

包浩斯如何能 成為包浩斯 專訪陳璽任老師

「不要想著如何成為包浩斯，而是要去問，當年的包浩斯如何能成為包浩斯。」

2019年，德國包浩斯(Bauhaus)創立100週年，位於柏林、德紹、威瑪的三大包浩斯機構，聯合德國聯邦政府及地方政府創立了「2019包浩斯協會」，並藉此機會推動「包浩斯觀光」，其中甚至請了建築師雷門特澤爾設計了一輛「包浩斯巴士」，在德紹、金夏莎、柏林和香港四個城市進行巡迴展覽，推廣包浩斯的中心思想並藉此思考百年後的包浩斯理念如何發展。

學生記者／葉乃陽

包浩斯從何說起？

時間往前推移一百年，第一次世界大戰進入尾聲，德意志軍隊的潰敗成為了這場藝術革命的導火線。面對經濟緊縮以及饑荒問題，無論是各大政治勢力還是民間團體都奮起抵抗，期待一個充滿希望的未來能降臨到他們的頭上。到後來《威瑪憲法》的誕生，也漸漸推動了威瑪時期的藝術風格，他們追求一個烏托邦的想象，希望可以療癒戰爭的創傷、追求存在意義、改變社會。

1919年，建築師沃爾特·格羅佩斯(Walter Gropius)創辦了包浩斯，他曾經說到：「今日的藝術家處在一個崩解的時代，沒有方向。他獨自站著。舊的形式處在廢墟之中，麻木的世界重新改組；舊的人類精神已經無效，並朝向新的形式改變。」

我們仔細剖析格羅佩斯說的這句話，與當時的威瑪藝術思想有著千絲萬縷的關係，其實他也期待烏托邦的世界。因為戰爭，而讓當時的格羅佩斯也希望能夠創造一個和平穩定的社會，於是這種帶有一絲焦慮的烏托邦主義，成為了包浩斯後來茁壯成長的底蘊。

包浩斯前與包浩斯後

在現代化的建築藝術出現以前，最為盛行的歐洲建築風格當屬哥德式建築(Gothic architecture)。哥德式建築發源於十二世紀的法國，但後來保留哥德式建築最多的國家卻是德國、義大利以及其他一些德語系國家。哥德式的建築風格非常鮮明，尖型拱門、肋狀拱頂、飛扶壁等都是極為經典的特色，其中哥德式的彩繪玻璃更是讓旅客嘖嘖稱奇。而正是這些裝飾性的藝術，讓秉持包浩斯理念的一群建築師及藝術家，對於工藝品、建築等物的實際功能做了更為深入的探索。

對於包浩斯理念而言，產品不需要過多的裝飾，常常都是用簡單俐落的線條、曲線來完成作品，甚至連材質的選擇上都非常的純粹。在顏色的搭配上，因為受到荷蘭的藝術影響，使得包浩斯的產品和建築，多以三原色（紅、黃、藍）或是黑白兩色作為配色的主角，在不同作品上的顏色呈現甚至還有其特定的意義。1928年由Marcel Breuer所設計的Tubular steel chairs就非常好的呈現了「外形跟著需求走、設計簡潔而乾淨，並要能夠帶出設計材質原有的特色」的這一個宗旨。

在包浩斯之前，無論是建築還是工匠藝術，受惠的人群是非常小的，因為當時的風氣著重在建築和物品的裝飾，所以藝術家和工匠們大多都在為上流社會的人士甚至皇宮服務，平民百姓則沒有這種福利。後來經歷戰爭、工業革命、階級鬥爭、文化轉變等重大歷史事件之後，工業化機械生產才因此興起，包浩斯認為設計服務的主體應該更多地面向一般民眾，於是整個歐洲的藝術風格才慢慢從典雅的「哥德式風格」轉變成了現代化的「包浩斯風格」。

包浩斯為何能成為包浩斯

為了更了解包浩斯對於後世的影響，我們採訪了成大工業設計學系的陳璽任老師。陳老師在德國國立威瑪包浩斯大學完成了他的博士學位，後來回台任教。包浩斯的理念在我們看來，是極為簡單的，但是在陳老師的眼中，卻是極為偉大的一個跨時代理念。陳老師用一個迷宮的例子闡述當時包浩斯的困境，他說：「我們生活在一個包浩斯理念已經成熟的時代，相當於在一個迷宮的出口，如果往回走想要找到入口，是非常簡單的，因為只會有一條路。但是當時格羅佩斯創立包浩斯的時候，正處於革新的開始，相當於站在迷宮的入口，究竟要走哪一條路才是正確的，沒有人能夠告訴他。」

在德國求學的時候，陳老師的指導教授常常跟學生說一句話：

「不要想著如何成為包浩斯，而是要去問，當年的包浩斯如何能成為包浩斯。」

而陳老師自己也說，在包浩斯大學的時候並沒有感覺到特別濃厚的包浩斯藝術氣息，也不會有人特別說要用包浩斯為設計理念，去設計一個建築或是產品。不要想著複製包浩斯，為了什麼目的去設計一樣產品，才是我們應該去探討的。包浩斯的誕生絕非偶然，但也不是人為能造就的。分明的階級制度，成了包浩斯創立的墊腳石；簡單實用的風格，成了包浩斯茁壯成長的養分；將工藝品推向民眾的理念，成了包浩斯影響後世的關鍵。時代的背景，讓橫空出世的包浩斯受到當時人民的支持，說是「時勢造英雄」應該也不為過。

有趣的是，包浩斯將「實用」的理念發揮得淋漓盡致，但是在現代人的眼中卻並不是那麼符合人體工學。著名的「瓦西里椅子」、彼得·凱勒的「搖籃」、瑪麗安·勃蘭特的「茶壺」等非常具有代表性的包浩斯時期的作品，都展現了非常強烈的「功能性」風格，以現在的角度來說，或許並不適合量產，但對當時講求裝飾為主的社會來說，這種創新的風格確實是極為前衛且實際的產品。

被誤解的包浩斯

現代主義建築大師密斯·凡·德羅曾說過一句話「Less is More」。這一句話被無數的設計師奉為人生教條，甚至有很多的品牌如蘋果、Facebook、IKEA、無印良品等的產品都曾受到包浩斯影響。於是在很多人的觀念裡，極簡風等於包浩斯。在採訪陳老師的過程中，他不否定包浩斯的精神可能在我們的生活中無處不在，但是他問了一個很關鍵的問題：

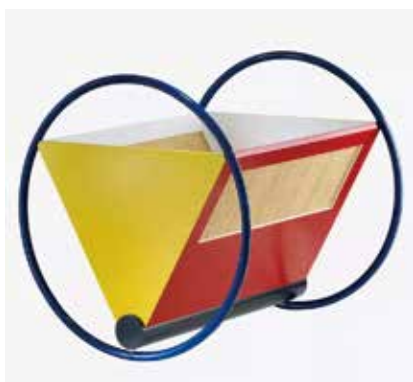
1926 年馬歇·布勞耶設計的瓦西里椅子。

1928 年馬歇·布勞耶設計的鋼管椅。

1930 年路德維西 · 密斯 · 凡德羅設計的布爾諾椅。

1924 年彼得 · 凱勒設計的嬰兒搖籃。

1924 年瑪麗安 · 布蘭特設計的茶壺。

「包浩斯的精神是實用且簡潔，但是不是代表所有的極簡風都能稱為包浩斯呢？無印良品的東西很溫暖實用，也很多人喜歡，但我不會說無印良品是包浩斯，因為包浩斯的產品是實用，但一點都不溫暖也不貼心，包浩斯時期的椅子我也坐過，一點都不好坐。」

「Less is more」這一句話，在這百年來被不停地傳頌，用極短的一句話概括了包浩斯的主體。陳老師認為這並不是一件值得驕傲的事，「有很多人認同『Less is more』，但也有很多人覺得『Less is a bored』，隨著國際化的發展，無論是產品還是建築風格其實都已經開始百花齊放，無論是日本、美國還是其他國家都有了自己的特色，他們都很厲害！」

包浩斯成立100週年，化作歷史的一部分。陳老師認為包浩斯奠定了現代設計風格甚至設計教育的基石。或許再過一段時間，更順應時代需求的學派又會紛紛冒頭來，然後它們也將成為歷史，週而復始。時代一直在改變，設計這件事也會隨著文明的進步，更加蓬勃地發展。