

序— 包浩斯，然後呢？

林榮泰

國立臺灣藝術大學創意產業設計研究所

rtlin@mail.ntua.edu.tw

一、回顧包浩斯百周年

今年（2019）是德國包浩斯（Bauhaus）學校創校百週年，也是設計界的大事；全球都在舉辦盛大的相關活動，以及精采展覽，台灣自不例外！例如，台灣創意設計中心所屬的台灣設計館所規劃的「包浩斯，然後呢？Beyond Bauhaus 特展」（TDC & JC Architecture, 2019）；又如，師大美術系、設計系以及美術館籌備處於德群畫廊，為王建柱教授舉辦文獻展。1969 年，包浩斯創校 50 年時，筆者是明志工專工業設計科的學生；當時對包浩斯的認知係來自王建柱老師編著，由大陸書店出版「包浩斯」一書。50 年後，翻閱舊書，當年對包浩斯的憧憬與熱情尤在，雖然已於 1999 年參訪包浩斯舊址，得償宿願；然包浩斯的教育理念除了對個人修習設計的過程多所啟發外，對台灣設計教育亦影響深遠。

1919 年，華爾特·葛羅佩斯（Walter Gropius）以「藝術與技術的新統一」的教育理念（Gropius, 1956），在德國成立第一所設計學校包浩斯，開啟了「理論結合實務」的設計教育；確立以「人性本位」的設計哲學，強調「設計的目的是人，而不是產品」；並提出「團隊合作」作為設計的工作方式，也是最早提出「跨領域」的合作思維（Isaacs, 1991）。百年來，包浩斯結合手工技藝與工業技術，追求以「理性」為基礎的設計思維，為現代設計指引了一個新的方向（Naylor, 1968）。包浩斯的設計理想，帶動著世界性的現代設計運動，造就了二十世紀現代化的風貌。同時，透過建構一個合理的客觀世界，使現代設計邁向嶄新的境界。

台灣的設計教育發展，大致也是依循包浩斯的教育理念。1957 年，國立台灣藝術專科學校設立的美術工藝科，開啟台灣的設計教育，其後 50 年的發展正反應這種以「實務」為主的設計教育。7 年之後，1964 年，由明志工專首先成立工業設計科，隨後許多專科及高職學校先後成立了設計相關科系。設計教育從專科到大學學制花了 9 年的時間，1973 年，成功大學設立工業設計系。在台灣設計教育被認為是實務的教育，難登學術研究的殿堂，因此，從大學學制到研究所共努力了 18 年，一直到 1991 年，才有以工業設計為名的研究所成立；又過了 9 年，2000 年，包括成功大學、交通大學、雲林科技大學與台灣科技大學等，設立設計博士班，才建構台灣設計高等教育完整的體系。目前台灣設計教育蓬勃發展的成果，正印證了當年包浩斯提出「藝術與技術的新統一」的真知灼見。

值此包浩斯創立百周年之際，設計學報特別規劃了：「回顧包浩斯百周年，再現台灣設計風華」專輯。這是一個極具挑戰性的專輯，首先必須面對稿源的問題，有關包浩斯的主張、成就與影響的文獻雖然不少，但是主題性的研究與相關論述，則相對地比較少，非常幸運投稿不但踴躍，且涵蓋建築、家具、產品、視覺、色彩等領域，甚至也有舞蹈、編織、工作坊等議題。接下來是如何評審？誰來評審？等問

題都是個難題；因此，編輯小組即邀請國內設計史研究、包浩斯相關研究，以及設計相關領域的專家學者組成包浩斯專輯評審小組；經由專家評審的論文簡要介紹如下。

二、文化生活，風格設計

文化之於生活，就像風格之於設計。就設計而言，何謂文化？「文化」是一種生活型態，其形成係由一群人的「生活主張」，孕育一種「生活品味」，經由更多人的認同，形成一種「生活型態」。例如，最近有一群人有感於節能減碳，主張騎腳踏車救地球，於是孕育出一種生活品味，當有越來越多的人跟進，形成一種生活型態，也就是所謂的 BMW (Bicycle-Metro-Walking) 族群（林榮泰，2011）。簡言之，消費者必須先知道如何好好過生活的「生活主張」，才能有「生活品味」形成一個好的「生活型態」。準此，風格是一種「設計思維」，其形成係由一群設計師的「設計主張」，孕育一種「設計品味」，經由更多人的認同，形成一種「設計風格」。例如，包浩斯的國際風格就是由葛羅佩斯與一群藝術家有感於「形隨機能」理性設計的重要性，主張極簡設計，於是孕育出一種「少即是多」的設計品味，當有越來越多的設計師認同，形成一種設計風格，也就是所謂的「國際風格」（Gropius, 1956; Isaacs, 1991; Naylor, 1968）。簡言之，設計師必須先知道如何設計產品的中心思維，展現產品的風格，才能設計好的產品。因此，真正的「風格」應該是一種展現文化的「設計思維」，透過這種設計思維形成一種「生活品味」，而讓人們能夠享受好的「生活型態」。

因此，本專輯就從：「風格的根源—由 Gropius/GSD 教育回溯」談起。本研究透過文獻的整理回顧，探討葛羅佩斯於 1937 年擔任哈佛建築系主任以後，對於哈佛 Graduate School of Design 教育的影響。整體而言，本研究之主題具有探討論證的價值，文獻資料的蒐集整理能呼應研究內容應有的涵蓋性，論述條理層次清晰，所設定的議題與論點，有助於還原二十世紀中葉前後，歐洲藝術設計思潮如何藉由葛羅佩斯與包浩斯的思想理念，對於美國在二戰前後所產生的影響。全文除了提供對於二十世紀初，以西方為主的設計風格樣貌的描繪，並針對設計風格與建築風格的形成及其適切性，提出了省思。本文引用了傳記、回憶錄、教學課程、建築案例，及設計評論等豐富史料，論證精彩而推論嚴謹，是篇優秀的歷史研究論文。探索包浩斯風格的起源，對於設計／建築史、設計／建築教育，乃至於設計實踐，均具有相當重要的學術貢獻及啟發。同時，完整地闡釋了葛羅佩斯的設計理念，有助於重新理解真正的「風格」，就是「讓人們能夠過較好的生活」的「風格」。

三、再現台灣設計風華

包浩斯風格對世界各地的影響深遠，然而包浩斯在全球傳播的過程中，不可避免與各地本土文化相互交織，延續包浩斯的原貌，並交融出具有本土文化的設計風格。因此，討論包浩斯風格的影響，不能只局限於 20 世紀初或德國本土，而應該以多元角度解讀包浩斯。百年前創立的包浩斯在經過不同的時間和空間洗練後，對不同文化背景，在設計領域產生了何種影響？在設計風格上呈現出何種相似性和相異性的延續與交融？時代性和地域性在包浩斯風格的傳播過程中又扮演何種角色？是一個值得探討的議題。

台灣作為華人文化傳承的中心，20 世紀 60 年代是台灣現代設計起步發展的重要時期。從政府層面制定政策，大力引進國外先進設計課程及理念；到民間層面自發地創辦刊物宣傳設計理念及活動等，均

可印證當時社會對設計之重視。當時台灣設計發展受到美、日、德等專家的影響，這些專家延續了包浩斯設計的精神，並融合了其自身的文化，可以說是包浩斯精神的延續與交融的典範（楊靜，2010）。另，作為亞洲最早進入到工業文明的日本，在包浩斯的影響下，逐漸發展出體系嚴密的平面、色彩和立體構成等，對台灣的設計也有深遠的影響。因此，本專輯收錄了包浩斯對台灣的工藝、家具設計，平面設計與編織等四篇相關研究，以探討包浩斯風格在台灣的設計延續與交融，簡要說明如下：

1. 台灣家具設計受包浩斯風格之影響—以品牌家具「有情門」為例

包浩斯風格百年，對全世界的現代設計產生深遠的影響，台灣自不例外；例如「有情門」曾在網站上說明其門市建築以及家具設計曾受包浩斯精神影響（永進木器廠，2006）。本研究透過品牌家具「有情門」個案探討，其目的在探討包浩斯風格對台灣家具設計之影響。本研究首先萃取包浩斯風格之「人本精神、人文精神」構面，以及「機能、技術、造型、色彩、材質」等要項，再發展為影響家具設計之問卷量表，以量化評估探討「有情門」其相關的產品設計在各構面要項與量表之符合情況。本研究將包浩斯風格之相關元素，透過台灣本土家具設計之個案，轉化為家具設計之策略；作為包浩斯風格在台灣的延續與交融，值得家具設計產業之參考。

2. 經典產品設計的評價與喜好研究—以包浩斯餐廚產品為例

包浩斯認為「設計」乃是藝術、文化與科學的整合，宣揚「人性本位」的設計哲學，強調「設計的目的是人，而不是產品」。當今的消費市場也是以消費者為中心，了解其對產品的認知、喜好與美學感知，並鎖定人性與創意，這讓包浩斯的理念依舊歷久彌新。本研究目的在探索消費市場的經典產品的設計現狀與特性，透過調查包浩斯經典產品探討受測者對產品設計與愉悅感等主觀評價，以及以眼動追蹤受測者對產品的認知與觀察行為。本研究結果提供經典產品的設計指標，給予產品設計師與相關產業參考，亦提供研究者深入了解當今經典產品設計的關鍵並融入教學，以培養對消費市場具感知的設計人才。

3. 包浩斯視覺設計在台灣的延續和交融—以 1967-1970 年間《工業設計》雜誌封面設計為例

本研究藉由一本完整記錄了台灣設計發展歷程的設計刊物，以群體心理認知之視角，探討包浩斯運動對 20 世紀 60 年代台灣視覺設計領域的影響，本研究對台灣史發展的建構研究有所貢獻。本文研究目的：（1）從當代的觀點，探討包浩斯思潮在 20 世紀 60 年代台灣視覺設計中的延續和交融；（2）研究當代觀眾對當時視覺設計的認知差異及偏好。針對上述之研究目的，作者從台灣早期工業設計雜誌之封面設計表現中，分析西方現代主義之包浩斯風格，如何傳播影響戰後台灣的平面設計。研究議題頗具創意，樣本資料收集完整，比對分析並具體歸納研究貢獻。本文將能補足台灣設計史內容中之戰後西方影響的部分，建構完整台灣設計史發展脈絡。

4. 以「隨創」觀點解析包浩斯編織工坊傑出女性創意設計者的發展脈絡

過去包浩斯相關研究多聚焦在包浩斯知名的男性設計教師、作品，以及對世界現代設計發展影響極深的課程內容及教學方法，但對於獨具特色的專業工作坊卻欠缺深入的解析。特別是包浩斯女性編織創作者的成就與表現，幾乎鮮為人知，究竟這些傑出的女性編織創作者，如何在國家社會困窘動盪的年代中創新？她們在設計表徵、意義與發展上有何內涵？這些議題尚待系統化的探究。緣此，本文即以包浩斯編織工坊為研究對象，並以「隨創」觀點，透過質性方法，解析其創作內容、作品內涵，探討此時期動盪情境下，包浩斯傑出女性創作者及其創作的發展脈絡，並論述她們對於設計的影響，提供後續研究的參考。

四、包浩斯，然後呢？

2019 年，時序進入二十一世紀，雖然設計能量隨著科技進步蓬勃發展，設計風格亦隨著藝術文化思潮的演變而不斷推陳出新，但是百年前包浩斯為現代設計教育所提出來的三個主張：「藝術與技術的新統一」的教育理念、「人性本位」的設計哲學與「跨領域」的合作思維，其目標與價值仍然不變。就設計教育而言，其教育目標與設計本質也是不變的，要調整的是設計如何因應科技發展與社會變遷。回顧包浩斯的設計教育理念，探討「包浩斯，然後呢？」的問題。展望未來，應重新思考包浩斯創立之初所提出的「藝術與技術」的新統一，如何把設計教育中的「藝術與科技」重新調整；並結合「人性本位」的設計哲學與「跨領域」的合作思維，探討如何因應未來的社會發展，提升現代設計教育的品質，得以再現台灣設計教育風華（呂琪昌、林榮泰，2010）。

未來的設計必須回歸到人文美學的觀點，科技只是技術輔助的工具，不能用來主導產品設計。未來的設計乃是藝術、文化與科學的整合，以解決社會的問題，並重新定位生活形態。設計是文化創意活動，其最終的目的在於形成生活文化，營造人性化的生活環境。這也正是百年前包浩斯提出的「設計的目的是人，而不是產品」，以「人性本位」的設計哲學。尤其是 21 世紀的數位科技世界，以「人性」為本，以「文化」為體的設計更加重要，即所謂的文化創意設計。如何經由「文化」轉換為「創意」，加值產品「設計」，也就是「文化創意」如何「加值設計」，這正是設計教育未來的課題（呂琪昌、林榮泰，2010）。

致謝

本專輯感謝所有的投稿者，貢獻研究心得；評審委員用心並快速評審。另有多篇尚在審查中，包括：色彩、舞蹈、舞台設計等，將陸續於本學報發表。

參考文獻

1. Gropius, W. (1956). *Scope of total architecture*. London: Allen & Unwin.
2. Isaacs, R. R. (1991). *Walter Gropius: An illustrated biography of the creator of the Bauhaus*. Berlin: Bulfinch Press.
3. Lin, R., Kreifeldt, J., Hung, P., & Chen, J. (2015). From Dechnology to Humart – A case study of Taiwan design development. In P. Rau (Eds.), *Cross-cultural design applications in mobile interaction, education, health, transport and cultural heritage. Lecture Notes in Computer Science* (pp. 263-273). Cham: Springer.
4. Naylor, G. (1968). *The Bauhaus*. London: Studio Vista.
5. TDC & JC Architecture. (2019). *Beyond Bauhaus*. Retrieved from <https://www.tdc.org.tw/22992>
6. 永進木器廠 (2006)。「有情門」門店。取自 <https://www.twucm.com/store/liuchuan-store>
Yeong-Jin Furniture Factory. (2006). "Macro Maison" Store. Retrieved from <https://www.twucm.com/store/liuchuan-store> [in Chinese, semantic translation]
7. 呂琪昌、林榮泰 (2010)。從包浩斯風格探討臺灣設計教育的展望。《藝術欣賞》，6 (3)，28-43。
Lu, G. C., & Lin, R. T. (2010). The influence of Bauhaus style on Taiwan design education. *Art*

- Appreciation*, 6(3), 28-43. [in Chinese, semantic translation]
8. 林榮泰 (2011)。文化創意產業的本質與研究。《設計學報》，16 (4)，i-iv。
- Lin, R. T. (2011). The essence and research of cultural and creative industry. *Journal of Design*, 16(4), i-iv. [in Chinese, semantic translation]
9. 孫怡康、林思瑤、孫銘賢 (2019)。經典設計的當代評量：包浩斯百年風華的省思。《設計學報》，24 (3)，49-72。
- Sun, Y. K., Lin, S. Y., & Sun, M. X. (2019). The evaluation of the classic design in contemporary perspective: Reflection on Bauhaus hundred years of prosperity. *Journal of Design*, 24(3), 49-72. [in Chinese, semantic translation]
10. 楊靜 (2010)。1960 年代外國專家來台指導「工業設計訓練班」的過程及其影響。《設計學報》，15 (4)，81-101。
- Yang, C. (2010). The process and influence of the “Industrial design training programs” in Taiwan supervised by foreign experts in the 1960s. *Journal of Design*, 15(4), 81-101. [in Chinese, semantic translation]