

第三章 包浩斯時期文字設計原則

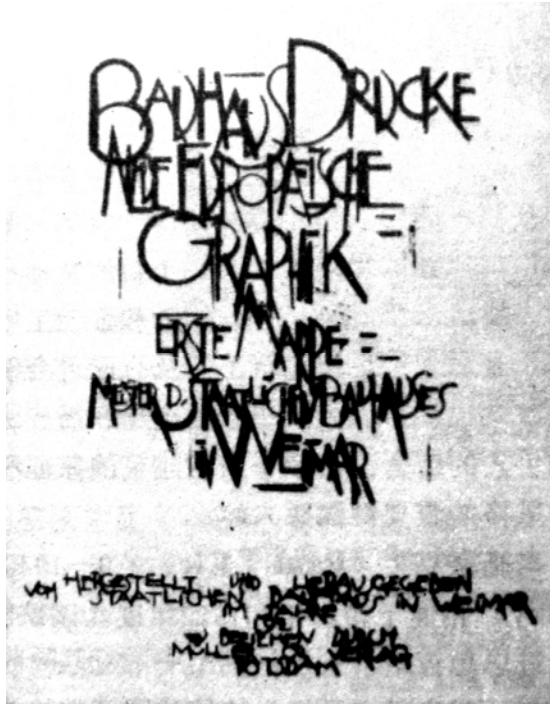

第一節 理性的原則

包浩斯重視分析、比例、結構之間的關係，讓設計的思考邏輯偏向於重理性，由此時期的設計作品觀察，對於幾何的運用有著相當大的比重，也可看出包浩斯成立設計學校建立各種制度與形式原則的角度來看，在進行創造活動之前，必須有著很紮實的理論基礎，而這些理論基礎絕非過於感性或漫無邊際的想像原則，這讓包浩斯時期的設計師都有著深厚的美學根基，也更能對創作做詮釋。

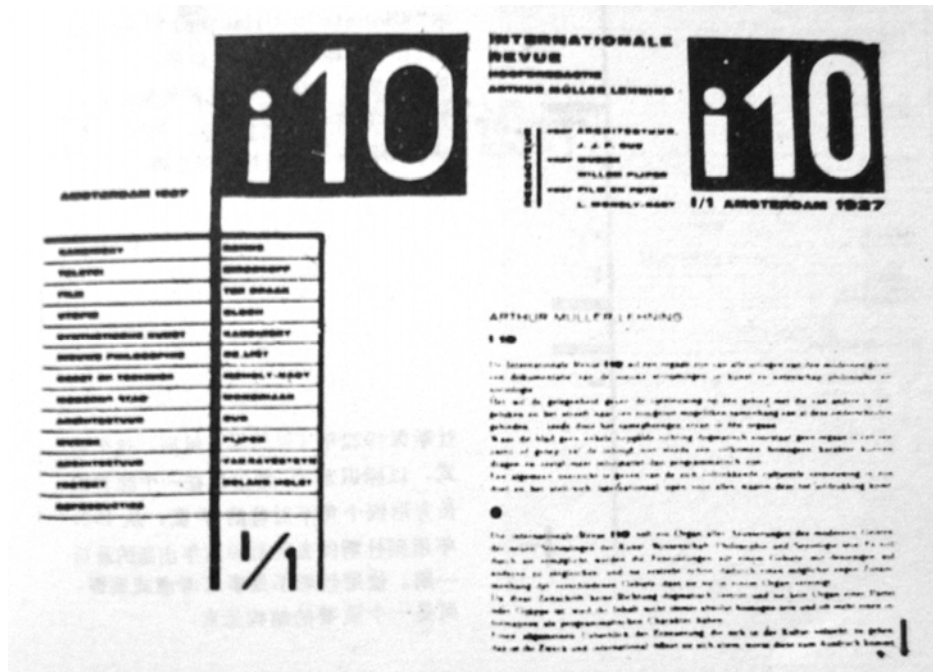
而針對個人創作研究的部份我們由包浩斯的發展歷程之後有了基礎的了解之後，可以得知在這些基本思想之下，真正落實於文字設計的部份是那基接任了印刷工廠教師之後才有完整的形態，在 1923 年以前，包浩斯的印刷工廠仍是由當時為浪漫派表現主義大師費寧格

〈Lyonel Feininger〉來主導其中的業務，而此時的包浩斯之中，並沒有一個是真正屬於印刷專業的技術人才，對於新的印刷技術的正確知識並無一個完整的認識，舉凡各類小本書冊、節目表單、各種書包論文封面的設計，與文字形成的表現與符號的運用之中都是顯得相當紊亂而無一章法，費寧格更是將石板、木刻等方式來印刷當時藝術家的作品，這個時期平面視覺設計上一直還是使用著很傳統的模式，也欠缺了許多可創造的空間。

1921 費寧格 歐洲視覺傳達〈europäische graphik〉木刻扉頁〈圖十八〉

1923年那基於六月加入了包浩斯，那基除了接替了當時把包浩斯帶往神秘主義的異途的伊登的位置，也同時兼任了印刷工廠的教師，在基礎課程的職務運用之中，那基很快就發現了許多印刷工廠所存在的許多問題，於是提出看法希望謀求解決之道，如他的一個論點是：「印刷文字設計〈typography〉應該是很生動的型式的一個傳播載體，他該是清楚而明確的，這幫然更是現代印刷所要加強的，文字不能生硬的置入一個不規則的空間之中，新的印刷語彙要有可變與彈性並運用新的印刷技術，應該把條理性的思考運用於印刷的基礎面上。」

那基 1927 封面設計 〈圖十九〉

包浩斯廣告設計 1 〈圖二十，王建柱，包浩斯，p124。〉

包浩斯廣告設計 2 〈圖二十一，王建柱，包浩斯，p124。〉

那基提出的這些想法的確使包浩斯的印刷工廠有了新的改變，也結束舊時的印刷設計方法，而一些優秀的包浩斯學生之中也受到那基的鼓勵而專心致力於印刷設計的研究，這些人包括阿爾巴斯〈Josef Albers〉、舒密德〈Joost Schmidt〉與貝耶〈Herber Bayer〉等人，他們的專心致力計鍊了現代印刷設計的形式。

包浩斯雜誌封面舒密特設計 1929〈圖二十二，王建柱，包浩斯，p125。〉

貝耶 1928 發表於 bauhaus 第二卷第三期〈圖二十三，王建柱，包浩斯，p122。〉

包浩斯的印刷工廠從 1925 年至 1931 年為包浩斯出版了十四冊的包浩斯叢書〈Bauhausbucher〉叢書內容：

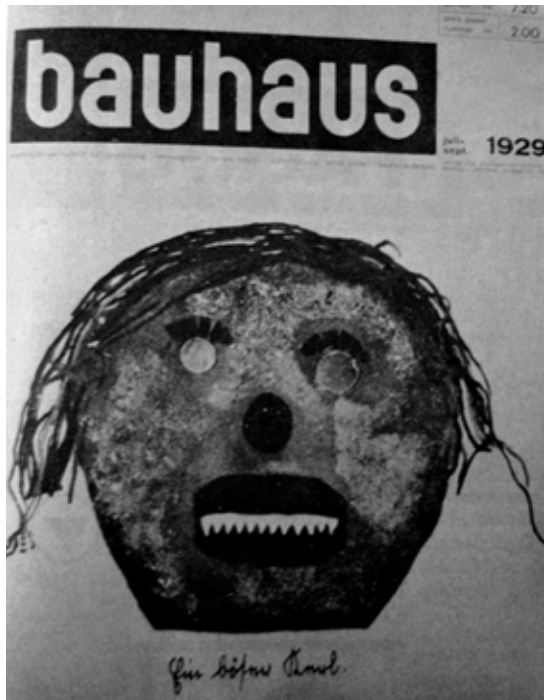
- 1、葛羅佩斯的“國際建築〈Internationale Architektur〉” 1925
- 2、克利的“教育的速寫簿〈Padagogisches Skizzenbuch〉” 1925
- 3、梅耶的“包浩斯的實驗住宅〈Eni Versuchshaus der Bauhauses〉” 1925
- 4、舒樂曼的“包浩斯實驗舞台〈Die Buhne Bauhaus〉” 1925

- 5、蒙德里安〈Modrian,Piet〉“新造型〈Neue Gestaltung〉1925
- 6、都斯柏格〈Doesburg,Georg〉“新造型藝術的基本概念〈Grund Begriffe der neue Gestaltenden Kunst〉”1925
- 7、葛羅佩斯編的“包浩斯工作室新作品〈Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten〉”1925
- 8、那基的“繪畫、攝影、電影〈Malerei Photographie Film〉”1925
- 9、康丁斯基的“點、線、面〈Punkt und Linie zu Fläche〉”1926
- 10、奧圖〈Oud·J·J·P〉的“荷蘭的建築〈Hollandische Architektur〉”1926
- 11、列維奇〈Malewitsch,Kasimir〉“無對象的世界〈Die Gegenstandslose〉1927
- 12、葛羅佩斯的“德薩烏的包浩斯建築〈Bauhaus〉”1930
- 13、葛雷茲〈Gleizes,Albert〉“立體派〈Kubismus〉”1928
- 14、那基的“從物質到建築〈Von Material zu Architektur〉”1929

1

928 包浩斯雜誌封面〈圖二十四，王建柱，包浩斯，p120。〉

包浩斯雜誌封面 1925〈圖二十五，王建柱，包浩斯，p123。〉

然而這只是印刷工廠的正確起步，真正的印刷設計思想力量的發揮是於狄索時期，包浩斯的印刷工廠由貝耶所接手繼續主導，因此包括那基、舒馬林、阿爾巴斯等完整的教學團隊帶領之下，包浩斯的印刷設計才真正步上軌道，形式上他們仍堅持延續他們的想法：秩序、平衡、清析的特殊視覺表現，也在同時，設計的內容也都很仔細謹慎的用很規律的系統組織表現，減少裝飾的不必要，而保留最基本的幾何造型：圓、方、水平、垂直的構成。這樣的理性態度就如同我們現代的視覺設計上以電腦的絕對理性去建構新的視覺表現是同樣的理論基礎、也是本創作研究所最仰賴的設計經驗。

包浩斯印刷設計 1921〈圖二十六〉

那基認為字體的編輯更是一個視覺傳達應用裡的很重要因素，字體造型更需要考慮到正確傳達出其意義，字體若與攝影互相搭配，則成為「typo-foto」那基曾在包浩斯叢書中如此解釋著：「typo-foto 是什麼？typography 即是印雙上與以造型傳達，而攝影是眼睛所能掌握的視覺性表現，兩者合一便稱之為 typo-foto，這就是視覺上最正確的傳達。」這個以攝影當成視覺傳達中有效的運用想法打破過去圖片的意義僅止於裝飾或一個可以聯想的空間，他將是一個更準確的傳遞訊息的功能而影響了文字的配合。

第二節 平面設計理論

我們又可以從克利在關於平面設計的基本理論中得知一些他們授與學生的基本理論：

一 概論部份

- 1、設計理論的說明
- 2、基本組織
- 3、特殊組織
- 4、構成
- 5、平面設計

二 平面幾何性的設計

a 規則

- 1 形態的掌握與關係的產生與組織
- 2 基本形態
- 3 以形狀與大小點來表現之形態
- 4 中間性的構成
- 5 形態的輪廓
- 6 混合形成的形狀

b 規則的逃脫

- 1 從正常規則的逃脫
- 2 不規則的位置
- 3 不規則的形態輪廓
- 4 分散
- 5 自由的不規則性
- 6 曲線的不規則性

7 中心點的移動

8 發展

在平面設計的編輯教學上我們也可以看出一些包浩斯的思想與原則：

一 編輯：

- 1 文字型態基本構造，以尺規的線條與圓所構成。
- 2 將標準的正方形變化成細長矩形。
- 3 各種大小的編輯
- 4 各種量感的編輯。
- 5 應用時的編輯問題。
- 6 根據標音的原則所夠成的編輯形態實驗。

二 編輯面與色彩

- 1 色彩：依據奧斯華德色系組織與色彩研究。
- 2 基本的平面構成。

上述這些編輯課所定的教學草案內容是舒密特所擬定，他更對於編輯有另外一套解釋與想法：

「編輯的形態：

1 語言的影響：將語言視覺化的必要性，聲音、標音記號、文字、文字組合〈spelling、orthography〉。

2 表現與心理的影響

作為個性表達的書寫文字，個人或群體的精神構造的解明；率直的表現、認真的表現、陽剛的表現、無色的表現、裝飾的表現、機械的表現、有機與無機的表現、強韌的表現、抒情的表現、英雄的表現及戲劇性的表現等。

3 視覺性與心理性的影響容意閱讀、容易學習。

4 技術性的影響：Typography 的科學技術〈包含活字種類、文章要素、文字組合適應性、排版的方式〉，技術性的要素、製圖與形態的要素〈圓、直線、橢圓〉。

5 經濟性的影響：異種字體的比較、單一字型的使用度〈理由可能是流行或其他。〉、新字體的導入費用、利潤、危險、生產、消費〈排字材料有其壽命。〉

Joost Schmidt 1920 包浩斯叢書平面設計〈圖二十七，李玉龍，新設計史，p94。〉

Joost Schmidt 1920 藝術與科技海報設計〈圖二十八，李玉龍，新設計史，p94。〉

我們可以知道一個視覺上的表現所要考慮到的因素已經不同於以往，連心理的層面我們都必須顧及，今日編輯設計與文字運用上因應著電腦輔助設計的發展而不需考慮太多文字成本，如排字的鉛字耗材的問題，然而不變的仍是在視覺設計活動上要懂得有效應用與配合問題。

包浩斯的構想與組織封面那基設計 1923〈圖二十九〉

除了上述的舒密特所持設計原則之外，那基也主張廢除文字上的裝飾細線，當時德國普遍使用的字體為哥德體〈Gothic〉，要大家接受這樣的文字設計風格是很難以想像的困難，爲了在印刷文字設計上的必要性與設計出新的易讀而且清晰的文字字體，貝耶與阿爾巴斯則分別設計了一種無裝飾襯線的字體來工印刷使用，阿爾巴斯採用了三種的基本形狀組成「模版印刷字體」〈Stencil letter〉；貝耶以合理、清晰與效率的想法而圖出廢除大寫字體的主張，貝耶這麼認爲：「爲什麼要用兩種字體來印刷？言語交談之中並沒有分大寫與小寫，因此1925年開始包浩斯的印刷文字便不使用大寫字母。」

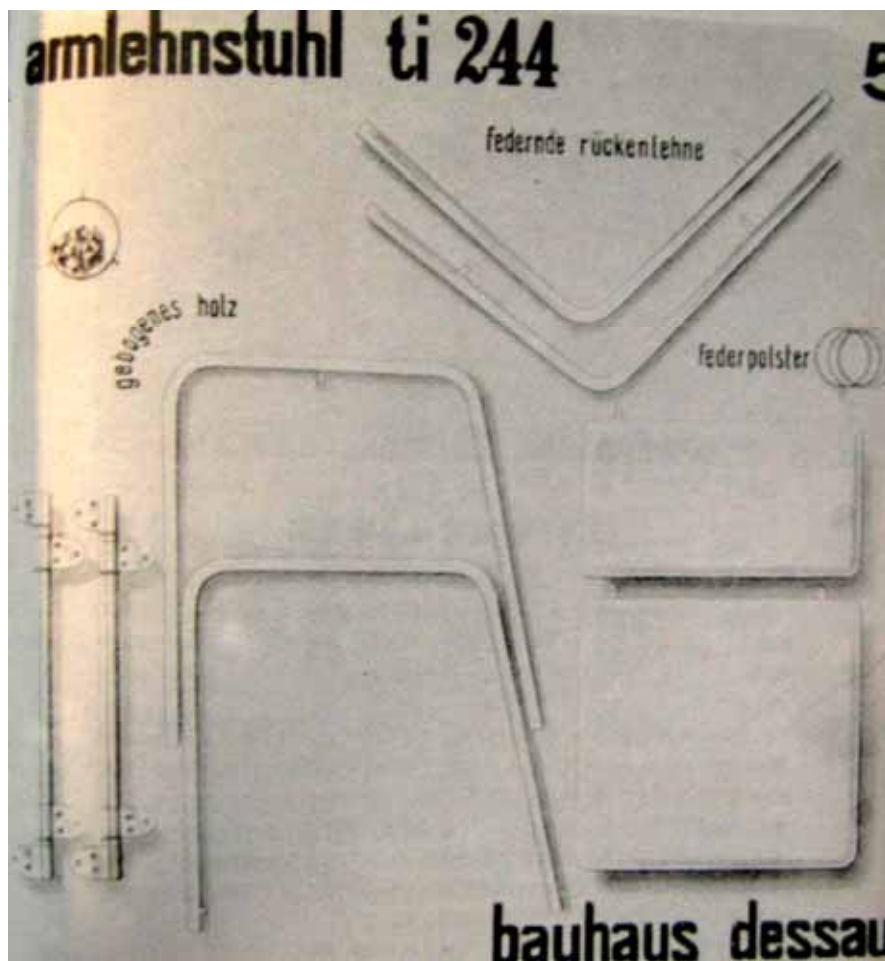

貝耶 1926 展覽海報〈圖三十〉

貝耶 1928 包浩斯雜誌封面〈圖三十一〉

這個全面省略大寫字體的看法引起了許多人的反感，而那基便在雜誌上發表文章說明其主張，主要的內容指出：文字編排所要追求的是整齊與秩序感，這也是當前藝術家在視覺設計上所應該要觀注的，不使用大寫字母亦非從現在才有的，因為全面使用小寫的做法並沒有任何的閱讀困難，反而帶來方便閱讀的好處，而事實上大小寫的應用的確倒是一種新的設計文字觀。

1929 包浩斯產品型錄字體〈圖三十二，王建柱，包浩斯，p113。〉

那基強調編輯設計的發展經由了印刷技術的發達很多過去的困難之處都已突破，也擴展了編輯設計的可能性，更認為編輯設計如果從其設計活動之中，將屬於自己的法則予以抽離出來的話，概念上來說是相當具有現代意義，這樣的發展也因機械技術所帶來的可能性，也是歷史發展的結果，此想法從包浩斯的印刷叢書出版中落實。