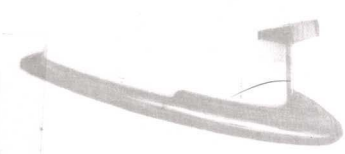
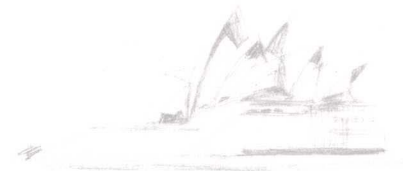
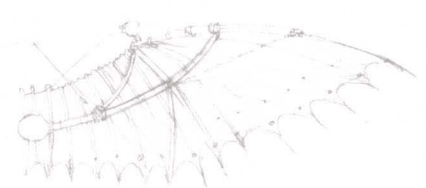
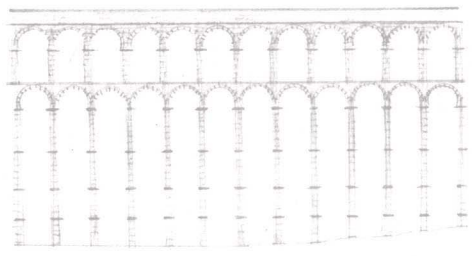

包豪斯理想

[美] 威廉·斯莫克 (William Smock) 著 周明瑞 译

山東畫報出版社

506
127

包豪斯理想

Bauhaus Ideal

[美] 威廉·斯莫克 (William Smock) 著 周明瑞 译

山東畫報出版社

图书在版编目(CIP)数据

包豪斯理想/ (美) 威廉·斯莫克著; 周明瑞译. —济南: 山东画报出版社, 2010.2 (2010.6重印)

ISBN 978-7-5474-0043-2

I. 包… II. ①斯…②周… III. 艺术—设计 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第202843号

THE BAUHAUS IDEAL THEN AND NOW: AN ILLUSTRATED GUIDE TO
MODERN DESIGN by WILLIAM SMOCK

Copyright ©2009 BY WILLIAM SMOCK

This edition arranged with SUSAN SCHULMAN LITERARY AGENCY, INC
through BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY, LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright: 2010 SHANDONG PICTORIAL
PUBLISHING HOUSE. All rights reserved.

山东省版权局著作权合同登记章图字: 15-2009-086

责任编辑 董明庆

装帧设计 王芳

主管部门 山东出版集团

出版发行 **山东画报出版社**

社址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印刷 山东临沂新华印刷集团有限公司

规格 160×230毫米

6.75印张 200幅图 80千字

版次 2010年2月第1版

印次 2010年6月第2次印刷

定价 28.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

建议图书分类: 设计类

评论

“斯莫克积极探索了包豪斯，这个由瓦尔特·格罗皮乌斯在一战后创建的德国设计学派的传统遗产，这个学派用机器时代的风格取代了维多利亚时期的风格……斯莫克这本薄薄的生动的书将会一直引人关注。”

——Whitney Scott, *Booklist*

“斯莫克这本书语言简洁生动、插图制作优美而熟练。这本书并没有指出现代主义的复兴即将到来或者会倍受欢迎，但是我们读了这本书后，我们会认为现代主义应当得到一些复兴和发展。”

——*Charleston SC Post and Courier*

“尽管斯莫克很谦虚，从不承认自己是一个专家或者学者，他却不会因为羞怯而不去发表能够激怒他人和批判性的言论，就连他列举的书目都有他固执己见的评论！幸运的是，这本生动活泼、极富魅力的书中武断的言论，因为他对设计问题讽刺意味十足的看法和为解决这些问题而需要的思维方式的研究得到了调和。”

——Ricardo Cordoba, underconsideration.com

“这本书不但见解深刻，而且简洁明了。这本书的独特之处在于解释了包豪斯现代主义和后现代主义之间的联系。这本书后面还有一个得到详细注解的书目清单，上面列举了当代设计历史上所有最重要的书籍。总而言之：强力推荐。”

——S. Visser, Purdue University, *Chioce*

“威廉姆·斯莫克是一个自由职业设计师和电影制作者。他制作了精致细腻的纪录片《伊萨姆·诺古奇：石头和纸》。他这本书凝聚了他对现代主义的所有想法，里面还有精心制作的铅笔插图……他写到：“颇具想象力的设计就和科技上的进步一样重要，我们不应该放弃梦想……”

——Angelynn Grant, *Communication Arts*

“很不幸的是，随着学生们步入现代社会，一些像设计历史这样的科目最先受到冲击。这本书解决了这个问题。你可以把这本书当作现代主义的《克利夫名著解读》来读。这本书简洁明了，趣味盎然，插图优美。你可以一口气读完。它描述了从包豪斯到现在的现代主义关于设计、艺术和建筑的理念。”

——Scott Klinker, *Designer in Residence*, Cranbrook Academy

引言

区分设计好坏的标准是什么？

建筑师和工业设计师从什么样的思想和实例中汲取灵感？

如果是在 1960 年，这些问题就比较容易回答。那时，设计还是一个充满魔力的词汇，与包豪斯相关的现代运动正重塑这个世界。在它给建筑师和设计师带来的挑战中，看不出任何萎靡不振的迹象。现代主义提供了清晰明确、耐久实用的设计原则。

但是现在不会有人自称为现代主义者了，特别是那些学生时期就坚持现代主义理想的建筑师和设计师们。后现代的设计拒绝任何原则，它所表达的是欲望、暧昧和机遇。现代社会已进入信息时代，不再是约翰逊总统时期的伟大社会¹。

包豪斯诞生于两战期间的德国——拥有天时地利。在德国的内部冲突被遗忘很久之后，它点燃了设计的希望之光。许多现代设计理念的成型都早于

¹ 伟大社会 (Great Society) 是美国前总统约翰逊提出的社会福利计划，主要内容是“向贫困开战”。

包豪斯，比如非衬线字体、骨架家具和屋顶平台，但是只有包豪斯成为了受人瞩目的集大成者。包豪斯是公众利益的设计代言人，追求经济、简洁和实用。它告诉我们应该喜欢什么样的东西。

全世界的设计师和建筑师都从包豪斯的实例中汲取灵感，然后又反抗它。在每一个时代，包豪斯关于人性、社会责任和品位的理念都会成为一种刺激物。

现代设计注重建造有意义的秩序，以使自然环境服务于我们的需求和渴望。这种理念永不过时。谁没有对巴克明斯特·富勒（Buckminster Fuller）抱有秘藏于心的情感？唐纳德·诺曼（Donald Norman）和维克多·帕帕尼克（Victor Papanek）坚持认为他们的设计品牌可以革新人们的日常生活。像他们这样喜欢责骂的人也总能找到一个饱含欣赏之意的观众。安德雷斯·杜安伊（Andres Duany）的“新城市主义”反对城市扩张，呼吁传统城市回归，因此他在各处被当作弥赛亚受到膜拜。尽管说教可能过时了，但是没有什么比博闻通达更能让人觉得愉快了。

雷姆·库哈斯（Rem Koolhaas）提醒人们提防设计的道德主义。他研究购物模式，设计豪华店铺。他对建成曼哈顿的极富想象力的意外效果大加赞赏。的确，没有一个理性的设计师可以凭空想象出纽约。但纽约并不是我的梦想之城，我所居住的加利福尼亚的伯克利也不是。我总觉得它们仍有很大的改进空间。纽约的一系列上好设施——公园、地铁和博物馆——都来自清醒的设计远见。

在二战后繁荣兴旺的年代里，受包豪斯激发的

现代主义者投身于体育工程和社会工程。但是公共住房、公共交通和城区改造并没有消除大城市所存在的弊病。我们生活在一个愤世嫉俗的年代：纳税人拒绝为公共事业交钱，消费者高高在上，把商场当成自己的图书馆，教堂俨然和娱乐中心别无二致。在这种情况下，设计者的任务是什么？

20世纪70年代的弗兰克·盖里（Frank Gehry）、菲利普·斯塔克（Philippe Starck）和艾托瑞·索特萨斯（Ettore Sottsass）给出了一个答案：设计将会私人化、特质化。它可以浮夸宏大，也可以简单肤浅。设计不应该像现代主义经常所表现的那样，只让人觉得无聊。

但是实干的设计师很少有机会一展才华。许多人不得不在独创性与适销性之间找个折中的区域。梦想和现实之间的不和谐早已不是什么新鲜事。设计总是在创作冲动和市场地位之间来回地寻找容身之所。包豪斯的梦想家希望在考虑经济约束条件的同时，最大程度地发挥设计师的作用。他们简单明智的理念避开了成本削减者的消减冲动。

我出生在二战后充满希望的年代里。我知道设计将会使人们的日常生活越来越好。在我的家乡，有着大型落地窗和彩色塑料椅子的学校取代了阴暗老旧的哥特式学校。我知道艺术是难懂的，自那时起，我一直努力去领会英格玛·伯格曼、詹姆斯·乔伊斯和杰克逊·波洛克的艺术精髓。现代主义者认为科学和技术的飞速发展给历史带来了断层：20世纪是一个与过去截然不同的崭新时代。现代主义将目光投向了未来所拥有的无限可能。那种自信已不

复存在，令我怀念之至。

我参观过巴塞尔附近的德国威特拉设计博物馆（Vitra Design Museum），在那里，现代设计是作为奢侈品出售的。看过之后，我饱含感激之情地将包豪斯理想当成了我的庇护所。威特拉设计博物馆中所售的物品，即使是最便宜的——价值 100 美元的模型椅，其功能被巧妙地减少——我也负担不起。威特拉的设计目的在于给人灌输这样的理念，“好的设计”就像鲟鱼鱼子酱一样，戴着高质量的光环，大多因为价格昂贵而让人垂涎三尺。

总的来说，设计的品位也不是稳步进展的。建筑师的设计周期几十年不变，仍没有忘记现代主义。时尚设计师的作品则是每季翻新，二十五年前就把现代主义抛到了九霄云外。平面设计师放弃了赫维提卡体（Helvetica）和网格，卷土重来，现在已经很好地迈入了融合期。在这本书里，我只谈论最慢速的工作者——三维设计师，因为他们的设计无处不在，且永续存在。

第一部分讲解什么是现代设计，主要面向四十五岁以下的人群。

第二部分对比现代主义的前途和它的实际效果。许多追求不朽的现代设计都已过时。通过筛选比较杰特森（Jetson）的阁楼，我试图对创造性的设计战略和从众行为（herd behavior，又译为羊群效应）作一个比较区分。对 20 世纪的设计历史作一次快速的、苛求的购物式旅行真是乐趣无穷。有了后见之明，很容易对现代主义进行一次决定性的检验。

第三部分将说明设计师如何在走向现代主义的

同时，避免耽溺于复古情怀。我的建议是将最好的后现代性格特征——讽刺、批判的自我意识和谦逊，与最好的现代主义性格特征——诚实、慷慨和理性——完美结合起来。

没有人想把设计拽回到1960年。但是五十年的现代主义实验一定会给未来的设计提供不少教训。我无法想象一门不看重解决问题的设计课程。学校是技术和知识传输的一个合理途径；现代主义者著书立说是为了讲解理性设计。

我对“现代”怀有特别的情愫，因为它的致力做好的倾向。而“后现代”没有这种倾向。弗兰克·盖里一点都不关心低成本住房，菲利普·斯塔克也不可能去研究学校设备。

我既不是专家也不是学者。设计是为每个人的。我尽量为我所要说的东西提供视觉论证。书中的许多例子对大家来说应该是耳熟能详。

设计是文化繁荣的标志之一。看这本书的时候，你可能就坐在某人设计的椅子上，呆在某人设计的屋子里，被各式各样的设计品所环绕（或是穿戴着别人设计的服装）。摄影师尤金·阿捷特和沃克·伊文思认为从房间的布置可以探究主人的情况，他们可以被称作设计史学家。我的目的在于鼓励读者以敏锐的眼光和头脑对为周围的设计提出自己的见解。作为消费者，他们有权投出决定性的一票。

在此，我要表达对设计师布鲁斯·布迪克的感激之情。这本书所作的研究大多是我在做他的项目时完成的。他鼓励我思考最难的设计问题，把自己的想象力逼到极限。同时，我要感激我的读者。其中，

最为一丝不苟、对我帮助最大的一位是马克·特莱。杰·亚当斯和简·斯帮我了解了建筑专业。理查德·瑟拉诺为我提供了宝贵的参考资料。书中提到的一些好的观点其实来自于斯蒂夫·托纳雷。

注（关于专业术语）：

我所提到的“后现代”，是就其最广泛的意义而言——包括从20世纪60年代末开始着手推翻现代主义的每一个人。他们其中有些人并不喜欢这个称谓，因为“后现代”有其哲学内涵。据让-弗朗索瓦·利奥塔所说，它还涉及受法国影响的文学理论和哲学。就我的研究目的来说，“后现代”仅指跟随现代主义的设计运动。

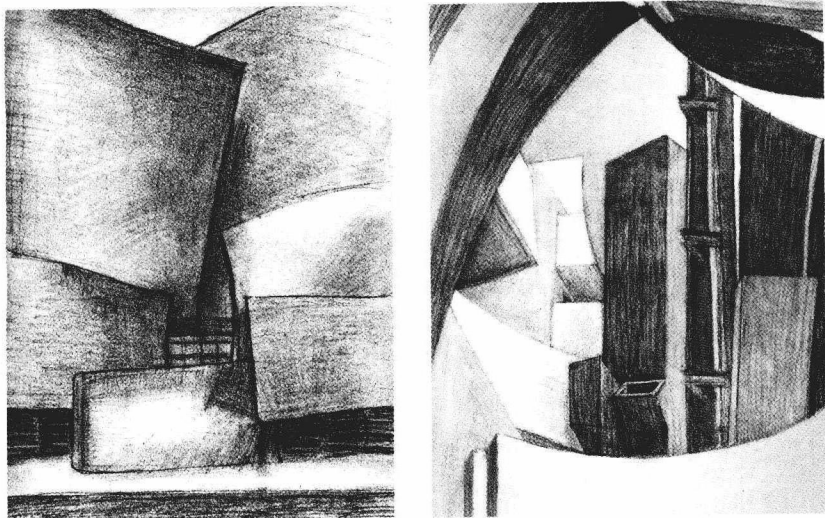
再版引言

写这本薄薄的书使我的眼界开阔了一些。我已经赞美过瑞典宜家的产品外观优美，品质实用，价格合理。这里，我想说说另外一个执行包豪斯理念的公司：意大利的 Oxo。当第一次看到 Oxo 厨房用具时，我觉得它们一定价值不菲。因为与同类商品比起来，它们效用很好，外观更靓。但实际上，它们的价格并不比同类商品高。

我曾参观了后现代建筑的两个代表作品：弗兰克·盖里的迪斯尼音乐厅（位于洛杉矶）和让·努维尔的 Tyrone Guthrie 剧院（位于明尼阿波利斯）。它们使我对那些藐视包豪斯先例的建筑师产生了更多的尊敬之情。

迪斯尼音乐厅并不是一个合理明智的建筑。看起来，把它用不锈钢的船帆包装起来，把墙弄弯或把垂直线弄斜，完全没有道理可言。其中唯一符合逻辑的部分就是全木质结构的礼堂，它像小提琴一样可以产生共鸣。

盖里把它设计成一个奢侈品，并且坚持要捐赠人——华尔特·迪士尼的遗孀来支付它所需的费用。因为开支巨大，施工一拖就是许多年。但，结果是

值得的——一个精美绝伦的艺术奇葩，像一个法国城堡或是俄罗斯皇家复活蛋（Faberge Egg）一样，只有君主才能享用得起。

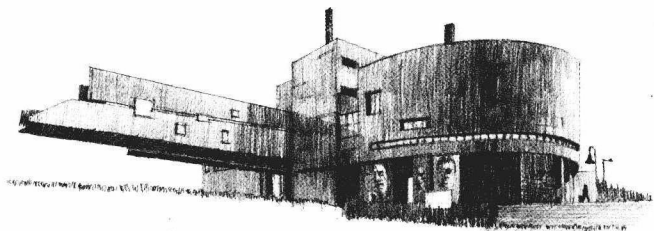
有些益处在建成才凸现出来，比如隐藏在不锈钢船帆之后的围绕建筑的人行道，走在上面可以一览全城风貌。

这是主大厅，有四层楼高。建筑师完全背离了垂直网线，不得不把大曲线和三维中的锐角调起来。

他们成功了。令我惊奇的是，所有那些差异的边缘竟然完美地融为一体。弯曲的斜坡与凸出的阳台彼此连缀，石膏表面与木质表面的柱子和彩色钢板构件相互辉映。光线透过不锈钢表面，令这些雕塑一般的形态显得富丽堂皇。

让·努维尔的明尼阿波利斯剧院的奢华并不是显而易见的，但是它也同样惹人注目——一组炫蓝外壳的剧场，顶上是特式的烟窗。它的有用之处在

于同周围环境十分契合。它就耸立在曾给面粉厂供电的密西西比河的瀑布之上。一座发电厂横跨河流，环顾四周皆是巨大的混凝土筒仓。如果是比筒仓或发电厂小的建筑，那么看起来就会格格不入。为了迎合整个背景，努维尔设计了一个延伸至水面的突出的平台，大到足以容纳整个剧院大厅，在这里还可以环视全景。

无论是盖里还是让·努维尔，他们的标志性建筑都崇尚华丽耀眼。相反，现代主义的建筑师极为反对这种设计理念。难道盖里和努维尔已经证明包豪斯错了吗？我不这么认为。盖里和努维尔并不是对功能主义不屑一顾，他们只是追求别样的设计。唯一形式的架构设计会像学校、工厂和公共住宅一样，让人觉得乏味之极。

我们都可以是设计师——设计网页、PowerPoint 显示、花园、餐桌、办公室和宿舍。这本书探索了为什么我们会喜欢这些东西，我希望这本书可以使设计过程少些神秘，多些乐趣和满足。

威廉·斯莫克

2009年2月

目 录

引言 1

再版引言 7

第一部分 包豪斯曾代表了什么 1

- 一 包豪斯是什么 3
- 二 包豪斯遗产——现代设计是什么 11
- 三 包豪斯之前的时代 17
- 四 现代设计如何改变了这个世界 21
- 五 现代艺术和包豪斯有什么关系 25
- 六 从何时起现代艺术失去了新意 37
- 七 什么取代了包豪斯 47
- 八 接下来是什么 59

第二部分 包豪斯是正确的吗 65

- 一 视觉语言 69
- 二 玻璃 83

三	功能主义	97
	少即是多	97
	作为模型的机器	104
	大量建造的房屋	109
	流线型	113
	人类工程学	119
四	社会工程	127
	城市规划	127
	大众之车	138
	创造力崇拜	143

第三部分	包豪斯理想里还有生命力吗	147
一	隐喻的复兴	151
二	向过去学习	159
三	不要给工程师太多赞誉	163
四	解决问题并非唯一的设计策略	171
五	不要抛弃设计的梦想	173
	注解书目	183

第一部分

包豪斯曾代表了什么

What Did the Bauhaus Stand For ?