

跨世纪设计艺术潮流系列

The Modern Times and Multi-Decoration

摩登世界与多元装饰

装饰艺术运动 20 讲

心安工作室 编著

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

跨世纪设计艺术潮流系列

The Modern Times and Multi-Decoration

摩登世界与多元装饰

装饰艺术运动 20 讲

心安工作室 编著

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

摩登世界与多元装饰：装饰艺术运动 20 讲 / 心安工作室编著. —上海：上海社会科学院出版社，2020

ISBN 978-7-5520-2984-0

I . ①摩 … II . ①心 … III . ①装饰美术—工艺美术史—世界 IV . ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 278877 号

摩登世界与多元装饰：装饰艺术运动 20 讲

编 著：心安工作室

责任编辑：王勤

装帧设计：pocketstudio

出版发行：上海社会科学院出版社

地 址：上海顺昌路 622 号 邮 编：200025

电话总机：021-63315947 销售热线：021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail : sassp@sassp.cn

印 刷：安徽新华印刷股份有限公司

开 本：787 毫米 x1092 毫米 1/16

印 张：24.5

字 数：100 千字

版 次：2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2984-0/J · 089

定 价：178.00 元

版权所有 翻印必究

目录

目录	i
第一讲	1
年轻的多面体：装饰艺术运动综述	
第二讲	15
多元化的融合：装饰艺术运动的艺术来源	
第三讲	59
引领者：装饰艺术运动在法国	
第四讲	91
群星闪耀：装饰艺术运动法国大师	
第五讲	155
艺术与工业的联姻：德国的装饰艺术运动	
第六讲	169
设计同盟的聚变：奥地利的装饰艺术运动	
第七讲	177
于纠结中前行：装饰艺术运动影响下的英国	
第八讲	187
多姿多彩的梦幻国度：装饰艺术风潮下的意大利	
第九讲	209
学派林立：装饰艺术运动之于荷兰	
第十讲	219
突变的设计基因：同时期的斯堪的纳维亚	

目录

第十一讲
同步与反哺：装饰艺术浪潮波及下的东亚	231
第十二讲
另辟蹊径：伊拉克的装饰艺术洗礼	241
第十三讲
原始的杂糅：装饰艺术运动在南非	247
第十四讲
自我认知：拉丁美洲的装饰艺术风潮	253
第十五讲
独立与融合：同时期的澳大利亚	261
第十六讲
新大陆的高潮：装饰艺术运动在美国	269
第十七讲
群雄迭起：装饰艺术运动美国大师	309
第十八讲
拾遗补缺：装饰艺术其他重要大师	365
第十九讲
被融汇的差异：装饰艺术运动的材料	379
第二十讲
现代设计的起点：装饰艺术运动结语	387

第一讲

丰轻的多面体： 装饰艺术运动综述

20世纪初,当新艺术运动(Art Nouveau)的理念与实践日渐衰颓之时,另一种设计艺术风潮——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平面设计、建筑设计、室内设计、服装设计、织物设计、摄影等几乎所有视觉艺术形式。总的来说,装饰艺术运动“装饰”了那个时代与那个时代的生活,并延伸影响了现代主义的生成。

实质与界定

在一定程度上，装饰艺术运动可以被视作对 19 世纪末和 20 世纪初所流行的新艺术运动的一种反抗和背离。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。另外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。

《舞者》

罗马尼亚装饰艺术雕塑家季米特里·哈拉兰布·希帕鲁斯约 1930 年的作品，希帕鲁斯的青铜作品紧密联系当时的时尚，成为后世了解当时社会的一面镜子。

鸟瞰图

1925年巴黎世界博览会会场全景。

但其实，装饰艺术运动即“Art Deco”这一名称的确定，却远远晚于这一运动实际出现的年代。世界上第一次使用这一词语并指涉一种特定的艺术风潮的，是于1966年在法国巴黎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世纪首个二十年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。特别是在1968年，英国艺术史家比维斯·希勒（Bevis

海报

法国画家罗伯特·波恩菲尔斯为1925年巴黎世界博览会设计的海报，这一作品较准确地表达了装饰艺术运动的特点，包括风格化了的花卉、女性形象和羚羊等，这些元素常常被用于象征性的装饰中。

Hillier, 1940—) 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, 这种限定在后来的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。

战争的“良性”遗产

装饰艺术运动的出现, 与第一次世界大战有着直接关系。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。

战争严重地破坏了人们的物质生活, 反映在艺术上, 则加剧了人们

装饰板

海因倍根装饰公司 1929 年为一所剧院设计的装饰板。

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现状。战争往往是不理性的，在面对由人的不理性所导致的破败之后，大众更加明确的便是对重建一个更美好世界的坚定信念。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。

而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，其重要性甚至超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

角柜

法国设计师雅克-埃米尔·鲁赫曼 1916 年的设计作品，是装饰艺术传承自新艺术风格的代表作。现藏于美国弗吉尼亚美术馆。

椅子

法国设计师雅克-埃米尔·鲁赫曼 1925 年的设计作品，高约 90 厘米，现由私人收藏。

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。

融合性与纵向性

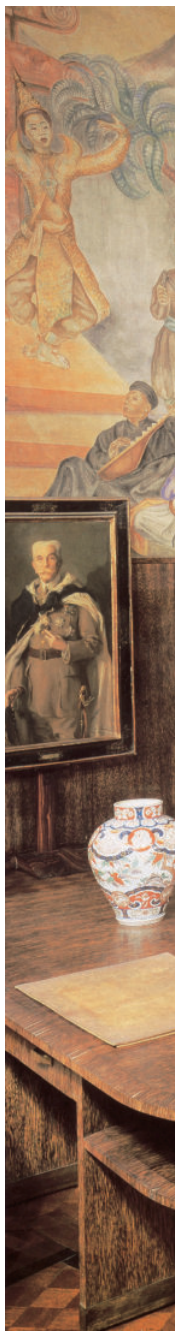
装饰艺术运动最为流行的时代，大致是在 1910 年至 1939 年之间，这是一个无论在科学、技术、经济、社会、政治等方面都发生了巨大变

革的历史时期，在很大程度上表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。

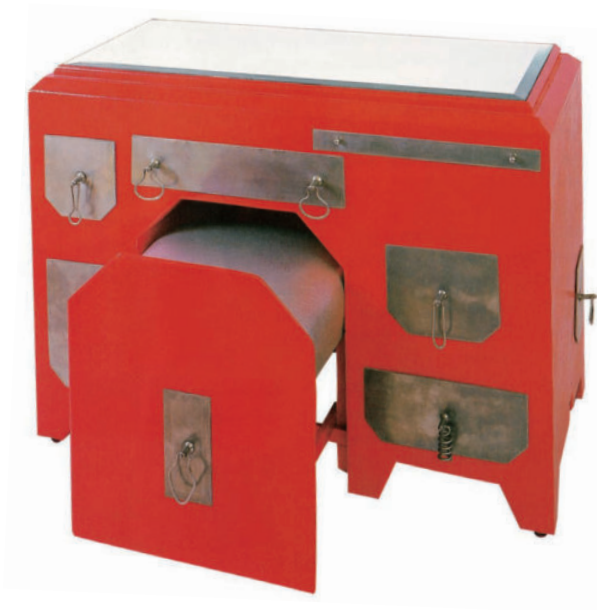
正因为装饰艺术运动所反映的是整个时代风潮，所以自从其风靡以来，一直就有评论者质疑它是否可以被视作一种单独的艺术运动或者艺术风格，有人甚至提出在艺术领域是否真的有一个可以被清晰界定出来的“装饰艺术运动”。很多评论者认为，所谓的装饰艺术运动与其说是一种艺术风格，不如说是在特定的历史阶段所出现的一种范围广泛的生活趣味，它的范围并非仅仅局限于艺术领域。还有人认为，所谓装饰艺术运动可以被视作那个时代之前的所有艺术风格的一种变形之后的延续，而不是某种可以独立而自我存在于艺术发展史上的与其他艺术风格截然分开的另一种风格。但是不论观点如何不一致，几乎所有人都不得不承认，在大致从1910年至1939年的这段时期，西方世界确实存在着一种与以往不同的新的人文精神，这种精神不仅体现在物质生活上，同时也在艺术上有着清晰的表现。从这个角度来说，在那段时期无疑是存在着一种与以往不同的艺术现

“非洲沙龙”

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。其室内整体堪称为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等各个方面。现为法国非洲和大洋洲艺术博物馆的一部分。

组合桌椅

美国家具设计师保罗·西奥多·弗兰克 1927 年设计的作品，红漆和银质装饰的强烈对比极具装饰感。

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”。实际上对其作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，不如说是一种精神；与其说是偶发的，不如说是时代的。

当然，在最核心的含义上，装饰艺术运动是以艺术为其表现形式的，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广泛的；不仅有手工生产的而且有机械制造的；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的范畴中。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，它表现的是某一段历史时期中一种普遍性的艺术状态。

海报

英国画家汤姆·普维斯约1928年创作的一幅招贴画，采用了水彩平涂技法。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。现藏于英国维多利亚和阿尔伯特博物馆。

“年轻的”商业化

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，艺术本身所持有的原始创造精神，往往会遭受必然的消解。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承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

手链

法国设计师让·杜南德 1925 年设计的作品。