

杭 间 冯博一 主编

从制造到设计 20世纪德国设计

From Manufacture
to Design:
20th Century German
Design

Von Produktion bis Gestalung: Deutsches Design im 20 Jahrhundert

员山东美术出版社

中国设计与世界设计研究大系中国国际设计博物馆馆藏系列

杭 间 冯博一 主编

From Manufacture
to Design:
20th Century German
Design

Von Produktion bis Gestalung: Deutsches Design im 20 Jahrhundert

围山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

从制造到设计:20世纪德国设计/杭间,冯博一主编。

-- 济南: 山东美术出版社, 2014.9

(中国设计与世界设计研究大系,中国国际设计博物馆馆藏系列)

ISBN 978-7-5330-5349-9

I ①从… II . ①杭… ②冯… III . ① T 业设计 - 作品集 - 德国 - 现代 IV . ① TB47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 197391号

主 编:杭间冯博一

执行编辑:张春艳 王 洋 苟娴煦

特邀编辑:汪建军 汪 芸

编辑助理:高原张钫周向力张晓霞闫丽丽

德文翻译: 汪建军 林小发 刘 铭 姜 俊 胡 方 朱 夏

英文翻译:汪 芸 那瑞洁 书籍设计:袁由敏 隋焕臣 版面制作:九月九号设计

摄 影: 薛华克

策划:王长春王恺李晋

责任编辑:韩 芳 郭征南

主管单位:山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39号 (邮编: 250001)

http://www.sdmspub.com E-mail:sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39号 (邮编: 250001) 电话: (0531) 86193019 86193028

制版:浙江雅昌文化发展有限公司

印 刷:上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 16 开 13 印张

版 次:2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

定 价:158.00元

目录 CONTENTS

015	专论 / MONOGRAPH	_
015	从制造到设计——20世纪德国设计 / 张春艳	
	FROM MANUFACTURE TO DESIGN: 20th CENTURY DESIGN	
023	手工艺与制造 / CRAFTS & MANUFACTURE	1/
025	新艺术运动 /ART NOUVEAU	1/1/
042	德意志制造同盟 /DEUTSCHER WERKBUND	2/1/
074	理想与实验 /IDEALS & EXPERIMENTS	2/
076	先锋派艺术 /AVANT-GARDE ART	1/2/
089	包豪斯 /BAUHAUS	2/2/
122	设计与社会生产 /DESIGN & SOCIAL MANUFACTURE	3/2/
143	设计与政治 /DESIGN & POLITICS	3/
160	系统化与国际化 /SYSTEMIZATION & INTERNATIONALIZATION	4/
162	乌尔姆设计学院与系统设计 /HFG & SYSTEMATIC DESIGN	1/4/
174	包豪斯的延续 /THE CONTINUATION OF THE BAUHAUS	2/4/
180	设计的国际化 /THE INTERNATIONALIZATION OF DESIGN	3/4/
191	附录 /APPENDIX	

中国国际设计博物馆馆藏系列

杭 间 冯博一 主编

从制造到设计 20世纪德国设计

From Manufacture
to Design:
20th Century German
Design

Von Produktion bis Gestalung:

Deutsches Design im 20 Jahrhundert

员山东美术出版社

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

《中国设计与世界设计研究大系》编委会

主任 许 江

副主任 宋建明 杭 间 王长春

委员 (按姓氏笔画排序)

王长春 王受之 王 昀 王 恺 王雪青 冯博一 许 平 王 澍 方晓风 乐正维 许 江 刘 正 刘伟东 刘传喜 毕学锋 何人可 何见平 吴小华 吴海燕 杨劲松 杨振宇 杨桦林 宋建明 李 晋 张 敢 连 冕 郑巨欣 周 刚 杭 间 陈岸瑛 陈履生 赵广超 赵 阳 赵 燕 柳冠中 高士明 袁由敏 袁熙旸 钱晓芳 曹意强 韩 绪 曾 辉 童慧明 靳埭强 潘耀昌 Torsten bröhan Victor Margolin

中国设计与世界设计研究大系中国国际设计博物馆馆藏系列

杭 间 冯博一 主编

From Manufacture
to Design:
20th Century German
Design

Von Produktion bis Gestalung: Deutsches Design im 20 Jahrhundert

围山东美术出版社

总序

包豪斯究竟为我们带来什么?

许 江 中国美术学院院长

"包豪斯"是什么?一般的观众并不了解,可对于涉足设计与建筑专业的人们来说,包豪斯是专业"ABC"。若论其影响,在我们今天的城市中举目可见。"包豪斯"其实是一个德文词,"bau"就是"建造","haus"就是"房子"。在德国,若问"Bauhaus",人们会把你带到隔街的建筑商店或建造大卖场;你必须问"Bauhaus School",德国人才知道你是在问历史上的包豪斯学校,并在脸上浮出半是诧异半是满足的微笑。

"包豪斯"确指 20 世纪初建造在德国魏玛的包豪斯学院。它只存在了 14 个年头,却声名远播。它的众多学术主张及其背后的人物故事,在设计与建造的教科书上赫然在案,几成传奇。仅在德国,它就拥有三座专门的博物馆和众多的研究机构。第二次世界大战后,包豪斯英才们参与芝加哥现代城市建设,形成历史上的"新包豪斯"。2011 年,杭州市委、市政府为了推动"设计之都"建设,为了从根本上推进"中国制造"的质量提升,斥巨资支持中国美术学院收藏了包括数百件包豪斯艺术家设计原件在内的 7000 余件国际设计艺术藏品。这次推出的"中国设计与世界设计研究大系"丛书,正是对包豪斯这个设计思想与艺术的富矿进行系统梳理和介绍的学术工程。面对如此巨大的财力和物力投入,有人不禁要问:包豪斯究竟可以为我们带来什么?

首先,包豪斯将为我们带来某种根源性的变革思想。包豪斯不大,却是思想的熔炉。在中国美院包豪斯临时展馆的入口,立着一幅放大的木刻,刻划着一个典型的德国梭形拼切的殿堂。这幅包豪斯教师费宁格的力作,是包豪斯宣言的写照。1919年3月20日,格罗皮乌斯在《包豪斯宣言》中起誓:"建立一个新的设计师组织,在这个组织里绝没有那种足以使工艺师与艺术家之间产生壁垒的职业阶级观念。同时我们要创造一栋建筑、雕刻、绘画三位一体相结合的新的未来殿堂,并用干百万艺术工作者的双手将之矗立在云霄高处。"宣言揭示了包豪斯学院极具前瞻性的纲领:艺术与技术结合,手工与艺术并重,创造与制造同盟。这种未来殿堂的呼唤使得包豪斯学院本身成为一种理念,一个新思想的源头,一场撬动历史的艺术运动。今天,包豪斯的宣言似乎尽人皆知,但其精神的传播与建构乃至实现,却依然有长路要走。

包豪斯也将为我们带来基础性的美学思考。包豪斯学院正是以富于挑战和开拓的变革精神创造了20世纪最早的趋向大众的设计文化。重视材料的变革,重视结构的素美,进而塑

造出简约的倾向。"少即多"的构成思想,推进了机械美学的标准样式;倡导工业设计的大众灵魂,标示着美学变革的乌托邦理想。有人说,今天我们需要乔布斯,不需要包豪斯。殊不知苹果手机薄壳导线触手怡心的美感,其根源正源自"少即多"的思想及其近一个世纪以来给予世人的身体感性。

包豪斯还将为我们带来变革性的教育思考。包豪斯学院一方面重视思想的开放与碰撞,另一方面重视手工的训练与磨砺。学院建造众多的车间,学生在这里进行实材的劳作,培养心手合一的上手思想,从而理解建造的美感内涵,促进大胆的变革创新。30年前,中国设计艺术教育流行巴塞尔设计学校的素描教学,而那个教学系统的源头,正是当年包豪斯学院伊顿教授的教学方案。这个悠长的基础教学变革之链一再让我们溯流而上,感受当年包豪斯基础教学的广阔视野和灵修内涵,并为今天的职业分科教学的切割与浅见而倍感忧心。

包豪斯是一个神秘的包裹,一个普世的思想的工具箱。1945年,格罗皮乌斯在美国芝加哥发表"重建社区"的演讲,他强调建筑与社会、政治、教育无分割,社区的规划务在培育"社会土壤",城市的改良应首先从邻里社区中心开始。格罗皮乌斯宣誓的那个"未来殿堂"经历着历史的深刻变化,也改变着我们周遭的世界。

2014年8月21日

PREFACE WHAT EXACTLY CAN THE BAUHAUS BRING US?

Xu Jiang
President of China Academy of Art

it is among the professional "ABC" for those people setting foot in design and architecture majors. The influence of the Bauhaus can be seen everywhere in our cities today. Actually, Bauhaus is a German word in which "bau" means "to build" and "haus" stands for "house". If you ask about Bauhaus in Germany, you will be led to architecture shops or marketplaces nearby. Only by asking about the Bauhaus School will the Germans, with a half surprised and half satisfied smile on their faces, understand what you are interested in is the historical school of Bauhaus. Properly speaking, the Bauhaus refers to the Bauhaus School founded last century in Weimar, Germany. Although it only existed for 14 years, it today enjoys a widespread reputation. Most of its ideas and the associated stories of its key figures are among the legends of history being used in the textbooks of design and architecture. There are three museums and a great number of research institutions of the Bauhaus in Germany. After World War II, the talents of the Bauhaus participated in the modernized construction of Chicago, which formed the "New Bauhaus" in history. In 2011, in order to push forward the construction of the "Design Capital" and fundamentally improve the quality of "made-in-China" productions, the Hangzhou Municipal and the Hangzhou government provided the China Academy of Art with a huge investment to acquire some 7,000 pieces of systematic collections of international design works, including hundreds of the original works created by the artists from the Bauhaus. The Bauhaus exhibition and its book series provided at this time are the academic project of systematic integration and introduction for the design ideas and art. With so many material and financial resources invested, some people may ask: What exactly can Bauhaus bring

What is the Bauhaus? The answer may be unclear to the general audience, but

First of all, the Bauhaus will bring us a certain kind of fundamentally innovative idea. Though the Bauhaus was not large, it was the catalyst for the melding of thoughts. At the entrance of the Bauhaus Museum at the China Academy of Art, there stands an oversized image, a woodcut of a typical German rhombic cathedral, which is a reflection of the Bauhaus declaration made by the Bauhaus master Lyonel

Feininger. On March 20, 1919, Walter Gropius vowed in The Bauhaus Declaration that "We are to set up a new designers' organization, in which no sense of occupational hierarchy between craftsman and artist exists. We will build a "Future Palace" to combine architecture, sculpture and painting at the same time, and take it to the top of the world through hundreds of thousands of art workers. "This declaration reveals the guiding principle of the Bauhaus to combine art and technology, emphasizing both handcraft and art, and uniting creation and manufacture. The eagerness for the future palace makes the Bauhaus an idea, a source of new thought, and an artistic movement to change history. It seems that the declaration of the Bauhaus is known for all today, but the spread, construction and realization of its spirits still have a long way to go.

In addition, Bauhaus will bring to primary and fundamental aesthetic thinking. The Bauhaus School created the earliest design culture for the public with its challenging and reforming spirit. The reformation of the approach to materials and beautification of the structure was/is emphasized to create a movement toward simplification. The idea of "less is more" in construction pushed forward the standard of the machine aesthetic, advocated the soul of the industrial design and marked a new Utopia of aesthetics. Some people say that we need Steve Jobs today instead of Bauhaus. However, what they do not know is that the beauty of iPhone's thick shell with comfortable tactility is basically originated from the idea of "less is more" and people's aesthetics have actually been formed through the physical experience brought by the products created under the influence of this idea.

What's more, the Bauhaus will give rise to revolutionary thinking for education. On the one hand, the Bauhaus paid attention to the openness and impact of thoughts. On the other hand, it empathized with the training and practices of handcraft. The students did material work and trained toward unification of body and heart to understand the meaning of construction and to make dauntless creations in the numerous Bauhaus workshops. The sketch teaching of the Basel Design School was popular in the design education of China thirty years ago, while the origin of the educational system was from the education plan of Johannes Itten, a master of Bauhaus. The revolution in primary education takes us back to the Bauhaus era to see its broad perspective, spirituality and cultural connotation of primary education. It also makes us worried for the predominant departmental teaching and the improvidence inherent in the separation and disconnection within occupational education.

The Bauhaus is a mysterious package and it holds a toolbox of universal thoughts. In 1945, Walter Gropius presented a speech on "community restructure" in Chicago. He stressed that there was no segmentation for architecture, society, politics and education, and that community planning should start from cultivating the "social soil", while the improvement of the city should start from the nearby community centers. The "Future Palace" that Gropius mentioned is experiencing profound changes and is changing the world around us.

序 | 借鉴与反思 PREFACE |

LEARNING AND REFLECTION

乐正维 何香凝美术馆副馆长

"从制造到设计——20世纪德国设计展"是何香凝美术馆与中国美术学院合作,首次将中国国际设计博物馆藏的德国设计原作带到深圳展出的大型项目。该展览是何香凝美术馆在2013年末2014年初所举办的最重要的展事活动。作为对所在城市发展和定位的回应,何香凝美术馆一直积极推动着中国与国际设计界的交流。继推介荷兰、芬兰、丹麦的设计,以及探讨设计与艺术交叉的展览后,此次设计展将是对20世纪德国设计发展历程的梳理。

作为现代设计发轫之作的德国设计,一战后也曾面临过成为"粗制滥造"代名词的窘境。战后,德国特别重视改进产品的质量和设计。该展览从这个历史背景开始,梳理了德意志制造同盟时期、包豪斯时期、纳粹时期、二战后等德国设计发展的各个阶段,展示了设计史上的经典之作。为了让历史研究更加形象和普及,中国国际设计博物馆的研究者通过几个月的考证和梳理,以丰富的设计故事和制造案例等史料使藏品的展示更立体而生动。同时,这些史料也能让观众了解当时设计师与制造商的合作互动。"从制造到设计——20世纪德国设计展"以藏品原作和文献的结合展示,向观众传达出这样一个启示:设计改变了德国产品的形象,甚至影响了世界。

借鉴与反思正是我们举办这个展览的初衷。深圳在 2008 年摘得联合国教科文组织 "设计之都"的桂冠后,逐渐发展成中国设计领域的核心城市。我们希望通过博物馆、美术馆在设计史研究、展示和公共教育方面的功能,为深圳方兴未艾的制造业、文化产业提供思考德国制造和设计经验的契机,并推动其反思打造"深圳质量",将"中国制造"向"中国创意"升级。因毗邻广州、香港、澳门的特殊地理位置,深圳正逐渐成为珠三角地区设计经验和设计教育交流的中心。在"创意十二月"丰富的展览活动中,我们期待这个展览不仅能为大众提供设计样式的鉴赏,更能激发深圳所聚集的设计先锋、庞大的设计从业者、设计院校的专家和学生们对于设计思想和历史的思考和讨论。■

序川

作为思想源泉的德国设计

PREFACE II

GERMAN DESIGN AS A SOURCE

OF THOUGHTS

杭间 冯博一

2012 年,与乐正维馆长商谈"包豪斯"这批藏品去深圳展览事宜,我们不约而同想到了"德国"和深圳"十二月"的关系。■

我们认为,作为一直站在"当代艺术"前沿的何香凝美术馆,来做这样一个设计史性质的展览,不仅是因为中国美术学院那份独特的机遇,拥有这样一批独一无二的、堪称亚洲一流的西方现代设计藏品,更重要的是认识上的:作为中国"现代性"的重要参照物,20世纪德国的制造与设计,对我们有着非常的意义——那些物质创造背后是社会和生活,是人工制造经由一种特别的渠道(技术的、产业机制的、使用的、作为礼物的)的流通,这个过程,正是后现代思想家发现的"日常生活审美化"。从某种意义上说,当代艺术的所有重要进展都是日常生活的批判和重新发现,这也是当代艺术的形态越来越离开传统"美术"而趋向综合的"设计"的原因。

德意志制造同盟的价值,在于现代工业背景下"民主"思想在生活领域的新拓展。它在19世纪由"工业"取代"手工业"几乎成为真理的时候,提出了要以"人"的需求为出发点,来解决日益膨胀的技术与人性之间的矛盾,"标准化"的背后不仅仅是批量生产的需要,还是"廉价"的关怀和四海之内的"方便"。包豪斯甚至重新定义了艺术与社会的关系,并希望通过艺术与工艺的结合探索艺术改造社会的途径,经过文艺复兴以后,在"美术"越来越专业化的欧洲,还有什么运动比包豪斯更具有"革命"色彩?因此,从某种意义上说,德国设计所具有的"先锋性"与何香凝美术馆的当代艺术使命十分吻合。■

另一方面,深圳的"十二月"是国际设计师云集的时间,作为联合国科教文组织认证的"设计之都",深圳各界在年度最后一个月里推出诸如国际建筑双年展、深圳设计论坛、深圳平面设计师协会年度活动以及大大小小的专业设计展无数,在国际上具有广泛影响的香港

设计营商周暨亚洲最有影响力的设计奖的评选也在此时举行, 12 月的深圳是全球设计师的聚会之地, 深圳的 12 月是中国产业界与设计界讨论合作关系的重要时刻。■

中国美术学院院长许江曾经用"我们收藏的不是藏品,而是思想"来评价由杭州市人民政府引进的交给中国美术学院管理的"包豪斯及欧洲近现代设计"原作收藏的意义,他并进一步说:"虽然包豪斯的作品已老去,但是我们引进的不仅是藏品,也是'中国制造'的思想库。"在"中国制造"向"中国创造"的转变中,以"思想库"来评价这次在深圳的"20世纪德国设计展"同样贴切。众所周知,对于发端于工业革命基础上的"现代设计",中国是一个后来者,在20世纪的一百年中,我们没有赶上奠定今日生活方式和产业格局的那些欧美制造原创,因而在改革开放后向西方学习和追赶的过程中,我们不知一件物品在西方制造系统中的来龙去脉,而产生了许多"拿来"和"山寨",这一点在珠三角和长三角地区的制造业中尤其突出。设计师们都清楚,一个创新设计,只有在知其所以然也就是在明晰历史发展的因果和对经典的批判中,我们才有更高的出发点,才有真正的"创新"。德国设计中的观念、产业合作经验、教育体系以及那些著名的教师和设计师的成就是世界设计史中历久弥新的思想源泉。我们想,这就是这个展览与深圳"十二月"的关系。

感谢许江院长和乐正维馆长的全力支持,也感谢张春艳和苟娴煦两位策展人的辛勤劳动,更要感谢何香凝美术馆、中国美术学院包豪斯研究院和中国国际设计博物馆的工作人员和研究生们的努力工作,感谢赵广超老师和他的文化设计工作室,感谢袁由敏老师和他的团队在视觉设计方面的贡献,感谢著名设计师毕学锋在艺术衍生品设计上的别出新意。

目录 CONTENTS

O15	专论 / MONOGRAPH	
015	从制造到设计——20世纪德国设计 / 张春艳	
	FROM MANUFACTURE TO DESIGN: 20th CENTURY DESIGN	
023	手工艺与制造 / CRAFTS & MANUFACTURE	1/4
025	新艺术运动 /ART NOUVEAU	1/1/4
042	德意志制造同盟 / DEUTSCHER WERKBUND	2/1/4
074	理想与实验 /IDEALS & EXPERIMENTS	2/4
076	先锋派艺术 /AVANT-GARDE ART	1/2/4
089	包豪斯 /BAUHAUS	2/2/4
122	设计与社会生产 /DESIGN & SOCIAL MANUFACTURE	3/2/4
143	设计与政治 /DESIGN & POLITICS	3/4
160	系统化与国际化 /SYSTEMIZATION & INTERNATIONALIZATION	4/4
162	乌尔姆设计学院与系统设计 /HFG & SYSTEMATIC DESIGN	1/4/4
174	包豪斯的延续 /THE CONTINUATION OF THE BAUHAUS	2/4/4
180	设计的国际化 /THE INTERNATIONALIZATION OF DESIGN	3/4/4
191	附录 /APPENDIX	