E T R O M O D E R N

少 就 是 多

现代主义回眸

Lisa Skolnik 编 著

徐 健 翻 译

林 耕 主 审

Michael Friedman Publishing Group, Inc. 授权

天津科技翻译出版公司出版

中译本序

法国著名的建筑大师勒·柯布西耶在1923年出版的《走向新建筑》中写道：“当今的建筑专注于住宅，为普通而平常的人使用的普通而平常的住宅……为普通人、‘所有的人’研究住宅，这就是恢复人道的基础，人体的尺度、典型的功能、典型的情感，就是这些！这是首要的，这是一切。”曾几何时，随着我国的改革开放，居住问题已成为千家万户最为关心的社会问题了。不管是经济适用房还是商品住宅，不管是公寓、单元式还是小住宅，不同阶层的人们都在用自己的价值观和美学追求来关心着它。就是在这样的时代，我们欣喜地看到了天津科技翻译出版公司由美国Michael Friedman Publishing Group, Inc.引进版权的《建筑与设计图书馆》——一套20分册住宅系列图书的出版。

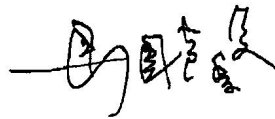
建筑艺术是一种公众的艺术，而住宅建筑更是一种公众直接参与的艺术，除了设计师和开发商外，还有着更为广泛的关注群体。过去对与此有关信息的获取，常是比较表面、片段和支离破碎的，因此仅凭着皮相的模仿和操作，就出现了许多四不像的所谓“欧陆风情”。这不应是我们这个文化大国的主流。在现代社会中，无论是设计师还是开发商，人们更应该关心的是有效信息的占有、开发和利用。本系列图书无论从学术性、历时性、地域性和多样性上都表现出与众不同的特色。

对于建筑师而言，从这套系列图书中应该得到更

深层次的启发。在当前多样性文化定位的社会中，通过对外部建筑文化的介绍，进而通过交流、吸收和消化等一系列再加工创造和实践，应反映出我国不同阶层、群体的各自消费取向，丰富多彩的地域环境特色和文化背景；提倡结合国情的居住新理念，反映出新时代的健康生活和消费方式；并更加关注我国的城市和环境，关心生态和可持续发展。而不能简单地对形式和构图进行模仿与搬用，更不能是急功近利的炒作。

最后还想提一下的是这套丛书中的摄影作品。无论是住宅的外景，还是建筑室内，甚至是局部大样，许多作品都可以称做是摄影艺术的精品，无论是构图、用光、色彩均十分考究。在当前我国专业的建筑职业摄影师还未形成壮大的队伍，住宅建筑摄影还未形成自己的特色和风格时，对这些摄影作品的欣赏也是极好的美感享受。

希望我们能够用好这块他山攻玉石。

2002.3.18

中国工程院院士

北京市建筑设计研究院总建筑师

著作权合同登记号: 图字: 02-2002-29

图书在版编目(CIP)数据

少就是多: 现代主义回眸/斯科尔尼克(Skolnik,L.) 编著;
徐健译. —天津: 天津科技翻译出版公司, 2002.6

(建筑与设计图书馆)

书名原文: Retro Modern

ISBN 7-5433-1455-X

I. 少… II. (1)斯… (2)徐… III. 后现代主义—建筑艺术—世界 IV. TU-86

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第009335号

Copyright © 2000 by Michael Friedman Publishing Group, Inc.

ISBN 1-56799-917-4

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the publisher.

中文简体字版权属天津科技翻译出版公司

授权单位: Michael Friedman Publishing Group, Inc.

出 版: 天津科技翻译出版公司

出 版 人: 邢淑琴

地 址: 天津市南开区白堤路244号

邮政编码: 300192

电 话: 022-87893561

传 真: 022-87892476

E-mail: tsttbc@public.tpt.tj.cn

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

发 行: 全国新华书店

版本记录: 787×1092 12开本 8印张

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

定价: 68.00元

(如发现印装问题, 可与出版社调换)

*To Howard, who first opened my eyes to an entirely new aesthetic twenty years ago
and still does so to this day.*

*Thank you to the talented and diligent staff at Michael Friedman Publishing Group, particularly
my editor, Hallie Einhorn. I am grateful for both her persistence in obtaining exceptional pictures
and her circumspect editing, which made the text as flawless as possible.*

目 录

引 言

8

第一章

简约的住宅设计

16

第二章

室内设计

30

第三章

基本家具

54

第四章

现代装饰

80

引言

在 20 世纪 50 年代，家居生活比较简单，当时典型的家庭是一台电视机、一部电话、一台录音机、一间浴室，还有一个挣钱养家的人。在当时的家里，没有配备视听设备的家庭影院、没有微波炉、更没有豪华的主浴室，当然也不会有个人电脑。不过在许多殷实人家里，都布满了那个时代的各种家具和室内装饰。将近半个世纪过去了，那些家具，以及曾经用那些家具装饰过的家，都已经成为 20 世纪家居设计的典范，而重新受到世人瞩目。

今天，这些半个世纪前的时髦建筑和家具又在许多方面引发了汹涌的怀旧热潮，并且唤起了对那些已经离我们而去的先人们强烈的思念之情。不少人更希望这种风格在今天流行起来，他们中的一些人收集原装货来装饰自己的家，而另外一些人淘换来的常常是价格昂贵的假货，看着像真的，他们也就满足了。许多建筑师和设计师从那个时代的审美观中得到启发，并用自己的作品向那个时代表达敬意，但是很明显，这些作品已被当代观念所扭曲。

这些老式的家具和当初摆放这些家具的房屋，所代表的仅仅是那个时代的潮流。平面开敞的平房、错层式住宅以及火柴盒式的公寓都有许多大玻璃窗，几乎全

无室内装饰。这样的布置就成了一个完美的舞台，用来展示当时大胆而又简洁的各种陈设。这些家具的特色包括覆盖着提花纺织品的矮沙发、具有雕塑感的咖啡桌、曲线优美的椅子以及细高造形的桌子。同时还流行整面墙都做成实用且漂亮的格架，并用诸如金属、玻璃、塑料或木材这些材料制造，这些材料有时单独使用，但更常见的是以充满创意的方式组合使用。

这些时髦的家具打破了传统，它们线条流畅，轻便，而且通常是经济实用。这些家具具有的是厂商制造的普通产品，但有的则是出自于著名的建筑师和家具设计师之手。但几乎所有这些家具都表现出简洁的优美与精致。不管它们看起来多高、多矮或多么前卫，全都折射出现代主义的影响，是永久改变我们家具设计

 现代主义风格的家具一个最大的好处是，不管它们是否属于同一个系列，放在一起都显得十分协调。在图中这间诱人的起居室里，阿尔瓦·阿尔托于 1932 年创作的潘米尔沙发（图正中最为显著的）和埃姆斯 1946 年模压胶合板椅子（左、后）以及其他同时代的普通家具放在一起产生了极好的效果。

和建筑设计观念的原创风格。

现代主义的基本哲学是功能主义和简洁原则的混合物。这股潮流植根于20世纪上半叶所发生的历史事件,以及在这一时期发展起来的观念。许多影响来自欧洲。其先驱之一是维也纳分离派,他们主张使建筑和家具设计突破原有束缚。其中的佼佼者是建筑师约瑟夫·霍夫曼,他于1903年成立了维也纳工作室(Vienna Workshops),这个组织最初的目标是提倡家具设计的实用性和简单化。与此同时,在英国、美国和德国,工艺美术运动正蓬勃发展,他们主张一个良好的家具设计应该是简单的、手工制作精良的而且所有人都能买得起。在德国,这股潮流叫“工作组合”(werkbund),强调使用机器生产,其主要目标是为工业生产制定较高的新标准。建筑师和设计师们于1914年在科隆及1927年在斯图加特分别举办了影响深远的展览,为现代主义的发展起到了极大的推动作用。

20世纪开始的几十年,为我的世界带来了巨大的社会、经济和政治变革,并于第一次世界大战和大萧条时期达到顶峰。在欧洲的许多地方,包括意大利、德国、奥地利、俄国以及斯堪的纳维亚国家,人民开始怀疑传统的准则,热忱地拥抱乌托邦式的理想。在上述这些国家中开展的运动企图把这个时代的梦想通过建筑和家具设计形成一个具体的形象。荷兰的风格派、俄国的构成主义、德国的包豪斯学派、意大利的理性主义和未来主义运动都企图把所有的视觉艺术带到建筑和设计中去。制造和建造大众有能力购买的家具和实用性住宅变成重要的关注对象。设计师们奋起承担了这样的任务,设计出了线条明快、装修简单的建筑。尽管初衷如此,但这些建筑并不一定便宜,陈设也是如此。许多建筑师和设计师使用了数量虽少但

是价格昂贵的材料去实现他们的创作。

到了1930年,现代建筑在欧洲已经是家喻户晓,在美国也有所了解。而到了1932年,它又有了一个新的名称:“国际式建筑”,这个名称起源于菲利浦·约翰逊和亨利·罗塞尔·希区考克在纽约现代艺术博物馆举办的一次展览会。这个展览的名称是“现代建筑——国际展览”,而在展览会上发行的书,书名就叫《国际风格——1922年以来的新建筑》。

在过去的大部分时间里,美国只是注视着现代建筑横扫欧洲大陆。在美国城市里,摩天大楼仍然是哥特式或文艺复兴时期的装饰,而且家具依然是传统式样,或者从欧洲进口。但是在美国也有一位在早期推动现代主义发展的著名设计师,拉塞尔·莱特。他于1935年为康奈特·波尔公司设计了“现代生活”系列家具,这些家具虽然看起来形状简单,但充满了创新精神。它们用枫木制造,价格适中,而且可以单件销售,不再是以前的整套出售,这样便于顾客按照自己的要求组合。这套家具中最引人注目的一项是第一次批量生产组合沙发。

虽然国际风格很快就风靡欧洲,但仍然受到许多因素阻挠。保守势力重新纠集起来并且取得了政治权力。在德国,希特勒把现代主义看做颠覆力量,关闭了包豪斯建筑学院,让阿尔伯特·斯皮尔的新古典主义去炮制那些宏伟的纪念碑式建筑。密斯·范·德·罗,格罗皮乌斯,马赛尔·布劳耶以及其他著名的德国建筑师和设计师,逃离了纳粹的统治,来到美国,在美国大学里教书。只有在意大利,掌权的统治者还允许设计师追寻他们的现代主义理想和继续他们的工作。

由于欧洲大多数国家政治风云的变幻,在20世纪30年代,现代建筑和家具设计濒临消亡,并且被第二

次世界大战所完全中断。但是在这段时间里，尽管存在着原材料短缺和制造业管制这样的困难和障碍，国际风格仍然在美国开始繁荣兴旺。

建筑师和家具设计师在美国创造出简洁的现代建筑和陈设。他们得到了一些影响很大的艺术团体的帮助，其中包括纽约现代艺术博物馆。创建于20世纪30年代初的这所博物馆，通过主办竞赛和展示具有创新精神的家具，证明了它在家具设计发展中起到了关键性的影响。这些展览激励了那个时代的天才建筑师和设计师，并且引起了全世界的广泛关注。

这些竞赛和展览之一，是于1940年和布卢明戴尔百货商店共同举办的题为“家具中的有机设计”的竞赛以及随后的展览。现在普遍认为，正是该项赛事从里到外彻底改变了美国的家具工业。这项竞赛旨在发现新的天才和扶植具有潜在开拓意义的设计，结果取得了成功。查尔斯·埃姆斯、艾罗·沙里宁两个原来不出名的年轻建筑师和家具设计师与底特律的克兰布鲁克学院合作，在两个项目（柜子和座椅）中获得了最高荣誉，并且给家具设计带来了一场几乎是革命性的变化。

他们两人创作的椅子是柔美弯曲具有雕塑感的，它具有流体般的形状，在三个方向上都不存在直角。同时也做出了技术上的创新，以一种全新的工艺方法对胶合板进行加工。他们把胶合板压成曲线形状，这种形状使椅子在托住身体的同时可以支撑脊椎。这样的形状为战前的家具生产开辟了一个崭新的阶段。他们的橱柜也同样推陈出新，随着混合搭配的不同组合，柜门和抽屉可以互换。这两位建筑师继续与家具制造商携手合作，并且成为现代家具设计运动的领袖。埃姆斯和哈曼·米勒签约，与此同时，沙里宁设计的作品由诺尔公司生产。虽然这两家公司在当时都不很出名，

但随后都成了主要的家具制造商。

因为第二次世界大战的结束，对消费品原本压抑着的需求被释放出来。对此，美国的家具制造商已经做好了准备。从1945年到50年代后期，是现代建筑师、家具设计师和制造商的全盛时期。为了满足所有夫妇结婚建立新家庭的需要，对新房屋以及新家具的需求在不断增长，所以建筑工业和家具制造业也随之繁荣兴旺。而且当时各方面的条件都具备——有杰出的设计师设计新产品，有各种新技术提高建筑房屋和制造家具的生产效率，有不断发展的出版业为之宣传，还有富裕起来的公众强烈的购买欲望。

Le Petti Confort 是由勒·柯布西耶、夏洛特·佩尔南德和皮埃尔·詹内特共同设计的。这种沙发代表了一种根本性的转变，把支撑系统从沙发的里面改到外面，图中可以见到，用金属管制成的笼子从外面支撑着填充软垫。这种在1928年首次亮相的古典风格，直到今天仍然在生产。

竞争很快就使价格降低了,房屋和各种系列的现代家具变得每个家庭都能买得起了。那些有能力购买的人把由建筑师设计的家摆满了那个时代的名牌家具。与此同时,那些买不起的人可以买假货来装饰自己的家。当然,鉴赏品位也是一个因素,当时市场上充斥着各种翻版设计,并且吸引着那些喜欢更花哨式样的人。许多制造商生产了粗制滥造的系列家具,这些家具虽然盗用了现代设计的基本式样,但其装饰实在令人生厌。最终,这些便宜的假冒伪劣产品,使得现代主义运动失去了意义,并导致其走向没落。

到了20世纪50年代末期,美国风格的钟摆向着主流设计回归,哈曼·米勒公司和诺尔公司转型按合同生产家具。但是现代主义并没有在50年代末期消亡,感谢欧洲人,他们把现代主义的基本原理引向一个新的方向。

在北欧,斯堪的纳维亚人的公司因为他们的设计把国际风格与斯堪的纳维亚价值观念相互融合,并加以改进,所以受到了广泛的赞扬。这种风格的家具生产延续了整个60年代。在丹麦和芬兰,柚木风格的木制家具得到了迅速的发展并激起了强烈的购买欲,这是因为在饱受了战争所带来的苦难和掠夺之后,人民要求的是温暖和安全感,这种结实、笨重,带有木纹本色装饰的家具满足了这种心理要求。在瑞典,政府开展了一项教育运动,在全国普及现代生活的原理,并以此发展本国的家具制造业。一系列非营利性组织建立了家具制造和销售业,以低廉的价格直接销售给消费者,完全不经过零售商。

尽管随着国际风格开始退潮,意大利引导了家具的革新。但与国际风格严格的功能主义相反,他们提出了新的美学思路,他们的设计中包括了雕刻,这是

考虑到大部分人需求的结果。此外,意大利的设计师开始尝试利用塑料制作家具。

最后,在20世纪的60年代、70年代和80年代,美国和欧洲都出现了建筑设计和家具设计的新观念。这种风格就是我们熟知的后现代主义。它一反功能主义和前几十年的朴素风格,在色彩、材料以及设计上做出了新的尝试。因为这段时期是经济空前繁荣的时期,许多建筑师和家具设计师在设计建筑和家具时表现出极端的个人主义态度和漫无边际的想象。而另一些人的设计则是浮华和昂贵的简单堆砌。

终于,20世纪80年代的过度行为又导致了向现代主义回归的潮流,或者至少说在家居设计中追求线条明快和简单化。一股弱化物欲和简化生活的潮流开始显露出苗头。

近几年来,流行趋势转向于建立一个更加健康和安宁的生活环境——一个可以避开那些泛滥成灾的高科技工具的地方,一个可以避开没完没了的工作负担的地方。而现代主义被看做是可以或者说是加以重新解释之后可以满足这种需求的一种风格。的确如此,关于这一点在下面的画页中可以看到。因为实际上为我们所熟知的那种叫做现代主义的风格是十分基本的和简单的,但同时又是意味深长的和精致的,是使我们快节奏的生活保持平衡的完美中介。

图中的两把椅子是20世纪中叶的设计，贝壳形的安乐椅和蝴蝶形的躺椅于简单中透出优雅和力度。蝴蝶形躺椅是由三位阿根廷建筑师于1938年设计的，他们是 Jorge Hardoy, Antonio Bonet 和 Juan Kurchan——他们的设计灵感来自于19世纪英国官员的折叠椅。贝壳形安乐椅由查尔斯·埃姆斯设计于20世纪50年代初期，有各种不同形式的椅子腿。

↑ 建筑师理查德·纽特拉把现代主义和国际风格引入加利福尼亚。在这样宜人的气候中，建立一座向外部世界敞开的玻璃房屋，真是再合适不过。虽然这幢位于洛杉矶山脚下的房屋是纽特拉在20世纪60年代设计的，但是即使到了今天，它那简练的线条、开阔的视野和它那对大自然的礼赞仍然使它具有不衰的魅力。

同一幢房屋的内部，壁炉似乎从地面飘浮起来，整个屋子里洋溢着轻快的气氛。左边的木柱实际上是一个内嵌式壁橱，在白天，所有混乱都隐藏在它平齐的门后。这间起居室适合用现代家具来装饰，图中有：乔治·尼尔森的椰壳型椅子（1956年），埃姆斯的咖啡桌（1946年）和艾罗·沙里宁的独脚桌（1956年）。

