

包豪斯

——现代工业设计运动的摇篮

BAUHAUS — THE CRADLE OF MODERN INDUSTRIAL DESIGN MOVEMENT

(目) 利光 功 著 刘树信 译 轻工业出版社

ハウハウス 历史と理念

利光功 著

株式会社美术出版社

包豪斯——现代工业设计运动的摇篮

〔日〕利光功著 刘树信 译

※

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

北京龙华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

※

850×1168毫米 印张: 5⁸/₁₆ 插页: 10 字数: 125千字

1988年4月 第一版第一次印刷

印数: 1—12,000 定价: 2.80元

ISBN7—5019—0358—1/J·023

科技新书目: 162—178

……包豪斯是一种理念。

我坚信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。

密斯·凡·德·罗

（摘自一九五三年五月十八日瓦尔特·格罗皮乌斯七十寿辰
纪念讲演）

译者前言

大学二年级的时候，经同学推荐，在联合国科教文组织的刊物《信使》杂志上，我第一次看到包豪斯校舍建筑的照片；不久，又拜读了日本著名美术评论家利光功先生所著《包豪斯——历史与理念》一书，从而对包豪斯产生了浓厚的兴趣，并觉得有必要把它介绍给我国的读者。

今天，几乎世界上所有的大百科全书，都收有包豪斯这一词条，几乎所有的建筑史、美术史、工业设计史中都有介绍包豪斯的章节；此外，还有大量专著论述包豪斯。包豪斯的影响遍及建筑、绘画、雕塑、室内、家具、灯具、广告、包装、印刷、摄影、染织、服装、陶瓷、舞台、展览等，今天所说的工业设计的各个领域。包豪斯对世界文化的贡献之大，实在很难用几句话说得清楚。今年，我来日本进修室内设计期间，亲眼见到日本设计界自第二次世界大战后所取得的突飞猛进的发展，无不直接、间接地受到包豪斯的影响。然而我国，除少数几本建筑专业用书，从建筑史的角度介绍过包豪斯之外，尚无全面地从设计史的角度介绍它的中文资料。在我国设计运动走向蓬勃发展的今天，翻译出版《包豪斯——历史与理念》一书，不仅可供工业设计、建筑与室内外环境设计，美术及工艺美术等专业工作者借鉴参考，甚至对关心我国现代化设计运动的每一个工业界人士和技术人员，也大有裨益。

工业革命以后，大量的各种功能的机械走上历史舞台，新技术、新材料不断涌现。大规模机械化生产的制品强烈地冲击着传统手工

业制品的市场，人类的生产和生活需求，发生了巨大的变化。究竟怎样利用机械手段，利用新技术、新材料，创造符合现代生活环境产品及现代生活环境本身，已成为人类的一个重大课题。而对这一课题，人们大体有三种不同的态度：一些人对新的工业文明视而不见，盲目地抱着旧时代僵死的形式不放；一些人看到粗制滥造的工业制品充斥市场，以及工业文明的部分弊病，便固执地以手工制造产品或以机械手段模仿手工制品的式样；还有一部分人则积极利用机械的特点，采用新技术、新材料，并使它们和现代艺术造型规律有机地结合起来，勇敢地开拓了一条人类从未走过的道路——工业设计之路。本世纪初，德国的企业家、艺术家和技术人员，为振兴德国产品，提高工业产品的质量，使之在国际市场的竞争中取胜，而组成了“德意志制造联盟”，开始了工业设计的革命。站在这一运动前列的，是著名建筑家彼得·贝伦斯。他提倡工业建筑，反对虚伪地模仿传统的装饰。他的思想直接影响了在他的事务所里工作过的三个人，即后来成为第一代世界现代建筑设计大师的瓦尔特·格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗和路·柯布希埃。格罗皮乌斯进一步洞察到，从传统的学院中培养出来的所谓艺术家，不能完成工业设计的任务。他认为：“学院是昨天的精神工具，它把艺术家关在工业和手工业之外，也就是使他们同社会隔离起来”，“必须形成一个新的设计学派来影响本国的工业界”。进而他提出了划时代的伟大设想：为了向工业界输送优秀的设计人才，必须建立一所集建筑、绘画、雕塑于一体的，艺术与技术相结合的，旨在培养新型艺术家的学校。他的设想，得到了德国工业界和地方政府的支持，乃于1919年4月在德国魏玛，创立了世界上第一所设计学校，取名为包豪斯（Bauhaus），并亲自担任校长。

格罗皮乌斯不因袭守旧，坚定不移地与复古主义保守派作斗争。他说：“历史表明，美的观念随着思想和技术的进步而改变。谁要是以为自己发现了‘永恒的美’，他就一定会陷于模仿和停滞不前。真正的传统是不断前进的产物，它的本质是运动的，不是静止的。传统应该推动人们的不断前进。”格罗皮乌斯这种清新的思想，吸

引了欧洲许多著名的艺术家，前来包豪斯任教，参加了“艺术与技术新统一”的伟大的设计革命的探索。

二十世纪最有影响的三位艺术家，除毕加索之外，康定斯基和克利曾长期在包豪斯任教。根据他们的教学经验，前者写下了《点、线、面》，后者写下了《教学笔记》，对现代绘画、设计理论产生了深刻的影响。

艺术教育家伊顿，根据他的教学实践写下了《色彩论》，对色彩心理学的发展作出了杰出的贡献，至今仍为世界现代色彩设计的理论依据。

艺术教育家莫霍利-纳吉，写下了《新视觉》，使二十世纪的广告印刷、摄影、书籍装帧等设计理论与实践发生了本质的变化。

设计家布罗伊尔，是世界上第一个用钢管代替木材制造家具的人。他设计的钢管椅，不仅造形优美，使用舒适，而且便于大工业批量生产，至今仍为世界各国所欢迎。他用他的钢管椅改变了材料与设计的传统概念。

艺术教育家阿尔巴斯，首创用纸板进行设计教学，以启发学生的创造力和想象力。世界各工业先进国的工业设计学校，至今仍把它作为设计基础课程之一。

格罗皮乌斯采用了与传统的学院派教育完全不同的“双轨教育学制”，即由一名形体师傅和一名技术师傅同时从艺术与技术两方面教授学生，使学生的艺术想象力与实际制作能力有机地结合起来，从而产生创造力。他写了大量的文章，指导包豪斯的教学及世界现代建筑的设计运动，其中有我国建筑界所熟悉的《新建筑与包豪斯》、《国际建筑》、《全面建筑观》等，为创立工业时代的建筑理论，做出了巨大的贡献。同时他还进行了大量新建筑的设计实践。他设计的包豪斯校舍，功能合理，造形简洁优美，空间变化丰富，整体与局部协调统一，宛如人体完美而不可分割，被认为是二十世纪现代建筑的里程碑。建筑内部的灯具、家具等，也都是由包豪斯的教师与学生设计并制造的，体现了格罗皮

乌斯集体协作的设计思想。鉴于包豪斯对世界文化的贡献，该校舍现已被德意志民主共和国政府辟为博物馆，收集、保存并展出了有关包豪斯的资料。

包豪斯所进行的事业并不是一帆风顺的，保守势力对它极端仇恨。1933年，德国纳粹党上台以后，疯狂地迫害进步势力，他们以种种莫须有的罪名封闭了包豪斯。于是，这个经过14年教学和设计实践积累的世界上第一所现代设计学校，就在纳粹的铁蹄下夭折了，成为现代设计史上的一大悲剧。包豪斯的许多教师流亡国外。格罗皮乌斯、密斯、莫霍利-纳吉、布罗伊尔等人，先后流亡美国，继续包豪斯未竟的事业。第二次世界大战后，美国的设计界骤然突飞猛进，走在世界的前列，不能说与这些人带去的设计思想无关。

三十年代，张光宇先生以艺术家所具有的高度敏感，发现了包豪斯所代表的现代设计潮流，曾在杂志上发表文章，热情赞扬包豪斯并介绍了校舍的照片。但当时的中国大工业生产几乎等于零，更谈不上什么工业设计。包豪斯是怎么一回事，当然很少有人问津。解放后，随着我国工业的迅速发展，工业设计问题也变得越来越重要。六十年代初，中央工艺美术学院创立了我国第一个工业美术系（现为工业设计系），我国的工业设计及设计教育等问题，才开始正式提到日程上来了。近年来，随着我国经济开放政策的实施，我国工业品面对国际市场的竞争，以及国内消费者的需要不断提高，迫切需要培养大批的工业设计人才，各地一些大专院校也陆续创办工业设计系或专业。但是，我国是个手工艺传统深厚的国家，工业发展较晚，工业设计的理论与实践还很年轻，手工艺的传统概念时常束缚人们的设计思想，阻碍我国工业设计运动的发展。“工艺美术与工业设计是不同质的矛盾”，包豪斯在现代设计理论与实践，以及设计教育方面所留下的宝贵经验，对于我们解决这一矛盾具有重要的现实意义。

利光功先生所著的《包豪斯——历史与理念》一书，以大量翔实的史料，生动的文字，介绍了包豪斯的纲领和理念，包豪斯从创立

到各个历史时期的活动，包豪斯的创始人和在包豪斯任教的艺术教育家的艺术思想、教学特点和风格。这本书将有助于我国读者全面地了解包豪斯的历史和它对现代工业设计革命的巨大贡献，以及对世界文化的深远影响。

为了便于我国读者阅读，我将原著的书名改为《包豪斯——现代工业设计运动的摇篮》，并搜集了十多幅包豪斯师生作品的图片，请郝大铮同志将德文标题译成中文，作为本书的彩色图版，以飨读者。此外还补充了几幅黑白照片。在本书的翻译过程中，承蒙宋军、刘小眉、刘志学、李存燕等同志参与校订和整理工作，特此表示感谢。

“它山之石，可以攻玉”，谨将此书献给开拓我国工业设计道路的人们！

刘树信

1986年2月25日

目 录

序 章 包豪斯创立宣言·····	(1)
· 格罗皮乌斯的宣言 · 包豪斯纲领	
第一章 通往包豪斯的道路·····	(9)
· 包豪斯的指导理念 · 德国的状况	
· 凡 · 德 · 威尔德的工艺研究班	
· 格罗皮乌斯其人 · 格罗皮乌斯与魏玛 · 格罗皮乌斯的艺术教育方案	
· 马肯森的美术学院改革方案 · 为艺术的劳动会议 · 创立包豪斯的准备	
第二章 魏玛包豪斯——草创时期·····	(27)
· 徒弟和师傅们 · 法宁格 · 马尔克斯 · 伊顿 · 经济状况 · 反包豪斯的运动 · 美术学院的分裂 · 包豪斯的章程 · 伊顿的预备教育	
第三章 魏玛包豪斯——车间教育·····	(43)
· 手工艺教育 · 陶瓷车间 · 印刷车间 · 编织车间与聘请穆赫 · 装订车间 · 聘请施勒默尔和克利 · 石雕车间与木雕车间 · 玻璃画车间与克利的讲座 · 壁画车间与聘请康定斯基 · 康定斯基的讲座 · 家具车间	

· 金属车间 · 聘请施赖尔与舞台车间 · 格罗皮乌斯与伊顿的对立

第四章 魏玛包豪斯——从兴盛到关闭…………… (65)

· 指导理念的转变 · 包豪斯展览会的计划 · 包豪斯周 · 展览会 · 实验住宅 · 包豪斯的理念与组织 · 聘请莫霍利—纳吉 · 莫霍利—纳吉和阿尔巴斯的预备教育 · 新印刷字体的设计 · 施勒默尔的舞台车间 · 光的演奏 · 对包豪斯的镇压 · 包豪斯友好协会 · 会计检查 · 合同解除预告 · 停办学校的声明 · 迁往德绍

第五章 德绍包豪斯——走向造形学院…………… (95)

· 新的起点 · 扩充教授编制 · 教育、生产组织 · 包豪斯商会 · 走向造形学院 · 建筑校舍 · 建立师傅住宅 · 落成典礼 · 穆赫辞职与迈尔就任 · 基础教育 · 印刷车间与出版活动 · 家具车间与金属车间 · 编织车间与壁画车间 · 舞台车间 · 格罗皮乌斯辞职

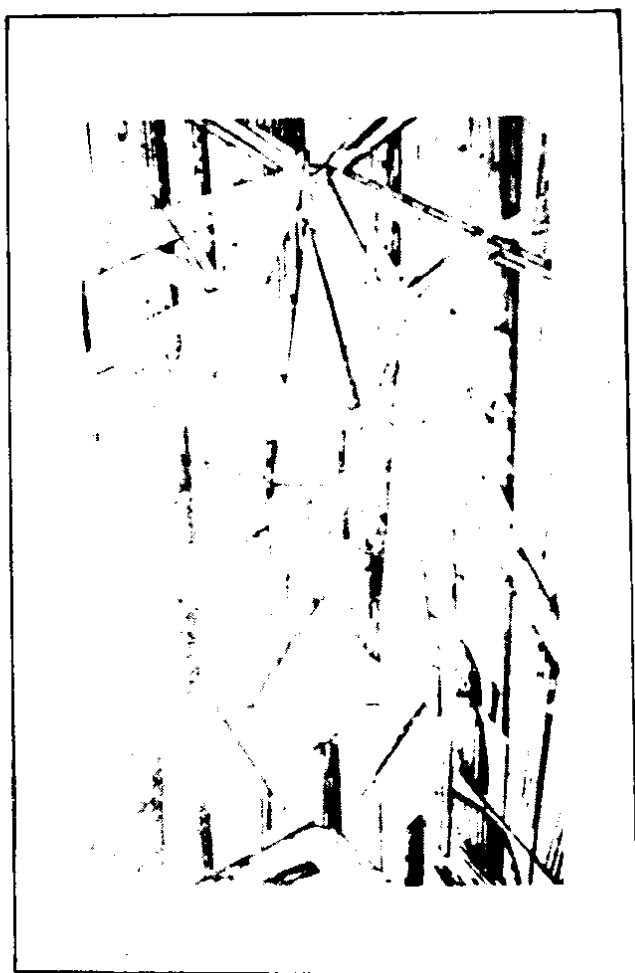
第六章 德绍包豪斯——汉内斯 · 迈尔时期…………… (117)

· 迈尔就任 · 迈尔的思想 · 迈尔的改革 · 建筑系的活动 · 各车间的活动 · 舞台车间与施勒默尔的辞职 · 基础课程与自由创作绘画教室 · 迈尔免职

第七章	德绍包豪斯——密斯·凡·德·罗时期·····	(133)
	· 密斯就任 · 密斯的改革 · 以教育为 中心 · 克利辞职 · 解散的动议 · 最后的 努力 · 关闭	
尾 声	柏林包豪斯——在首都的闪光·····	(147)
	· 私立研究所 · 狂欢节 · 封闭 · 终 结	
后 记	·····	(153)

序 章

包豪斯创立宣言

法宁格作（1919年）

格罗皮乌斯的宣言

1918年，似乎是不可战胜的德国在西部战线惨败。第一次世界大战在以同盟国一方压倒优势的胜利中结束。由于所谓11月革命的爆发，宣布成立共和国，德意志帝国顷刻之间土崩瓦解。翌年1月，举行了总选举，2月，新诞生的国民议会避开了政局不稳的柏林，在与歌德和尼采有密切关系的古都魏玛召开。7月底，国民议会在那里通过了新宪法。

在战败的余烬尚未平熄的1919年4月，一些身着军装的退役军人和美术学校的学生，传阅着一本薄得只有四页的小册子。封面上印着一幅有三颗灿烂的星星在哥特式教堂上空闪耀的立体派^①风格的木板画。据精通绘画的人推测，这幅画出自战前曾以“狂飚”画廊为中心而活跃的李奥尼尔·法宁格(Lyonel Feininger)之手。封面之后，首次刊载了这篇宣言。内容如下：

一切造形艺术的最终目的是完整的建筑！美化建筑曾是造形艺术至高无上的课题，造形艺术也曾是大建筑艺术不可分割的组成部分。今天的造形艺术存在着彼此分离、相互孤立的状态，只有通过所有工艺师有意识地共同努力，才能将它们从孤立的状态中拯救出来。建筑师、画家、雕塑家必须通过整体和局部，重新认识和掌握多方面的建筑因素。只有这样，才能使他们的作品再次充满曾丧失在沙龙艺术中的建筑精神。

旧的美术学校要产生这种统一是不可能的，因为它们连所谓的艺术都不能够传授。学校必须重新成为车间。仅由图案家和工艺家描绘和敷彩的世界，最终应该再次成为建筑起来的世界。由衷地热爱造形艺术的青年，如果能像过去那样从学习手工艺开始自己的道路，那么将来非生产的“艺术家”也就不会指责他们缺乏技艺了，因为他所掌握的手工艺给了他发挥才能的机会。

建筑师、雕塑家、画家，我们都必须回到手工艺！所谓纯粹艺术是不存在的。艺术家与手工艺师没有本质的区别，艺术家是高超的手工艺师。虽然，天赋的灵感在超越意志的辉煌瞬间里，通过艺术家不自觉的手工技艺，能使艺术绽开花朵，但是，熟练的工艺技术是一

注：原文如此。一般认为法宁格的作品为表现主义风格。——译者

切艺术家必不可少的基础。那才是孕育创造的根本源泉。

让我们创立一个新型的手工艺师组织！清除等级观念在手工艺师和艺术家之间所造成的妄自尊大的障碍。让我们共同希求、设想、创造一幢集建筑、雕塑、绘画三位一体的未来的新大厦，作为未来新信仰的纯洁象征，它将通过千百万手工艺师之手升入天际！

瓦尔特·格罗皮乌斯

读了这篇宣言之后，你也许会发觉法宁格在木板画上表现的三颗星，是指建筑家、雕塑家和画家；哥特式教堂则象征着由三者共同努力而构筑的大建筑艺术。

包豪斯纲领

这个宣言的后面，还刊载着《魏玛国立包豪斯纲领》，这是那本小册子的主要内容。在国民议会召开的地方，尽人皆知创立包豪斯（Bauhaus）这个名称奇特的美术学院的事，并能讲述其大致的情况。如果说这个学院像它的名称一样奇特，倒也确实与历来的美术学院大不一样。与其说它是个学院，还不如理解为像宣言中指出的那样，是个新型的手工艺师的联合组织。纲领的全文如下：

《魏玛国立包豪斯纲领》

魏玛国立包豪斯由过去的萨克森大公立^{注1}美术学院和萨克森大公立^{注2}工艺美校合并，同时增设建筑部门而组成。

· 包豪斯的目标

包豪斯向着统一一切艺术创造的目标而努力，向着新建筑，以及作为它不可分割的组成部分——雕塑、绘画、工艺、手工劳动重新统一的目标而努力。纵然遥远，但作为包豪斯的最终目标，是永存不朽的艺术和装饰艺术两者无区别的统一的艺术——大建筑艺术。

包豪斯要把不同水平的建筑师、画家、雕塑家教育成为与他们的才能相符的，有能力的手工艺师，乃至具有独立创造性的艺术家，并以相同的精神，通过建筑的整体——结构、装修、装饰、设备——所形成统一的建筑作品，组成一个从事领导的和正在进修的手工艺师的工作团体！

· 包豪斯的原则

艺术超越一切方法，它自身不能被传授，然而手工艺却不同。建

注：1、2 大公立即大公园国立。——译者

筑师、画家、雕塑家就字面的含义来说，都是手工艺师。因此，作为一切造形创造不可缺少的基础，要求研修人员都必须在工作室、试验室、车间里接受全面的手工艺训练。我们应当在与院外的车间签署实习合同的同时，逐步建成本院的车间。

学校是为车间服务的，总有一天会被车间同化。因此，没有老师和学生，只有师傅（Meister）、技工（Geselle）和徒工（Lehrling）。

教学方式取决于车间的性质。

从手工技艺发展为有机的构成。

排除一切僵化，提倡创造性、个性自由而又严谨的治学精神。

师傅的工作由研修人员协助。

向研修人员介绍委托定货。

具有广泛目的的大乌托邦建筑构思——公共建筑、宗教建筑——的共同计划。这个计划依靠全体师傅和研修人员——建筑师、画家、雕塑家，为了整个建筑的各个部分逐步协调一致的目的而携手共进。

同国内手工艺界、工业界领导人保持经常的接触。

通过展览会及其它活动与政府和民众保持联系。

为解决在建筑框架内展示绘画和雕塑的问题，重新研究展览会的实质。

通过工作之余的演出、讲座、诗歌、音乐、化装舞会，促进师傅和研修人员之间的亲密的交往。从而建立开明的礼仪。

• 教学范围

包豪斯的学业包括造形创作的一切实践和知识领域。

A 建筑艺术

B 绘画

C 雕塑

其中包括手工艺的各个领域。

研修人员要接受（一）手工艺、（二）素描、色彩、（三）科学和理论的训练。

一、手工艺训练在逐步建成的本院车间和与研修人员订有实习合同的院外的车间内进行。包括以下范围：

a 雕塑家、石工、泥瓦工、木雕家、陶瓷工、石膏工

b 铁工、小五金工、铸工、车工

c 木工

d 装饰画家、玻璃画家、镶嵌工、珐琅工

- e 铜版画家、木版画家、石版画家、美术印刷工、雕金工
- f 织工

手工艺训练乃是包豪斯的教学基础。研修人员必须学会一种手工艺。

二、素描和色彩训练包括以下范围：

- a 徒手记忆画、想象画
- b 头像、人体、动物的素描和色彩
- c 风景、人物、植物、静物的素描和色彩
- d 构图
- e 壁画、板绘^注、神龛的制作
- f 装饰纹样设计
- g 字体
- h 结构图和投影图
- i 建筑外部、庭园、室内装饰设计
- j 家具和日用品设计

三、科学和理论的训练包括以下范围：

a 美术史——不是风格史意义上的讲座，而是为了进一步积极地认识历史上的制作方法和技术。

- b 材料学
- c 解剖学——来自活的模特儿
- d 物理学·化学的色彩论
- e 合理的着色方法
- f 簿记、合同、承包的基本概念
- g 与整个艺术和科学的领域有一般关系的个别讲座。

·课程类别

训练分为三种课程

一、徒工课程

二、技工课程

三、青年师傅课程

在整个纲领和每个学期新制定的劳动分配计划范围之内，由各位师傅自行掌握每个人的教育。

为了使研修人员尽可能全面地接受技术和艺术的训练，劳动分配

注：板绘(Tableau)是象祭坛画那样可以移动的独立的绘画作品，中世纪时在欧洲较为流行。最初绘于木板上，所以得名。——译者