

Made in Germany

李惠秦
谢统胜 著

德意志制造

现代主义的原型 · 便利生活的创造者

Made in Germany

现代主义的原型 · 便利生活的创造者

德意志制造

李蕙蓁 谢统胜 著

目次 | Made in Germany

CONTENTS

002 推荐序

003 前言

CHAPTER 1

艺术的德国 | 公共艺术

010 100 天的艺廊 | 卡塞尔文件展

022 街角的惊奇

028 走出点子来 | Walk of Ideas

036 遍地艺术 | 弗赖堡拼贴地砖

040 店招风情画

044 德累斯顿新城艺术街区

048 不来梅黄金巷

050 柏林塔哈拉斯艺术之屋

CHAPTER 2

理性的德国 | 工艺设计

054 DB 特快车 | 德国高铁 ICE

062 大人小孩的铁道梦 | Märklin

066 相机中的经典 | 莱卡

074 德意志光学代名词 | 蔡司

078 工厂变乐园 | 大众沃尔夫斯堡汽车城

090 珍藏戴姆勒 | 奔驰汽车博物馆

100 书写之间 | 笔的艺术

110 生活之间 | 设计精品 TROIKA

CHAPTER 3

感性的德国 | 家具家饰

114 迈森 (Meissen)

118 唯宝 (Villeroy & Boch)

119 罗森泰 (Rosenthal)

120 WMF

122 alfi

123 Krups

124 rsisenthel

126 HOGRI

127 Remember Products

129 Vitra

136 Tobias Grau

138 NICI

139 Mila

140 南德木雕

CHAPTER 4

居家的德国 | 生活用品

- 146 生活好帮手
 - 147 西门子 (SIEMENS)
 - 148 博朗 (BRAUN)
 - 151 博世 (BOSCH)
- 152 原子价的秘密
 - 153 妮维雅 (NIVEA)
 - 154 药妆店
- 156 人要衣装
 - 156 沙乐华 (SALEWA)
 - 157 狼爪 (Jack Wolfskin)
 - 158 阿迪达斯与彪马 (adidas & PUMA)
 - 160 勃肯鞋 (Birkenstock)
 - 163 trippen
- 164 以食为天
 - 167 德国啤酒
 - 171 德国白酒
 - 173 奶油饼干
 - 175 杏仁糕饼
 - 177 软糖

CHAPTER 5

建筑的德国 | 建筑的历史轴线

- 180 现代主义滥觞 | 包豪斯
- 194 希特勒的竞技场 | 柏林奥林匹克运动场
- 198 柏林的马赛公寓 | 柯比意与柏林公寓
- 204 当历史成为枷锁
- 206 都是为了这道墙 | 柏林围墙纪念
- 218 人去楼也空 | 地面上的金属铜片
- 220 混凝土方阵 | 记忆之地
- 226 两线之间 | 柏林犹太博物馆
- 234 屠杀之前 | 焚书纪念处
- 236 犹太悲歌 | 东德集中营布痕瓦尔德
- 244 工业美丽的休止符 | 鲁尔区的春天
- 256 偷得浮生半日闲 | 哈克庭院
- 262 越陈越香 | 柏林文化酿酒厂
- 266 柏林的“螺”浮宫 | 德国历史博物馆
- 270 黑森林中的绿花园 | Vauban 社区
- 278 水泥丛中逢甘霖 | 柏林雨水回收池
- 280 办公新概念 | 汉诺威绿色办公建筑
- 286 延伸一世纪的铁道梦 | 柏林中央车站
- 292 哈迪德的灰色太空船 | 沃尔夫斯堡科学中心 Phæno
- 296 格里的亲子图 | Neue Zollhof
- 300 外星人入侵 | 慕尼黑安联球场

推荐序

RECOMMENDATION

本人怀着十分欣喜的心情，写下《德意志制造》这本书的推荐序。

欣喜的原因有下列几点：

- 这是我首次见到如此多元化介绍德国的专书在台湾地区出版。这么丰富的内容，就算在德国的出版品也不常见。特别是书中关于旧建筑再利用以及绿建筑的篇章，更是值得读者细读。
- 生态保护设计是德国文化中心众多活动的主题之一，书中的相关篇章恰好与我们的活动主旨呼应。至于书中对德国各大城市，以及“创意之国：德国”的产品和发展的介绍，也与德国文化中心深切的期望相符。
- 另外，书中的照片都非常出色！这些图片以全新、令人惊喜、新颖的角度展现德国，不仅让人惊艳，而且让人想进一步理解德国，甚至兴起造访德国的想望。
- 最后特别要强调的是：读者可以完全信赖这本书的专业品质！因为历史悠久，代表品质保证的“德意志制造”Made in Germany，也同样适用于这本“台湾地区制造”Made in Taiwan的新书！

再次诚挚向您推荐这本新书。

台北德国文化中心主任 葛汉

2008年1月

Vorwort zu "Made in Germany"

Mit großer Freude schreibe ich dieses Vorwort zu "Made in Germany".

Dafür gibt es viele Gründe:

- Ich habe noch nie ein Buch aus Taiwan in Händen gehalten, das Deutschland aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wie dieses. Selbst in Deutschland sind umfassende Darstellungen wie diese rar. Besonders die Kapitel über die Restaurierung alter Bausubstanz und "grüne" Architektur sind bemerkenswert.
- Da auch wir einen Schwerpunkt unserer Aktivitäten im Bereich öko-freundlichen Designs gesetzt haben, arbeitet das Buch uns entgegen, wie überhaupt die Verbreitung von Kenntnissen über deutsche Städte, Produkte und Entwicklungen im "Land der Ideen: Deutschland" in unserem tiefsten Interesse ist.
- Die Fotos sind hervorragend! Auch sie zeigen Deutschland aus einer neuen, überraschenden, erfrischenden und nicht nur zum "Naschen", sondern auch zur eingehenden Beschäftigung, vielleicht sogar zu einem Besuch anregenden Perspektive.
- Alles in allem gilt das alte Gütezeichen "Made in Germany" auch für dieses neue Buch "Made in Taiwan"!

Ich empfehle es nachdrücklich und wärmstens Ihrer Aufmerksamkeit!

Jürgen Gerbig, Institutsleiter Deutsches Kulturzentrum Taipei

im Januar 2008

前言

INTRODUCTION

德意志联邦共和国，德文 Bundesrepublik Deutschland，英文 Federal Republic of Germany，是由城邦所组成的国家，版图一直到 19 世纪后半段才首次一统，开始走入现代化强国之列，积极发展工业、科技与艺术。历经了近代史上最残忍的两次世界大战，1949 年又分裂为东西两德，西德在战后快速发展成为最具生产力的工业大国，东德则发展受限，苏联与东德政府又于 1961 年筑起了柏林围墙，一直到 1989 年围墙倒塌，隔年 10 月版图再次统一。

德国人背负着纳粹的罪名数十载，不断地压抑自己，也造就了谨言慎行的德国性格，崇尚理性主义，精确务实，也准时守时，因而在工业发展上，成就了德国制造的优良形象。德国有世界上数一数二的工业水准与设计能力，许多人类近代史上的重要发明，日常生活中再普通不过的，甚至被我们视之为理所当然，但不可或缺的东西，例如博朗刮胡刀、奔驰汽车、莱卡相机、迈森瓷器、西门子电信，甚至文具规格、西方药典等等这些现代化、高品质、便利性的美好事物，都是首创于德国。不过，无法磨灭的是德国也制造了近代史上绝无仅有的大屠杀与大毁灭，这些好的坏的，正面的负面的，都来自“德国制造”。

Made in Germany

“德国制造”对于许多消费者而言，是个品质保证的代名词，尤其 2006 世界杯之后，德国再度拾回对于国家民族的自信心，市场上也再度掀起了一股德国风，许多厂商更自豪地以“Made in Germany”标语来大书特书。而“Made in Germany”在过去，则有段有趣的诠释，一开始它并不是品质保证的意思。1887 年，英国感受到来自德国制产品大量输入的市场压力，英国议会为了维系英国工业产品的霸权，意图采取反制行动，又怕提高保护进口关税会激怒了贸易伙伴，进而影响了英国产品的输出。英国人认为，德国产品在英国市场的成功，起因于英国消费者没有获得产品的完整资讯，因此国会投票通过，强迫外国进口的产品必须清楚附上制造国标示，主要是针对德国商品而来的特别条款，英国此时已经意识到德国制造将是他们最大的竞争对手。

因此，德国应该感谢英国国会在 1887 年通过的这道法令，这原来是个抵制德国货的国家主义行动，没想到一百多年后的今天，德国工业发展迅速，潜力惊人，德国在工业产品制造上，踏稳了自己的脚步，“Made in Germany”变成了科技效能与设计美学产品的品质保证。

德国的工业革命慢了英国将近一百年，但是他们急起直追，运用既有的英国先例，节省了许多时间。在科技与机器的基础发展上，“品质”与“创新”的要求变成了发展重点，工业规格化与量化，让产品的质与量得以并重，1913 年的莱卡相机、1950 年的甲壳虫车、1961 年的博朗电动刮胡刀，都是最经典的德国制造象征。德国的家电、家具、餐具、刀叉、卫浴设备、厨房设备、生活用品等，也都有其极为重要且划时代的历史角色。

设计新思维

战后的德国，将自己提升到工业领先的地位，也大幅提升了经济实力，很快地成为国际工业大国，也被认为是工业国的基准与模范。工业发展的最终目的是要改善人类生活品质，因此，追求高科技之外，19 世纪 60 年代英国艺术与工艺运动的代表人物威廉·莫里斯（William Morris）已经开始检讨工业革命中所被忽略的生活、文化、艺术等感性层面，也开始要求另一种理性与感性并重的生活方式。

被誉为德国现代工业设计之父的彼得·贝伦斯 (Peter Behrens), 1910 年为柏林 AEG 电器公司设计的柏林涡轮机厂房 (AEG Turbine Factory), 是现代工业建筑的重要指标, 运用钢铁与玻璃等新材料, 也成功建立了新的工业标准。贝伦斯的设计精神不仅反映在建筑上, 还有其他的工业产品设计, 他宣布放弃任何装饰性的元素、历史的元素, 尽量减少形式表现, 仅要求必要的。他被认为是 20 世纪初, 德国近代设计最关键的人物, 不仅是他的设计本身, 更重要的是他的概念影响了许多后辈, 进而发展成一股新的工业设计美学, 像是现代主义建筑大师密斯·凡德罗 (Mies van der Rohe)、格罗皮乌斯 (Walter Gropius)、柯比意 (Le Corbusier) 等人, 都曾经在他的事务所工作过, 而这三人后来更是将此精神发扬光大, 建立了建筑与设计的新准则。

1907 年, 德国工艺协会 (Deutscher Werkbund) 在慕尼黑成立, 贝伦斯就是其中的成员之一, 协会的目的是要革新工艺品质, 以增加国家竞争力, 这个新尝试没有沦为口号, 经由协会成员们的公开展览和辩论, 关于艺术与工艺之间的争论, 一次次被点燃, 也一次次被实现, 形成了一股新气象。

乌尔姆设计学院

而谈到德国设计, 经常会与包豪斯 (Bauhaus)、乌尔姆设计学院 (HfG) 联想在一起。德国的当代设计, 由包豪斯开始了第一步, 将生活、产品、建筑等架构在美学基础上, 包豪斯留下的, 不仅有建筑、家具、工艺设计, 更有影响后人甚深的一套新哲学与新思维。

在包豪斯解散之后, 经过了第二次世界大战摧残的德国, 成了一个需要重新建设的国家, 也是一个发展的新契机, 在乌尔姆 (Ulm) 继之而起的是一所设计学院 HfG (The Ulm School of Design / Hochschule für Gestaltung), 1955 年又是一个全新的开始。HfG 在马克思·比尔 (Max Bill) 与奥托·艾舍 (Otto Aicher) 夫妇的领导之下, 发展出全新的思维, 并未完全依附在过去的包豪斯之下, 他们认为设计师与工程师必须站在同一基准上合作, 因为两者的思考面不同, 如此才能完整统合科技、功能、美学、人因工学各方面考量, 成就设计的最高境界。HfG 当时就是以传授这样的知识与设计著称, 同时开创出许多工业产品的标准规格。

例如, 1963 年设计出世界上第一台圆盘式幻灯机 Kodak Carousel S, 之后也成为标准规格沿用至今; 20 世纪 60 年代为德国汉莎航空 (Lufthansa) 所设计的企业识别系统, 至今仍在在使用; 1961 年与博朗合作的第一支电动刮胡子刀; 1966 年首创设计的电灯泡 (Bulb Lamp) 等等, 都是 HfG 最经典的设计。

许多我们日常生活中随手可得的产品, 都源自这个工业国家的发明, 德国不仅建立了工业标准, 也注重每个细节的美学设计与功能使用, 成就了高品质的德国工业设计, 而且以不张扬的简洁方式与内敛风格呈现。又如 1922 年制订的 A4 标准尺寸, 1929 年发明了茶包设计, 1903 年发明保温冷水壶, 1969 年发明智慧卡 (IC 卡), 1908 年发明咖啡滤纸, 让喝咖啡没有残渣等, 也都是生活中不可或缺的设计项目。

包豪斯在世纪初奠定了现代工业社会的标准与哲学, 而乌尔姆设计学院则是真正落实了理想, 让德国当代工艺设计发扬光大的功臣。乌尔姆设计学院的领导人之一奥托·艾舍曾说: “设计要先回到事实、回到物件、回到产品、回到街道、回到每一天的日常生活、回到人。” 他认为工业设计应该完全跳脱精致艺术, 乌尔姆设计学院最根本的设计精神就是“诚实”的产品。这样的精神让战后的德国,

出现大量的优质产品，并将设计师与工程师拉到同等地位，表现设计的方式完全以“实用”为依归，而且强调每个人不分阶级都能使用这样的产品。

乌尔姆设计学院的成功，在于设计师们勇于在每样产品上接受挑战，奠定了德国现代工业设计的重要基础，成功地带给工业产品一个全新的境界，也得到国际的认同。现代工业设计的功能、美学、实用并重的模式，也就是从这里开始。

关于设计

德国产品设计整体而言是一种“理性”的表现，是一种“冷”的设计，产品不会刻意强调它的外在形式，却是绝对地耐用与实用。而 20 世纪 80 年代，在意大利开始了一股孟菲斯（Memphis）设计运动，认为产品设计并非全然只有实用目的，这股风气也蔓延到了德国，促成了“德国新设计运动”（New German Design），新的德国设计又开始加入了“美观”与“美学”元素，许多产品在 20 世纪 90 年代都有了重要的改革。现代社会中，形式与情感左右了人类的生活，许多似是而非的因素与附加的要素都可能被包含进去，“设计”在现代，有更多的解释与定义，每个人都有权力来决定设计，因为消费者就是市场上最终的决定者。

设计意味着发展，几乎每隔 10 年，德国设计就会出现不同的变革，1919 年格罗皮乌斯在魏玛（Weimar）创立了包豪斯学校，希望兼顾艺术和工业，创造出一个完全不同的日常生活，不仅在建筑设计本身，建筑物的内部装饰、家用设备、家具等，也都扮演同等重要的角色。因此，日常生活中的设计，占了很重要的比例与范围，从家具、饰品、陈设、厨房科技、餐具、刀叉、任何小物件等，都是设计中不容忽视的一环。

今日的生活步调异常快速，地球上的移动变得稀松平常，现代人在地球村上飞来飞去，人们经营自己的日常生活和休闲娱乐，是根据计划和自我的喜好。因此，现代的产品必须符合“设计”、“体贴”、“应用自如”、“美学”、“功能性”等要素，才能吸引消费者。

传统的办公室与工厂建筑，从贝伦斯在柏林的 AEG 工厂至今，有了许多变革，现代人的工作与私人生活的互动，变得更频繁也更接近，所以未来我们会以什么样的方式生活都需要“设计”来解答。

现代智慧型的建筑中，建筑设计本身之外，搭配的服务性设备也是重要的关键，因此，建筑不只有纯粹的美学设计，建筑的营造科技、室内环境的控制科技、资讯网络的科技等，再从繁复的中控系统到简单的五金配件，都是成就一栋建筑不可或缺的必要元素。而德国对于建筑材料、建筑工法、施工技术，都有卓越贡献，德国建筑可能貌不惊人，但只要审视其细部处理、建材使用、细腻工法，绝对让人印象深刻。

德国近 20 年来加大对永续建筑科技的投入，致力于发展绿建筑、永续生活观、永续城市、再生能源，对于存在着能源危机的地球，有相当的贡献，其中以太阳能与风力发电的研发与制作领先全球。绿色思维和勇于实践的精神，在法规制订与彻底执行的能力上，也代表一种德国制造。

关于德国设计与德国制造的样貌何其多元丰富，能切入探讨的角度也千百种，文中仅能描绘出其中的一小隅，有些是我们旅途中遇见的，有些则是日常生活中每天使用的，更有些则是自己崇尚的设计或是想拥有的精品，在分类、研读、剖析、撰写的过程当中，旁征博引地发现了更多有趣的题材，也开启了认识德国设计的一扇窗。

艺术

Chapter1

Made in Germany

艺术的德国 | 公共艺术

100 天的艺廊 | 卡塞尔文件展 010

街角的惊奇 022

走出点子来 | Walk of ideas 028

遍地艺术 | 弗赖堡拼贴地砖 036

店招风情画 040

德累斯顿新城艺术街区 044

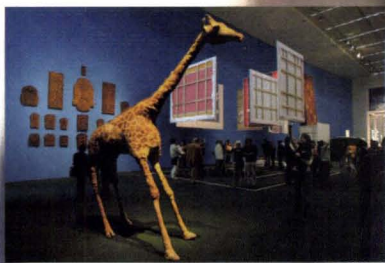
不来梅黄金巷 048

柏林塔哈拉斯艺术之屋 050

100 天的艺廊 | 卡塞尔文件展

再次来到卡塞尔 (Kassel), 这显然是我们最熟悉的德国城市, 也是待过最长时间的城市, 为了 2007 年的第 12 届卡塞尔文件展 (documenta 12), 我们搭上德国高铁 ICE 来到卡塞尔新站, 直觉反应地走到电车月台, 等着 1 号电车带我们进入市区。

一年时间，卡塞尔的市容依旧，不像每年回到台湾地区，台中的市容总让我觉得来到了陌生城市，欧洲城市的改变相对缓慢不急切，也保留了较多旧有元素，姑且不论好或不好，总给我亲切的感受。

因为举办文件展而知名的卡塞尔，是位于德国国土中央的钢铁之都，“二战”时遭受盟军猛烈轰炸，这里已看不见传统德国城市的样貌，取而代之的是现代工业城市，城市本身并不特别吸引人，却是个真实生活的地方，而城市周边威廉山（Bergpark Wilhelmshöhe）上的城堡、宫殿与大力士像，则是优美的森林绿地，也是热门的观光景点。

● 卡塞尔文件展

“卡塞尔文件展”，是世界上最重要、最知名的当代艺术大展之一。五年一度的艺术盛会源自 1955 年，学院派出身的阿诺尔德·博德（Arnold Bode），是艺术家、建筑师，也是教授，在经过大战摧毁的中部城市卡塞尔，举办了第一次的文件大展。

纳粹独裁政权的年代之后，通过艺术创作与展览，让德国人面对失败，找寻自信，也拉近了德国与国际现代主义艺术之间的距离，建立了自己的舞台和群众，这个尝试非常成功，甚至被视为是战败德国在美学成就上的报复。

卡塞尔城市中的主要大街上，挂满了文件展海报

原本只是为期 100 天的单次展览，称为“100 天的博物馆”（Hundred Day Museum），展出获得空前回响，进而演变成五年一次的当代艺术展，成了当代艺术图像，反映了艺术表达方式的实验过程，也接纳了蜂拥而至的非西方思维。更在每一届不同策展人的自我风格中，各有主题与特色，例如“20 世纪的艺术”、“‘二战’后艺术”、“普普艺术、极限主义、动能艺术和装置艺术”、“影像实验”等。

第一届至今，每届的参观人次持续增长，2007 年的 100 天，吸引了 754301 人次的访客，其中有三分之一来自国际，以荷兰、美国、法国为最，而其中增长人数最多的则是中国；更有来自 52 个国家的 4390 位专家和 15537 名媒体工作者参与，大家都期待着这个当代艺术实验室会端出什么菜色来。

莫斯科艺术家迪米特里·古托夫（Dmitri Gutov）的作品《围篱》（Fence），由六片两米高的金属屏风组成，呈现了马克思的德意志意识形态、贝多芬写给情妇的信、日本僧侣书法家仙崖（Sengai）、武士 Tesshu、中国书法家米芾的作品

台湾地区年轻艺术家曾御钦的参展作品。分别位于弗里德利希阿鲁门博物馆与奥依亭阁两个主要展场

策展人表示多数的艺术策展会专门针对某位艺术家、某个确切的年代、某种特有的风格，或是与某个理论结合，而本届文件展最大的特色在于它是个没有形式的展览，意味着一个极矛盾的领域，他们倾向去感受这样的挑战，也在寻找过程中接受挑战。

文件展的价值与挑战，在于展览空间里的艺术以自己的语汇呈现，作品不一定有前后文的脉络关系，如何不区隔这些作品，又能公平地单一显示出所有的东西。艺术家借由作品的形式和概念来教育自己，大众则通过他们对事物的审美观来教育自己，艺术和教育提供全球的文化转换，也提供公开辩论的机会，卡塞尔文件展的重点就在于“美学教育”，让我们学习如何与艺术相处。

为了达到这样的艺术交换价值，也为了让这样的构想可以在同一时间被正确地表达出来，策展人提出了本次展览的三大主轴：“Modernity：现代化过时了吗”、“Life：生命的本质为何”、“Education：我们需要学习什么”。

当然，策展人也提醒大家，这些问题并不会在展场中得到正确单一的答案，因为这里存在着各种可能，就让参观者在展场中与来自 43 个国家的 109 位艺术家所构成的艺术团队中，探索自己的解答。而这一届的受邀作品中，也有来自台湾地区的年轻艺术家曾御钦，他的作品“有谁听见了？”系列一及系列五两支短片在展场中颇获好评，也让台湾地区再次与国际艺术接轨。

策展人表示：“我们推出展览，为了就是要发觉出什么来。”卡塞尔文件展企图从世界不同的地方，找出不同形式的知识与艺术，这个转化的过程，穿透了地方和历史的疆界，让这样的形式可以相连，却不被彼此限制。展览内容包含最极端的区域和最不同的年代，因此有 14 世纪的波斯画和 2006 年中国瓷器雕塑共同展出。参观者则被指引到这些形式、颜色与内容多元的作品中，进入这个对话空间，去看、去听，也去唤起自己的声音。

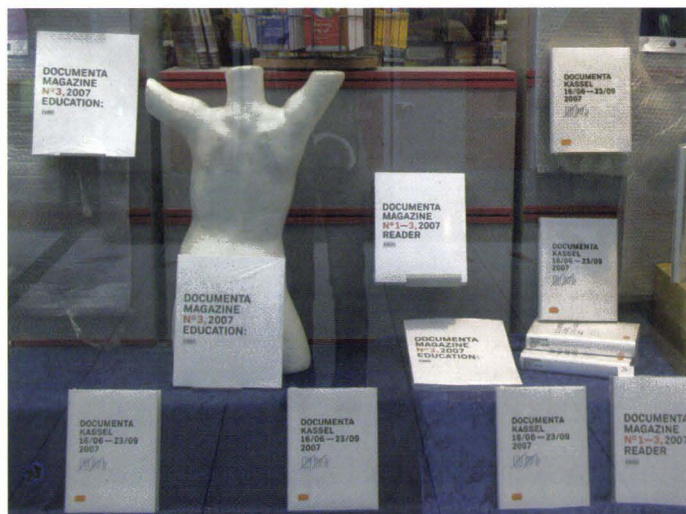

中国艺术家带来的上千张太师椅，是展览作品，也提供观展者休憩之用。

● 开展前的热身

除了展览本身，主办单位也以各种方式，预先在全球与地方造成广泛讨论。

- 卡塞尔顾问委员会：卡塞尔当地的 40 位各领域专家所组成的委员会，分别来自教育、社会、政治、都市规划等领域，有工人、科学家、社工、移民、儿童与青少年组织、艺术家等，想了解他们与这个城市的关系。
- 文件展杂志：邀请了全球超过 100 个不同版型、主题、焦点、艺术、文化、主题的报纸、杂志或线上媒体，在开展前 18 个月即加入这个对话平台，提供交换、讨论、辩论、转译等不同层次的交流。再以专题报道、访谈、摄影评论、专栏式、小说式等各种方式呈现。最后汇集成本三本“杂志中的杂志”，分别名为“现代化？”（Modernity?）、“生命！”（Life!）、“教育：”（Education:），提供了 300 篇相关报道。
- 出版品：除了专题杂志之外，主办单位也发行三本专著：《卡塞尔文件展目录》（*Documenta 12 Catalogue*）、《卡塞尔文件展图画书》（*Documenta 12 Picture Book*）、《卡塞尔文件展版本》（*Documenta 12 Edition*）。
- 热身活动：开展前除了不定期的记者会与全球媒体的交互讨论之外，也有多项宣传活动，如“文件大展巡回专车”（*Documenta Mobil*）、“文件大展五十年”（50 Jahre documenta, 1955—2005）回顾展、“卡塞尔博物馆之夜”（Kassel Museum Night）等来呼应本届文件展。

B

A | 卡塞尔火车站里的书店橱窗

B | 文件展厅 (Documenta Halle) 有来自全世界与本届文件展主题相关的平面媒体展出