

鈴木 綠一文・攝影
黃碧君一譯

非設計不生活

解讀北歐頂尖設計師的設計美學

在由美學經濟引領風騷的21世紀裡，設計與品味已成為一種生活方式。
看北歐設計師如何將設計美學融入生活；
28種設計創意，堅持一種「極簡」的生活美學。

非設計不生活

原 著 書 名 —— 北歐素顏のデザイナーに出会う旅

原 著 作 者 —— 鈴木 綠

譯 者 —— 黃碧君

美 術 設 計 —— 吉松薛爾

主 編 —— 郭寶秀

特 約 編 輯 —— 于光雅

協 力 編 輯 —— 游蕾蕾

發 行 人 —— 涂玉雲

出 版 —— 馬可李羅文化

台北市信義路二段213號11樓

電話：02-23560933

E-mail:marcopub@cite.com.tw

發 行 —— 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

台北市中山區民生東路二段141號2樓

讀者服務專線：0800-020-299

服務時間：週一至週五9:30~12:00；13:30~17:30

24小時傳真服務：02-25170999

讀者服務信箱E-mail：cs@cite.com.tw

郵 撥 帳 號 —— 19833503英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

香港發行所 —— 城邦(香港)出版集團有限公司

北角英皇道310號雲華大廈4/F,504室

E-mail：citehk@hknet.com

馬新發行所 —— 城邦(馬新)出版集團

Cite (M) Sdn.Bhd.(458372U)

11, Jalan 30D/146, Desa Tasik Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia

E-mail:citekl@cite.com.tw

輸 出 印 刷 —— 中原造像股份有限公司

初 版 一 刷 —— 2006年8月30日

定 價 —— 320元(如有缺頁或破損請寄回更換)

ISBN-10：986-7247-37-X(平裝)

ISBN-13：978-986-7247-37-7(平裝)

非設計不生活／鈴木 綠文，攝影：黃碧君譯—

初版，-- 臺北市：馬可李羅文化出版：家庭

傳媒城邦分公司發行，2006〔民95〕

164面：17×21.5公分，--(Eureka圖文版：

1010)

譯自：北歐素顏のデザイナーに出会う旅

ISBN 978-986-7247-37-7(平裝)

I. 設計

960

95011841

北歐素顏のデザイナーに出会う旅 / A Guide to Scandinavian Designers

By 鈴木 綠 / Midori SUZUKI

Original copyright © 2005 by Midori Suzuki

Complex Chinese language edition copyright © 2006 by Marco Polo Press, A division of Cite Publishing Ltd.

Complex Chinese translation rights arranged with Tokyo Shoseki Co., Ltd. Through jia-xi books co., ltd., Taipei.

All Rights Reserved 版權所有 翻印必究

¥121.60

非設計不生活

解讀北歐頂尖設計師的設計美學

鈴木 綠一文・攝影

黃碧君一譯

北歐設計，使生活品質具體成形

回顧一九九九年，科隆、米蘭家具設計業界兩大博覽會，最受關注的已是北歐的年輕設計師。一九九七年時，芬蘭的伊里卡·蘇帕寧與瓦爾弗摩設計團隊以「雪崩」品牌為名在米蘭瀟灑地初登舞台，讓人對他們之後的動向備為關注。之後他們的活動範疇果然不僅侷限在北歐，甚至連義大利的大企業也開始重用這些北歐年輕設計師的才能，陸續發表許多新的商品。

各位想像一下東京與歐洲許多大都市中吸引人的室內家具店林立的情景。「伊塔拉」的玻璃器皿和陶瓷器、阿諾·雅可森的成型合板椅，都是造型簡單且價格合理的商品。在世界流行幾乎無時差、時尚設計和室內設計密切關連的現代社會裡，二十世紀中期（Mid-Century）的復興也延燒到室內設計業界，因為當時流行的東西以現代人的眼光來看充滿了新鮮感。除此之外，也出現了符合二十一世紀風格的設計，亦即年輕設計師們加入近未來感的最新作品。

或許以下的說法有點太過粗淺，但芬蘭在大師阿瓦·奧圖之後，到伊里卡·蘇帕寧、瓦爾弗摩、哈利·寇斯金納出現為止，之間幾乎沒有什麼受到國際好評的新生年輕設計師。丹麥的狀況也很類似。在阿諾·雅可森、漢斯·韋格納的盛名陰影之

下，新人非常不容易出頭。唯一例外的是瑞典，它有托馬斯·山德爾、馬登·克拉松、艾羅·科文斯托、歐拉·盧內等本書所介紹的年輕設計師層支撐著。然而，一九九七年，芬蘭在「雪崩」令人驚艷的初登舞台後，開始迎接變革，剛好又搭上時代的極簡主義（minimalism）風潮，使北歐的年輕設計師突然成為歐洲第一線的設計師。

稍早之前，在一九六〇年代裡，迎向黎明期的北歐現代風格風靡了全世界，由代表丹麥的雅可森、韋格納大師為領導，設計出以簡單自然為信條、以工匠藝術為基礎的幾款椅子。之後，倫敦的泰倫斯·康藍爵士創設「居家」（Habitat）生活雜貨賣場時，在瑞典也同時出現了「創新家居」（Innovator）和「宜家家居」（IKEA）。

從這時期開始的不變理念，一言以蔽之就是合理主義。簡單的形式（form）、注重實用面、以組裝的方式來降低成本，這些從當時到現在不曾改變的合理主義理念，已成為現代以回收與環保為公司永續經營的主要思考生態，在現代生活中紮根。

北歐又長又暗的冬季令人印象深刻。對那些與這麼嚴苛的自然條件比鄰而居的北歐人來說，大自然是他們身邊無可取代的存在。北歐的各個城市，以都市和自然極為調合的狀態存在著，和歐洲其他國家頗為不同；而北歐的設計，運用材料本身的質感創造出自然又簡單的東西，這一點委實和他們與大自然的融合有緊密關連。

最後我要說的是，北歐設計的特徵之一就是即使它們再「極簡」，也絕不會帶給人冷峻感，甚至可以用「很人性」來形容。它們帶給使用者安心感的自然造型、追求生活品質的設計，非常符合現代的生活。

非設計不生活

解讀北歐頂尖設計師的設計美學

002 前言

1

瑞典

- 006 伊麗卡·拉格比卡 Erika Lagerbielke
- 010 莫妮卡·福斯特 Monica Förster
- 014 薩米爾·阿里·法特 Samir Alj Fält
- 018 克拉松·科文斯托、盧內 Claesson, Koivisto, Rune
- 024 托馬斯·山德爾 Thomas Sandell
- 030 托瑪斯·伯恩斯坦 Thomas Bernstrand
- 036 安娜·范·蘇文 Anna von Schewen
- 042 畢勇·達爾斯特隆 Björn Dahlström
- 046 弗瑞里克·馬特森 Fredrik Mattson
- 050 亞力山卓·勒維克 Alexander Lervik
- 056 安雅·西柏頓 Anya Sebton
- 060 皮雅·沃倫 Pia Wallen
- 064 約納斯·伯林 Jonas Bohlin
- 068 卡莉娜·安德森 Carina Seth Andersson
- 072 卡琳·泰勒福斯 Karin Tyrefors
- 076 卡蜜拉·威斯曼 Camilla Wessman
- 082 蕾娜·伯斯充 Lena Bergstrom
- 088 斯德哥爾摩推薦景點與商家

2

丹麥

- 094 凱斯帕·薩爾托 Kasper Salto
- 098 漢斯·賽特倫·雅各布森 Hans Sandgren Jakobsen
- 104 卡麗娜·諾洋斯 Karina Noyons
- 108 凱倫·基爾戈-拉森 Karen Kjaeldgald-Larsen
- 112 蘇珊娜·福斯格林 Susanne Fossgreen
- 116 克莉絲緹娜·史春德 Christina Strand
- 120 哥本哈根推薦景點與商家

3

芬蘭

- 128 莎莉·安東內 Sari Anttonen
- 132 米加·皮萊尼 Mika Piirainen
- 138 哈利·寇斯金納 Harri Koskinen
- 144 瓦爾弗摩 VALVOMO
- 148 伊里卡·蘇帕寧 Ilkka Suppanen
- 152 赫爾辛基推薦景點與商家

158 後記

159 中文索引

S w e d e n

1. 瑞典

在年輕設計師群當中，實力最雄厚的就屬瑞典。

或許是因為在二十世紀中期（mid-century），

瑞典被尊為大師的設計師很少，

現在有活力又有才華的設計師，

因此擁有許多可以發揮的機會，環境比起其他國家更為優越。

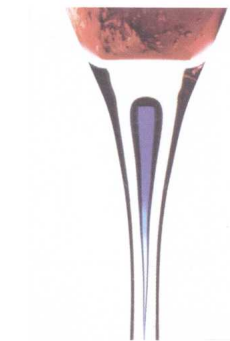
現在就來看看當今積極活躍在各個領域的瑞典設計師吧。

- 1：沒有量產的特殊藝術作品。
- 2：暢銷作品「間奏曲」系列。
- 3：「玫瑰花蕾」花瓶。宛如玫瑰花蕾般的圓滑美麗造型。
- 4：伊麗卡與丈夫、愛貓在自家中。

伊麗卡・拉格比卡

學生時代開始就被歐樂福玻璃廠看中其才華的優秀玻璃設計師，現在還擔任設計機構「斯凡克形式」*的理事工作，並致力於指導後進。

與

伊麗卡的邂逅令人印象深刻。

嚴格說來，第一次見到伊麗卡並不是真正和她本人見面，而是在斯德哥爾摩的歐樂福店裡看到貼在其作品旁的黑白照。那一瞬間，我的眼神定住而無法移開。她有一對沈穩、慧點且透露出堅強意志的眼眸。我被她那沈靜又強烈、彷彿能看穿我的眼神所吸引。再加上店裡架上擺放的伊麗卡作品，每一件都簡捷而有力，就與她的照片給人的感覺一樣。

幾年後，我為了這次的採訪才得以見到本人。從那張照片和電話裡低沈穩重的語調看來，坦白說，我心裡頗忐忑，擔心本人極為嚴肅。但是，實際見到她並與她交談後，我發現伊麗卡不但表情柔和，言語中充滿了幽默，有時還會大笑。原本照片裡給我的印象於是一掃而空。

伊麗卡在仍就讀國立美術工藝大學「康斯法克」時，就被

伊莉卡在歐樂福發表的代表作「間奏曲」系列高腳玻璃器皿（紅酒杯等），成為熱銷的商品。她是位對玻璃瞭若指掌、能自由運用材質幻化出各式形狀的玻璃專家。

套用伊麗卡自己的話來說：「我希望能藉由自己的作品將玻璃的特色傳達給使用者，包括玻璃的熱度、柔和、力量、輕盈、重量、堅硬、停留在其中的光澤、別的材质所沒有的光澤，甚至是玻璃屬於感官的那一面等。」（摘自歐樂福的商品型錄）

「感官的那一面」，真是令人印象深刻又意外的發言。在高溫的爐火下變得柔軟的玻璃，一旦移到工匠手中的長鐵吹管下，瞬間變身成特殊的製品。這種藝術的技法只能以魔術來形容。對熟知其特性的伊麗卡而言，能自由變化成各種形狀

瑞典知名玻璃大廠歐樂福看中了她的才華。因為大學時就被公司延攬，雖然現在才四十出頭的年紀，她卻已是一位擁有二十年職場經驗的專業設計師了。

其實，她是我之前和其他人共同著作的《邂逅北歐

自然生活之旅》一書封面裡的格妮拉·拉格比卡（Gunilla Lagerbäck）的二女兒。父母都是藝術家的她，或許生來注定就有這方面的才能吧。雖然是題外話，但伊麗卡的兄弟姐妹全都是創作人。

感。這一點，從她說話的樣子和表情就能得到確認。她的熱情沒有直接表現在玻璃上，甚至以近乎「禁欲」的理性控制來展現。這麼說應該可以說明伊麗卡的設計吧。

我提出希望能參觀她住家的要求（我的惡友們稱之為「室內設計狗仔隊」作風），沒想到她爽快地答應了。她剛搬到一間雙層挑高的公寓，位於斯德哥爾摩南區一座有許多年輕藝術家居住的城鎮索德滿（Soedermalm）。因為伊麗卡給人的高尚印象，讓我不自覺想像她會住在高級住宅區，結果證實我猜錯了。若非有事，週末她幾乎不出索德滿。伊麗卡說自己是居家型的女性。或許是因為很喜歡索德滿這個地區居民們輕鬆悠閒的居住氣氛，她閒時很少離開這個區域，因為這裡有著獨特的生活方式。週一到週五，她會獨自到位於瑞典南部的歐樂福公司工作，週末才會回到斯德哥爾摩。平常待在家裡的有丈夫湯瑪斯（平面設計師）和貓咪。她說因為才剛搬家不久，房子還有一部分正在裝修，但我一到她家還是大吃一驚——她家裡使用的幾乎都是很大眾的顏色。她說她也喜歡「通俗」（Kitsch）的東西。鮮艷多彩的住家，讓人

來魅惑人心的玻璃，的確是具有感官面並令她深深著迷的藝術媒介。

和伊麗卡見面後，讓我印象最深刻的是，外表看來冷靜的她，其實心裡隱藏著火熱的情

1：「差異」玻璃酒杯系列。使人在最享受的狀態下品嘗以不同種類葡萄釀成的酒。

2：彩色的杯腳和星星組成的豪華至尊組合。

*「斯凡克形式」：位於斯德哥爾摩的著名設計機構，舉辦設計論壇，並提供設計展與會議場所。

實在很難與她給人的第一印象和她的作品聯想在一起。當然，雖說是通俗的感覺，但從搭配合宜的色彩與精心挑選的優質家具，都可看出不愧是設計師夫婦的家。她似乎是貴族出身，臥房裡還有一個代代相傳的巨大衣櫃。因為之前住的地方太小根本放不下，搬到這個新家後終於有地方可以擺放。她這麼補充說明。

作品呈現極端的內斂自制，居家布置卻走大眾風格：伊麗卡顯然擁有各式各樣的「抽屜」供她自由抽取。認識她後，我可以從她個性中看出些端倪：她小心控制著內心的熱情，細緻地計算出究極的簡單和優雅高貴的形狀。從她的作品背後似乎可看到她各種不同的表情，真的令我感到很開心。

莫妮卡·福斯特

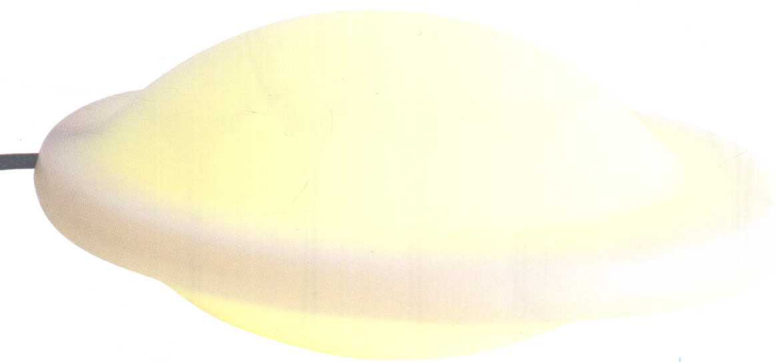
「矽燈」的設計猶如彗星一般現身。
充滿活力的莫妮卡雖然主修平面設計，
其發想卻無邊無際。

目

前最受矚目的瑞典女性設計師應屬莫妮卡吧。身材嬌小的她有著令人無法想像的創作活力，設計也十分獨特，是每個廠商想極力爭取的設計師。

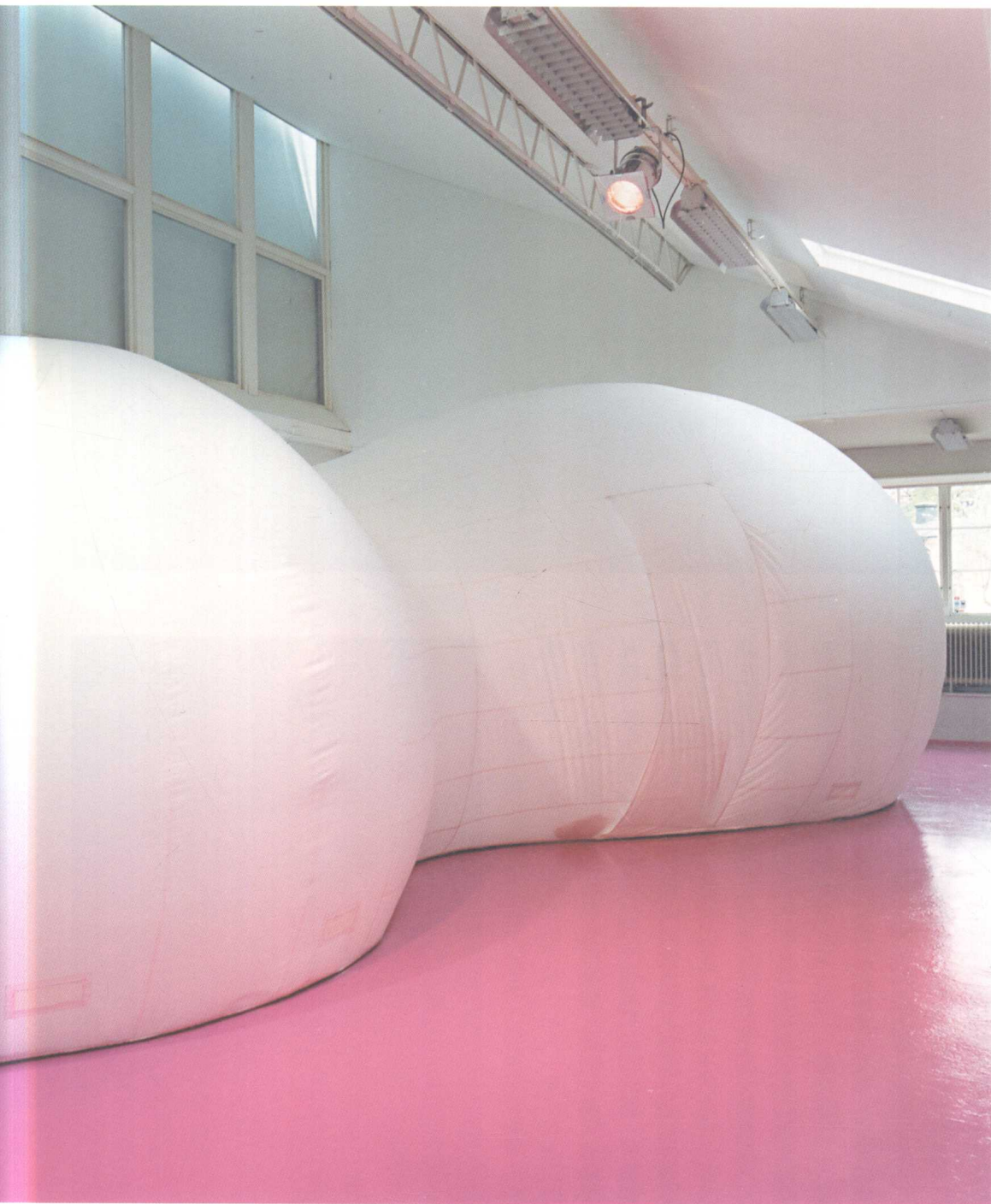
第一次與莫妮卡見面，是二〇〇二年在東京瑞典大使館舉辦的瑞典風設計展上。她擔任策展人，負責在瑞典大使館大廳裡篩選並陳設參加廠商的作品。很遺憾的，當時她因為患了重感冒幾乎整天躺在床上，我一直等到最後的慶功宴上才終於見到她。我很早就聽說瑞典「大衛設計」出品的「矽燈」就是她設計的，因此一直很希望有機會能見到她本人。

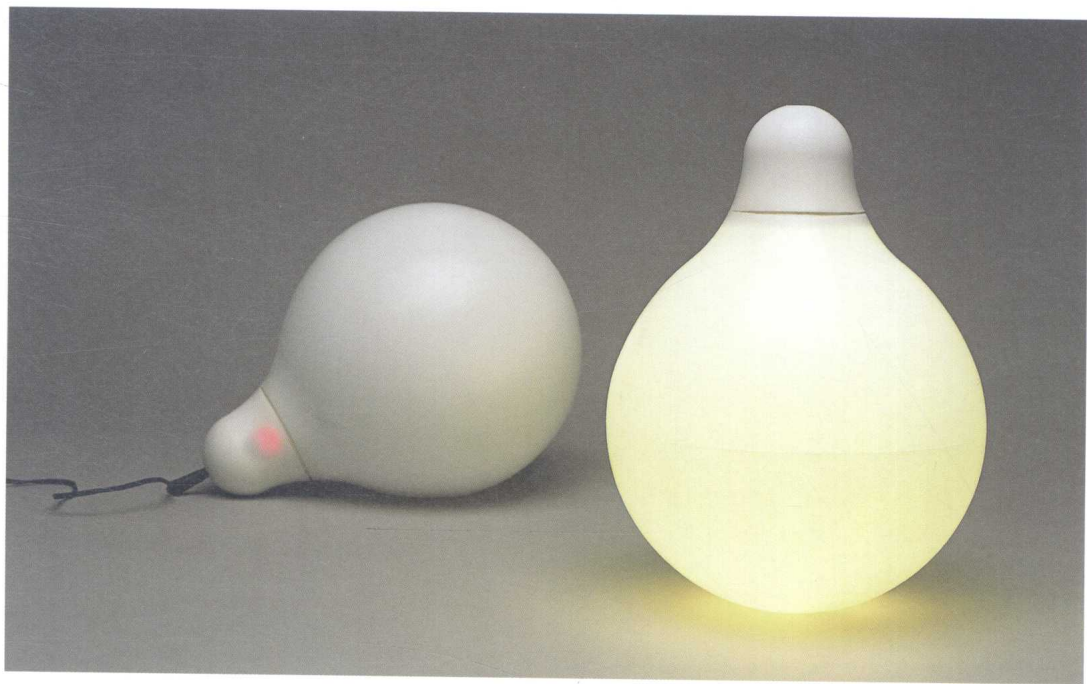
這個矽燈的誕生，背後有一段故事。莫妮卡在斯德哥爾摩的貝克曼設計學院學習平面設計時，對3D的設計也非常感興趣，並於畢業時取得了獎學金開始著手矽燈的創作，地點就在公寓的廚房！她每天與材料奮鬥，不斷地嘗試失敗後丟棄又重作的過程。她花了半年時間關在廚房裡不斷嘗試，最後終於做出至今依然暢銷的矽燈。這個乳白色搖搖晃晃的

1：「矽燈」。莫妮卡獲得高評價的處女作，也是暢銷作。

2：「雲」。莫妮卡的獨特發想濃縮在這個充氣的「房間」(?)裡。
可以折疊收納，攜帶方便。

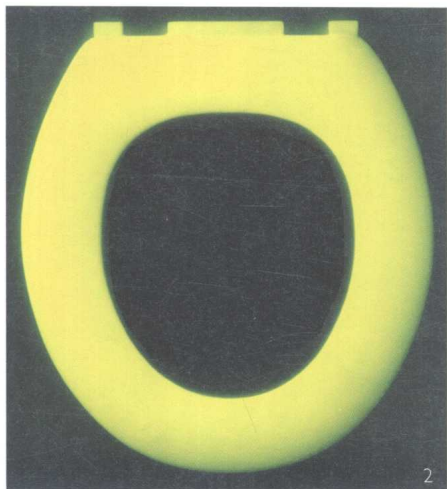

圓盤型燈，從裡面散發出柔和的光線，給人一種不可思議的感覺，令人聯想到不知來自何處的幽浮，獨樹一格。這個燈具後來放在「大衛設計」的店裡，被偶然經過店前、受歡迎的設計團體CKR（克拉松、科文斯托、盧內）中的艾羅·科文斯托看中，獲當時正在設計中的柏林瑞典大使公邸採用。「所以，艾羅可說是我的恩人。現在我們也是好朋友。」莫妮卡這麼說。採訪後，我們在莫妮卡推薦的餐廳裡正好碰到艾羅一行人。我坐在面向客人這一邊，一眼便認出了大個頭又粗獷的艾羅。莫妮卡與艾羅立刻開懷地交談起來。他們似乎已經很久沒見面了，兩人都很開心的樣子。

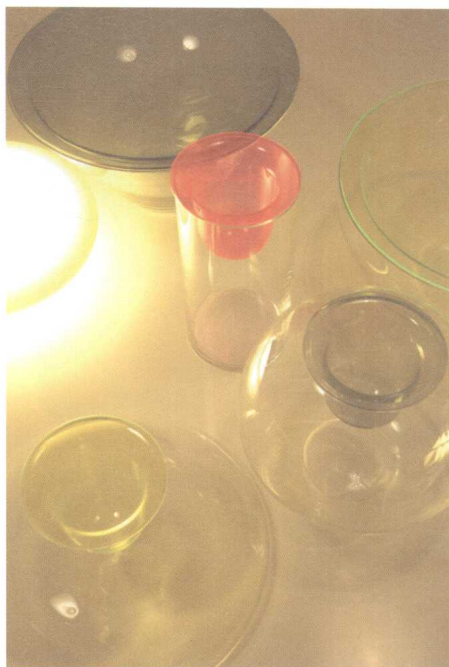
在採訪過程中，莫妮卡說出令人印象深刻的話。「為什麼女性設計師中沒有什麼人能拓展自己的生意呢？」這麼說

1:「負載」。令人無法想像的泡泡形落地燈。

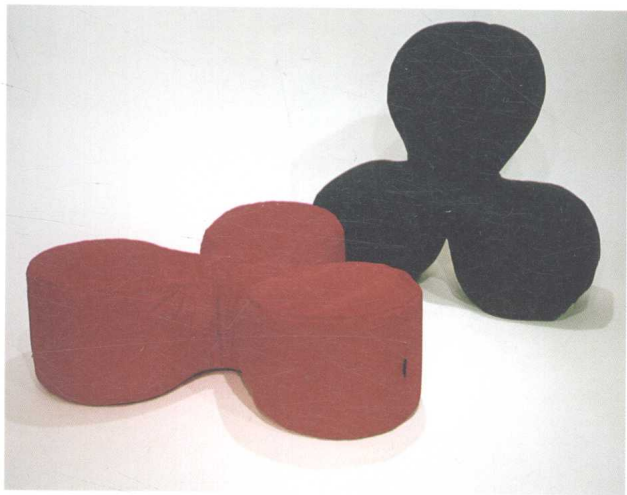
2:「暗中之明」。黑暗中會發亮的馬桶蓋。

來，前述的CKR、托馬斯·山德爾等男性設計師，都有自己的公司，而且還是擁有眾多員工和訂單的大企業。相對的，瑞典雖然有很多女性設計師，卻都是個人經營或是廠商聘雇的正職設計師。雖然瑞典在男女平等上算是進步的國家，但還是有一道「隱形的玻璃天花板」。是女性到了一定的境界，就很難再繼續往上了嗎？抑或經營生意的頭腦男女有別？設計也是一門生意。只要做出好的作品並為世人所認同，應該也能擴展生意才是……。莫妮卡之所以有這樣的疑問，或許意味她今後有意朝擴展自己生意的方向努力吧。她雖然外表嬌小可愛，卻有著我們想像不到的熱情，可是又不會讓人感覺到她是個有野心的人。這就是她給人好印象的原因。

莫妮卡的創造力實在超乎我的想像。繼砂燈之後令人印象深刻的作品是，如今已不再展示、有「SNOW CLOUD」之名的「雲」。它就如名稱所示，是個像雲一樣的「房間」，為縮小後可放入背袋裡的可攜式作品。與其說它是家具，不如說更像是個可以移動的房間（看照片應該就可以明白了）。「雲」在二〇〇四年的斯德哥爾摩家具展時展出，現在由歐菲克特公司販售。莫妮卡總算鬆了一口氣。

莫妮卡也負責瑞典「斯克勒福」公司的玻璃杯設計：運用玻璃和壓克力組合而成，加上特殊的圖案設計，很有莫妮卡的風格。莫妮卡的設計將延伸到各個領域吧。我感覺她會超越家具和商品的界限，飛入更多不同的領域。莫妮卡總是帶給人驚喜。她的下一個作品真的很令人期待。

1. 以胺基甲酸乙酯 (urethane) 製成的地板坐墊，是薩米爾的得意作品。
2. 可以在地板上自由堆疊排列的甜甜圈造型坐墊，讓人捨不得起身。
3. 薩米爾的工作室，擺滿了許多作品。
4. 以薄板木 (laminated wood) 製成的燈具，非常美麗。

薩米爾·阿里·法特

意外的契機使他立志當設計師。
進入國立美術工藝大學的薩米爾，
大膽的發想與高度的創作熱忱無人能敵，
現在的作品也比採訪當時更加成熟。

朋

友哥斯塔夫知道我的書需要採訪年輕設計師，特別介紹了他的朋友給我，地點就位於我在斯德哥爾摩落腳的山邊公寓附近。這位設計師就是薩米爾。

薩米爾是阿拉伯裔的瑞典人，在斯堪地那維亞的設計師當中算是罕見的，因此也將他收入本書作介紹。薩米爾本人也說自己在設計界裡算是非主流的。「如果我沒能成為設計師的話，或許我現在就在這附近的街上賣烤肉串 (kebab) 吧。」薩米爾這麼說，我想這不只是玩笑話。從小就對事物的構造很有興趣的他，雖然曾想過要當一位工程師，後來因緣際會知道有國立美術工藝大學的存在，才發現有所謂「設計師」這個職業。然後，當他試著去敲這所大學的門，它竟然也為他敞開。當然，每個人都知道這家學校的門不是那麼輕易為任何人開啟的。

薩米爾的家族裡從來沒有出過設計師，甚至連設計師是做

3

4

什麼的都不太清楚。「學校裡盡是些有錢人家的子弟」。日本的藝術大學也一樣吧？薩米爾和我都不是故意要說國立美術工藝大學的壞話，但我們覺得藝術家也分成兩種，一種是像薩米爾這樣完全沒有藝術背景的，另一種則是出身藝術世家。薩米爾畢業後立刻成立自己的工作室，除了設計家具和時鐘等，也自己製作提包，從選擇材料到縫製全部自己一手包辦。提包的製作是自學的，因為他對時尚設計也很有興趣。他說，將來或許會挑戰這一行。在他的工作室裡，除了陳列許多家具之外，也有許多可愛的提包。或許「可愛」這個形容詞不太適合薩米爾本人，但那些提包真的很可愛。然而，關在工作室裡縫製提包無法維持生活，所以薩米爾也接