

当代设计卓越论丛

许平 | 主编

技术的灵韵

莫霍利-纳吉与包豪斯理念研究

姚民义 | 著

东南大学出版社

当代设计卓越论丛

许 平 主编

技术的灵韵

——莫霍利-纳吉与包豪斯理念研究

姚氏义 著

东南大学出版社

·南京·

内容简介

莫霍利-纳吉是唯一能够全面代表包豪斯教学思想精华的精英人物，他在建构包豪斯理性主义教学体系上起着决定性作用，并把包豪斯思想带到美国，是继格罗皮乌斯之后对包豪斯思想传播和发展最有影响的人物。包豪斯的核心价值在于它对设计师培育所开展的教育理念，莫霍利-纳吉的职业生涯是这一理念的最好例证，体现出多才多艺的“艺术家—工程师”形象。他积极推进包豪斯“艺术与科学和技术的新统一”，使包豪斯理念在美国发扬光大并广泛传播。本书通过对莫霍利-纳吉从魏玛包豪斯至芝加哥新包豪斯的教改实验过程的梳理与阐述，结合他的理论与实践，力图揭示出他的成就与局限，从中推导出在艺术设计教育方法方面有持续影响力的经验，以期对中国当代设计教育的学科建设有所启示。

图书在版编目(CIP)数据

技术的灵韵：莫霍利-纳吉与包豪斯理念研究 / 姚民义著. —南京：东南大学出版社，2019.1

(当代设计卓越论丛 / 许平主编)

ISBN 978-7-5641-8111-6

I. ①设… II. ①姚… III. ①拉兹洛·莫霍利·纳吉 (László Moholy Nagy, 1895—1946)—艺术—设计—理论研究—IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 262034 号

技术的灵韵——莫霍利-纳吉与包豪斯理念研究

著 者：姚民义

责任编辑：许 进

出 版 人：江建中

出版发行：东南大学出版社

社 址：南京市四牌楼2号 邮编：210096

经 销：全国各地新华书店

印 刷：南京玉河印刷厂

版 次：2019年1月第1版

印 次：2019年1月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/32

印 张：6.625

字 数：178千字

书 号：ISBN 978-7-5641-8111-6

定 价：42.00元

本社图书若有印装质量问题，请直接与营销部联系。

电话：025-83791830

序

工业革命以来，尤其是 20 世纪百年以来的世界政治、经济、文化格局，在 21 世纪的短短十数年间正在悄然变化。全球生态的危局、全球通信的扩张、全球贸易的衰减，这些激荡不已的因素将发展获利的对立以及发展途径的冲突以更为现实的方式摆到世界面前。以国际化、自由化、普遍化、星球化四大趋势为标志的全球化进程，因为其“超越民族—国家界限的社会关系的增长”^①而备受争议，同时也更加激起源自文化多样性及文明本性思考的种种质疑。尤其是全球化过程所隐含的“西方化”、“美国化”甚至“麦当劳化”等强势文化因素，不仅将矛盾纷争引向深入，而且使得这个以去地域化的贸易竞争、信息掌控为标志性手段的现代化过程，日益明显地演变为一场由技术而至经济、由政治而至民生的“文明的冲突”。

现代文明的矛盾与现代设计的发展有着深刻的内在关系。人类文明的多元性在历史上从来都是以生产方式的在地性与生活体

^① [英] 罗兰·罗伯逊，[英] 扬·阿特·肖尔特. 全球化百科全书. 南京：译林出版社，2011：525.

验的情境性为基本特征而存在的，而现代设计从一开始就以适应抽象化的工业生产体系为主旨，以脱离传统的文化变革、审美重建为目标，因此它与一种“解域化”（Deterritorialization）的生产发展之间有着几乎天然的策略联盟甚至需求共振。这种贯穿于形式表层及评判内核的价值重构，加剧了当代生产与设计“文化与地理、社会领域之间的自然关系的丧失”^①。它意味着，现代设计与全球生产经贸的同步在促使生产中的情境体验消解于无形的同时，催生了一种超越地域约束的标准与语境。而对于传统羁绊的摆脱，则进一步促使现代设计进入全球经营模式，在无限接近商业谋利的同时与 20 世纪汪洋恣肆的消费文化狂潮结盟。这使得本来担负着文明的预设与生活价值重建责任的现代设计，事实上需要一种与商业谋利及资本合谋划清泾渭的理论清算。毫无疑问，进入 21 世纪以来的现代设计一方面面临着前所未有的全球扩展，另一方面则面临一系列必须予以及时反思与价值澄清的重大课题。今天，这种反思在全球范围逐渐推开，从设计本体的价值观、方法论、思维与管理模式，一直延伸至与设计相关的社会、经济、文化、审美等一系列跨领域的研究。

中国设计问题的复杂性事实上与这个历史过程结为一体。在中国，现代设计从手工生产时代逐渐剥离并成为一种独立的文化形态，其间经历两次意义重大的发动期。第一次产生于 20 世纪初，一批沿海新兴城市开始兴起最初的工商业美术设计实践；第二次发动产生于 20 世纪中期，来自设计高校的教育力量通过这

① Néstor Gartía Canclini. 混杂文化；[英] 罗兰·罗伯逊，[英] 扬·阿特·肖尔特. 全球化百科全书. 南京：译林出版社，2011：306.

次发动奠定了中国现代设计及设计教育的基本格局，并将其延展至制造、出版、出口贸易等领域。其间尽管由于中国社会的沉沦波折而历经坎坷，但总体而言两次发动深刻地影响并规定着中国现代设计发生及发展的历程，今天则或许正迈入第三次历史性发动的进程。应当说，中国设计在这个过程中所呈现的创造性活力与其暴露的结构性缺陷同样明显，并且同样未曾得到应有的总结与澄明。尤其值得注意的是，现代设计的强势输入，隐含着忽略中国自身问题研究的危险。改革开放以来的很长时段内，中国设计界不少的精力投于引介西方的工作中，毫无疑问，这些工作为推进中国设计的成长作出了积极的贡献；但是一旦设计开始与中国社会的实践密切结合，设计问题本身的国际因素以及国情的介入，都将使设计发展的路径更加扑朔迷离，仅以单纯的模仿已经不能适应新的发展需要，而这正是长期以来以西方设计的逻辑与方法简单应对中国实践而成果往往并不理想的原因所在。

因此，在继续深入引介与学习国际经验的同时，一个主动思考中国设计发展方向与战略、价值与方法，主动研究中国设计现实问题与未来走向的时代已经开启。这种开启的现实背景正是：中国已经成为世界第二大经济体，并正在向第一大经济体迈进，中国经济的任何不足都将成为世界的缺陷，中国文化的任何迷误都将加深世界发展的困局。这一逻辑将同样适用于：中国设计的未来足以影响全球化进程的未来。

近年来，一批以这种研究为目标的阶段性成果已经开始从国内学者中突显。本套“卓越论丛”也因上述背景及实践的发展应运而生。本论丛以当代中国最重要及最敏感的设计问题研究为导向，以全球化理论框架为参照，以事关中国现代设计发展的基

础理论、方式方法、思维导向、管理战略、教育比较等广泛议题为范畴，以民生福祉为圭臬，集中当代学者智慧，撷取一批研究成果予以结集出版。

论丛名为“卓越”，既抱有在世界设计发展的格局中创造卓越、异军突起的期冀，也包含着在中国治学传统的氛围下锥指管窥、见微知著的寄寓。无论是写与读的面向，论丛都以设计的青年为主体；在选题上，将尽力展现鲜活、敏锐的新思维特色。要指出的是，设计问题领域广泛，关涉细琐，加之长期缺乏基础理论建设，许多现实中的设计问题往往积重难返，一项研究并不足以彻底解决问题。本论丛选题皆不求毕其功于一役，仅期望一项选题就是一个思想实验、学术履新的平台，研究中能够包含扎实、细致与差异化的工作，以逐步地推开研究中国问题的勤学之风、思考之风。期望以此为契机，集合一批年轻的朋友，共同开创这片思想的天地，共同灌溉这株学术的新苗，共同回应我们肩负的可能影响民族未来的历史的寄予。

谨以此序与诸君共勉。

许平 谨识于望京果岭里

2010.4—2014.4

目 录

引言 | 1

1 莫霍利-纳吉的职业生涯与成就 | 4

1.1 莫霍利-纳吉的生平事业纪要 | 7

1.2 莫霍利-纳吉在艺术实验方面的成果 | 9

1.3 莫霍利-纳吉的艺术理论要点 | 30

1.4 作为艺术教育家的莫霍利-纳吉 | 38

1.5 本章小结 | 42

2 新视觉的推手 | 44

2.1 闯入德国的首位构成主义者 | 46

2.2 作为一个超级工具的摄影 | 55

2.3 光的设计师 | 61

2.4 本章小结 | 64

3	理性主义设计教学思想在包豪斯的奠基	66
3.1	包豪斯的思想源泉和社会历史背景	69
3.2	包豪斯的理想	75
3.3	包豪斯基础阶段的困境	82
3.4	包豪斯的一个最年轻的导师	85
3.5	对理性的关注	94
3.6	现代主义先锋派观念的汇集：“包豪斯丛书”的编辑	102
3.7	本章小结	105
4	新包豪斯：艺术与科学和技术的统一	107
4.1	艺术与科学和技术整合的教学定位	110
4.2	广阔的视野：《动态视觉》	122
4.3	本章小结	128
5	设计教育中的通识教育	131
5.1	通识教育在美国发展的背景	132
5.2	通识教育在设计教育中的首倡	136
5.3	通识教育学理发展对艺术设计教育的意义及启示	141
5.4	本章小结	145
6	设计是一种态度	147
6.1	为社会发展而教育	147
6.2	为生活而设计	153
6.3	教育过程大于结果	157

6.4	教育引导工业	160
6.5	社会责任感的培养	163
6.6	“全人”的培养	166
6.7	本章小结	171
7	结论	173
7.1	莫霍利-纳吉的精神：不断集成和超越的设计教育家	173
7.2	莫霍利-纳吉对现代设计教育发展的贡献与启示	176
	参考文献	184
	部分图片来源	197
	后记	200

引言

作为现代设计的摇篮和设计教育的里程碑，包豪斯产生了世界范围的影响。近年来，包豪斯已成为显学。在我国，学界对包豪斯的认识还仅限于其基本概况，尚待对包豪斯代表人物进行具体、深入的考察，还缺乏相关方面的中文资料。事实上，完整的包豪斯教育理念应该包含其后在美国设立的新包豪斯所延展出的“艺术与科技的统一”及通识教育之新定位。在包豪斯的代表人物中，第一任校长格罗皮乌斯提出了“艺术与技术的统一”之总体办学方向，但是他的实践成果仅限于建筑设计，在教学上没有产生具体的思想与方法；同样，第二任校长迈耶和第三任校长密斯的业绩也都是仅仅集中在建筑设计上。包豪斯的一群精英人物中，伊顿、康定斯基、克利、布鲁尔、阿尔波斯均是侧重基础教学，唯有莫霍利-纳吉较为全面地参与了教学与设计实践，且在美国把包豪斯理念发扬光大。为此，本书选择了对包豪斯教育体系的形成起决定作用的骨干教师莫霍利-纳吉的职业生涯及教育思想为研究对象。莫霍利-纳吉在德绍包豪斯和芝加哥新包豪斯卓有成效的教学工作，以及他关于设计师如何培养、何为设计的思考，成就了他作为现代设计教育家的地位，并体现出他对

于设计本质和设计教育目标的审慎思考。

包豪斯创立了一种同新的时代条件与历史需求相符的现代设计教育思想，前卫艺术家、包豪斯最年轻的教学骨干莫霍利-纳吉坚定执行包豪斯开创者格罗皮乌斯（Walter Gropius）所确立的教育理念，对包豪斯教育体系的巩固起到了关键作用。本书较为全面地梳理了莫霍利-纳吉的职业生涯过程，并对其在各个时期与阶段的艺术实践和教育理论展开了初步分析。本书首先对莫霍利-纳吉的职业生涯与成就作出客观的叙述和总结，从整体上建立对纳吉的理论与实践的全面认识；从第二章开始，在历史语境下对莫霍利-纳吉从事艺术活动历程加以评述。莫霍利-纳吉的教育理念最早来源于他的艺术实践，通过对抽象绘画、摄影、雕塑、印刷版式、光与综合媒介的开拓实验，产生了大批有代表性的作品；这些作品从不同侧面折射出莫霍利-纳吉试图运用艺术手段改造社会的激进思想。莫霍利-纳吉所有思想的一个基础是理性。在包豪斯教学中，他倡导了理性主义教学方法，提倡培养学生“建设性的思维”和客观理性的设计原则。这种立场和方法在学生中产生了明显的影响，部分学生的课堂作业被企业采纳后进入批量化生产，包豪斯的理性主义设计及教学立场开始形成。莫霍利-纳吉在美国芝加哥创建新包豪斯是对包豪斯思想的发扬光大。他实行“艺术与科学和技术的结合”的教学思想和活动，并在艺术上探讨设计与社会的联合机制。在艺术教育界，莫霍利-纳吉首先强调了“通识教育”的概念，并进一步号召对人们素质的全面培养。莫霍利-纳吉在美国与商业主义设计发生激烈冲突，他坚持现代主义的设计原则，注重对学生进行社会责任感的培养，抵制为商业而设计，倡导“为生活而设计”。莫霍

利-纳吉力图定义设计为人文学科而非专业技巧,宣扬“设计是一种态度而非职业”。最后,在经过对莫霍利-纳吉的艺术实践和教育理念进行解读的基础上,本书认为莫霍利-纳吉是包豪斯体系的集成者。虽然他在教育思想上含有部分理想主义的愿望和乌托邦的信念,但这种超越性中却也包含着合理性。他的教育理念超越了狭义的艺术设计教育本身的范畴和内容,而是指向了社会责任的高度。莫霍利-纳吉的设计教育理念表明,设计教育既是设计思维与方法的培养过程,也是作为一个具有高度社会理想的设计师的人格塑造过程。莫霍利-纳吉在设计教育上的远见卓识对未来社会发展具有持久的参考价值,贯穿莫霍利-纳吉一生的集成与超越精神将对设计教育事业的发展产生深刻的启示与影响。

虽然本书的每一章分别集中探讨的是莫霍利-纳吉思想中不同时期不同方面的业绩和问题,但这几章是密切关联的。莫霍利-纳吉试图改造设计教育这一主题将在全篇中逐步展开,前面的章节为后面的讨论提供了基础,后面的讨论为前面的观点提供了启示。本书力图在全篇贯穿这种联系。

1 莫霍利-纳吉的职业生涯与成就

未来历史将确立莫霍利-纳吉的地位：本世纪新视觉的推手之一。^①

——赫伯特·拜耶^②

《关于莫霍利-纳吉》

尽管由于英年早逝而事业未竟，莫霍利-纳吉仍然被艺术界普遍认为是 20 世纪工业技术时代的一个“文艺复兴”式人物，他的艺术实践范围遍及绘画、雕塑、摄影、电影以及工业设计，他无视自我表现的艺术和实用的设计之间的区别，无视实践和理论在作品创作过程中的界限，从而将其融会贯通于他所选择的风格和媒体之中。^③ 作为一名理论家和教师，他在视觉活动中探索

① [美] 路易斯·卡普兰·拉兹洛·莫霍利-纳吉，陆汉臻，译。杭州：浙江摄影出版社，2010：10。

② 赫伯特·拜耶（Herbert Bayer 1900—1985）奥地利平面设计师、画家、摄影师和建筑师。20 世纪 20 年代曾在包豪斯学习，毕业后在德绍包豪斯任教，担任印刷与广告专业的主任。这期间，他发展出一套无衬线体字母，这使他成为平面设计史上具有里程碑意义的人物。

③ 林路，摄影思想史。杭州：浙江摄影出版社，2009：99。

着众多非常规的领域，打破传统观念的约束，发表大量的宣言和著作以论证对视觉艺术的革新，并积极传播包豪斯的理念，对美国在二战前后和国际现当代的设计教育产生了深远的影响。在他生前和去世后，他的学术成就赢得了西方文化界的高度评价。曾任包豪斯校长的瓦尔特·格罗皮乌斯在莫霍利-纳吉的葬礼上宣读颂辞中称道：

“……包豪斯的成就是与作为重大激励者的莫霍利-纳吉的热情参与分不开的。作为一位艺术家，他为探索征服空间而付出了极大的努力，并且意图在有关空间现象的科学与艺术的未解难题方面作出冒险尝试。在绘画、雕塑、建筑、舞台美术、工业设计、摄影、电影、广告和版式等方面，他持续地付出努力并及时地作出相应的实验成果。我们可以自始至终地把他看做是一名思想家、发明家、作家和教育家。如此广泛领域的涉猎是一个人难以做到的，但是这种丰硕的多才多艺的特性被莫霍利-纳吉实现了。……使我们感叹的是，他用像孩童玩耍一样无邪的态度产生恰当的直觉力。在此，我相信他那作为一个教师的可贵品质的来源就在于他的热心，以他的热情而不知疲倦地鼓舞身边的同事。有什么真正的教育成就能比得上用富于感染性的魔力使学生保持活跃的思维？在当代，他的工作将卓有成效，基础薄弱的学生会乐意接受他的教学方法的指引，而他的学生们将会高举他的闪亮明灯照向未来。”^①

^① Krisztina Passuth. Moholy-Nagy. Thames and Hudson, 1985: 432.

即使莫霍利-纳吉的影响全部是正面的，但在他的思想深处毕竟有着浓重的乌托邦情结，他的理论与实践始终都包含着理想化的色彩。为此，当代著名的设计史家和设计理论家维克多·马格林（Victor Margolin）博士在其著作《为乌托邦而斗争》（*The Struggle for Utopia*）一书中对莫霍利-纳吉的局限性方面作出了分析和评价：

“莫霍利-纳吉所预见的愿景，无论如何，其理念依然持续着远离现实经历的设计实践，并忽视了与一线设计师对话的机会。莫霍利-纳吉拥有高层次的文化背景，以批判的观点看待美国的市场策略，便很难理解被他称为商人的顾问设计师，而这些设计师已经开始注意到艺术与技术的结合，在他们所工作的几个不同的工业场合，通过对不同产品之复杂性的观察、与客户的沟通，产生了特殊技术专家，设计顾问们为工业设计实践发明了策略和方法。而莫霍利-纳吉在美国工业界却只有少量的经历。为此，课程整合的意图是更多地带给学生一些宽泛的、现行的通用知识。相对于外界仅围绕工业的实际问题而训练设计师的专门知识而言，这是一个自相矛盾的努力。莫霍利-纳吉的志向在于做研究，他在设计教育上关于需要一个坚实的人本主义框架的认识，在当时是超前的。尽管他坚信现实的设计实践经验并非主要用于发展的新教学法方面，但这还只是空想。”^①

^① Victor Margolin. *The Struggle for Utopia*. Chicago: The University of Chicago Press, 1997: 246.

虽然莫霍利-纳吉生前在欧美设计教育界起到了权威作用,但令人惊讶的是,今天,即使在学术圈之内,都已经很少有人提到他了。正因为莫霍利-纳吉的思想至今仍然对设计教育持续产生着重大影响,所以他现在的湮没无闻才是可悲的。因而,笔者的出发点是试图对莫霍利-纳吉的思想作出准确的总结与解读,提供该个案研究的基础,并希望能激发后续研究者对莫霍利-纳吉的思想进行更加深入细致的阐释。

1.1 莫霍利-纳吉的生平事业纪要

拉斯洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy) 1895年7月20日生于匈牙利南部小城。在中学阶段就开始创作一些诗文,并在当地的小杂志上发表。1913年入学布达佩斯大学法律系,1915年至1917年在奥匈部队服兵役,后在俄国前线受伤,疗养期间他自学绘画。1918年完成法律学业后,与友人合办前卫杂志《今日》(MA),接触到匈牙利先锋艺术家组织。1919年匈牙利苏维埃革命团体失败后,移居奥地利首都维也纳。他于1920年到柏林,结识了达达派艺术家,并与俄国构成主义者取得联系,创作出首件蒙太奇拼贴材料构成作品。1922年,在柏林“风格美术馆”举办首次个展,接触到格罗皮乌斯。在这一时期他开始创作抽象和无主题图像,通过打电话给工厂制造者一个特定的口头指示订制绘画作品,还创作了黑影曝光摄影作品。

1923年,莫霍利-纳吉应邀到魏玛包豪斯任教,负责基础课程教学,同时在金属工艺车间担任导师,坚定贯彻“艺术与技术的统一”的宗旨,积极推行理性的设计教学方法,对包豪斯体系