

中小學美勞工藝的

設計教育入門

包浩斯體系之應用

武井勝雄 著 劉振源 譯 世界文物出版社 出版

美術教育的源流 8 デザイン教育入門

中華民國美術教育學會
兒童美術教育研究委員會 策畫

《美術教育的源流》名著選集 8

設計教育入門

—包浩斯體系之應用—

武井勝雄 著
劉振源 譯

世界文物出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

設計教育入門；包浩斯體系之應用
武井勝雄著；劉振源譯。--初版。--
臺北市：世界文物，民85
面；公分。--(美術教育的源流名著選集；8)
參考書目：面
ISBN 957-9551-43-X (平裝)
1.美術-教育 2.美術-設計-教學法

524.37

85006105

《美術教育的源流》名著選集8

設計教育入門

——包浩斯體系之應用

新台幣250元

著者 / 武井勝雄
譯者 / 劉振源 審稿 / 李敬明
主編 / 李英輔
策畫 / 中華民國美術教育學會
兒童美術教育研究委員會
執行編輯 / 鄭世文
編輯 / 林文理·劉淑玲
封面設計 / 游大為設計工作室

發行者 / 鄭少春
登記證 / 局版臺業字第 0757 號
出版者 / 世界文物出版社
地址 / 106 台北市大安區潮州街60巷2號
電話 / (02)321-1291 · 351-8201
傳真 / (02)395-9484
郵撥 / 16618294
排版 / 燦晨電腦排版有限公司
印刷 / 龍驤印刷有限公司

ISBN 957-9551-43-X

初版一刷：民國85年(1996)9月
10987654321

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究
Printed in Taiwan

《美術教育的源流》出版緣起

兒童美術教育建立在：教育學、心理學、社會學、美學、藝術學、文化人類學、哲學等廣泛的學術基礎上。由此推衍出來的：美術教育原理之理念與理論、美術教育教材與教學法、兒童美術發展心理、兒童造形心理、藝術教育哲學、兒童美術教育發展史、各國美術教育比較研究，以及兒童美術的測驗評量與診斷等等，便構成了「兒童美術教育」這門學科的主要內容。

由此觀點而言，我國的兒童美術教育亦自不例外，理應建立在此種學術構造上方為正確，也纔能進一步與先進諸國在國際行列並駕齊驅。換句話說，今天我們的兒童美術教育，乃必須先做到「放眼天下」，以汲取歐美各國一百多年來的研究資料與文獻著作做為基礎，始能具備國際性，進而發揚並建立我國之民族性、本土化的兒童美術教育。這應該是有志於從事兒童美術教育正常化的同仁共同的抱負。

助長兒童美術教育的正常發展，是本會的宗旨。我們一向深感刻不容緩的工作目標，就是各國美術教育書籍的翻譯與出版。做為初步工作，數年來我們由汗牛充棟的各國美術教育著作中，選擇稱得上好書者計一百多冊，並將其製成卡片。然後再由此類書籍中，以如下標準精選堪稱「名著」與「經典級」者數十冊，預定在近年內陸續翻譯出版。

一、出版當時曾經洛陽為之紙貴，不但引起該國兒童美術教育的改革，並且普遍影響各國美術教育思潮與進步者。

4 設計教育入門

二、出版時日已逾數十載，但其價值雋永、彌新，現在仍繼續出版、再版，或被譯成各國文字者。

三、各國之大專美術教育科系及相關科系，採用為教科書或參考書者。

四、專家學者著述時引用頻繁，並在書末列為參考文獻者。

藉着根據上述標準選出之名著，我們期望在推展正常的兒童美術教育上，達成如下的目標。

一、協助關懷子女的家長們，做為親職教育一環的指南。

二、提供幼教、中小學教師及其他從事美術教育工作者，做為專業的素養與改進教學的參考書。

三、提供大專院校美術教育科系及相關科系學生，做為研究進修的參考用書。

四、提升文化與教育層面，縮小我國與美術教育先進國之間的差距。

籌畫多年的這一套叢書，由「中華民國美術教育學會兒童美術教育研究委員會」與「兒童美術研究發展中心」通力合作，得以順利出版，相信定能造福我國的兒童美術教育！最後，我必須感謝我們的全體工作同仁，及世界文物出版社發行人鄭少春先生。他對兒童美術教育熱誠的支持，與對「百年大計」的高瞻遠矚，更是值得我們由衷表示敬意。

李英輔

於兒童美術教育研究委員會

1990年秋

中文版推薦辭

我最尊敬的武井勝雄先生大作《設計教育入門》，此次在臺灣翻譯中文出版，為晚輩的我深覺不勝喜悅！

受到眾人所敬重，並完成了許多偉業的武井先生，他是日本美術教育界的先知先覺，同時也是一位功臣。

在序文中，作者本人已詳述出版此書的原委，所以，我僅敘述作者撰著此書成為其背景之：在日本設計教育的狀況。

任何民族都各自在長遠的歷史中孕育出本身獨特的設計，而日本也自古代即創作了具其特徵的設計，然而，卻大部分是受到諸外國及其他民族的影響，而透過日本人的感性，將其發展為具有本國風格的東西來。

一八七二年，日本實施小學為義務教育。此時，採取的「圖畫」教育，乃是傳自西洋的：精確描繪、陰影畫法、遠近畫法等屬於學院式的內容；以今日來說，即是等於做為設計教育基礎的「表達練習」之類的。

一九一九年，在德國誕生的包浩斯的設計教育，在當時是劃時代的創舉，它乃有異於向來之各個手藝人的技術訓練；而是將「構成」看成為基礎設計予以重視的。藉由留學此校的水谷武彥氏等，包浩斯體系的设计教育，於一九二七年被介紹到日本。

率先採用這個方法在小學裏實施的，就是武井勝雄先生。他於一九三四年，將其教學成果著述《構成教育大系》一書出版。該書在日本是設計教育的經典，而在今日依然受到珍視。

第二次世界大戰期間，構成教育也只好噤若寒蟬，然而，在戰後則又重新成為設計教育的核心而發展下來。

一九五五年，一群從事設計關係的研究者、創作者和教師們，團結起來設立「造形教育中心」，我也是創立人之一，而武井先生，一直都是這個團體優秀的指導者。同年，武井先生出版了《設計教育入門》，而在一九六七年第三次修訂過的即是此書。我認為此書無疑是構成教育的精華，也是一本平易近人、明快清晰的好書。

今日，世界的美術教育已趨向多元化，處在不斷變化的國際情勢下，教育亦隨着動盪不定。但我相信：在造形美術教育中成為設計基礎教育的包浩斯體系，是不會消影匿跡的。

武井先生的晚年，我家由於近水樓臺，故在各種立場，我都有緣受到先生的教誨。

退休之後，從事於翻譯工作、兒童畫研究、考古學等等而樂此不疲——他那和藹的容貌令我永難忘懷。

武井先生感謝您！

熊本高工
造形美術教育研究所所長
上越教育大學前教授
1996年二月

為中文版致辭

這回，家父的著作，能在臺灣中譯並出版，身為子息的我，心內非常高興！

我是電子技術人員，跟家父的專業領域完全不同，所以，他那一行的內容，我不很清楚。然而，家父的工作成果，至今仍歷久彌新；它的真正價值受到臺灣人們的青睞，我除了衷心感謝之外，也祈望此書在今後，能為貴地的美術教育有所貢獻。

家父於師範學校（培育小學教員的學校）畢業後，再入美術學校（現在的國立藝術大學）就讀。是時，家境非常清寒，因而選讀該校師範科（為就任教職的課程）；就讀該科，只要將來擔任教員，即可獲免學費。不過，我猜他的本意，或許是想去學油畫吧。這樣地，家父的命運便跟美術與教育結為一體了，而盡其一生，他都一直勇邁此路。

能讓我真正感受到：「老爹果然不凡！」那是因為：他做了小學教員，還當級任導師，最後也當了校長，但一方面仍經常在現場，為孩子們實施透過美術的教育，並且，從歐洲的原文書籍中探索、研究理論，他那孜孜的風采令我起敬。他的外語，據說，是一面工作、一面接近牧師，或赴法語學院學習的。

我回憶幼小時，他常常給我新的畫紙，讓我自由畫畫，有時，我竟然在家裏的白壁上畫滿了線畫，但從不記得受過他的責罵；唯有塗着色畫是絕對不被允許的。現在，我知道了：那是會阻礙創造力的發展的。

自從家父退休教職，我經常看見他在書房翻譯原著或寫作的背影。

少不更事的我，曾百思不解：有何樂趣能讓他那麼認真拼命？家父的晚年，大都在畫故鄉的山野和花；對東南亞的古老美術，也興趣非常濃厚，當中，尤其對「花紋」的形式，曾左思右想：它在地球上的結構中，是如何發展並相互交流下來的？有一回，他很熱烈地跟我聊起了此事。

現在，在天上界的家父，必定盼望着此書中譯本的出版。最後，我要由衷地表示感謝！

武井 永

寫於1996年桃花節

序

最近，把中小學的圖畫工作（譯按：即我國之美勞、工藝）科稱為「造形科」的趨勢日益興盛。這是時代思潮所引起的演變，因為，人們已理會到：對於既非專門教育，又不是職業教育之普通教育中的美勞科，其所企求的，若僅只把繪畫、雕刻、工藝等技術，各取少量湊合起來做為課程，已無法應付新教育的需要了。

雖然「透過藝術的教育」是赫伯·里德（Herbert Read）所倡導的，其實，它是為訂正過去把美術或藝術當作教育之目的錯誤觀念；乃是主張：為了培育更健全完美的人格應利用藝術為手段，而藝術並非教育的目的。

據此意義而看現在的圖畫工（勞）作教育其內容與方法時，雖在表面上所顯示的，似乎在推行新的東西，其實，過去的繪畫和工（勞）作，依然分別孤立為各個領域，而且其方法仍然是以學院派為主流。雖然新造了所謂「造形科」的皮囊，可是裏面裝的還是老態依然的舊酒罷了。

現在追想昭和六年（一九三一），我得知包浩斯（Bauhaus）的新造形教育之時，曾令我的一股年輕人的熱血沸騰，而且和建築設計家的川喜田煉七郎氏共著《構成教育大系》一書，由當時的學校美術協會出版。是時，正值山本鼎氏倡導的自由畫教育——這是具有自然主義色彩的圖畫教育——獲得進步的年輕教師們的支持並普及到全國。另一方面，工（勞）作尚稱為「手工科」，是和圖畫分離而獨立的另一學科；

它是從半世紀之前興起於瑞典，而稱為 *slöjd* 體系之以木工為中心，偏重熟練的職業技術，而不太重視創造性為主流。在這類的「自然主義」；說得不好聽就是放任的自由畫，和牢不可破，徒具形式的手工教育的時代裏，有如包浩斯之為培育人格的藝術教育，里德的：透過藝術的教育其主張和極為新式的教學方法，令這些人們誠有青天霹靂的感受。以現代的說法，即令人有如：在蒼空中突然落下一顆原子彈一般的驚懼。然而，雷電和炸彈雖是破壞性的，但這種新思潮卻是建設性的；給人好像苦旱時下了一場大驟雨的感覺。當然，也有人覺得它有如炸彈的爆發而心生恐懼；但也有人看成彷彿是及時雨而歡迎接納它。然而，隨着時日的經歷，它逐漸被人了解到：那是順應時代要求的教育，而終於普及全國各地了。可是，不幸得很，捲入第二次世界大戰旋渦的日本，有十數年間，封閉了進步性的文化活動，因而，構成教育也不得不暫時進入冬眠期了。

至於其間，遭受德國納粹命令而解散的包浩斯的幹部，如格羅皮奧斯（Walter Gropius）、莫何依一諾迪（László Moholy-Nagy）和布洛依爾（Marcel Breuer）等人都橫渡大西洋，到美國去開拓他們的新工作。本世紀初；尤其是第一次世界大戰後，急遽躍進的美國產業界，似乎已形成了包浩斯教育理念所需的地盤。時代正當工業設計（*industrial design*——為產業的設計）逐漸勃起，急需這方面的新興專業人才之際，因此，諾迪在芝加哥設立的「芝加哥設計研究所」，就習慣上被稱為「新包浩斯」而受人歡迎。格羅皮奧斯和布洛依爾則各自在建築關係的部門裏，登上了在美國的領導地位，同時，也被邀請到芝加哥研究所及其他學校或研究所指導新的設計。因此，對美國的現代建築、土木工程以及產業設計的進步貢獻良多。亦即大自汽車、火車等交通工具、工作機械、產業機械等；小至冰箱、洗衣機、縫紉機、打字機、電影放映機、收音機、電視機、熨斗等的設計，要比半世紀前變得更漂亮、更合理。同時，在商業美術、印刷美術等方面，本來和英、法、義等歐洲諸國相比，似乎有些後進國的庸俗土氣，如今，也有凌駕該諸國

的趨勢了。即使說：包浩斯式的教育影響不僅波及美國，但可認定在美國；尤其第二次世界大戰中，已在美國萌芽茁壯起來了。

包浩斯的造形教育，本來為培養建築、工藝、商業美術等設計人才的專門職業教育。然而，正如創始者格羅皮奧斯所講，那是新時代的人們誰都必要的基礎教育。我們所認為的構成教育，並非是包浩斯式的翻版。但是，在包浩斯一年的預備課程裏所實施有關感覺教學與材料教學，有許多是值得我們採用為中小學教育的。因為，它是依據幼小兒童與學生的活動本能和表現心理為基礎，透過把玩材料的過程，紓解他們的造形本能，進而引發創造活動，以喚起潛在的感覺和情緒，而施予人性的教育。若要達到如此的教育境界，則非毅然地把過去的傳統技術揚棄，遠離固定理念不可。於此，真正的造形教育方能開始。

今天，在實施繪畫、雕刻為主體的現代藝術式教育的年輕一代，讓兒童與學生做感覺學習，雖然其本身無可厚非，但是，若從有體系的造形教育立場上看，乃是必須重新檢討的。首先是應該順應兒童心身的發展，而漸次擴展其指導內容與方法；另一方面，也不能不考慮情緒層面的藝術性，和理智層面的合理性兩者的調和。理智的合理性，是高年級以上學生會要求的造形活動，乃是將成為有意識的構成，而和實用性、產業活動相結合；亦即終將成為構成表現的機能問題者。本書，若能對這方面的研究有絲毫的助益，那就萬幸了。

本書內容，有一部分引用舊著《構成教育大系》，另外也多少採用了卷末列舉文獻中的參考資料，在此，筆者對有關的諸位表示謝意！

武井勝雄
1955年秋

修訂第三版序

本書初版到今天已經歷了十二年。此間，世界的情勢已大大起了變化，科學與技術的革新和進步相當顯著。如今，一切都呈現着原子時代的狀態。雖然，迷戀於製作殺戮爲目的的原子彈、氫彈的大國是令人頭痛的事，但是，利用原子力做爲和平用途的產業及交通運輸的日子也終於近了。原子能有用於實現宇宙旅行也是事實；而噴射機的普及，透過人造衛星的無線電廣播與電視轉播等發明，縮短了全世界的空間與時間；使用電子計算機，來提高辦公事務的效率，促進了公司營運的合理化，正是現在所見的光景。

在這種時代背景下，設計就漸漸受到世人的認同。產業界爲了產品的發明與改善；商業界爲了商品的普及與宣傳，都需要新穎而具有獨創才能的設計專家，這種需求，從未有如今天這麼地迫切。並且，大戰後經過二十餘年的今天，一般消費大眾也享受着太平盛世的氣氛，漸漸地興起在日常生活的充裕中，要求能擁有快適的市民生活、家庭生活、個人生活。時勢已從戰敗後「量」的消費，轉爲現代的「質」的消費；由單純實用的生活，逐漸轉趨精神的藝術生活。在此，又深切體會到設計的必要性。

爲順應這種時代的要求，在中小學造形教育中之設計的重要性就與日俱增了。然而，中小學的實況是令人覺得：設計若與繪畫、雕塑、版畫等相比，都普遍地呈顯不熱烈、混亂的狀態。換句話說，在教師同仁間，對設計教育的意義和目標，都尚未徹底了解，而其實施方法也參差

不齊，表露出指導的效果不夠理想的一面。並且，也令人感覺：指導計畫缺乏系統性與一貫性，兒童與學生在學習中心理上的興趣被忽略，對造形感覺的啓導，以及對成爲設計之特質的合理性的深究也過於淺薄。尚且，在藝術的領域，設計是最強調創造性的，要把兒童、學生天生對設計活動的需求導入富於創造性，乃是有待於許多教師們的研究的。那是要藉教師反覆的實驗與觀察、檢討方能有成的。

本書，曾於一九六四年再版，而現在站在新的時點，爲有志於研究設計教育的各位同好，以及想更深入探究的諸位，修訂爲第三版。

此次，主要修訂部分爲：在包浩斯創設初期，曾擔任形態與色彩基礎課程的約翰尼斯·逸登（Johannes Itten）其獨創性的指導技術，以附有解說文字的圖解相片，予以重新介紹，以及增加兩面的彩色頁。

至今，在教育中所實施的設計，可說是完全屬於啓蒙時代；真正的普及與實踐，則有待於今後。希望本書，非僅在狹窄範圍的設計，而是同時在造形教育的全面中，也成爲設計教育的思想及技術方面的新的引導而被廣泛利用。

武井勝雄

1967年八月

目 錄

- 一、何謂構成教育 19
 - A 構成的意義 19
 - B 構成的要素 24
 - C 構成教育 28
 - D 構成教育的目標 30
- 二、構成教育有何必然性 33
- 三、新視覺的教育 41
 - A 觀看的意義 41
 - B 憑過去的記憶觀看 43
 - C 對遠近畫法的態度 44
 - D 材料感覺的發現 45
 - E 新視覺和表現 48
 - F 代替使用色彩的光畫 52
 - G 立體表現的動向 55
- 四、新空間的觀念——空間和時間 59
- 五、空間的作用 65
 - A 空間性力量 65
 - B 空間勢力的場 68
 - C 內部力量 70

六、構成教育即是創造性教育 77

- A 依材料培養本質上的造形本能 77
- B 教師的立場不是權威者而是建議者 79
- C 避免現成技術的傳習 81

七、構成教育的內容和方法 85

- A 單純化練習 87
- B 明暗練習 93
- C 色彩練習 94
- D 材料練習 96
- E 構成 100
- F 繪畫練習 110
- G 集錦照相和直接曝光 113
- H 立體練習 117
- I 機能形體 132

各單元學習的移調 136

八、構成教育與完形心理學 139

九、包浩斯 147

- A 國立包浩斯的創立 147
- B 包浩斯的教育 152
- C 包浩斯的指導者 154
- D 構成教育的沿革 157

十、構成教育和設計教育 159

- A 設計的定義 159
- B 設計的種類 161
- C 基礎設計的內容 164
 - 1 設計要素的線與形 165
 - 2 設計要素的色彩 166