

pioneers
of modern
design

现代设计的先驱者

从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯

[英] 尼古拉斯·佩夫斯纳 著

何振纪 卢杨丽 译

浙江人民美术出版社

《现代设计的先驱者》是尼古拉斯·佩夫斯纳有关现代设计的里程碑式著作，自 1936 年首版以来读者众多。这本重订扩展版呈现了佩夫斯纳的原始文稿和重要的修订信息，并增加了作者对现代主义根源的阐释。这个新版本不但包含了大量精彩的插图；更新了主要人物的传记资料和书目；附上了对关键主题、艺术运动以及个人的说明性短文，当前对佩夫斯纳的研究；增加了 1914 年以后的案例（本书首版时的研究结点），详细介绍佩夫斯纳生平和成就的传记等等。

佩夫斯纳认为现代主义是三个主要来源的综合：威廉·莫里斯及其追随者，19 世纪工程师的作品以及新艺术运动。佩氏认为，在早期的现代主义作品中可看到这些来源，并对现代主义运动中的大师们如英国的查尔斯·弗朗西斯·安斯利·沃伊齐与查尔斯·雷尼·麦金托什，美国的路易斯·沙利文与弗兰克·劳埃德·赖特，以及维也纳的阿道夫·卢斯与奥托·瓦格纳进行了研究。在本书末尾佩氏论证了沃尔特·格罗皮乌斯及其包豪斯同事们的设计彻底地颠覆了过去，迈入到现代。

尼古拉斯·佩夫斯纳（1902—1983），英国人，杰出的艺术与建筑学者，编辑了著名的 46 卷《英国建筑》系列丛书，并担任《鹅卵石艺术史》创始编辑。这两个著名的书系现由耶鲁大学出版社出版发行。理查德·韦斯顿，英国人，卡迪夫大学威尔士建筑学院教授。他在 20 世纪建筑设计方面著述颇丰，包括其新近出版的《材料、形式与建筑》（耶鲁大学出版社）。

上架建议：艺术 设计

ISBN 978-7-5340-7047-1

9 787534 070471 >

定价：168.00 元

现代设计的先驱者

从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯

[英]尼古拉斯·佩夫斯纳 著

何振纪 卢杨丽 译

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计的先驱者：从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯 / (英) 尼古拉斯·佩夫斯纳著；何振纪，卢杨丽译。—杭州：浙江人民美术出版社，2019.6
ISBN 978-7-5340-7047-1

I. ①现… II. ①尼… ②何… ③卢… III. ①艺术史—西方国家—近现代 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第191840号

PIONEERS OF MODERN DESIGN

By
NIKOLAUS PEVSNER

Copyright:©
1936 by Nikolaus Pevsner
1949 by the Museum of Modern Art
1960, 1975 by Nikolaus Pevsner
Additional text copyright © 2004 Pamela Todd

This edition arranged with PALAZZO EDITIONS LTD
through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.
Simplified Chinese edition copyright:
2019 ZHEJIANG PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

合同登记号
图字：11-2017-29号

鸣谢

T.B., T.B., W.B., W.A.C., W.G.C., J.P., and D.F., P.S.F., P. and E.G., H.R.,
F.M.W., the A.A.C., the C.I.

编者按：为了让读者对尼古拉斯·佩夫斯纳原文中所涉及的相关话题有进一步的了解，本书在每章之后特别补充了相关内容列表。这些内容由帕米拉·陶德 [Pamela Todd] 执笔。

页二 高迪：圣家族大教堂尖塔细部。 页三 埃菲尔：埃菲尔铁塔，巴黎，1889年。巴塞罗那，1903—1926年。

责任编辑：李 芳
文字编辑：姚 露
责任校对：余雅汝
责任印制：陈柏荣

现代设计的先驱者：从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯

[英] 尼古拉斯·佩夫斯纳 著 何振纪 卢杨丽 译

出版发行：浙江人民美术出版社
地 址：杭州市体育场路347号
电 话：0571—85105917
经 销：全国各地新华书店
制 版：浙江新华图文制作有限公司
印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2019年6月第1版·第1次印刷
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：12
字 数：210千字
书 号：ISBN 978-7-5340-7047-1
定 价：168.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

pioneers
of modern
design

目 录

导言 理查德·韦斯顿	7	5 19 世纪的工程学与建筑	103
前言 第一版, 第二版, 第三版		火车站	120
尼古拉斯·佩夫斯纳	10	芝加哥学派	121
1 从莫里斯到格罗皮乌斯的艺术理论	13	尤金-伊曼纽尔·维奥利特-勒-杜克	122
约翰·罗斯金	28	古斯塔夫·埃菲尔	123
威廉·莫里斯	30	6 英国, 1890 年到 1940 年	125
艺术与手工艺运动	32	日本主义	140
德意志制造联盟	34	花园城市运动	141
2 从 1851 年到莫里斯		麦金托什与格拉斯哥学派	142
 以及艺术与手工艺运动	37	查尔斯·弗朗西斯·安斯利·沃伊齐	144
大展	52	7 1914 年之前的现代运动	147
欧文·琼斯与《装饰的语法》	53	维也纳分离派与维也纳手工工场	164
本土复兴	54	表现主义	165
唯美运动	56	弗兰克·劳埃德·赖特	166
3 绘画中的 1890 年	59	沃尔特·格罗皮乌斯与现代运动	168
保罗·塞尚与绘画革命	72	注 释	170
象征主义运动	74	参考书目	180
阿帆桥学派	76	人名与日期对照表	186
招贴艺术	78	索 引	187
4 新艺术运动	81	致 谢	192
维克多·霍尔塔	96		
亨利·范·德·威尔德	97		
路易斯·康福特·蒂凡尼与埃米尔·盖勒	98		
有影响的杂志	100		

pioneers
of modern
design

现代设计的先驱者

从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯

[英]尼古拉斯·佩夫斯纳 著

何振纪 卢杨丽 译

浙江人民美术出版社

目 录

导言 理查德·韦斯顿	7	5 19 世纪的工程学与建筑	103
前言 第一版, 第二版, 第三版		火车站	120
尼古拉斯·佩夫斯纳	10	芝加哥学派	121
		尤金-伊曼纽尔·维奥利特-勒-杜克	122
		古斯塔夫·埃菲尔	123
1 从莫里斯到格罗皮乌斯的艺术理论	13		
约翰·罗斯金	28	6 英国, 1890 年到 1940 年	125
威廉·莫里斯	30	日本主义	140
艺术与手工艺运动	32	花园城市运动	141
德意志制造联盟	34	麦金托什与格拉斯哥学派	142
		查尔斯·弗朗西斯·安斯利·沃伊齐	144
2 从 1851 年到莫里斯	37		
以及艺术与手工艺运动		7 1914 年之前的现代运动	147
大展	52	维也纳分离派与维也纳手工工场	164
欧文·琼斯与《装饰的语法》	53	表现主义	165
本土复兴	54	弗兰克·劳埃德·赖特	166
唯美运动	56	沃尔特·格罗皮乌斯与现代运动	168
3 绘画中的 1890 年	59	注 释	170
保罗·塞尚与绘画革命	72	参考书目	180
象征主义运动	74	人名与日期对照表	186
阿帆桥学派	76	索 引	187
招贴艺术	78	致 谢	192
4 新艺术运动	81		
维克多·霍尔塔	96		
亨利·范·德·威尔德	97		
路易斯·康福特·蒂凡尼与埃米尔·盖勒	98		
有影响的杂志	100		

导言

理查德·韦斯顿 [Richard Weston], 卡迪夫大学 [Cardiff University] 建筑学教授

尼古拉斯·佩夫斯纳 [Nikolaus Pevsner] 的著作《现代运动的先驱者》 [Pioneers of the Modern Movement] 由伦敦费伯出版公司费伯出版社 [Faber & Faber] 首版于1936年，至今仍是了解现代建筑与设计的少数最为重要的参考书之一。与西格弗里德·吉迪恩 [Sigfried Giedion] 五年后出版的《空间，时间和建筑》 [Space, Time and Architecture] 一书类似，佩夫斯纳并非平淡地追踪现代运动的脉络，而是将之作为一种“公认的风格”，对这一风格中简洁的线条、凌厉的形式以及新颖的空间感展开分析——并且，以此说明科学、工业与机器时代的本质表现。

佩夫斯纳进步的历史观来自于其德国精英艺术史家的教育背景。他来自一个富裕的俄罗斯犹太家庭，1902年生于莱比锡。他曾先后在慕尼黑随海恩里希·沃尔夫林 [Heinrich Wölfflin]、在柏林随阿道夫·戈尔德斯密特 [Adolf Goldschmidt]、在法兰克福随鲁道夫·考奇 [Rudolf Kautzsch] 学习，之后回到莱比锡，在威廉·平德 [Wilhelm Pinder] 的指导下写作其博士论文——讨论城市巴洛克建筑。由于受到平德的影响，佩夫斯纳接受了“时代精神” [zeitgeist] 的理念，推定民族特色必然反映于艺术当中——因而，在其《现代运动的先驱者》一书中，他探讨了“在霍夫曼 [Hoffmann] 的优美，佩尼耶 [Perré] 的明净，赖特 [Wright] 的宏大阔落与舒适厚重，或格罗皮乌斯 [Gropius] 坚定的直率中，民族品质在他们当中得到了极佳体现”。

1924年，佩夫斯纳获得博士学位，随后在德累斯顿担任义务策展助理。1925年，他作了两次改变其生活的旅行：去巴黎参观装饰艺术展览 [Decorative Arts in Paris]，他因此深为勒·柯布西耶 [Le Corbusier] 的新精神宫 [Pavillon de L'Esprit Nouveau] 所打动；其次则是到访德绍，去观看那具有突破性奠基意义的包豪斯新建筑，其设计者沃尔特·格罗皮乌斯成为佩夫斯纳心目中最能代表现代运动的建筑师。1928年，佩夫斯纳在哥廷根大学 [Göttingen University] 得到一个学术研究职位，他由此获得资助，前往研究英格兰的艺术与设计，从而奠定了《现代运动的先驱者》的写作基础。

像许多受到同化的犹太人那样，佩夫斯纳最初对民族社会主义理想怀有感情，特别是在艺术与教育方面，但他很快便大失所望。作为犹太裔学者的佩夫斯纳在大学的职位被解聘了，并在1933年离开了德国，游走于欧洲寻找工作。1934年，借助于与英国的联系，他定居了下来，先到伯明翰大学 [Birmingham University] 工作，随后又受聘于戈登·拉塞尔爵士 [Sir Gordon Russell]，在科茨沃尔德经营家具生意——那是佩夫斯纳十分尊崇的艺术与手工艺传统的遗产之一。1941年，佩夫斯纳成为《建筑评论》 [Architectural Review] 杂志的编辑，他在这本杂志上发表

对页

尼古拉斯·佩夫斯纳，1951年。

了大量文章，并且与企鹅图书公司的创建者艾伦·莱恩[Allen Lane]建立了联系，他帮助佩夫斯纳完成了一本影响广泛的书——《欧洲建筑纲要》[*An Outline of European Architecture*]，并写作了一系列不朽的导读，《英国建筑》[*The Building of England*]成为其最为伟大的遗产。

1960年，佩夫斯纳在纽约现代艺术博物馆1949年出版的《现代运动的先驱者》的基础上，进行了更新并修订了题目，由艾伦出了新版。这个版本重点增加了对铁构建筑的讨论，更为强调新艺术[Art Nouveau]在19世纪80至90年代的现在所称英国自由风格[English Free Style]中的地位，并且重新评价了一些关键的独立设计师的设计，像查尔斯·雷尼·麦金托什[Charles Rennie Mackintosh]与弗兰克·劳埃德·赖特。由此显现出一种偶然而强烈的原创色彩：对于当代的读者来说，佩夫斯纳的清晰成熟风格将给《现代设计的先驱者》的读者们或重读者们带来阅读的乐趣。

佩夫斯纳坚称写作这本书的目的是“要证明新的风格，一种真正属于我们这个世纪的正式的风格，在1914年出现了”。基于佩夫斯纳的艺术史信仰，这种新风格的诞生被认为是势不可挡的，而历史学家的任务便是追踪新风格形成的源泉以及辨认其初期出现的普遍特征。其思想即艺术不言自明并毫无疑问地必然反映着这个时代的信念、社会组织以及科技的可能性，同时可以从历史上的各种风格中追溯其本源。然而，“时代精神”[zeitgeist]假设风格本身具有生命，逐渐地铸造成一种看不见但却无处不在地隐藏于艺术背后的推动力量。艺术可以被视为由一系列连续不断的风格领导着而逐步推进，并随着时代向前推进而衰退。

在佩夫斯纳的许多早期的艺术史写作中，这种概念无处不在。艺术与手工艺运动[Arts and Crafts Movement]以及新艺术运动——与偏好机械的现代主义完全不同——在第一次世界大战爆发前，德国已经出现“过渡性的”过程的描述。威廉·莫里斯的伟大不在于他作为设计师的天分，更不在于他对手作品的推崇，而在于他能够认识到这是“这个时代不能分割的整体”。布鲁内尔[Brunel]的工程学成就可看作是一种“勇敢精神”的表现，这在先前“统治欧洲建筑，在当时由亚绵[Amiens]、博韦[Beauvais]以及科隆[Cologne]所建造”。而且，在题为“绘画中的1890年”一章中，艺术被认为是揭示了他所发现自现代设计当中同样对于“坚不可摧的平坦表面”与“抽象的重要性”的共同关注。

佩夫斯纳对“时代精神”观念的依赖，其主要的批评来自其早期的博士生戴维·沃特金[David Watkin]，他出版于1977年（在佩夫斯纳于1983年逝世的6年之前）的著作《道德与建筑》[*Morality and Architecture*]，对其导师的研究提出了许多颇为刻薄的批评。沃特金认为佩夫斯纳夸大了“时代精神”的重要性，导致了一种狭隘的、前进式的现代主义观点，忽略了许多关键人物与重要片段，从而影响他对其他可能性的判断。然而，佩夫斯纳更为出众的学生雷纳·班汉姆[Reyner Banham]则视佩夫斯纳完全是“一位‘观测式’的历史学家”，信奉于这样一种历史，即“用普林斯顿罗伯特·麦克斯韦尔[Robert Maxwell]的话来说，是一种‘现行的修辞

术’——身处此情此景，而这正是我想言说的”。

除了因条件而注定今天对其历史性的批判，佩夫斯纳所建立的——“莫里斯运动[Morris Movement]、钢构建筑的发展以及新艺术运动”——现代运动架构仍然十分明显地屹立于时间的考验之下。这个建构如此灵活贯通，在这本书的形成过程中经过多次精心且不断变化的处理，使得其难以恢复本质。佩夫斯纳在这本书的第一版序言里也交代了他的许多重要观点，这已在1933至1935年P.莫尔顿·尚德[P. Morton Shand]独立撰写并发表在《建筑评论》杂志上的一系列文章里阐明。但对于许多读者而言，《现代运动先锋》仍然以惊奇的方式将看似不相关的事物联系起来，佩夫斯纳的技巧所展现的重要形象仍然无可撼动。

《现代设计的先驱者》不可避免地带有诸多令人惊讶的遗漏之处与充满疑窦的强调之处。例如在这本书的开篇第一段，便讨论了罗斯金[Ruskin]的装饰概念，当时的学术研究与贾莱斯·吉尔伯特·斯科特[Giles Gilbert Scott]更为微妙的观点却被佩夫斯纳忽略了。同样地，他将新艺术的连续性追溯到了沃尔特·克兰[Walter Crane]似乎令人感到惊奇，这无非是个策略，为的是使这个奇妙的观点在文化保守的英国读者看来是熟悉的。佩夫斯纳的理性观点——在现代运动的主流里，几乎等同于没有装饰的表面以及清晰的块面——也可能使他对高迪[Gaudí]的倾斜柱的结构原理视而不见：心思细密，一丝不苟，使柱子与受力的方向相一致，消除了对支撑的需要，以承受由拱顶引起的侧向力。最后，一点也没有描写早期现代建筑可能被忽略了的表现主义者布鲁诺·陶特[Bruno Taut]与诗人保罗·希尔巴特[Paul Scheerbart]的圈子，他们的思想结晶展现于1914年在科隆创办的展览上所建造的玻璃宫[Glass Pavilion]。

比起文章中的这些小失误，更令现代读者感到困惑的是佩夫斯纳对于被称作“有机”的现代主义的其他传统充满敌意的表述，譬如在论及哈林[Häring]、夏隆[Scharoum]、阿尔托[Aalto]、乌松[Utzon]以及亡故的勒·柯布西耶及其追随者们时。在1960年为企鹅出版社重新修订《现代设计的先驱者》一书的文本时，佩夫斯纳借此机会表达出他感到自己“被梦想家与古怪的人围绕着”，并且痛斥“建筑师对个人表现的欲望，以及公众对惊奇与怪诞的渴求”。40多年以后，尖锐的极端个人主义的荒谬背景——现在被称为“独特风格”[signature style]——在今天许多国际大师的作品中仍然起着主导作用，佩夫斯纳支持的“格罗皮乌斯与其他先驱者的风格”将会有着新的迫切性。本书以更大的开本配以高质量的图片再版，是英国早期现代运动的首个也是不可或缺的部分，可谓无比及时。

前言：第一版

1936年5月，伦敦

这本书的大部分准备工作是在1930至1932年间完成的。1930年，我在哥廷根大学讲授一门关于“19与20世纪建筑”的课程，又在1931年的《哥廷根学术通报》[*Göttingen Gelehrte Anzeigen*]上发表了一篇短评，历数现代运动发展过程中最为重要的一批建筑师所做的贡献。

尽管如此，倘若我没有弄错，这本书应是这一主题首次的正式出版物。我深知当中疏漏众多，所以也很乐意听取任何一位读者提醒我注意当中的各种问题和失误。

直到近乎完成我的研究，我才获悉P.莫尔顿·尚德[P. Morton Shand]在1933、1934及1935年于《建筑评论》上发表了三篇十分精彩的文章。事实上，我们的结论有许多共通之处，这也进一步肯定了在本书当中所证明的观点。

十分感谢杰弗里·贝克[Geoffrey Baker]、凯瑟琳·蒙罗[Katharine Munro]与亚力克·克里夫顿-泰勒[Alec Clifton-Taylor]，他们努力帮助我删改了当中生硬的粗糙文笔。但我仍担心依然存在许多有失精准的描述，会与优良水准的英文写作明显有别。

我还要感谢我的母亲安妮·佩夫斯纳夫人[Frau Annie Pevsner]，她用休息时间将枯燥的文字稿转换成印刷稿，还要感谢理查德·德·勒·莫雷[Richard de la Mare]，他怀着巨大的热心与耐心为我处理各种排版、印刷以及插图工作。

第二版

1948年12月，伦敦

现代艺术博物馆出版的这个版本，周到地将原来总数为84幅的插图增加到137幅；我也尽量对书中文本做了改进，修订了当中所犯的失误，同时从句子到章节对有失偏颇的内容都做了各种增补与改写。我要感谢给予我各种意见和建议的菲利普·约翰逊[Philip Johnson]、小埃德加·考夫曼[Edgar Kaufman Jr.]、亨利-拉塞尔·希克科克[Henry-Russell Hitchcock]以及小艾尔弗雷德·H.巴尔[Alfred H. Barr Jr.]。还要非常感谢赫尔维思·谢菲尔[Herwin Schaefer]，他不辞辛劳地负责从手稿到印刷的各个阶段的工作，并且不断咨询、检查与调研以令本书更为完善。

第三版

1960年夏，伦敦

本书的第一版与第二版之间相隔了12年时间，现在出版的第三版与第二版之间也相隔了12年时间。在后面的12年时间里，我对这本书又做了更多的研究与补充。令人感到欣慰的是，我最初关注的这个研究主题能够从开始时没多少学者关注到现在受到美国和德国学界的注意，并且引发了一些英国学生的研究兴趣，写作了相关的专题论文等。当中，尤其像马德森[Madsen]、斯姆茨勒博士[Dr. Schmutzler]以及班汉姆博士[Dr. Banham]的工作，为本书提供了许多增补和选择的内容，而且我能够高兴地说，这些内容表明了本书的讨论架构依然合理。尽管如此，我依然受到一些触动而对书中某些地方进行了修订工作。从表面上看仅仅表现在两个人身上：高迪与伊利亚[Elia]。他们之前仅存在于书中脚注之内，现在则必须毫无疑问地将他们增补进正文中的关键部分。这是更新的表现。

我在写作这本书的时候，理性与功能主义建筑正在一些国家流行，而在另外一些国家则才刚刚开始兴起。毫无疑问，赖特、贾尼尔[Garnier]、卢斯[Loos]、贝伦斯[Behrens]、格罗皮乌斯是世纪风格的创造者，而高迪与圣伊利亚[Sant' Elia]则因其奇思妙想被视作异类。现在，我们再次被这类梦幻与超常的作品所围绕，并再次对本书所探讨的此前风格的正当性提出了疑问。历史的公平性令其不可避免地呈现出一条从高迪与新艺术运动到如今的新新艺术运动线索——并且涉及在第一次世界大战后旋即兴起的表现主义，这个部分在本书早前的版本里也是只在脚注里偶然提及。但我仍然一直深信法古斯工厂[Fagus Works]与科隆模范工厂的艺术风格还是有价值的，即使大约在1914至1955年的两个发展巅峰之间的演变十分明显。我曾经在别的地方（1960年企鹅出版社出版我的著作《欧洲建筑纲要》中的最后一章）也讨论过这个例子，现在我对于1914至1955年之间的发展变化的看法也应借此而有所修订。

除了受以上因素影响所做的修改之外，我还在这个第三版里或多或少地修订了七八十处的内容。当中所参考的最为重要的研究成果包括豪沃斯[Howarth]教授关于麦金托什[Mackintosh]的研究，迪恩·班尼斯特[Dean Bannister]与斯肯普顿先生[Messrs. Skempton]及约翰逊[Johnson]先生关于早期钢铁构造的研究，还有我的《盛期维多利亚设计》[*High Victorian Design*]与马修·迪格比·怀亚特[Matthew Digby Wyatt]的相关研究。意大利《建筑》[*L'Architettura*]杂志的编辑布鲁诺·塞维[Bruno Zevi]，其《现代建筑设计史》（1950）的研究最为细致，也对我这代设计师，对赖特、霍尔塔[Horta]、霍夫曼[Hoffmann]、圣伊利亚及其他人提供了许多空间。然而，我在此有必要再次说明，书中主要的内容及核心论调并未有所修改或变更，回想本书走过的25年，对作者而言实感快慰。