

北欧风格

极简的诗意

玻璃天堂

Tapio Wirkkala

混搭餐具

木纽扣

芬兰桑拿和Nokia

毛毡之暖

赫尔辛基的厨房

有机设计

Alvar Aalto

桌椅的想像力

街角市集

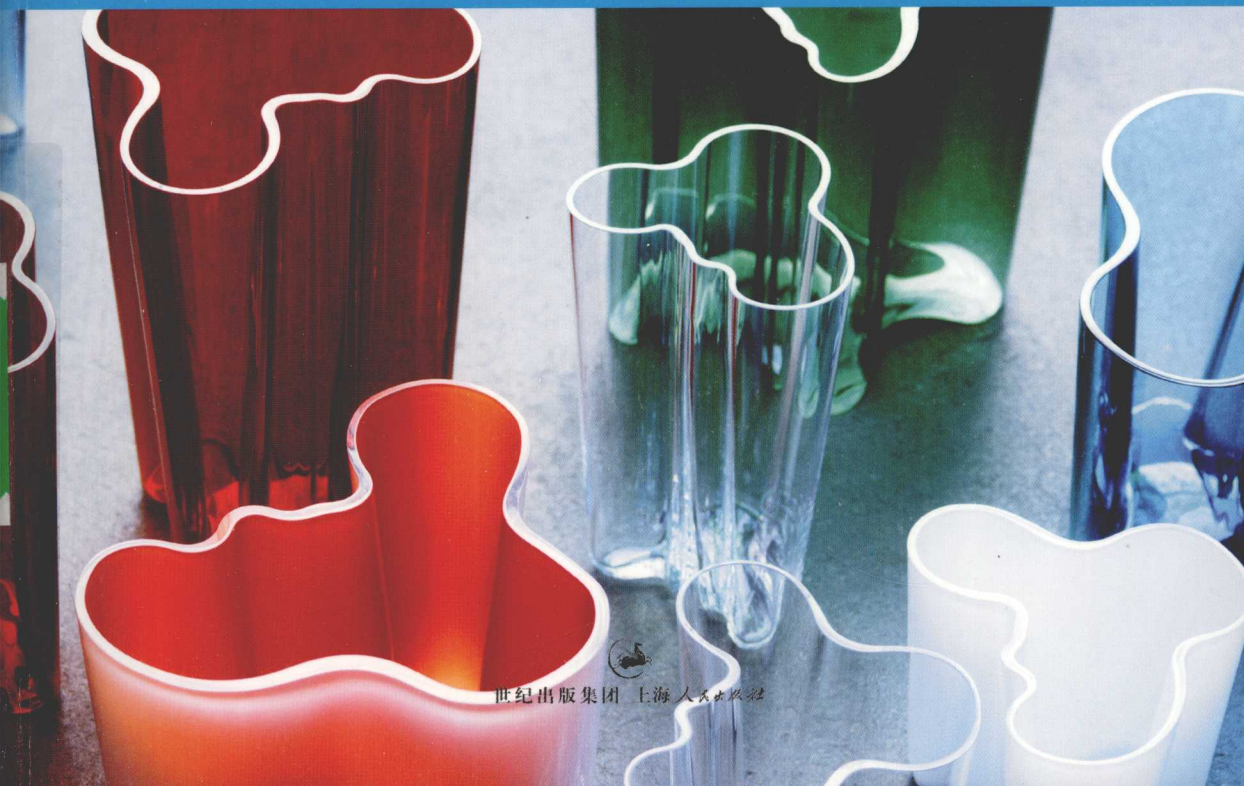
流行的反面

设计芬兰

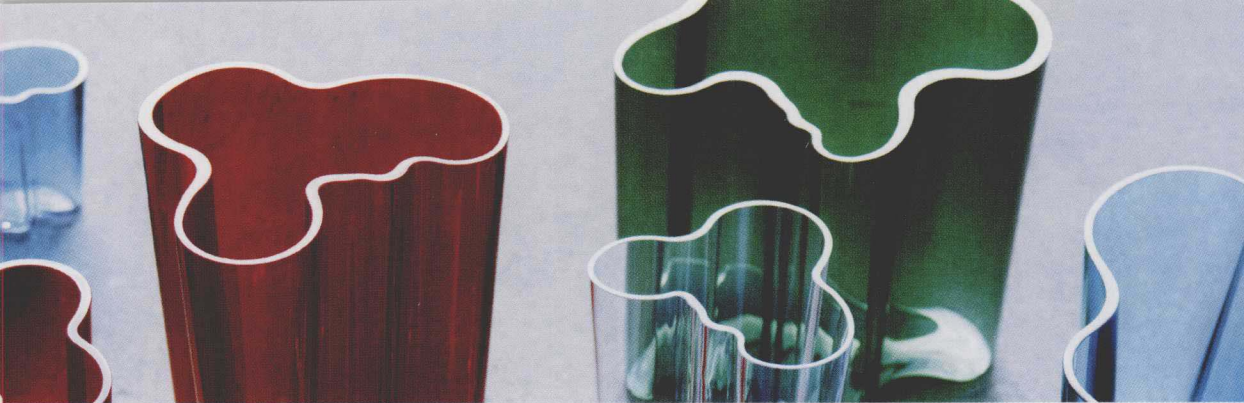


涂翠珊 | Tsui-Shan Tu 著

PURE FINLAND



世纪出版集团 上海人民出版社



PURE FINLAND
设计芬兰

涂翠珊 | Tsui-Shan Tu 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计芬兰 / 涂翠珊. — 上海: 上海人民出版社, 2008
ISBN 978-7-208-08024-9

I. 设… II. ①涂… III. 艺术-设计-简介-芬兰 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第108288号

责任编辑 管鹏鹏
策 划 心喜创意
装帧设计 Unileft+jaja



设计芬兰

涂翠珊 著

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲55号4层)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 北京华联印刷有限公司
开 本 889 × 720毫米 1 / 16
印 张 16.25
字 数 150,000
版 次 2009年5月第1版
印 次 2009年5月第1次印刷
I S B N 978-7-208-08024-9/G · 1264
定 价 50.00元

CONTENTS

目录

推荐序

芬兰，设计的社会	001
芬兰，自然的清冽声音	003

前言

设计 让世界看见芬兰	005
------------	-----

生活何处不设计

1-1 街角门后的创意设计心	014
1-2 从牛奶盒的艺术画到新北欧厨房	018
1-3 非时尚的真创意	024
1-4 以人为本的设计城市	030
1-5 从北欧健走到单车电车	038
1-6 围绕儿童生活的设计	044
1-7 爱“丢”东西的芬兰人	050
1-8 五彩花与生活小创意	056

与众不同的原创芬兰

2-1 独树一帜的反流行芬兰	066
2-2 经典中的创新 Marimekko	072
2-3 回归自然悠闲 IVANA Helsinki	080
2-4 听说芬兰新设计代表队 Imu Design	088
2-5 对不起，看我们从不从俗的创新 ANTEEKSI	096

灵感来自于生活

3-1 自然中的灵感新意	106
3-2 芬兰家居生活的要角 Iittala	112
3-3 从Nokia，到生活新想像 Nokia · Pure Design · Pentagon Design	118
3-4 历史故事穿戴上身 Kalevala Koru · Klaus K	124
3-5 艺术设计的人文家园 Arabiaranta	132

混合新旧的再生创新 139

- 4-1 | 把废弃物变珍宝 140
- 4-2 | 让环保创意跃上时尚舞台 Globe Hope 146
- 4-3 | 电子时代的珍宝地 Secco 152
- 4-4 | 传统桑拿的新想像 158
- 4-5 | 旧场地再生新气象 164

手工艺的新意 171

- 5-1 | 新世代的缓慢奢侈 172
- 5-2 | 从一颗纽扣出发 Aarikka 178
- 5-3 | 小品牌走向世界 Tonfisk 184
- 5-4 | 母女合作的现代织品 Verso Design 190
- 5-5 | 隐于林中的艺术村 Fiskars 196

设计大师群像 203

- 6-1 | 阿尔瓦·阿尔托 Alvar Aalto 206
 - 北欧设计的先驱
- 6-2 | 塔皮奥·维尔卡拉 Tapio Wirkkala 214
 - 创造生活诗意的魔术巧手
- 6-3 | 蒂莫·萨尔帕内瓦 Timo Sarpaneva 220
 - 捕捉永恒之光
- 6-4 | 卡伊·弗兰克 Kaj Franck 228
 - 混搭餐具的设计之父
- 6-5 | 奥伊瓦·托伊卡 Oiva Toikka 234
 - 充满色彩想像力的玻璃乌大师
- 6-6 | 艾洛·阿尼奥 Eero Aarnio 242
 - 颠覆椅子与空间概念

后记 250

PREFACE

推荐序

FINLAND—Design Society

芬兰, 设计的社会

Mikko Kalhama CEO of Design Forum Finland

米可·卡尔哈马 芬兰设计中心执行长

中译: 涂翠珊

芬兰是全世界以创意经济领先的国度之一。当今的芬兰设计, 结合了1950和1960年代最好的设计遗产, 以及有才华又被看好的年轻新秀设计师的技艺与创新能力, 正是最生气勃勃的时候。

芬兰设计的国际声誉在1940及1950年代的国际设计展中广为流传, 特别是米兰三年展。当时的设计是玻璃和陶瓷、木头雕塑, 以及挂于墙上的芬兰传统织毯(ryijy), 芬兰的设计师是具有原始创造力的艺术家, 从大自然以及季节的轮转中取得他们的灵感。简约、线条干净、具实用性以及真诚, 是当时被用来形容芬兰设计的词句。

如今, 芬兰设计仍然忠于它的根以及传统, 同时也发展出新的面向。芬兰设计愈渐指的是服务设计、新媒体, 或是设计经营管理。设计是日常生活中的——且这经常被视为理所当然, 而几乎不被注意到。设计是门把也是餐具, 是广告招牌也是公车座椅。芬兰是一个设计的社会, 且正如此呈现。

Finland is one of the leading nations within the creative economies in the world. Today, Finnish design is more vital than ever, combining the best



芬兰设计中心室内场景



芬兰设计中心室内场景

芬兰设计中心室内场景

from the heritage of the 50s and 60s with the skills and innovativeness of the promising young design talents.

Finland's global reputation for design spread during the international design fairs of the 1940s and 1950s, in particular the Milan Triennials. Back then, it was glass and ceramics, wood sculpture and ryijy rug wall hangings, and Finnish designers were primal, original artists who took inspiration from nature and the changing seasons. Spare, clean-lined, functional, and honest were the adjectives used to describe Finnish design.

Finnish design continues to remain faithful to its roots and traditions, but it has also developed. More and more often Finnish design means service design, new media, or design management. Design is a part of everyday life. It belongs to and is intended for everyone—and is often so taken for granted as to be almost unnoticeable. It is door handles and cutlery, billboards and bus seats. Finland is a design society—and it shows.

PREFACE

推荐序

FINLAND Design— The Crisp Voice of Nature 芬兰，自然的清冽声音

Marco Casagrande Finnish Architect & Artist

马可·卡萨格兰 芬兰建筑师及地景艺术家

中译：涂翠珊

芬兰的灵魂存在于深郁的森林中。“于是这森林便回答了，当它被呼唤的时候。”芬兰谚语如是说，而芬兰设计就是对这呼唤的答案。所有杰出的芬兰建筑与设计大师，都从自然的深刻声音中，得到他们创作的灵感与泉源。他们是与自然灵通的设计精神导师。

列宁在1917年承认芬兰独立，并不是由于军事分离主义或是反革命——而是列宁欣赏芬兰设计师与艺术家所呈现出的芬兰人非常独特的文化。列宁曾经住在芬兰，也曾感受到芬兰这个国家的浪漫主义中对于自然的强烈情感，以及这样的特质如何为芬兰人所独有。

芬兰人以他们的设计师为傲，打从心底珍爱并将设计带回家中。他们象征了芬兰的灵魂，且所有的芬兰人都能从中感觉到其背后的森林。每个芬兰人的家里至少都有两项共同的民族象征：桑拿，和阿尔瓦·阿尔托 (Alvar Aalto) 的设计花瓶。平凡人民与经典设计之间没有距离。设计属于所有的人。

森林随着一年四季的时序改变。在夏日那迸然爆发的生命力中，树梢在上方形成屋顶，引领你进入不同的空间与房间。有些朝向湛蓝的天空开启，有些则为你展现如镜之湖面。秋天时，森林突然满溢着灿烂的红、橘、黄的色彩，将地景绘得有如火在燃烧。当雪降临，整个世界变成一个白色的布景，衬托着由无叶的树、冰柱结晶、动物足迹所组成的美丽构图。当长冬过去，太阳终于再度升起，森林则迎接着你来欣赏那些融冰形成的雕塑，而阳光洒下的光线，会沿着它的路走向你。

所有的形状，所有的戏剧性，所有的光，所有的空间……如果想看一系列的芬兰设计——那么就请走入森林里。

The Finnish soul lives inside the deep forest. “Thus the forest answers as it is called at”, goes a Finnish saying and the Finnish design is an answer of this



calling. All of the great masters of Finnish architecture and design are getting their inspiration and sources from the deep voice of nature. They are design shamans.

When Lenin granted Finland her independence in 1917 it was not due to military separatism or counter revolution—Lenin admired the very unique culture of the Finns represented by the designers and artists. Lenin had lived in Finland and had felt the nature oriented passion of the Finnish national romanticism and how it belonged only to the Finns.

Finns are proud of their designers and have taken them to their hearts and homes. They represent the Finnish soul and all the Finns can feel the forest in behind. Every Finnish home will have at least two national symbols common: a sauna and an Alvar Aalto design vase. There is no distance between ordinary

people and high design. Design belongs to everybody.

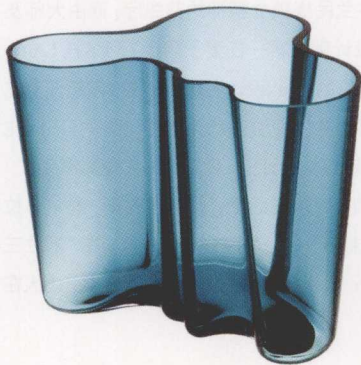
The forest changes during the year. In summer in its exploding vitality the treetops will be the roof above you and lead you to the different spaces and rooms. Some are open to the clear blue sky, some will present you a mirror like lake. In the autumn the forest suddenly turns to be full of bright colors of red, orange and yellow literally painting the landscape as if it would be on fire. When the snow falls all the world becomes a white background to beautifully graphical compositions of leafless trees, ice stickles and footprints of the animals. After the long winter when the sun finally rises again the forest will welcome you to admire the sculptures of the melting ice and the rays of sunlight finding their ways to you.

All shapes, all drama, all light, all space if you want to see a Finnish design collection—go to forest.

PREFACE

前言

设计 让世界看见芬兰



阿尔瓦·阿尔托的经典花瓶(1936), 图为2006年庆祝花瓶70周年所推出的新色

人们总说, Nokia, 让世界看见芬兰。其实, 在 Nokia 还未行销全球之前, 设计、建筑与音乐就已经让世界看见芬兰。小国芬兰独立建国的历史很短, 却在设计与建筑史上, 大师辈出, 不但彰显了芬兰的人文成就, 也对现代的设计与建筑, 造成深远的影响。芬兰设计跟瑞典、丹麦设计一样, 有深厚的传统和国际名声, 在北欧的设计史上, 芬兰也占有举足轻重的地位。

经典传统里的芬兰设计

设计反映了民族精神, 芬兰设计更是与民族文化紧密结合, 与其他北欧国家的人比起来, 传统芬兰人

较为内敛沉默, 却多了一份该做的事就要做到最好的耐力与坚强意志, 性格上的低调与内敛, 其实也让芬兰的设计, 沉潜出一份发自内心的深刻情感, 让人感受到蕴藏深厚的真挚和品质。芬兰人在大自然中的深刻感动、对纯粹之美的艺术执着, 以及从民族历史中寻根的设计认同, 都使芬兰设计独树一帜。

在芬兰的设计史上触动民族精神根源的, 先是一部史诗《卡莱瓦拉》(Kalevala)。这部史诗是长期被瑞典和俄国统治的芬兰人, 在19世纪时寻找民族根源的成果。由芬兰东部口传文学中整理出的《卡莱瓦拉》, 不仅是芬兰人的骄傲, 也曾给予《魔戒》作者托尔金写作及创造精灵语言的灵感,

芬兰设计师、建筑师，及音乐家更是不断从中取得创作灵感及精神依归。

1930年代，芬兰出了现代建筑史上的大师阿尔瓦·阿尔托（Alvar Aalto），他将自然中得到的灵感，结合有机形式的人性化功能设计，为整个北欧现代设计的思维理念，奠定重要根基。他在设计中强调使用者的重要性，不断实验创新，并在赫尔辛基市中心建造了一栋象征芬兰民族独立精神的芬兰厅；而由大师及其同为杰出设计师的第一任妻子阿诺·阿尔托（Aino Aalto）共同创办的Artek设计名店，从1935年起至今屹立不摇；他那由芬兰湖泊形状为灵感出发的Savoy花瓶，也仍是北欧经典设计里，最受世人喜爱的作品。

在阿尔瓦·阿尔托之后，大师塔皮奥·维尔卡拉（Tapio Wirkkala）分别于1951与1954年，在“米兰三年展”（Milan Triennale）得到多项设计金奖，让人在

他的作品里，看见从大自然凝结出的芬兰设计精华；同为不断获奖的设计大师，蒂莫·萨尔帕内瓦（Timo Sarpaneva）则出神入化地创造出玻璃材质的艺术美感，美得不可思议之余，也让人凝思芬兰设计中，追求极致之美的精神。

在人称芬兰设计“黄金时期”的20世纪50至70年代间，梅嘉·伊索拉（Maija Isola）设计的罂粟花图样（unikko）开始了席卷风潮，Marimekko也因此以大胆的设计打出名号；奥伊瓦·托伊卡（Oiva Toikka）为Iittala设计的玻璃艺术品成为经典；艾洛·阿尼奥（Eero Aarnio）运用新塑料材质的设计，则走出芬兰设计的时代新语言；而以人体工学设计扬名世界的Fiskars剪刀，不仅象征了70年代特别重视民主设计与人体工学的设计精神，其运用科技发展人性化设计用品的精神，在Nokia之前就已为芬兰人

左 | 卡莱瓦拉首饰70周年庆典展览现场
右 | Artek设计名店橱窗一景





上左 | 依卡·苏帕宁为Snowcrash设计的Airbag座椅 (1998)

上右 | 依卡·苏帕宁自行限量生产的Nomad座椅 (1994)

下 | 依卡·苏帕宁为Snowcrash设计的HiWave灯具 (2002)



哈里·考斯基宁为Design House Stockholm设计的Block灯具(1996), 图为展场一景

的设计思考奠定根基。

到了上世纪八九十年代,当今中生代的设计师开始崭露头角,最让芬兰人景仰的设计全才史蒂芬·林德佛斯(Stefan Lindfors),永远有惊人的创意,不断跨界寻求突破;而年仅三十多岁的哈里·考斯基宁(Harri Koskinen),在90年代末以冰块灯受到国际瞩目,成为目前芬兰最具国际知名度的新生代设计师;另外,依卡·苏帕宁(Ilkka Suppanen)和其他几位Snowcrash

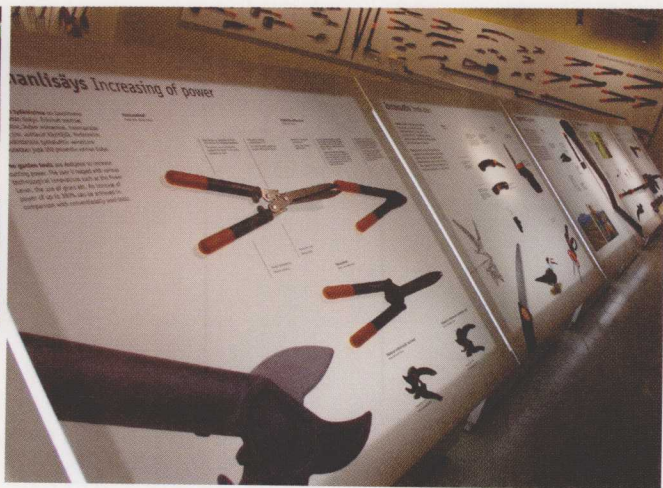
团队的成员,则在90年代末设计出创新材质又兼具功能与美感的家具,在米兰家具展大放异彩。至今他们都是芬兰设计与建筑界的中坚分子,也都享有国际声誉。

芬兰新设计里的人文精神

当年让世界看见芬兰的经典设计,如Iittala, Marimekko, Artek, Fiskars等品牌,在新世纪里仍随着时代的脉动不断更新,继续受到注目,而当代设计品牌如

Nokia, Woodnotes, Suunto, Polar等,则各自在他们的领域里,站在世界领先的位置上。

许多设计大师和各领域的品牌创新,都值得深入探究,不过我想更重要的,是去了解芬兰设计与创意背后所传递出的人文精神,因为芬兰设计从来就不只是设计师与设计品牌,还有背后那份想让世界更美好的强烈人文理想:看设计在生活不同层面的运用与创造,芬兰的人文历史如何使设计独树



2006年底得到芬兰设计中心“卡伊·弗兰克 (Kaj Franck) 设计奖”的奥拉维·林顿 (Olavi Lindn)，自1984年起担任Fiskars的首席设计师，他设计的园艺工具并于2005年获德国红点 (Red Dot) 奖

一帜；看设计师如何自生活撷取灵感，人文关怀又如何创造动人设计；看设计如何结合科技让生活更美好，而复兴中的手工艺又如何生生不息。这些，似乎更是进入芬兰设计精神的一把钥匙。因为，正是这样的精神不断地出现在不同的设计领域中，使得设计在形式与功能、人文与环境的均衡美感之余，也带给人深深的感动。

北欧经典设计在新世纪里仍然受人注目，而21世纪的芬兰新

生代设计师，则在深厚的设计根基上走着自己的路，他们是芬兰设计里的清新力量，不再受传统北欧设计的既定印象束缚，敢于在全球化的浪潮下作新的尝试，也开始学习好设计需要好行销的道理。

同时，设计传统中的人文精神，与对自然的爱护与尊重，仍然承袭延续，设计师对材料仍然不抱偏见，对设计领域也不抱成见，从经典到现代，人人都爱跨领域

尝试，社会也不为其设限。

当19世纪末、20世纪初的艺术家从民族根源里获取能量时，年轻设计师也学会凝视自己的根，发现当今芬兰独特的设计资源，就藏在民族的历史里。新世代的设计师更强调要将生活中的小事物也设计出美感创意，看他们如何从民族文化与设计传统中吸取养分，如何结合东西两方的能量再度创新，仿佛也就从芬兰的根里，窥见芬兰设计的秘密。



上 | 哈里·考斯基宁为Iittala设计的Lantern烛台 (1999)

下 | 阿尔瓦·阿尔托设计的芬兰厅入口处





