

简约的艺术 北欧经典设计

RETROARTTEET

〔芬〕安娜·凯萨·胡斯科 著 〔芬〕尤霍·胡图宁 摄影 李建云 译

南海出版公司

简约的艺术 北欧经典设计

R E T R O A A R T E E T

〔芬〕安娜-凯萨·胡斯科 著 〔芬〕尤霍·胡图宁 摄影 李建云 译

南海出版公司

图书在版编目(CIP)数据

简约的艺术: 北欧经典设计 / (芬)安娜-凯萨·胡斯科著; (芬)尤霍·胡图宁摄影; 李建云译. — 海口: 南海出版公司, 2017.6

ISBN 978-7-5442-9022-7

I. ①简… II. ①安…②尤…③李… III. ①艺术-设计-北欧-图集 IV. ①J06-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第108145号

著作权合同登记号 图字: 30-2017-014

Text © Anna-Kaisa Huusko

Photos © Juho Huttunen

Graphic Design by Anne-Mari Ahonen

Original title "Retroaarteet"

First published in Finnish by Werner Söderström Ltd. (WSOY) in 2011, Helsinki, Finland.

Simplified Chinese language edition published by arrangement with Werner Söderström Ltd, Finland.

All rights reserved.

简约的艺术: 北欧经典设计

〔芬〕安娜-凯萨·胡斯科 著

〔芬〕尤霍·胡图宁 摄影

李建云 译

出版 南海出版公司 (0898)66568511
海口市海秀中路51号星华大厦五楼 邮编 570206

发行 新经典发行有限公司
电话(010)68423599 邮箱 editor@readinglife.com

经销 新华书店

责任编辑 崔莲花

特邀编辑 余梦婷

装帧设计 李照祥

内文制作 博远文化

印刷 北京天宇万达印刷有限公司

开本 850毫米×1092毫米 1/16

印张 9.25

字数 80千

版次 2017年6月第1版

印次 2017年6月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5442-9022-7

定价 49.60元

版权所有, 侵权必究

如有印装质量问题, 请发邮件至 zhiliang@readinglife.com

目录

写在前面	4
第1章 厨房里的帮手 KEITTIÖTAVARAT	9
第2章 色彩与巨大的花样 PAINOKANKAAT	29
第3章 温莎椅与放松的家 PUUKALUSTEET	53
第4章 光的表情 VALAISIMET	75
第5章 温暖、柔软 VILLA	91
第6章 塑料 MUOVI	101
第7章 方格花纹、条纹和百朵玫瑰 PELLAVA	117
第8章 表面的材料 PINTAMATERIAALIT	129

简约的艺术 北欧经典设计

R E T R O A A R T E E T

〔芬〕安娜-凯萨·胡斯科 著 〔芬〕尤霍·胡图宁 摄影 李建云 译

南海出版公司

新经典文化股份有限公司

www.readinglife.com

出品

目录

写在前面	4
第1章 厨房里的帮手 KEITTIÖTAVARAT	9
第2章 色彩与巨大的花样 PAINOKANKAAT	29
第3章 温莎椅与放松的家 PUUKALUSTEET	53
第4章 光的表情 VALAISIMET	75
第5章 温暖、柔软 VILLA	91
第6章 塑料 MUOVI	101
第7章 方格花纹、条纹和百朵玫瑰 PELLAVA	117
第8章 表面的材料 PINTAMATERIAALIT	129

写在前面

孩提时代用过的东西就像时间机器。儿童房里的旧窗帘、摘浆果时带去森林中的马克杯，倏然间将我们带回过去，让孩提时代的氛围与故事在我们心底复苏。旧什物满载着回忆与思绪，其中的价值，恐怕不只是乡愁吧！

本书将介绍 20 世纪 40 ~ 70 年代，即 20 世纪中期芬兰的设计作品。那是芬兰人日常生活的一部分，是一个由锅、塑料马克杯、黄铜照明器具及织物组成的复古而经典的杂货世界。

无数物件在使用了数十年之后依然功能完备，魅力十足，赏心悦目。它们的外观设计、色彩、材质都传递出过去那个时代的氛围，在今天仍然可以照常使用，并不过时。从广为人知的经典设计到相对小众的物件，本书将逐一进行介绍。

过去的 10 余年间，人们越来越关心 20 世纪中期经由工业生产线生产出来的产品中蕴涵的世界观了。销售怀旧风物件、复古佳品的商店多了；循环使用得到提倡，跳蚤市场风靡一时。此外，芬兰的企业也开始重新评价过去的设计。进入 21 世纪，许多公司开始将 20 世纪 50 ~ 60 年代的设计奉为经典，并重新投入生产相关产品。

在室内装饰方面，将旧物件和新物件混搭的做法大受欢迎。人们喜欢按照自己的风格摆放上一代人传下来的物件或者自行购置的二手复古杂货。对许多人而言，循环使用、收集或在跳蚤市场上购置复古物件已经成为生活的一部分。旧物混杂在新物中间，能使我们感受到温暖和时间的厚重感。

20 世纪 50 年代与 60 年代的物件，其材质和品质颇耐人寻味。照明器具散发出真正的黄铜的光芒，木制家具由纯实木打造，桌布则用精挑细选的亚麻纺

织而成，经过了几十年的时光，品质依然不变。因为，几乎所有物件均使用了天然的原材料，其中包含着手工制作的种种细节，而当今制造的很多器物已经不具备这样的特征了。

过去，产品追求的是经久耐用，随着时间流逝，即便上面有了一些小小的伤痕，也一直为人所用。经过精心设计、以结实的材质制作而成的物件，使用寿命很长，也没有使用期限。

时代背景

20 世纪 40 ~ 70 年代是芬兰的生活水平持续上升的时期。在经历过战争和物资匮乏的年代以后，芬兰的经济开始稳步增长，人们逐渐有余力购买美丽实用的生活用品。看统计数据就能明白经济增长情况。当时，芬兰的国民生产总值以平均每年 5% 的速度增长；1944 ~ 1974 年，芬兰的个人消费总额增长了 3 倍。

与此同时，芬兰迎来了社会剧变。为了追求更好的工作和教育，人们纷纷从乡村移居城市。尤其是 70 年代，战后婴儿潮一代向城市移居的热潮势不可挡。

建在城市近郊的房屋，其室内装饰和乡村屋舍完全不同。在时髦、轻便、摩登的审美趣味引导下，温

右页：伊玛里·塔佩瓦拉 (Ilmari Tapiovaara, 1914 ~ 1999 年) 设计的椅子“裙衬 (Crinolette)” (阿斯科公司 [Asko], 1961 年)。靠垫上的刺绣是根据鲁特·布雷克 (Rut Bryk) 的设计完成的，分别名为“在原野 (Kedolla)”与“青鸟 (Lintu sininen)” (均设计于 20 世纪 40 年代)。地板上是伊娃·布鲁梅尔 (Eva Brummer) 设计的留依由 (Ryijy, 芬兰传统织法) 地毯“斑马 (Zeebra)” (1950 年)。

左：根据芬兰灯具设计的先驱帕沃·提奈尔（Paavo Tynell, 1890 ~ 1973 年）的设计制造的白脚台灯（922 7 Table Lamp）。

莎椅^①、色彩明艳的塑料容器、珐琅锅、大花纹窗帘应运而生。强烈地反映出人们追求一个更美好的新世界的梦想。

为了制造适应现代化城市生活需求的产品，企业雇用了接受过专业教育的设计师。基于企业生存的需要，这些产品又必须有别于其他制造商的产品。原本甘于仿制中欧产品的芬兰企业开始真正地制造原创产品。经设计师之手，芬兰的产品形成了适应新时代需求的、实用的设计风格。

并且，现代主义成为主流风格。在 50 年代，织物、灯具、铸铁锅等新产品有着简洁、舒适、合理的设计。这种新的设计风格随即受到全球性的瞩目，也获得了各种各样的奖项。

20 世纪 50、60 年代的芬兰，大部分企业主要生产供应国内市场的产品，很少出口，芬兰人的日用品靠自行生产。生产分好几个阶段，而 50 年代制造的产品上能看到很多手工制作的痕迹。家具匠人用实木手工打造家具；灯具上的精细装饰也是手工制作的。

当时，工匠和设计师关系亲近，通过协作，他们使一件什物或一个小系列商品的生产变为可能。

进入 60 年代，生活水平提高了，除了购置必需品以外，人们开始有余钱购买其他东西，芬兰人的购买力随之提高。与此同时，芬兰取消了进口限制，外国产品开始流入，获得各种商品的渠道变得更加宽广。

在那个年代，人们已经不再限于购买生活必需品，消费本身成了个人的乐趣。这一点在设计上也有所反映。此时的设计不再缺乏趣味性，不再一味强调实用性，而是出现了符合太空旅行这一时代特色的大胆设计和鲜艳颜色。此外，塑料成为风靡一时的材质。

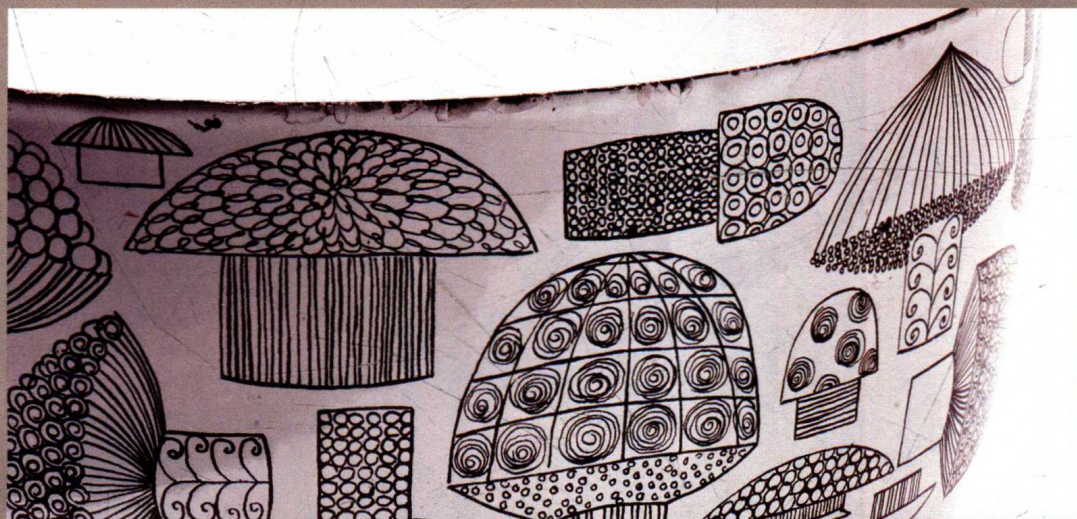
芬兰在 60 年代开始追求生产效率，进入 70 年代后，这一诉求更强了，开始用机器代替人力。例如，家具制造商开始生产高效、经济的三合板，家具的组装则由购买者自行完成。

然而，1973 ~ 1974 年的石油危机导致全球经济不景气，中断了长期的经济增长。加上亚洲生产的廉价商品流入欧洲，芬兰面临着重构生产方式的问题。

1809 ~ 1917 年，芬兰一度成为俄罗斯帝国的自治大公国，1917 年才实现独立，是一个“年轻的”国家。20 世纪 50、60 年代的芬兰设计，对于产品的制造和芬兰人自我意识的增强而言，都具有重大的意义。芬兰设计师在国际比赛和活动中获得成功之后，人们开始意识到设计是芬兰的强项。而且，50 年代摩登、舒适且合理的设计，成了任何时代都值得回归的设计元素。

在 20 世纪中叶，产品的制作非常细致，也十分考究。希望这一理念不仅是过去的东西，而且能够在今天的生活中存续。摘草莓时带到树林里的草莓图案珐琅马克杯，现在依然能用。曾经挂在儿女房间的旧窗帘，再挂到孙子孙女房间的窗前，孩子们肯定也会很喜欢吧？

① 诞生于英国、风靡欧美的木质椅子，特点是椅面有浅凹，由一整块板构成，背部呈弧形，靠背由一根根细长木条构成。

这只珐琅碗上的装饰是埃斯特利·托姆拉 (Esteri Tomula) 画的大脚菇 (Tatti, 1965 年)。

价值几何？

本书中商品的销售价格，是专家针对品相“非常好”或者“很好”的物件进行的估价。

二手商品存在个体差异，其价格无法一概而论。保养得非常好的，和随着岁月的流逝有了瑕疵的，它们的差别会反映在价格上，同款物件不可能总是同样的价格。

如果存在明显损坏，二手商品的降价幅度相当大。例如，菲奈尔牌 (Finel) 带图案的珐琅锅，品相好的话售价在 100 欧元以上；如果内侧已经变色，或有瑕疵，则降至 50 欧元以下。

此外，如果商品变形，或者已经重新涂色，价格也会随之改变。只有品相很好、接近原始品相的商品才有高价值。

同样的商品，生产制造时偶而会添加一些小小的变化，色彩、形状、图案稀有的商品，价值可能比原创产品更高。

为了能够买到与所付金额相称的物件，购买时须慎重。为免事后失望，购买之前务必仔细检查。在商店或专卖店购买二手商品更令人放心，产品的瑕疵或咖啡渍等，仅凭网站上的照片可能看不出来。

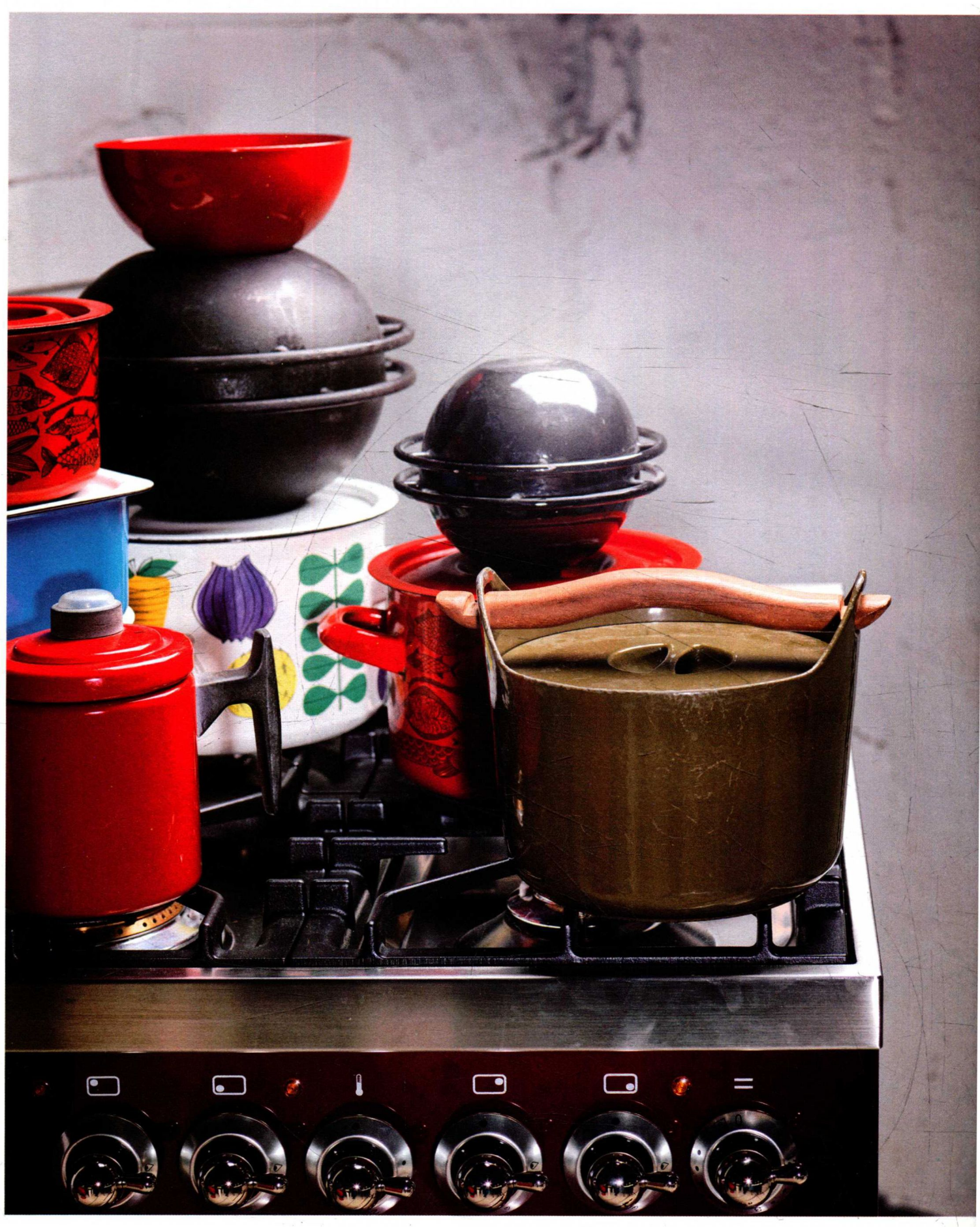
菲奈尔牌碗，从上到下分别为：埃斯特利·托姆拉绘制花卉图案的白色碗（65 ~ 100 欧元），根据卡伊·弗兰克（Kaj Franck, 1911 ~ 1989 年）的设计制造的黄色碗（30 ~ 70 欧元），绿色碗（50 ~ 70 欧元）。

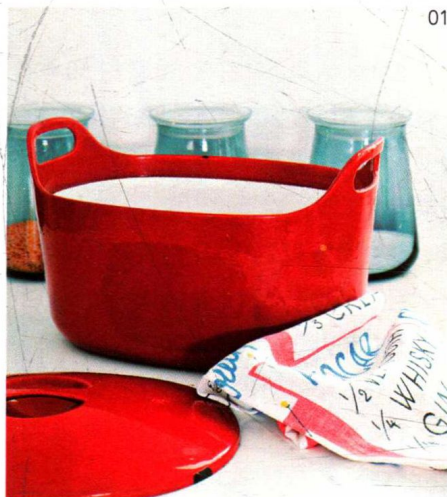
第 1 章 KEITTIÖTAVARAT

厨房里的帮手

20 世纪 50 ~ 60 年代，摩登的咖啡壶和锅具出现在了芬兰的餐桌上。

五彩缤纷的珐琅，其色泽与图案赋予厨房用品清新而欢快的表情。

01

02

01 珐琅铸铁双耳汤锅 (罗森鲁公司 [Rosenlew], 80 ~ 140 欧元), 蒂莫·萨尔帕内瓦 (Timo Sarpaneva, 1926 ~ 2006 年) 设计。“鸡尾酒 (Cocktail)” 系列的亚麻布 (汤佩拉公司 [Tampella], 20 ~ 25 欧元), 设计师为伊娃·泰米 (Eva Taimi)。02 菲奈尔牌珐琅锅, 色彩明亮欢快。白锅的设计师为塞珀·马拉 (Seppo Mänttinen), 其余均为雷夫·埃里克森 (Leif Ericsson) (最小的锅价值 20 欧元, 其余 50 ~ 60 欧元)。03 昂蒂·诺米斯耐米 (Antti Nurmesniemi, 1927 ~ 2003 年) 设计的锅 (瓦锡兰公司 [Wärtsilä], 20 世纪 70 年代停产)。

03

从 20 世纪 50 年代开始, 芬兰的餐桌布置文化逐渐发生变化, 阿拉比亚 (Arabia) 公司的设计师卡伊·弗兰克设计了“基塔 (Kilta)”系列餐具 (Kilta 意为欧洲中世纪手工业者行会), 即后来的“替玛 (Teema)”系列。他设计的简约餐具系列, 替代了由面包盘、肉盘、汤盘等好几样盘碟组成的一整套餐具。镶金边或装饰着浪漫图案的餐具设计也让位于摩登的流线型设计。

此外, 餐具的用途变得多样化。碗也可以用来放甜点、盛汤或装盘。家里从此不再需要用途不同、又

占地方的一整套餐具。

20 世纪 50 年代, 在同样的摩登精神指引下, 锅具也焕然一新。芬兰的企业首次雇用设计师设计铸铁锅和咖啡壶等。

同样是 50 年代, 用餐变得更加自由, 不再拘泥于传统的那套礼法。平日里, 家人不再聚集在餐厅, 而是聚集在厨房的餐桌旁; 用餐省去烦琐的程序, 食物盛在设计简约的锅里就端上桌了。在上层社会的家庭里, 也逐渐不再使用包括沙司瓶、装盘的大盘子等在内的一整套传统、呆板的餐具。

外出工作的女性增加, 也导致用餐和餐桌文化发生变化。人们回家后, 省去夸张的仪式, 利索地做出食物, 因而富裕家庭也逐渐减少了雇工。

与此同时, 美丽且摩登的厨房用品慢慢渗透进更多家庭。20 世纪 50 年代和 60 年代是全球的经济增长期, 芬兰在支付完战争赔款之后, 人民的生活水平依然有所提高, 于是对不古板的、美丽的厨房用品产生了需求。

左页: 左下: 昂蒂·诺米斯耐米的红色“佩和图里 (Pehtoori)”咖啡壶 (120 ~ 140 欧元, “佩和图里”过去指在大户农家干农活或照料家畜的男性)。左正中: 菲奈尔牌蓝色带盖冰箱用储存罐 (60 欧元)。左上: 红色“尼普顿 (Neptune)”图案锅 (70 欧元)。中下: 菲奈尔牌“蔬菜 (Vegeta)”图案锅 (100 ~ 120 欧元)。中正中: 蒂莫·萨尔帕内瓦的铸铁锅“土星 (Saturnus)” (80 ~ 150 欧元)。中上: 卡伊·弗兰克设计的红色珐琅碗 (30 ~ 70 欧元)。右从前往后依次为: 萨尔帕内瓦的“S”系列锅, 橄榄色为 1960 年限量版 (130 欧元); 红色“尼普顿”图案锅上面为小型珐琅锅“土星” (70 ~ 80 欧元)。

01

铸铁锅

肉丸子、卡累利阿炖菜、蒸肝等 20 世纪 50 年代在芬兰风靡一时的菜肴，很多都需要放在烤箱里慢慢烤熟，或者用文火咕嘟咕嘟慢炖，人们使用铸铁锅或煎锅烹饪这些菜肴。

19 世纪初，芬兰的铸造工厂就已经在制造铸铁锅了，但当时是仿制外国的产品。在仿制瑞典及中欧的产品时，除非迫于需要，芬兰人不会做出改变。最多也就是将把手或底部的印鉴稍作改变。在工业生产初期，仿制是一种平常且合法的行为。

进入 20 世纪 50 年代后，铸铁用品的设计发生了巨大变化。芬兰的企业开始生产独家产品，向接受过专业教育的设计师支付报酬。率先这样做的，是以波里市为根据地的罗森鲁公司。50 年代末，该公司首次生产了在工程师莱莫·西姆拉 (Raimo Simula) 指导之下设计的独家系列。

除西穆拉之外，罗森鲁公司又雇用了在国外成名的年轻设计师蒂莫·萨尔帕内瓦。萨尔帕内瓦的设计与此前罗森鲁公司家用铸铁产品的设计迥然不同。20 世纪 60 年代，他设计的“S”系列铸铁锅走向市场。萨尔帕内瓦为日常的烹调工具赋予了摩登的设计和明快的色彩。备受欢迎的“S”系列继而扩大到包含烤箱用蒸锅和带盖煎锅，也装饰了鸟、鱼等图案。

罗森鲁公司的新设计在国外也受到好评，1960 年，萨尔帕内瓦的锅在米兰国际博览会上获得了银奖。

02

01 菲奈尔牌珐琅马克杯。左：埃斯特利·托姆拉的“樱桃 (Kirsikka)”图案。右：君沃·奥林-格隆奎斯特 (Gunvor Olin-Grönqvist) 的“诺亚方舟 (Noakin arkki)”图案 (各 60 ~ 70 欧元)。02 前：带有埃斯特利·托姆拉的“蓝色银莲花”图案的菲奈尔牌咖啡壶 (20 世纪 70 年代，70 ~ 85 欧元)。后：白色“尼普顿”图案锅 (75 ~ 100 欧元)。右页：菲奈尔牌咖啡壶“蓝帽子 (Sinihilikka)” (带“蓝色银莲花”图案的 60 ~ 80 欧元，无图案的 65 欧元)。

