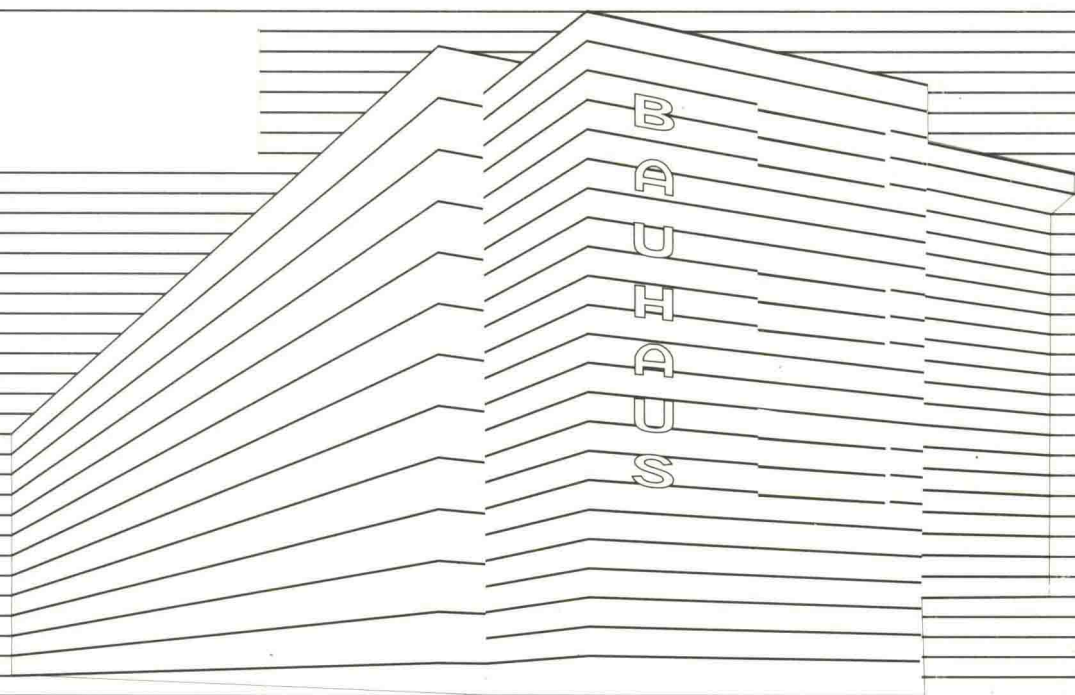

bauhaus & orient 2011

包豪斯与东方

中国制造与创新设计
国际学术会议论文集

许江 主编

中国美术学院出版社

包豪斯与东方

——中国制造与创新设计国际学术会议论文集

许 江 主 编

宋建明 副主编

中国美术学院出版社

主 编：许 江
副 主 编：宋建明
执行主编：王 昀
责任主编：刘 征
执行编辑：连 冕
编辑助理：马 川 李冉冉 刘 慧 陈异子
封面设计：章俊杰
版式设计：卫 巍 章俊杰 武奕陈

责任编辑：毛 羽
责任校对：钱锦生 金 鑫
责任出版：姚银水

图书在版编目（C I P）数据

包豪斯与东方：中国制造与创新设计国际学术会议论文集 / 许江主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2011.9
ISBN 978-7-5503-0150-4

I. ①包… II. ①许… III. ①制造业—经济发展—中国—国际学术会议—文集②工业设计—中国—国际学术会议—文集③工业设计—作品集—中国—现代 IV. ①F426.4-53②TB47

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第186482号

包豪斯与东方——中国制造与创新设计国际学术会议论文集

许 江 主编

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国杭州市南山路218号

邮 编：310002

<http://www.caapress.com>

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2011年10月第1版

印 次：2011年10月第1次印刷

印 张：15.25

开 本：889mm×1194mm 1/16

字 数：480千

图 数：50幅

印 数：0001—1000

ISBN 978—7—5503—0150—4

定 价：88.00元

ଅଭିଜ୍ଞ

学术委员会

主 任:

邵占维, 杭州市人民政府市长, 大会主席

朱 焘, 中国工业设计协会会长, 大会主席

许 江, 中国美术学院院长、教授, 大会主席

Craig M. Vogel, 美国工业设计协会主席

王明旨, 清华大学美术学院教授, 中国美术家协会工业设计艺术委员会主任

何人可, 湖南大学设计学院院长, 教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会主任

副主任: (姓名按首字母排序)

Annemarie Jaeggi, 德国包豪斯博物馆馆长

杭 间, 清华大学美术学院副院长、教授

何晓佑, 南京艺术学院副院长、教授

黄武秀, 中国工业设计协会秘书长

柳冠中, 清华大学美术学院教授, 中国工业设计协会副理事长

Michael Edlhoﬀ, 德国科隆设计学院创始院长、教授, 美国雷蒙德基金会主席

童慧明, 广州美术学院设计学院院长、教授

宋建明, 中国美术学院副院长、教授

王受之, 美国洛杉矶艺术中心设计学院教授, 汕头大学长江艺术与设计学院副院长

许 平, 中央美术学院设计学院副院长、教授

赵 阳, 中国美术学院教授, 教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会副主任

序一 / Preface

思想库 动力源 世界观

许 江

中国美术学院

我们为什么要引进包豪斯？我个人觉得它有三个非常重要的意义。

第一，引进中国制造的思想库。

我们谈中国创造，中国创造缺什么？缺原创。原创源于何处？中国有波澜壮阔的当代生活，源远流长的文化传统，如何从中产生中国制造、中国创造的深层思想？我认为，包豪斯是个开端性的文化现象，我们可以在这些藏品的背后找到各种源头性的思想。从这个意义上说，我们引进的不仅是一批藏品，引进的是思想，是一条思想的河流。

包豪斯（Bauhaus）不仅是建筑，而且是建造，包豪斯是关于建造的场所。大家不要小看“场所”这个词，“场”是一种互相关系的总和，“所”是归宿。一战之后，德国战败，作为一个战败的国家，一方面在道德上、经济上被击垮；另一方面，魏玛共和国却释放出一种与生俱来的生命力，这种生命力的重要体现就是建造。建造是作为一种生命力的表达，是这个国家重新爬起来的群体信仰；进而关于建造的设计则被他们视为塑造更加美好、和谐、民主的德国社会的一种重要方式。

1919年《包豪斯宣言》充分表达了包豪斯倡导者格罗皮乌斯的思想，这个思想归结起来有三个方面：第一个方面，在建造的旗帜下，设计应当是艺术与技术的结晶。这个思想对于整个20世纪的设计都意味深长，对于今天创新型的中国尤为重要。第二个方面是把工艺技术提升到和视觉艺术平等的位置，从而消解传统的等级划分。此前新兴资产阶级生产的东西是有阶级身份的，但是到了这里，包豪斯要把这个手工的力量，把工艺技术提升到一种和世界艺术相等的位置。第三个方面是要建立一个同盟，让艺术家、工艺师和手工业者通力合作，推动社会变革和工业生产，要打通这一切，让所有的劳动者联合起来创造自己的家，创造自己的场所。

所以，在这里，建造是创造力、社会活动的集大成者。过去我们常说“建筑是创造性活动的集大成者”，我个人觉得不应该只是“建筑”，其实应是“建造”，它包括建筑也包括其他的制造，它是创造性劳动的动名词。

历史上的包豪斯不仅是一个纲领性很强的学校，而且本身就是一个理念，就是一个新思想的源头，就是一个促进社会更新的艺术运动。我们今天引进的不仅是一批藏品，也不仅是一个学校，我们引进的是一个新思想的源头，是一种促进社会更新的理想运动。

我们可以回过头来看刚才讲的，包豪斯这个群体，出于对建造的重视，带来对材料、对功能的重视。强调功能，房子就是居住的机器，凳子就是坐的机器。强调功能，强调材料，进而出现了简约和标准化的倾向。简约，方形、圆形、三角形、直线、曲线最简约。简约的背后是标准化，由于这种标准化带来“少

即多”的构成思想，推进了代表机械美学精神的标准样式，进而倡导工业设计的大众灵魂，形成将批量生产推上历史舞台的现代乌托邦思想。批量生产如何登上历史舞台，包豪斯功不可没，包豪斯如何能做到这一点？标准化样式，如何能够标准化？简约。如何能够达到简约？蕴含社会变革的大众灵魂。

所以包豪斯是一个思想的运动，是一场社会的变革，最后落实在教育，强调手工的训练，上手的训练。美院的学生首先是劳作，要有很多的实验室，让他们在这里劳作，让他们在这里能够形成一种上手的思想，代表专业手工技术和合作思想的重视，从而带来一系列我们今天讲的艺术教育的革命。所以我们今天建筑院校、设计院校的教科书第一页打开，为什么都是包豪斯，为什么说包豪斯是他的起点、里程碑，道理就在这里。

从这个意义上说，我们引进的是关于中国创造的思想，这一举动向世界宣示，中国不仅向世界引进技术，引进设备，而且引进思想，并以这种思想的研究和传播为方法，追问自己的问题。引进包豪斯所追问的问题，是我们自己的问题，是全球境遇下中国制造的问题，我们要在这个高度上来开启中国的创意和内涵，来塑造新一代的创造主体。这个思想库，担负的是这个使命，它要打开的是我们自己，他要追问的是此时此刻中国创造。

从全国意义上来说，引进包豪斯藏品的第一个意思，是引进中国制造的思想库。

第二，营造杭州创意的动力源。

近年来，所有的城市都说要打造创意中心。打造创意中心不是仅把老工厂包装成特色宾馆、特色画廊和工作室等，实际上我们在这时候引进包豪斯，就是引进杭州创意的动力源。通过引进追问自己，寻找今日的设计和我们所处的时代地缘的关系，厘清问题意识。大部分人讲设计，都是隔靴搔痒，没讲到根本。设计的根本是什么？是设计我们的生活方式，包豪斯系列藏品会给我们启示。

譬如说贝伦斯的那几个茶壶，其实并不仅是美的问题，不仅是造型的问题，而是贝伦斯在一百多年前所思考的标准样式中的大众灵魂，因为要批量生产，所以基本造型就是八边形或圆形，在两个形里不断进行实验。还有霍夫曼名为“用来坐的机器”的椅子，它的外形就像发动机的传送带，但是它的叶片可以移动。它告诉我们，这个椅子是给人坐的，漂亮不漂亮不重要，是否符合使用功能更重要，看起来是个造型，但道出的是关于身体工学的理念。此外，还有阿尔托的杯，最早的创意是芬兰弯弯曲曲的海岸线，它道出了芬兰的诗意家园，从中揭示了有机设计的理念。

所以关于包豪斯的藏品及其研究将开启和深化我们对设计的理解，推进杭州创意品牌的树立，将使我们能够由此来打造杭州国际级的创意产业中心。

第三，塑造一流美院的世界观。

一流美院就要有一流的收藏，独特的收藏将带有独特的思想品质，可以从中看到一个独特的精神谱系。这里可以看到一个文人的谱系，它令我们敬仰，独特的收藏后面就是一个独特的思想谱系。包豪斯这个谱系的收藏，是世界上最大、最完整的西方设计收藏，也是中国迄今为止从未有过的系统的西方艺术品收藏。它无疑将成为美院未来培养一流人才的重要平台。从此以后，同学们在校园里就可以看到世界，从中琢磨设计和生活的关系，开启心智。等到我们这个博物馆建成之后，每个周末，杭州市的年轻父母们，将带着他们的孩子来看包豪斯收藏，在山上走走，再看看民艺收藏，一天之内把中国、世界走了一遍，这样环境熏陶下的孩子，可能才是我们真正的未来的创造者。

我反反复复地强调，这批藏品顺利引进只是开始，需要研究、挖掘，否则它的存在便没有意义。引进它不只是一要研究它，还要研究我们自己。我们有四个方面的规划。

首先是研究的规划：成立包豪斯研究院，开始系统地梳理和出版这批藏品。确定研究框架，逐年确定主题，分段推出，每一年召开国际研讨会。面向行业，对口定向服务。家具、器皿等刚好是浙江非常重要的制造业门类，我们将面对这些门类，进行定向的研究服务，推动中国创造。

其次是展示规划：我们将建造中国包豪斯国际设计艺术馆，希望这个艺术馆在杭州市和浙江省的支持下，建设成为中国的一个著名博物馆，亚洲重要的设计博物馆，使之真正发挥思想库、动力源的作用。除此外还要配合每年的研究框架，逐年进行专题展，跟世界更多的博物馆进行交流。

再次是教学规划：招收包豪斯国际设计艺术研究的研究生以及博士生。今年的博士生招生工作已经开启，今后继续招收这方面的研究生，甚至博士后层次。此外，基础教学部的设计基础教学要开设专门的包豪斯艺术课程，举办包豪斯国际设计艺术研究和进修班等。

最后是产业规划：产业规划是一个大规划，这个规划太大了，欢迎大家与我们共同参与。

最后简单介绍一下收藏的几个特点：

1.前瞻性。省委、省政府的高度重视，专门为这个事情开过两次省政府协调会。杭州市高度重视引进这个项目，充分意识到它和“杭州创意产业之都”的紧密联系，把它放在市校战略合作的重要位置。中国海关也给予特殊支持，特事特办。如果没有一定的前瞻性和文化责任感，这批收藏无法落户杭州。

2.专业性。专业方面我们做了认真考察，在全国专家中聘请专业考察团，进行专业的评审和讨论，我们学校也开了多次会议，考察藏品的价值、引进的目的等。可以肯定的是，这样一批收藏已经超过柏林的包豪斯艺术馆的收藏。为此，我们专门准备了临时库房，在运输包装和使用管理上强调专业性。

3.学术性。资料的采集，包括研究生招生、未来五年的规划等方面都非常强调学术性。学校将建构学术的梯次，做好学术性的收藏工作。

序二 / Preface

包豪斯：杭州城市新气质

陈振濂

杭州市人大常委会副主任，教授

杭州要成为一个国际化的大都市，不是仅仅限于长三角，而是能够把自己放在和纽约、伦敦、巴黎、东京相抗衡的一个全世界都认同的城市，她必须要有一些国际通用的话题，通用度非常高的内容。在高速发展的经济社会里面，尤其在中国现在的情况下，只有艺术设计这类内容才能够达到这样的目的，因为艺术是最通用的国际语言。今天，“以包豪斯为中心的西方近现代设计系统收藏”落户杭州，这其实就是杭州迈向国际化大都市的一个梦想的开始。

鲜活的观摩现场

范迪安

中国美术馆馆长，教授

包豪斯艺术设计藏品花落杭州，填补了中国在外国美术作品系列收藏上的空白。随着中国社会的发展，设计艺术在提高生活质量和体现中国创造意识上具有越来越重要的现实意义。正值中国迎来设计的时代，包豪斯的现代设计理念特别值得研究与吸收，这批藏品将为现代艺术设计教育和创意生产提供鲜活的观摩现场。这个专题博物馆建成后，将会丰富我国美术馆的类型与格局，在提高公众审美与促进设计繁荣上发挥不可替代的作用。

这是一个影响深远的文化事件

潘鲁生

中国艺术研究院中国设计艺术院院长，教授

包豪斯创办于1919年，正是德国制造业优良的工业设计风格形成的关键时期。包豪斯留给后人的是格洛佩斯、汉斯·迈耶、密斯·凡·德·罗、伊顿、瓦萨里·康定斯基、莫霍利·纳吉、马克斯·比尔等一大批大师创造的经典作品，更重要的是其对“艺术与技术相统一”教育信念的开创和坚守，以及对工业时代产品形态样式的探索，这些包豪斯的创新思想具有穿透时空的价值。对今天作为一个制造业大国的中国由“中国制造”向“中国创造”升级，以及发展设计创意产业具有尤为重要的启示意义。包豪斯在世界设计史上的历史地位之重要性怎么评价都不为过。正因为此，“以包豪斯为中心的西方近现代设计史的系统收藏”事件本身是中国设计界乃至教育、经济、文化界的一个标志性事件。

值得尊敬的杭州

赵 健

广东美术学院副院长，教授

这批藏品非常真实、直观地反映了二战以来欧洲经济建设和城市化过程的足迹和其中的建设节点。对于杭州市民，通过了解这些藏品能够解读在当下社会，我们应该怎么样把经济转换为跟人民生活质量和城市化进程的水准相联系的轨迹，我觉得具有非常好的意义。一般来说，这种努力应该首先在北京开始，很遗憾，北京没有做这样的事情；它还应该在上海开始，很遗憾，上海做得远远不够。那么现在由浙江省省会杭州率先来做这个事情，我对杭州表示自己的尊敬，我相信以包豪斯为核心的系列藏品，对于经济强省浙江，对于现在中国最宜居城市之一的杭州，对于今天进一步认识城市应该如何建设，生活水准如何提高，城市化的智慧是什么，设计又是什么，它的价值是不可比拟的。

历史文化价值难以估量

何人可

湖南大学设计艺术学院院长，教授

此次以包豪斯为主的西方现代设计收藏能够落户杭州，将使中国乃至全球的学生和研究者有机会一站式地亲眼目睹全景式的西方现代设计流源，省去了跨国的劳顿，从而使杭州成为一个国际性的现代设计研究、展览和交流的中心，提升杭州的国际形象及影响力。同时，通过本次德国柏林收藏现场的亲历考察，以我个人的观点，此次引进的包豪斯藏品，无论是代表性、重要性、品相，还是数量与质量都堪与全球其他同类收藏相媲美，并超过了德绍包豪斯永久陈列中的藏品规模；同时，以包豪斯为主的西方现代设计收藏具有极为完善而深入的系统性研究文献，其历史与文化价值是难以估量的。

期待杭州的包豪斯设计博物馆

杭 间

清华大学美术学院副院长，教授

对于引进这批藏品，我当时表示大力支持。在看了那些作品以后，我觉得能把它们拿到中国来，对中国的意义非常大。目前中国要发展经济，中国人要改善生活，发展设计已经成为一个很重要的国策。从设计的整体发展状况来看，中国的设计落后于西方欧美发达国家的设计，所以如何向欧美发达国家的设计学习，借鉴经验，设计博物馆是一个非常重要的形式。而这7010件作品中有三百多件是包豪斯的作品，还有其他一些是在西方现代设计中比较有影响的，它们能够拿到中国来，将为中国设计的发展提供一种非常好的研究和借鉴经验。同时，我认为，由杭州市政府投资的、由中国美术学院来管理的、这样一个包豪斯设计博物馆，如果能够建成的话，不仅在中国是第一个，在亚洲可能也会是首屈一指的，我对它非常看好。

目录 / Content

序一 / I

序二 / IV

第一部分：包豪斯与设计文化

PART 1: Bauhaus & Design Culture

包豪斯研究的当代视角 王明旨 田 君 / 3

遭遇包豪斯——细审西方他山之石，再省本土攻玉之道 宋建明 / 8

包豪斯——现代设计的精神家园 童慧明 / 13

包豪斯遗泽及其保存和利用 郑巨欣 / 16

包豪斯的理想、观念及其负面影响 李 森 / 25

时代与精神：包豪斯之于中国的两个基本问题 连 冕 / 32

设计·责任——从莫里斯、格罗皮乌斯谈起 王菁菁 / 36

包豪斯创立之际西欧设计观念的转变 江 牧 / 40

包豪斯与摄影管见 王占北 / 44

作为精神导师的包豪斯 陈永怡 / 47

艺术与机械之桥——魏玛文化视野中的包豪斯 张学忠 / 51

第二部分：包豪斯教育模式与东方设计教育

PART 2: Bauhaus Education Pattern and Oriental Design Education

包豪斯在中国 王受之 / 57

中国设计与包豪斯——误读与自觉误读 杭 间 / 61

反思包豪斯的产品美学观与设计课程 官政能 / 66

包豪斯设计教育的双重自觉 章利国 / 72

视觉思维对人才培养的启示 叶 丹 张祥泉 姜 葳 周仕参 / 78

结构与形态训练——在设计类人才实践能力培养的研究和探索 彭 喆 刘轶婷 沈国强 / 82

迈耶时期的包豪斯在工业设计史中的价值 陈 雨 李亮之 吴志军 / 87

工艺精神：中国现实设计及教育的指向 崔笑梅 / 91

学科的跨界——工业设计教育改革的新探索 钟 蕾 朱荔丽 / 95

浅谈包豪斯课程设置对工业设计教育的重要性 武奕陈 / 98

从包豪斯教育浅谈当代“实践性”工业设计教学模式 章俊杰 / 102

画布上的乌托邦——包豪斯抽象主义绘画与设计的关系释读 张学忠 / 107

浅析包豪斯的东方溯源与其对中国现代设计的影响 陈异子 / 111

第三部分：设计实践的当代要素

PART 3: Contemporary Factors in Design Practice

二十一世纪设计中的包豪斯理念 何人可 唐 啸 / 117

椅子的设计 赵 阳 / 123

From Super Corp to the Emerging Micro Network Economy Craig M. Vogel, Dean / 128

再议包豪斯解决的基本认识问题 何 晓 佑 / 138

从设计到产品化——原创产品设计研究 石振宇 / 142

包豪斯·设计·系统·制造 王 昀 / 146

解析产品造型观念的演变历程 高凤麟 / 150

设计“概念”的再解读 李 沁 / 154

第四部分：生活方式与生产方式

PART 4: Life—style and Production Method

析工业设计、生产关系、产业结构创新 柳冠中 / 161

The Bauhaus as a Historic Mediator Between Craft and Design Michael Erlhoff / 165

包豪斯与设计知识谱系的形成 许 平 / 168

“乐用型产品”的用户心理因素分析 吴佩平 / 172

工业设计的时代诉求 王斌贝 / 176

陆上交通工具形态与驾乘安全 俞 洋 雷 达 / 181

The Context of Industrial Design Arturo Mayorga Zúñiga / 187

第五部分：其他

PART 5: Others

基于工作空间约束的产品设计方法探讨 邓 丽 陈 波 / 195

静平衡在产品创新设计中的应用 严增新 / 200

感受剪纸——博物馆体验设施设计实践 陈 苑 / 205

中国古典弹拨乐器的设计创新解析 周东红 / 210

基于传统民艺反思的创新实践 卫 巍 / 214

“大设计”——用系统思维指导设计 刘珍珠 / 218

传统手工艺文化与现代工业设计 李昊宇 / 223

致谢 / 227

第一部分：包豪斯与设计文化

PART 1: Bauhaus & Design Culture

包豪斯研究的当代视角

王明旨 田 君

清华大学美术学院 北京 100084

摘要：本文提出包豪斯的核心价值在于其设计教育理念，即通过设计教育完成社会改造、服务大众生活，这一理念的强大的凝聚和延伸力量成就了包豪斯的历史价值。站在国家和社会发展的宏观角度思考设计教育的发展方向和具体问题，在这一过程中，敏感地把握时代的变化，勇于发现问题并结合教学的实际推陈出新，寻求切实的解决办法，是包豪斯的重要贡献。从教育理念而非课程本身出发的角度既是传统包豪斯研究所缺乏的，也是当代中国设计教育中最值得参照的内容。同样处于历史转型期，包豪斯的理想与实践应成为对照解决当代设计教育问题的借鉴。

关键词：包豪斯；设计教育；社会转型期；理想与功利

1 设计教育与转型期的社会

随着科学技术的迅速发展，艺术设计以前所未有的广度和深度干预和改变着人们的生活方式。设计需求的扩大和对设计质量要求的提高使设计的人才培养问题日益凸现出重大的价值，这种价值不仅关系表层的经济效益，而且潜在地表现为一种对文化的重构。在全球化的经济浪潮中，设计扮演了越来越重要的角色，它不仅标志着经济的发展水平，也展示着一个国家和地区的文化视野和价值趋向。在这种情况下，以设计教育为突破口，带动产业经济的整体发展，从而有力地提升综合国力和经济竞争力，成为国际公认的战略决策。英国把创意文化产业的发展作为国家政策并取得可观成果的事实充分证明国家之间的竞争在很大程度上取决于设计的竞争，而设计的竞争归根结底取决于设计教育的水平。因此，对设计教育的发生、发展和演变规律的研究不仅是设计学科自身不断完善的基础，而且关系到整个经济社会的前景和民族的未来。

当下我国正处于新的社会转型期，即从工业

时代向信息时代的转型。这意味着以机器工业为代表的生产和生活方式，正在被新兴的以信息为载体的传播方式和生活方式所替代。面对新的社会需要，艺术设计和设计教育的发展路在何方？20世纪二三十年德国包豪斯学校创造的成就，在今天看来，具有格外重要的价值。因为瓦尔特·格罗皮乌斯和他的同道者创办包豪斯的时代正是传统的手工艺生产时代向现代工业时代转型的时期。包豪斯当年所面临的困难和在困境中奋斗的历程，包豪斯师生团结一致共同向一个目标和理想奋斗的精神，以及包豪斯站在时代发展的高度上，对设计教育的社会责任的理解、对设计教育发展方向的探索和实践，都是极其宝贵的财富。

1953年，包豪斯的第三任校长、著名的现代主义设计师密斯·凡·德罗在格罗皮乌斯七十寿辰纪念演讲中说：“包豪斯是一种理念。包豪斯给予世界上一切进步学校以惊人影响的原因，在于他们追求一种理念这样一种事实。这些影响不是通过组织和宣传带来的，只是因为这种理念具有强大的延伸能力。”^[1]这段话成为包豪斯研究最贴切的注脚。对于

20世纪以现代主义设计为标志的设计大发展,以及现代主义对整个人类社会现代性形成的贡献,包豪斯都起到了推波助澜的作用。在理想与理性之间,在传统与现代之间,在工艺与工业之间,包豪斯作出的教育方向的改变,课程设置的改革,各派纷争的调解,都可看作是对社会转型的调整和适应。

从宏观的设计教育的发展方向,到微观的具体的设计基础课的教学,包豪斯都是一个值得不断挖掘的宝藏。今天,我们对包豪斯的态度,对包豪斯的争议从根本上说建立在对包豪斯价值的认定的基础上。在设计教育乃至人类的现代化生活中,包豪斯不仅是亲力者,更是亲为者。1919年,格罗皮乌斯在魏玛发表的宣言是整个人类向美好生活的宣告,而包豪斯此后所进行的一系列改革则可看作这一理想转向现实的过程。时间过去了将近一个世纪,站在新的时代的转型期,我们的设计教育应何去何从?设计教育的价值不仅在于学科内部,更在于它的社会属性,即它对社会发展的贡献,这也许是今天步入信息时代的中国设计教育最需要的启示。

2 理想与功利:中国当代设计教育的反思

包豪斯是高举理想主义旗帜的,无论从格罗皮乌斯在《包豪斯宣言》中描绘的艺术家与手工艺者平等的地位和共同劳动生活的美好图景,还是迈耶的纯粹功能主义的教育方向,包豪斯的核心内容都是为社会的理想而奋斗。因此,包豪斯常常被认为是极左的,是民主主义的,是共产主义的。不可否认,尽管从一开始,格罗皮乌斯就努力把个人的政治倾向与学校的教育导向分离,但是作为一名怀有良知的精英知识分子,格罗皮乌斯在教学中强化了作为社会的个体的人对于国家与社会的价值。包豪斯的一系列改革,从表面上看,是设计风格的转变,实际上是对设计的现实意义,对设计在德国战后重建以及赢得新的经济竞争力方面发挥作用的深入思考。包豪斯的著名教师拉兹洛·莫霍利·纳吉在1919年5月的日记中写道:“在战争期间,我开始意识到自己对社会负有责任,而现在,我越发感到了这种责任有多么重大。这种意识在不断地向我发问:在这个社会剧变的时代里,当画家是对还是错?在每个人都必须解决生存的基本问题的时候,我能

不能假想自己拥有一种特权,可以率性去当一名艺术家?过去的一百年间,艺术与生活各不相干。个人沉醉在艺术创造里,对大众的幸福毫无贡献。”^[2]战争的洗礼和战后亟待解决的社会问题,使得大批纳吉这样的画家选择了在包豪斯设计的道路。包豪斯的理想在早期带有“工艺美术运动”的乌托邦色彩,而在德绍时期,这种理想中与时代发展方向不符的部分被社会的责任感和现实需要所取代。但是早期包豪斯对于通过设计教育建立美好的人类生活环境和满足身心全面发展的理想并没有改变。正是理想和信念使得包豪斯战胜了一个又一个困难。除此之外,我们无法理解即使在衣食不保的情况下,包豪斯餐厅中关于理想的讨论仍然热火朝天。我们也无法解释格罗皮乌斯以及他的继任者在内忧外患的情况下,如何能够抛弃个人利益,坚持三迁校址,为包豪斯的复校进行艰苦的努力。我们也无法说明包豪斯在短短十四年的颠沛流离中如何能够以多元、开放的胸怀集聚当时各种流派和思想的精英人物,以及作为一个设计学院为人类社会所创造的巨大价值和深远影响。因之,本文认为,在包豪斯,设计教育的核心内容不是课程设置或者教学方法,而是设计教育的理想与使命。而这一点也许正是当代中国设计教育最为缺乏的。

时至今日,我国的高等设计教育伴随着综合国力的增强,迎来了高速发展的时机。高等院校的数量和招生规模不断扩大,学科之间的综合化发展也不断增强,但是就设计教育本身来说,仍然存在很多问题。

其中最重要的问题之一是设计教育的功利化。很多学生在学校中获得的技能大于知识,甚至把技术训练当作设计教育的主导方向,将高等教育的培养目标与职业技术学校混同。在各级各类学校中,课程设置的混用,教育教学急功近利,学生和教师往往不能安心教学,而将主要精力投入到课外兼职上。这也是中国现代设计教育发展二十多年仍停留在技法传授的主流上的根本原因。设计教育的理想沦陷,设计教育的社会归属失落,成为当代中国设计教育发展的瓶颈问题。我们缺少的正是包豪斯当年对于社会责任的承担和坚守,缺少的是对设计教育的职责和使命的认同,缺少的是格罗皮乌斯这样具有远见和热情的改革者。今天表面上声势浩大的教育热潮背后所潜藏的危机是我们必须警醒

的, 如何使设计教育在“泡沫经济”和消费文化的社会背景下, 建立自律和自觉, 显然, 我们需要比当年的包豪斯更大的勇气与魄力。

3 延伸的理念: 重提包豪斯的现实意义

包豪斯的时代距离今天已经过去了近一个世纪, 在这段时间里, 社会和科技的发展经历了翻天覆地的变化。从物质产品相对匮乏的工业时代迈入物质丰裕的繁荣时代, 人们对设计的需求也从单纯的使用功能和交换功能扩展到符号功能。设计不仅是物, 是商品, 而且成为一种具有明确象征意义的价值体系。供大于求的市场使设计的竞争变得日益激烈, 设计的经济和文化附加值的作用进一步得到强化。在这种情况下, 设计教育的目标和内容不可避免地要发生深刻的改变。

在这样的背景下, 重提包豪斯究竟有没有现实意义? 近年来关于包豪斯是否过时的讨论充斥在各类设计批评的刊物中, 而从西方的研究情况看, 60年代至80年代是包豪斯资料档案集中出版的时期, 此后对包豪斯的研究显然也进入了低谷, 包豪斯似乎渐渐淡出了人们的视野。那么, 包豪斯是否真的过时了?

本文认为, 包豪斯作为设计传统的一部分, 对于现阶段的中国设计界来说, 重要的不是过时的问題, 而是研究不够的问题。包豪斯的本质是一种设计教育的理念和方法, 而不是工具和操作技术。如果从直接可以拿来的具体经验(如课程设置、教学方法、课程安排等)来看, 包豪斯的这些成就作为工业时代设计教育初创时期的方式与方法, 显然不能满足当下设计教育的要求。按照改革开放之初那样全盘照抄和模仿, 只能对设计教育造成更大的损失。因此, 从包豪斯移植的设计教育方法和内容必然要经过重新的审视和检验。从这一角度说, 包豪斯当然是过时的。这种过时是时代进步和历史发展的必然结果。

但是, 包豪斯的意义并不止于具体的教学内容和方 法。正如人类历史发展中的经典不会因为时间的流逝而淹没它曾经闪耀的光辉一样, 包豪斯的核心意义在于它内在的精神和理念。包豪斯的理想是通过设计教育责任的培养建立合理生活方式并完成社会的改造。这一理想首先体现在它的宗旨是为大众生活服务, 而不是为个人利益服务的。包豪斯的

大众是人民的, 是民主的和社会主义的, 这既造成了包豪斯命运的多舛, 也是包豪斯价值的根本。无论初期在“工艺美术运动”影响之下对传统手工艺的依恋, 还是后期坚定地站在工业时代生产的立场上, 无论格罗皮乌斯的“理想社团”的主张, 还是迈耶的集体工人住宅的建筑设计方向, 包豪斯为大众生活设计, 通过设计为广泛的社会大众谋求福利的原则是一致的。在包豪斯, 理想和未来是学生们最为热衷的话题, 正是理想的力量帮助包豪斯创造了设计教育史上的传奇。

反观当下消费社会中, 设计教育出现的诸多问题, 不能否定理想的动摇是其中重要的原因。在设计教育的整个体系中, 如果说课程设置、教学内容和教育方法是主要结构, 那么支撑起这些内容的支柱就在于设计的目标和理想。如果支撑点发生了动摇, 那么整个教育的体系就必然面临崩塌的危险。在消费社会中, 设计教育本身也面临着市场的竞争和选择, 因此受到的诱惑和吸引也比包豪斯当年的状况更加复杂。如何在这样的情况下, 坚定地把握设计教育的方向, 把握高等教育培养人才的根本目标, 从国家、社会的长远发展角度制定教学内容和方 法, 既是包豪斯留给我们最重要的经验, 也是最有 益的启示。

第二, 包豪斯的理念体现在它始终站在时代和社会发展的高度思考设计教育的问题, 并且锐意创新, 勇于改革。从1919年发表的《包豪斯宣言》到1923年的《艺术与技术: 新的统一》, 格罗皮乌斯和他的同道者敏锐地发现了继承自中世纪行会的手工艺教育模式再也无法满足设计教育所处的时代即工业时代的生产要求, 沿着这条路继续下去, 是有悖于时代发展的。因此, 格罗皮乌斯在行动上果断推翻了最初的构想, 弃用伊顿, 排除表现主义和个人主义的干扰, 将包豪斯引导到工业生产上, 并在与企业的合作和生产实践中进一步确定和完善了这一发展方向, 从而使包豪斯真正在工业社会的价值系统中, 奠定了作为现代设计学校发展的基础。从这一点来看, 格罗皮乌斯显然比莫里斯的理想更加切实。了解时代对设计的要求, 站在国家和社会发展的宏观角度思考设计教育的发展方向和具体问题, 在这一过程中, 敏感地把握时代的变化, 勇于发现问题并结合教学的实际推陈出新, 寻求切实的解决办法, 这是包豪斯的另一重要价值。

第三, 将设计教育建立在科学分析的立场和方法