

国家艺术杂志

■ 果树女神挂毯

■ 猫头鹰壁纸

■ 鸚鵡瓷砖

■ 扶手椅

■ 瓶

■ 文创类美陈

威廉·莫里斯：艺术自他始走近生活

◆ 马小芳

■ 草莓小偷

王尔德说他是“真正的故事歌手”，叶芝说他“像是个孩子与世界玩耍”；他是自学成才的工匠，也是设计师、诗人、早期社会主义活动家。他设计、监制或亲手制造的家具、纺织品、花窗玻璃、壁纸以及其他各类装饰品引发了工艺美术运动。他的作品被英国 V&A 博物馆收藏，如今正在上海世博会博物馆免费展出。

莫里斯作品中展现的自然之美、手工之韵和对生活的热爱，提醒人们放慢脚步，回归自然，关注生活中的美好细节。

——编者

1883 年，当维多利亚时代的伦敦被工业革命的浓烟笼罩时，威廉·莫里斯在牛津郡乡间的工作室里，正专注地描绘着一幅草莓藤蔓的图案。这幅后来被称为“草莓小偷”的壁纸设计，以其自然灵动的线条与清新脱俗的色彩，成了工艺美术运动的标志性作品。在那个蒸汽机轰鸣的时代，莫里斯却执拗地将目光投向中世纪的手工艺传统，用画笔与织机编织着一个关于自然与美的乌托邦。

机械时代的田园牧歌

莫里斯的艺术创作始终笼罩着一层淡淡的乡愁。这种乡愁不仅是对前工业时代手工传统的怀念，更是对人与自然和谐共处的向往。在“草莓小偷”这幅作品中，我们可以看到莫里斯对自然的独特诠释：藤蔓的曲线并非简单的自然模仿，而是经过精心设计的艺术语言。每片叶子的转折，每一根藤蔓的延伸，都蕴含着黄金分割的美学密码。

这种对自然的艺术化处理，在莫里斯的壁纸设计中形成了独特的风格。他笔下的植物既有自然的生机，又带有装饰的韵律，这种双重性正是他对工业文明的一种回应。在“忍冬花”设计中，藤蔓的缠绕形成了完美的对称图案，既保持了自然的灵动，又符合装饰的秩序。

莫里斯的设计理念深深植根于中世纪的艺术传统。他曾在《艺术与社会主义》中写道：“中世纪的手工艺人是在创作，而不是在生产。”这种创作态度使他的作品超越了单纯的装饰功能，成了一种精神的寄托。莫里斯“艺术为生活服务”的主张，强调设计与功能的结合。这一思想直接影响了 20 世纪初的包豪斯学派。包豪斯的创始人沃尔特·格罗皮乌斯和设计师们继承了莫里斯的思想，倡导技术与艺术的结合，追求简洁、实用且美观的设计风格。

莫里斯的设计理念还影响了后来的现代主义设计，尤其是对功能主义的推崇。他反对维多利亚时代过度装饰的设计风格，主张回归自然、简洁的形式，这与现代主义设计中的“少即是多”(Less is More)原则不谋而合。

艺术与生活的完美联姻

“草莓小偷”的创作过程本身就是一首诗。据说这个设计的灵感来自莫里斯在乡间别墅的花园里，看到画眉鸟偷吃草莓的情景。他将这个充满生活情趣的场景转化为壁纸图案，让艺术真正走进了日常生活。这种将艺术与生活融合的理念，在莫里斯的作品中随处可见。

在上海世博会博物馆的威廉·莫里斯个展中，展出的重点作品《金百合》壁纸设计，完美诠释了这种理念。这幅创作于 1873 年的作品，以优雅的百合花为主题，通过重复的图案和柔和的色彩，营造出一种宁静而高贵的氛围。展览中还特别展示了莫里斯的设计手稿，让观众能够近距离观察他是如何将自然元素转化为装饰图案的。

另一个引人注目的展品是《孔雀与龙》挂毯，这是莫里斯与伯恩-琼斯合作的杰作。这件作品不仅展现了精湛的纺织工艺，更体现了莫里斯将艺术融入生活的理想。挂毯中的孔雀象征着美丽与永恒，龙则代表着力量与神秘，两者交织在一起，形成一个充满想象力的艺术世界。

莫里斯公司的产品涵盖了壁纸、织物、家具、彩绘玻璃等多个领域，形成了一个完整的生活美学体系。他设计的“郁金香与柳树”主题的织物，将东方的装饰元素与西方的自然主义完美结合，创造出独特的视觉效果。这些设计不仅美观，更注重实用性及舒适性，体现了莫里斯“艺术为生活服务”的理念。

在莫里斯看来，艺术不应该只是博物馆里的陈列品，而应该成为日常生活的一部分。他设计的“红屋”就是这一理念的完美体现，从建筑到室内装饰，每一个细节都经过精心设计，创造出一个和谐统一的艺术空间。

精神家园的守望者

莫里斯与拉斐尔前派的交往，特别是与但丁·加百利·罗塞蒂的友谊，对他的艺术创作产生了深远影响。他们共同追求艺术的真诚与纯粹，反对工业文明带来的庸俗与功利。这种艺术理想在莫里斯的作品中得到了充分体现。

莫里斯的自然主义设计对现代人具有重要的精神慰藉作用。在钢筋水

泥的森林中，他的作品就像一扇通向自然的窗户，让人们得以暂时逃离都市的喧嚣，感受自然的宁静与美好。在文学创作方面，莫里斯将对美的追求与社会改革理想结合在一起，他的《乌有乡消息》展现了他对理想社会的憧憬。这部作品不仅是一部文学杰作，更是他艺术理念的延伸，在他的笔下，呈现出一个艺术与生活完美融合的乌托邦。

莫里斯对中世纪手工艺传统的推崇，激发了后世对手工艺的重新关注。他主张通过手工制作来恢复艺术的尊严，反对工业化生产带来的机械化和标准化。这一理念在 20 世纪末和 21 世纪初的“手工艺复兴”运动中得到了回应。今天，全球范围内有许多设计师和工匠致力于复兴传统手工艺，强调手工制作的独特性和艺术价值。莫里斯的理念提醒人们，手工艺不仅仅是生产物品的方式，更是一种文化传承和精神表达。

站在 21 世纪回望威廉·莫里斯的艺术世界，我们看到的不仅是一位杰出的设计师，更是一位精神的守望者。他用画笔和织机编织的不仅是一幅幅美丽的图案，更是一个关于艺术与生活的理想。在人们被 AI 搞得莫衷一是的当下，莫里斯的艺术理念提醒我们：真正的进步永远都不应该以牺牲人性与美为代价。他的作品就像一首永恒的田园牧歌，在机械的轰鸣声中，守护着人类的精神家园。

与美为期：威廉·莫里斯与英国工艺美术运动

展期：即日起至 4 月 6 日
地点：上海世博会博物馆（蒙自路 818 号）

展讯

关注“国家艺术杂志”微信公众号，并在微信后台留言姓名、电话、参与人数，报名成功的前 30 位读者，将有机会参与 3 月 4 日 1 时 30 分开始的策展人导览专场。参与活动者可以现场体验博物馆为特展设计的版画手作工艺。

