

芬兰设计

芬兰设计的轨迹

纯粹、洗练、朴实的北欧设计风格

汇集当代北欧设计领域的前卫作品

创造新文明的「斯堪的纳维亚」设计风

浙江人民美术出版社

芬兰设计

芬兰设计综述

芬兰设计的轨迹

50年代

60年代

70年代

80年代

90年代

浙江人民美术出版社

(浙)新登字 2 号

设计广角
《芬兰设计》

信息·思维·实践

编著者：肖 勇

山东济南人。1990年毕业于山东工艺美术学院装潢设计系，1994年在芬兰赫尔辛基艺术设计大学获艺术硕士学位，并继续就读于德国柏林艺术大学和丹麦设计学院。1995年开始，在中央美术学院设计系任教至今。作品多次入选国际设计展览，并获各类奖项。现为国际平面设计协会会员、国际商标中心会员。

主 编：袁运甫 刘 丽

责任编辑：杨海平

装帧设计：吴大红 龚旭萍

《芬兰设计》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

深圳利丰雅高电分制版有限公司制版

上海市印刷七厂印刷

1997 年 12 月第 1 版·第 1 次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：2

印数：0.001-5.000

ISBN 7-5340-0759-3/J·654

定价：16.50 元

芬兰设计

芬兰设计综述

芬兰设计的轨迹

50年代

60年代

70年代

80年代

90年代

浙江人民美术出版社

芬兰设计

芬兰设计综述

一个高度发达、生活富足的社会,以高水平的把高科技、高质量的产品和优美的自然环境紧密地联系起来。这就是芬兰。

“千湖之国”芬兰在欧洲的北部,其地理位置跨越北极圈,南接波罗的海,北连宁静平缓的拉普兰原野。它是东西方的交汇处,是欧盟的北方之星,每年有不少的国际活动,包括设计展览和会议在这里举行。

芬兰全国人口 500 万,面积 33 万平方公里,其人口密度仅为每平方公里 15 人,人均居住面积达 35 平方米,因而芬兰人很懂得空间设计的重要性。气候反差大、森林茂密、水域辽阔等气候和地理特点均对芬兰的传统设计的形成有重要影响。长久的冬季夏季,使人们把家庭环境看得尤为重要,从而促进了高精作品的产生。芬兰的设计风格中带有明显的欧洲特点,注重功能、追求理性,但又有别于其他欧洲国家,造型简洁、少装饰、做工细致。尽管后现代主义和工业化时代庞杂的风格流派影响着设计方向,但芬兰的设计仍是实用、自然、符合人们的需要。科技的发展促使芬兰设计也具有前卫设计的特点,突出个性、接近自然、简练而又节省材料。对材料的选择和使用注重真善美。

芬兰设计师从优美的大自然中汲取灵感,其独特的设计风格享誉世界。返朴归真、尽善尽美可以说是芬兰设计的追求。芬兰设计是现代的,但又不是机械的几何形,有机化的外形和自然材质的应用形成了芬兰设计的特点。实用的技术和简练的传统风格集为一体形成造型的现代感,使美感 and 功能得以和谐统一。简练、实用、耐用,

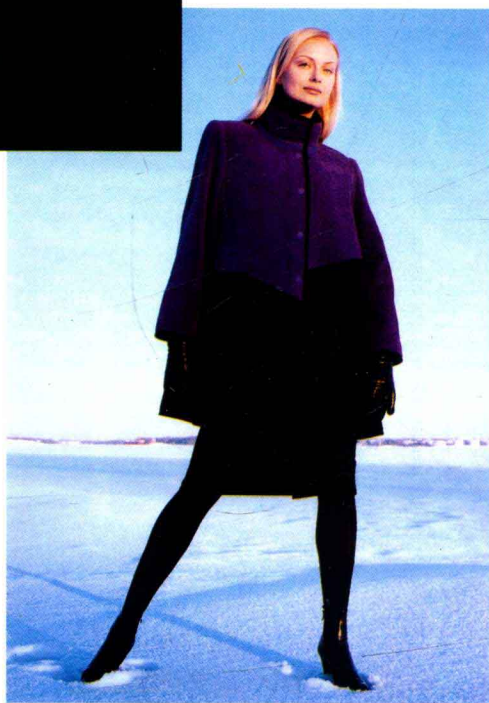


1



2

- 1 冬季夕阳下的芬兰大地
2 建于 20 世纪初的赫尔辛基中心火车站
3、4 色彩鲜明的 unica 时装,颇具北欧特色。



3



4

2

特别是采用自然的材料使其更增强自然的风格。从传统化到民族化到国际化,这一个过程贯穿了芬兰的设计脉搏。

在过去的数十年中,芬兰经济经历了重要变化,从 50 年代的农业经济发展到了今天的后工业化经济,其设计也由传统手工艺转换为具有时代特征的现代设计。欧洲经济一体化的进程,使企业的国际化、规模化成为必然。注重品牌、形象、设计质量是芬兰企业成功的重要因素之一。高质量的国民教育,使国民对生活质量有了越来越高的要求,设计师作为生活质量的工程师,担当着开拓先导的角色。许多企业以设计师的创造力作为企业产品的生命。

芬兰的造船业世界领先,Finnyards 设计制造了世界最大的铝制双体船。诺基亚(NOKIA)公司的手机以典雅、独特的造型广受赞赏。芬兰的家具制造和设计有着悠久历史,以休闲、自然的风格享誉国际。芬兰的玻璃、陶瓷、首饰以其新颖的设计令人向往。

爱护环境,保护自然的绿色设计概念早就融入芬兰设计体系。大街上有回收有色玻璃、无色玻璃、废电池的回收罐,商店中也有自动回收塑料瓶的机器,使芬兰 99% 的塑料瓶罐得到回收。印刷业也把回收纸的生产和应用作为重要内容。

设计师的行业规范化奠定了芬兰设计发展的基础。芬兰工艺设计师协会是欧洲最早的设计协会之一;芬兰平面设计师协会(Grafia)是国际平面组织的重要组成部分;国际工业设计联合会(ICSID)的总部就设在赫尔辛基。由芬兰设计协会主办的每年一度的设计年展和最佳设计师评选对设计有积极的推动作用;赫尔辛基国际招贴双年展(HIPB)吸引了国内外当代最优秀的设计作品参展。芬兰设计管理学院组织的设计管理奖对企业的形象质量有积极的推动作用;芬兰实用美术博物馆、设计论坛对推动现代芬兰设计和国际设计交流有着举足轻重的作用。由芬兰设计论坛及北欧其他设计权威机构主办的斯堪的纳维亚设计奖汇集了当代北欧国家在设计领域中的最新佳作。此外,芬兰的设计师还活跃于国际设计界,在日本、意大利、美国及东南亚都可发现他们前卫的设计作品。

赫尔辛基艺术设计大学(UIAH)是世界著名的设计学府,也是北欧最大的设计学院,不但造就了芬兰众多的设计师,也吸引了五大洲的学子,芬兰历史上和当代杰



5

5 赫尔辛基地铁站地下的空间设计。结构巧妙,别有洞天。
6 芬兰地铁车厢内的色彩设计。明朗而温馨,驱走了冬日的寒气。
7 被誉为“波罗的海”的女儿的赫尔辛基,城市结构严谨,布局合理。



6



7



9



8



10



11

出设计师大都就学或任教于此。赫尔辛基艺术设计大学有一流的教学设备和工作车间,并与国内外的企业有着密切的合作关系。学院注重研究,每年主办数次国际学术研讨。四个学院设有培养学士、硕士、博士学位的 17 个专业,并率先在欧洲开设了设计管理课程。另外芬兰还有数所设计和工艺学校,培养适合不同需要的人才。

芬兰设计的轨迹

芬兰一百多年的工艺美术和设计史上有两个阶段可称为“设计的黄金时期”,第一次在 20 世纪初,另一次在 40 年代。“二战”时期,经济的萧条促使设计师在困境中奋起。当时,由于材料和能源的匮乏,社会消费能力变得非常薄弱。“二战”后,工业生产进入标准化和高速发展阶段,公众对产品美观的要求使工业企业开始发挥设计师的才智。工业的发展给了设计师更多的机会来使用色彩和材料。50—60 年代的芬兰设计的成功,可以在玛里米科 (Marimekko) 现象和 Vuokko Nyrmesniemi 的材料和色彩的大胆应用中体现出来。设计师发动了家具和玻璃制品在造型与色彩上的创新,阿拉比亚 (Arabia) 陶瓷公司继承欧洲传统,并运用新设计、新科技给陶瓷业带来深远的影响。

国际功能主义在 20 世纪 30 年代影响了芬兰设计。功能主义的原则强调的实用、简洁与芬兰传统风格相协调。传统手工艺与工业开始巧妙结合,逐渐形成朴实、典雅的风格。芬兰曾经在第二次世界大战以前涌现一批重要的现代主义设计大师,比如建筑大师阿尔瓦·阿尔托 (Alvar Aalto)。他曾有不少传世佳作,包括现在仍在生产的花瓶和家具。

50 年代

作为一个独立、完整的设计大国,芬兰是到 1951 年和 1954 年的米兰设计三年展才被世界公认的。50 年代的风格把功能主义更推进一步,造型和材料的应用更加丰富;消费产品不断扩大生产以满足日益增长的城市化的需要;优秀设计师的努力工

10 赫尔辛基市中心的商业标识带比鳞次、井然有序。

11 芬兰设计师的设计涵盖了社会生活的各方面,当然也包括手推助步车。

4

作使芬兰设计步入国际水平。功能与传统、新与旧的有机结合,随意、自然的特点,构成了 50 年代的芬兰设计风格。

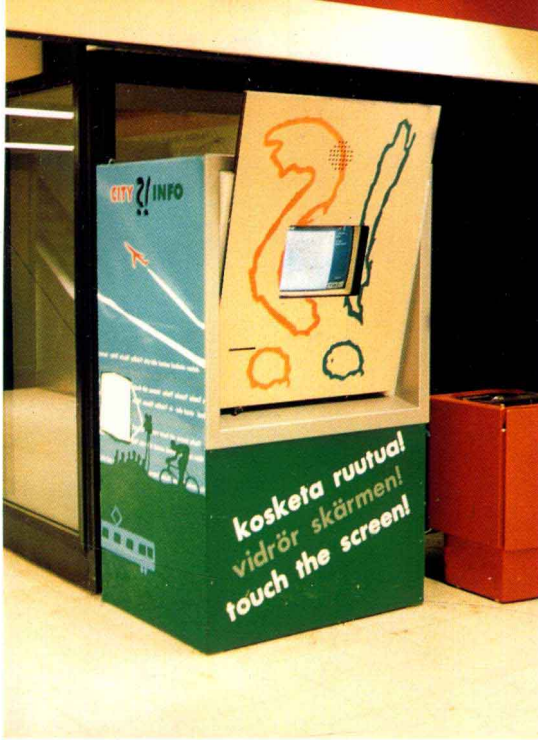
芬兰的阿拉比亚陶瓷公司则走了更为朴素、更为民族化的设计之路。这个公司的设计是由凯·弗兰克(Kaj Franck)主持的。在 50 年代,弗兰克设计了一系列朴实大方的陶瓷餐具,这套被称为“基塔”(Kilta service)的餐具从此成为芬兰现代销售的精品。这一时期卓有成就的设计家有阿尔瓦·阿尔多(Alvar Aalto)和塔比奥·威卡拉(Tapio Wirkkala)等。

芬兰具有悠久的家具设计传统,与它的邻国瑞典、丹麦一样具有良好的功能、简单明确的造型和传统的美感,是现代化与传统结合的典范。其家具经久耐用,做工考究,享有极高的国际声誉。芬兰的纺织品也以其大胆、豪放、强烈的色彩令世人瞩目。

芬兰虽然是斯堪的纳维亚地区的重要国家之一,但是,它的设计与其他几个国家相比较有明显的不同,芬兰对于现代主义、大工业化生产方式、战后的“波普”风格持接受的态度。换言之,它较少受到传统的沉重的束缚。这一点在纺织品和家具设计上都可以明显地看出来。60 年代,芬兰的纺织品图案具有色彩鲜明的设计风格,家具设计也非常具有现代意识,简洁而没有过多修饰。塑料制品精美细腻,使世界对这个国家的现代设计另眼相看。造成这种风格流行的最重要的生产厂家是纺织品制造商玛里米科公司(Marimekko)和沃科公司(Vuokko)、家具生产厂家阿斯科公司(Asko)。

60 年代

像世界其他地区一样,60 年代是芬兰设计令人振奋的年代。当时的芬兰仍是农业社会,装饰和手工艺仍以传统为主,然而现代造型的单纯、洗练及功能主义逐步被设计师所认同和接受。随着芬兰设计师协会(ORNAMO)的建立,芬兰设计活动开始有序地开展,并得到政府支持和资助。新材料和塑料的发展促使设计师使用变幻的色彩。家具制造业开始采用新颖设计,并应用于学校、餐馆、图书馆、小银行。玛里米科公司(Marimekko)玛雅·伊苏拉设计的色彩缤纷的织物给室内装饰带来新的生机。玻璃器皿已经带有后现代主义的设计风格。



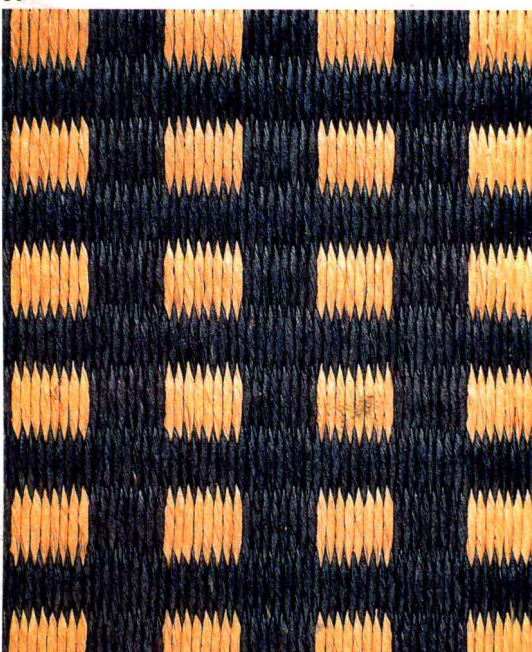
12



13



14



15

12 赫尔辛基市区的触摸电脑信息台随时为人们提供导游信息

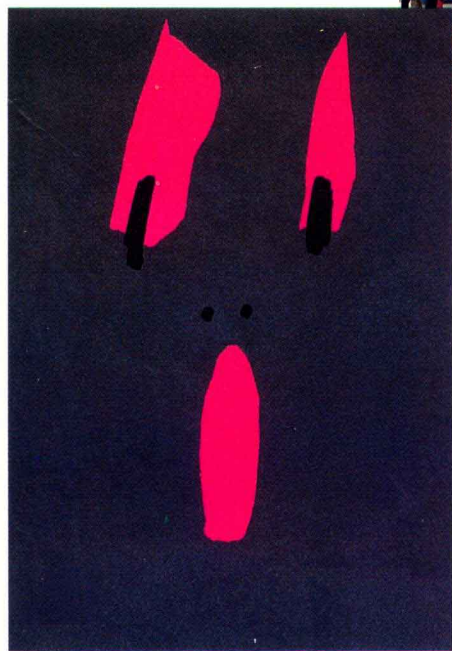
13 芬兰的电讯电话亭

14 赫尔辛基市新机场内的候车亭

15 这件被命名为“城市”的地垫作品是由雷特瓦·布帝拉设计的。黑色与草本色有序地相交,形成一种流动的美感。



16



17



18

在传统的芬兰家居中,仅有少量的几件家具,如长凳、木桌等。然而今天的家具,从寝具、沙发到办公家具,设计师把造型和材料的特质发挥得淋漓尽致、尽善尽美。芬兰设计不太多受手工艺传统束缚的最大好处,在于设计师往往可以采用多种材料进行设计,而不必拘泥于木材、金属这种以材料划分产品的旧框框。这种特殊的背景,加上芬兰人传统的对于设计的精细态度、高水平的设计鉴赏标准,使 60 年代的芬兰设计成为世界设计中一种非常特殊的、异军突起的力量,出现了几个世界著名的设计大师,如塔比奥·威卡拉(Tapio Wirkkala)、蒂莫·萨帕内瓦(Timo Sarpaneva)等。他们原来都擅长设计玻璃器皿,其时开始着手设计各种家庭用品,其设计简单、典雅、现代,既具有良好的功能性,又具有雕塑式的独特外形,他们的设计作品随即畅销世界各地。不久,又出现了另外一个更加重要的设计师——安蒂·纽里斯涅米(Antti Nuorisniemi,前国际工业设计联合会主席),他发扬了这种传统,设计了大量的工业产品,特别是现代化的厨房设备设计,色彩明快、功能完善、造型新颖,他成为六七十年代世界最著名的工业设计设计师之一。他设计的电话机和赫尔辛基地铁获得广泛好评。这几个设计家在这个阶段造就了所谓的“芬兰风尚”,是现代设计在战后发展中的一个非常重要的组成部分。

70 年代

70 年代是芬兰设计丰富、改良、提高的年代。经济和工业的危机使对有限资源充分利用的生态化设计备受重视。尽管机械化大生产已经普及,但个体化的工艺品仍从传统手工艺中获得灵感,传统工艺品仍被称作艺术品用以展览。比如瓷器的设计就部分工业化,部分工艺化、艺术化。色块印花是芬兰服装设计的主色调,时装并不流行,牛仔裤的流行使穿着更大众化。而此时,制服设计和制作成为一个新兴行业。家具设计仍为功能主义,但也注重了材料研究和精简用材。家具生产处于大量生产阶段,以满足建筑室内、交通和公共空间的需求。

70 年代,原工艺美术学校升格为艺术

16 赫尔辛基市东部购物中心的室内环境。设计上采用复式结构,加大了销售的空间。

17 芬兰平面设计师卡里·碧波的海报设计在国际上享有盛誉。图为《日记》的戏剧招贴,表现一个歌唱者的激情。

18 卡里·碧波为纪念芬兰独立 75 周年而设计的招贴

19 芬兰大学生校服的设计,体现了朝气蓬勃和标新立异。

20 电话亭的设计采用全透明的封闭形式,使功能上具有防风、防雨、隔音的效果。

21 赫尔辛基市中心的售货亭

22 银行自动取款机专门为坐轮椅的残疾人设计了低柜机



19

设计大学。芬兰设计以纯粹、洗练、明晰的造型风格出现在北欧。

80 年代

80 年代的芬兰设计受到后现代主义的自由和幻想风格的影响。体现在家具设计上,是一批实验性的经典作品出现在展览会上。与此同时,一些小型公司专为部分机构和私人进行室内设计,推出具有独特创意设计的家具产品。80 年代后期,建筑行业的繁荣带动了具有创新精神的室内设计。为了使设计尽善尽美,建筑师甚至具体设计了家具和灯具。艾雷尔·萨里能(Eliel Saarinen)和保利·布鲁姆斯特(Pauli Blomstedt)的经典设计再度投入生产。

在时装工业中,运动和休闲服采用新颖织物进行了实验性设计。造型复杂的服装、服饰并不流于时髦和流行,而是创造了自己的服装表现语言。皮毛时装作为传统时装制品从豪华型设计转为休闲装束,并随着生活水平的提高成为个性化的需要。

这一时期,大量的工艺设计师开设了许多个人工作室,并创作了众多陶瓷、玻璃、金工、织物作品。艺术织物和编织品逐渐被大众认可为纺织艺术。新的表现方式使艺术家制作出精美的地毯和挂毯,它们多用来装饰室内环境,或单纯为建筑的和谐统一而设计。这一时期是大量织物设计师不断涌现并多产的时期。

相对于技术美学的提高,人体工程学和造型美学被提到同等重要的位置,并在技术性产品中得到体现,而以前设计师只注重刻划诸如椅子、花瓶的物体的美感。这时期工业产品设计中美学标准的提高也已达到国际水准,无论是水龙头或造纸机械,拖拉机或小轿车,它们的设计美学质量同样得到强调。许多公司生产的技术性产品大量出口国外市场,更突出了设计的重要性,如奥拉斯(ORAS)公司等。

许多国家把工业设计和装饰艺术分得很清楚,而在芬兰直到 1983 年,工艺师才有了自己的协会,隶属于芬兰设计师协会。80 年代设计分工更加专业,设计师更加注重主攻专项,不同的设计组织开始每年奖励杰出的设计作品。如工业、平面、摄影、服装等协会开始举办年展和评奖。

1981 年,由国际工业设计联合会(IC-



20



22



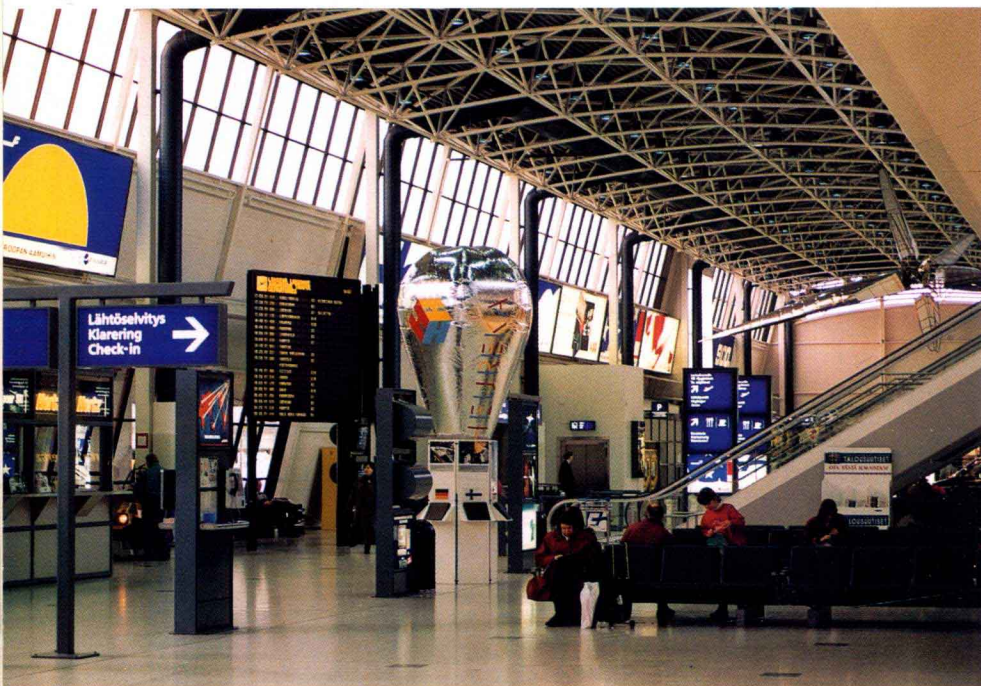
21

23





24

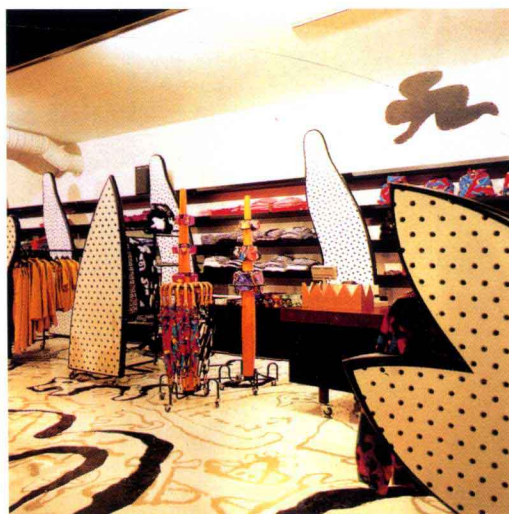


25

24 芬兰的平面设计师特别重视邮票的设计,因而一些经典的平面设计作品往往都在邮票上展现。

25 赫尔辛基新机场候机厅

26 苛斯蒂·帕卡内的设计具有强烈的视觉冲击力。这是他设计的马里米苛产品专卖店。



26

SID)、国际平面设计协会(ICOGRADA)、国际室内设计联盟(IFI)共同参加的联合会议在首都赫尔辛基举行,它更密切了芬兰设计同国际的联系。1985年,国际工业设计联合会(ICSID)的总部转到赫尔辛基,芬兰设计师协会(ORNAMO)的国际活动也随之增加。总体来讲,芬兰设计在80年代趋于成熟。

90年代

随着1994年芬兰加入欧盟,芬兰的产品进入了更加激烈的欧洲市场,面临前所未有的竞争。因此,设计具有竞争力的产品的意义显得更加重大。工业产品应用优秀的设计才能获得更多的消费者,才能使产品具有个性化、多样化、高品味的特色,这已成为芬兰设计的时尚。芬兰设计在国际设计界空前活跃,参加了西班牙国际博览会,1995年芬兰设计在法国、中国举办了大型展览。

以E&D, CREA DESIGN设计公司为主的专业公司为国家企业的产品设计起到了积极的推动作用。许多设计公司规模不大,但专而精,工作室式的工业、室内、家具设计公司众多且分工明确,如设计、制作、加工等过程各有分工。哈克曼、芬斯克(SISK)、尼斯特(NESTE)、诺基亚(NOKIA)等大型集团为青年设计师提供了展示才智的机会,他们经常开展大型工业设计竞赛。国家邮政部门也组织新型信箱、邮标的设计竞赛,体现芬兰社会对设计的重视和追求。大型公司面对竞争,企业形象不断推陈出新,如芬兰国家银行、芬兰电讯等国家服务公司导入了独树一帜和更具个性的CI系统。具有百余年历史的赫尔辛基大学也全面更新形象,以迎接新世纪。

赫尔辛基艺术设计大学更为国际化,它不断组织国际活动,在欧洲率先开设了设计管理、新媒体等课程,对芬兰及欧洲的设计教育起着积极作用。芬兰设计的国际化教育促使国际上最优秀的设计家、教育家、企业家加入设计讲台,在芬兰学设计的学生可在任何欧美设计院校中进行中短期学习和研究,这一切都保证了芬兰的设计教育、思想处于世界前沿。其他如拉荷蒂设计学院和数所工艺学校也提供各科设计教育内容。政府加大投入,为学生提供最先进

的技术装备。新科技和欧洲教育的密切协作,使芬兰设计教育处于国际领先的水平。

年轻的芬兰平面设计师在国际上表现非凡,PILOT 平面设计师卡里·碧波、百卡·劳利、塔帕尼·阿道玛的作品活跃在世界各地;一些青年学生的设计作品在世界各地的设计年展中分别获金奖、银奖。赫尔辛基国际招贴双年展和拉荷蒂招贴展成为平面设计界的重要活动。由芬兰企业巨头赞助的设计大赛吸引了来自世界各地的青年学生。

政府在设计政策上把设计作为振兴工业的重要策略。设计不仅决定产品的成功,同时也从侧面体现了国家形象。90 年代研制成功的时速 220 公里的高速列车、正在进一步开发设计的城市低台面有轨电车、城市双座微型汽车等凝聚了国家最高水准的科技和设计能力。

城市化进程也在考虑和传统的统一,大多数芬兰人认为和谐才是美。候车亭、公共卫生箱、公厕等的改换营造了城市的和谐现代美。赫尔辛基市中心的地铁站扩建后,地面古老的石砖重新复位,市区的老房不准改造,也不许建摩天大厦,最高的大楼都建在郊区。

芬兰设计体现了芬兰人对传统的认识,对美的追求。楼不太高但功能完善,人们不追求时髦,然而思想是现代的。这也许就是芬兰设计:自然、完善、现代。设计代表新的文明,设计创造新的文明。



27



28



29



27 芬兰科学中心

29 赫尔辛基市中心的国家剧院



31



32



33



10

32 至今仍畅销不衰的阿尔瓦·阿尔多家具

33 杜拉·范尔克设计的靠椅

34 埃罗·阿尼欧设计的宽体坐椅

36 模数化设计的城市桑拿浴室

37 伍拉·特赫设计的家具

34



35



36



37



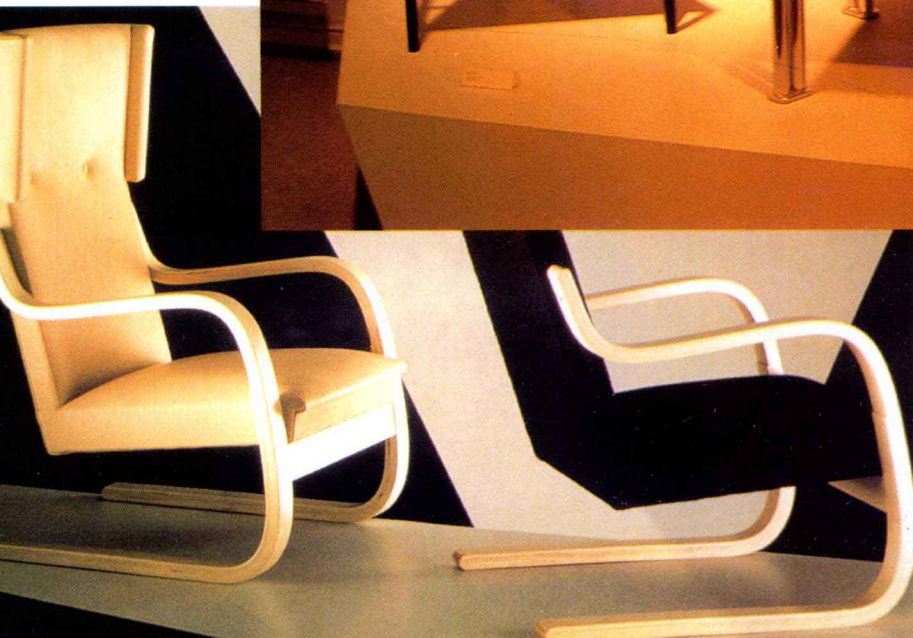
38



39



40

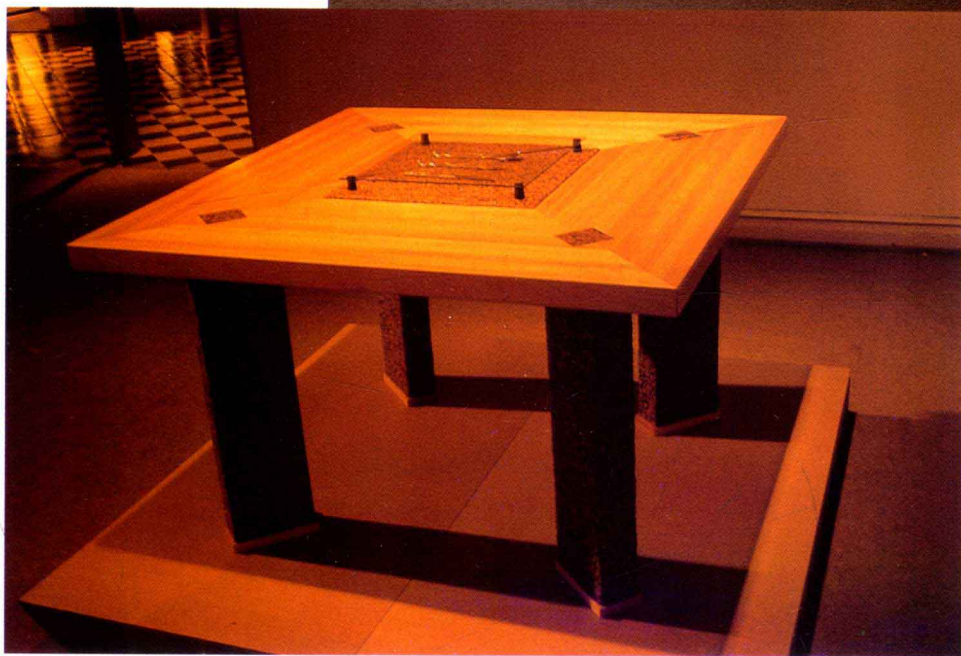


41

- 38 马帝·赫波内设计的家具
- 39 马库·巴卡内设计的坐椅
- 40 马帝·赫波内设计的家具
- 41 功能与形式相结合的扶手椅



42



43

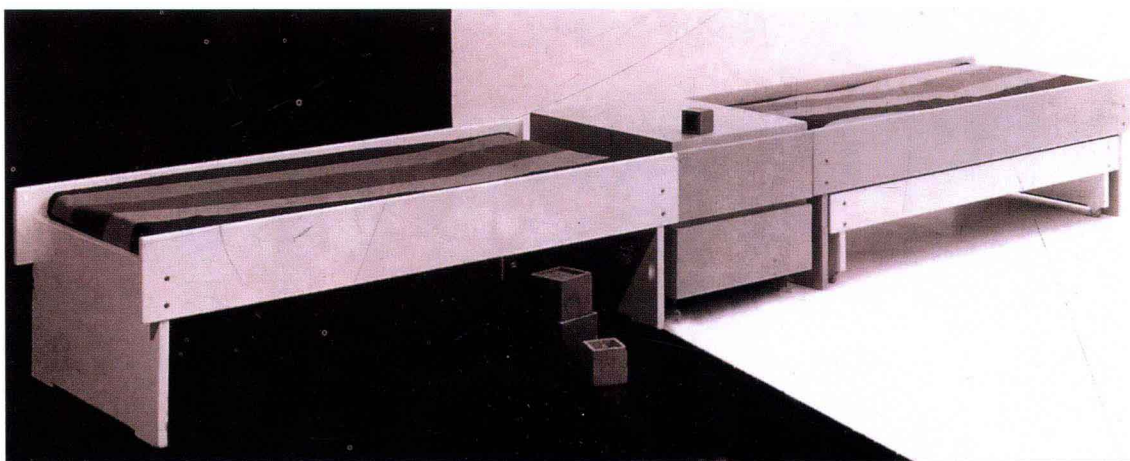
42—44 马帝·赫波内设计的家具



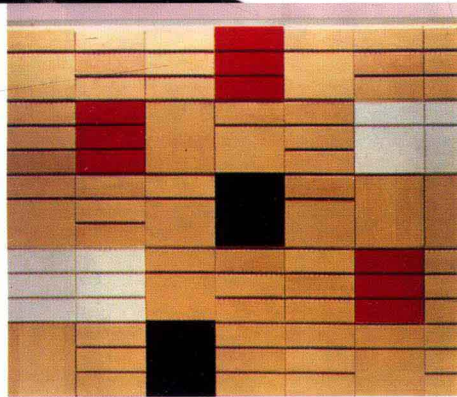
44



45



46



47

46 名为“Mvvrane”的床和名为“Moduli”的抽屉

47 名为“Modvli”的系列抽屉柜

48 雨里·库卡波罗设计的名为“经历”的沙发椅,采用钢木结构,其造型质朴、自然,给人以丰富的想象。