

北欧素顔のデザイナーに出会う旅

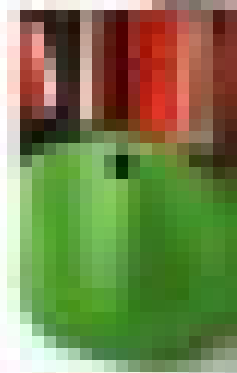
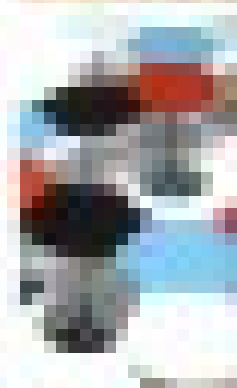
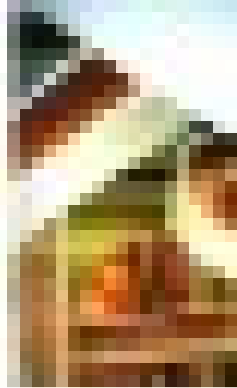
非设计不生活

聆听瑞典、丹麦、芬兰的**28**位顶尖设计师
如何用生活玩设计！

〔目〕 铃木 绿 / 著 黄碧君 / 译

中国人民大学出版社
China Renmin University Press

非设计不生活

设计让生活更美好

中国美术学院美术考级教材

北欧素顔のデザイナーに出会う旅

非设计不生活

〔日〕铃木绿著 黄碧君译

中国人民大学出版社
China Renmin University Press

图书在版编目(CIP) 数据

非设计不生活 / [日] 铃木 绿 著; 黄碧君译. —北京: 中国人民大学出版社, 2007
ISBN 978-7-300-08178-6

I. 非...

II. ①铃...②黄...

III. 艺术—设计—简介—北欧

IV. J06

中国版本图书馆 CIP数据核字(2007) 第 083479号

非设计不生活

[日] 铃木 绿 著
黄碧君 译

出版发行	中国人民大学出版社	
地 址	北京中关村大街31号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京易丰印刷有限责任公司	
规 格	165mm × 205mm 20开本	版 次 2007年8月第1版
印 张	8.6 插页2	印 次 2007年8月第1次印刷
字 数	212 000	定 价 39.80元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

一场前所未有的约会

洁白的羽毛诗意地嵌在透明灯具中，从此爱上自己斑驳的影子；晶莹的冰块拥有火热明亮的心脏，冰块灯也会倾诉衷肠；它透明，但是你无法视而不见，玻璃杯的灵思纯净如水；它牢固，但是可以轻摇你入梦，沙发有着父亲般的胸膛；线条带着一丝微笑，进入你旖旎的梦境；蜡烛是互相取暖的精灵，冬天因而变得脉脉含情；灯泡穿上缤纷的纱裙，翩翩起舞；在“甜甜圈坐垫”的怀抱，你能听见小女孩的欢笑……

书中的这些作品为何如此掳获人心？因为好的设计饱含着人性，它们不仅有着简约、新锐的外表，更重要的是贴近你的生活：设计师们用恰到好处的烛光和光线宛若艺术的灯具营造温馨浪漫的空间，用颇具人情味的木制家具与纺织制品来温暖气息，用奇思妙想的椅子与玻璃品来增加情趣……

全世界的人都在奇怪，为什么在寒冷的北欧蕴藏着这么惊人的设计力量？书中浪漫、惊艳的旅程，将揭开所有谜底。

设计师将告诉你如何用设计来温暖生活；怎样用情感和自然之线编织出纯粹、洗练、朴实的设计品；如何让技术与美丽、诗意、幽默感结合起来……他们对人性充满了敬畏，在为世界上的所有普通人建造美丽的天堂，让都市人在北欧家居生活中得以舒展和自由呼吸！

非设计，不生活，的确如此。

认识北欧设计，就是认识我们的生活环境；走近北欧设计师，就是奔赴一场前所未有的心灵约会。

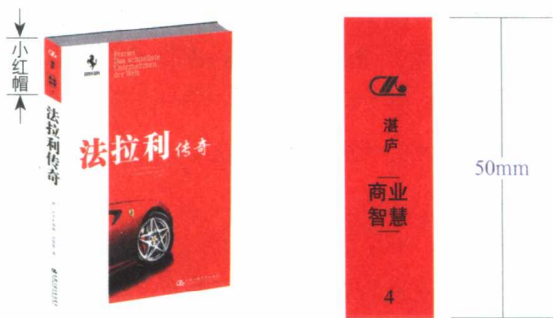
一切为了您的阅读体验

- 当您长时间阅读的时候，是不是会觉得眼睛发酸？
- 您在阅读的时候，是不是经常觉得书很重？拿的时间长了会觉得手很酸？
- 您在阅读的时候，手会不会被油墨弄脏、被锋利的纸边划伤？
- 您是不是在书店的书架上很难发现想要找的书？
- 您是不是经常对书的封面、装帧设计有想法？
- 您是不是想知道编辑在制作一本书的时候是怎么考虑的？

我们的编辑善意地提醒您，获得知识不能够以损害健康为代价。

找“小红帽”

为了便于读者辨认，我们在每本图书的书脊上部50mm处，全部用红色标记，称之为——“小红帽”，读者可以在浩如烟海的书堆中清楚地发现。

用轻型纸

您现在正在阅读的这本书所使用的是轻型纸,价格比一般的纸更贵。我们之所以采用这种纸,主要是为了让您享受更好的阅读体验:

a) 轻型纸的白度大约在 80° 左右(国际上提倡纸张的使用白度不高于 84° ,色泽为原色调),这样可以使读者在阅读时有舒适感、不刺眼、不疲劳,长时间阅读不易对读者的视力造成损伤。

b) 轻型纸的质感和松厚度好,耐折,不透明度高。油墨吸收性好,不易脱落,不会被油墨弄脏手。

c) 轻型纸和普通纸相比,用其印制的图书比用普通纸印制的图书重量约轻 $1/3$,这样无论是携带还是阅读,都更为方便。

d) 轻型纸的韧度好,与质地较脆的普通纸比较,翻阅的时候声音小,也不容易破损;纸张不易泛黄,所印书籍可长期保存。

e) 轻型纸成书后,切口有毛边,正是这些不太美观的小毛边,保证不会像小刀片一样,划伤手。

f) 轻型纸是纯木浆纸,在生产过程中不含荧光增白剂,造纸时不会对纸浆进行漂白、蒸煮处理,只需打浆处理,因而不会有废气废液排出。从环保的角度考虑,我们更愿意采用更为环保的轻型纸。

关注阅读体验

我们的调查显示,读者在 500 ~ 600 字的长时间阅读后会感到逐渐疲劳。我们目前所使用的字体、字号和行距,是在经过大量调查研究的基础上确定的,符合读者阅读感受。每页设计的字数可以在阅读疲劳周期的低谷到来之前,使读者稍作停顿,减轻读者的阅读疲劳,舒适的阅读感觉油然而生。

北欧设计，使生活品质具体成形

回顾 1999 年的科隆、米兰家具设计业界两大博览会，最受关注的已是北欧的年轻设计师。1997 年时，芬兰的伊里卡·苏帕宁与瓦尔弗摩设计团队以“雪崩”品牌为名在米兰潇洒地初登舞台，让人对他们之后的动向备为关注。之后他们的活动范畴果然不仅局限在北欧，甚至连意大利的大企业也开始重用这些北欧年轻设计师，陆续发表许多新的商品。

各位想像一下东京与欧洲许多大都市中吸引人的室内家具店林立的情景。“伊塔拉”的玻璃器皿和陶瓷器、阿诺·雅各布森的成型合板椅，都是造型简单且价格合理的商品。在世界流行几乎无时差，时尚设计和室内设计密切关联的现代社会里，20 世纪中期的复兴也延烧到室内设计业界，因为当时流行的东西以现代人的眼光来看充满了新鲜感。除此之外，也出现了符合 21 世纪风格的设计，亦即年轻设计师们加入近未来感的最新作品。

或许以下的说法有点太过粗浅，但芬兰在大师阿尔瓦·阿尔托之后，到伊里卡·苏帕宁、瓦尔弗摩、哈利·寇斯金纳出现为止，之间几乎没有什么受到国际好评的新生年轻设计师。丹麦的状况也很类似。在阿诺·雅各布森、汉斯·韦格纳的盛名影响之下，新人非常不容易

出头,惟一例外的是瑞典,它有托马斯·桑德尔、马登·克拉松、艾罗·科文斯托、欧拉·卢内等本书所介绍的年轻设计师层支撑着。然而,1997年,芬兰在“雪崩”令人惊艳的初登舞台后,开始迎接变革,刚好又搭上时代的极简主义(minimalism)风潮,使北欧的年轻设计师突然成为欧洲第一线的设计师。

稍早之前,在1960年代里,迎向黎明期的北欧现代风格风靡了全世界,由代表丹麦的雅各布森、韦格纳大师为领导,设计出以简单自然为信条,以工匠艺术为基础的几款椅子。之后,伦敦的特伦斯·康兰爵士创设“居家”(Habitat)生活杂货卖场时,在瑞典也同时出现了“创新家居”(Innovator)和“宜家家居”(IKEA)。

从这时期开始的不变理念,一言以蔽之就是合理主义。简单的形式(form)、注重实用性、以组装的方式来降低成本,这些从当时到现在不曾改变的合理主义理念,已成为使公司永续经营下去的主要思考生态。

北欧又长又暗的冬季令人印象深刻。对那些与这么苛刻的自然条件比邻而居的北欧人来说,大自然是他们身边无可取代的存在。北欧的各个城市,以都市和自然极为调合的形态存在着,和欧洲其他国家颇为不同;而北欧的设计,运用材料本身的质感创造出自然又简单的东西,这一点委实和他们与大自然的融合有更为紧密的关联。

最后我要说的是,北欧设计的特征之一就是即使它们再“极简”,也决不会带给人冷峻感,甚至可以用“很人性”来形容。它们带给使用者安心感的自然造型、追求生活品质的设计,非常符合现代的生活。

非 设 计 不 生 活

解读北欧顶尖设计师的设计美学

1

瑞 典

- 002 伊丽卡·拉格比卡
- 006 莫妮卡·福斯特
- 010 萨米尔·法特
- 014 克拉松、科文斯托、卢内
- 020 托马斯·桑德尔
- 026 托马斯·伯恩斯坦
- 032 安娜·冯·苏文
- 038 布约翰·达斯特罗姆
- 042 弗瑞里克·马特森
- 046 亚力山大·拉维克
- 052 安雅·西柏顿
- 056 皮雅·沃伦
- 060 琼纳斯·伯林
- 064 卡莉娜·安德森
- 068 卡琳·泰勒福斯
- 072 卡米拉·威斯曼
- 078 蕾娜·伯斯充
- 084 斯德哥尔摩推荐景点

2

丹 麦

- 090 卡斯帕·萨尔多
- 094 汉斯·雅科布森
- 100 卡丽娜·诺洋斯
- 104 凯伦·基尔戈-拉森
- 108 苏珊娜·福斯格林
- 112 克莉斯缇娜·斯春德
- 116 哥本哈根推荐景点

3

芬 兰

- 124 莎丽·安特宁
- 128 米加·皮莱尼
- 134 哈利·寇斯金纳
- 140 瓦尔弗摩
- 144 伊里卡·苏帕宁
- 148 赫尔辛基推荐景点

- 154 后记
- 155 附录：名称对照

S w e d e n

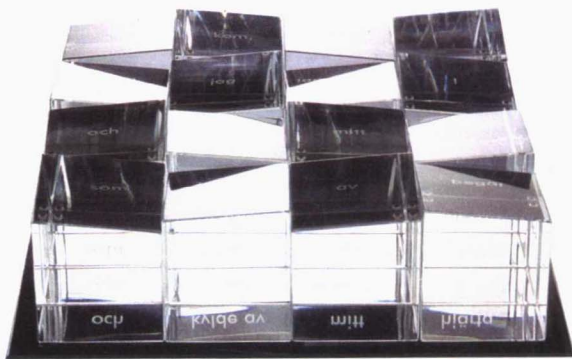
1. 瑞典

在年轻设计师群当中，实力最雄厚的就属瑞典。
或许是因为在20世纪中期，
瑞典被尊为大师的设计师很少，
现在有活力又有才华的设计师，
因此才拥有许多可以发挥的机会，环境比其他国家更为优越。
现在来看看当今积极活跃在各个领域的瑞典设计师吧。

伊丽卡·拉格比卡

学生时代开始就被奥勒福斯玻璃厂看中其才华的优秀玻璃设计师，现在还担任设计机构“斯凡克形式”^①的理事工作，并致力于指导后进。

1. 没有量产的特殊艺术作品。
2. 畅销作品“间奏曲”系列。
3. “玫瑰花蕾”花瓶。宛如玫瑰花蕾般的圆滑美丽造型。
4. 伊丽卡与丈夫、爱猫在自家中。

1

与 伊丽卡的邂逅令人印象深刻。严格说来，第一次见到伊丽卡并不是真正和她本人见面，而是在斯德哥尔摩的奥勒福斯店里看到贴在其作品旁的黑白照。那一瞬间，我的眼神定住而无法移开。她有一对沉稳、慧黠且透露出坚强意志的眼眸。我被她那沉静又强烈、仿佛能看穿我的眼神所吸引。店里架上摆放着伊丽卡的作品，每一件都简洁而有力，就与她的照片给人的感觉一样。

几年后，我为了这次的采访才得以见到本人。从那张照片和电话里低沉稳重的语调看来，坦白说，我心里颇为忐忑，担心本人极为严肃。但是，实际见到她并与她交谈后，我发现伊丽卡不但表情柔和，言语中充满了幽默，有时还会大笑。原本照片里给我的印

^① “斯凡克形式”：位于斯德哥尔摩的著名设计机构，举办设计论坛，并提供设计展与会议场所。——译者注

2

3

象于是被一扫而空。

伊丽卡在读于瑞典国立艺术与设计学院“康斯法克”时，就被瑞典知名玻璃大厂奥勒福斯看中。因为她在大学时就被公司延揽，所以现在才 40 出头的年纪，却已是一位拥有 20 年职场经验的专业设计师了。其实，她是我之前和其他人共同著作的《邂逅北欧自然生活之旅》一书封面里的格妮拉·拉格比卡（Gunilla Lagerbielke）的二女儿。父母都是艺术家的她，或许生来就注定有这方面的才能吧。虽然是题外话，但伊丽卡的兄弟姐妹全都是创作人。

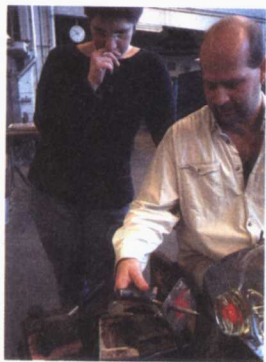

4

伊丽卡在奥勒福斯发表的代表作“间奏曲”系列高脚玻璃器皿（红酒杯等），成为热销的商品。她是位对玻璃了若指掌、能自由运用材质幻化出各式形状的玻璃专家。

套用伊丽卡自己的话来说：“我希望能借由自己的作品将玻璃的特色传达给使用者，包括玻璃的热度、柔和、力量、轻盈、重量、坚硬、停留在其中的光泽、别的材质所没有的光泽，甚至是玻璃属于感官的那一面等。”

“感官的那一面”，真是令人印象深刻又意外的发言。在高温的炉火下变得柔软的玻璃，一旦移到工匠手中的长铁吹管下，瞬间变身成特殊的制品。这种艺术的技法只能以魔术来形

容。对熟知其特性的伊丽卡而言，能自由变化成各种形状来魅惑人心的玻璃，的确是具有感官面并令她深深着迷的艺术媒介。

和伊丽卡见面后，让我印象最深刻的是，外表看来冷静的她，其实心里隐藏着火热的情感。这一点，从她说话的样子和表情就能得到确认。她的热情没有直接表现在玻璃上，甚至以近乎“禁欲”的理性控制来展现。这么说应该可以说明伊丽卡的设计吧。

我提出希望能参观她住家的要求（我的恶友们称之为“室内设计狗仔队”作风），没想到她爽快地答应了。她刚搬到一间双层公寓，位于斯德哥尔摩南区一座有许多年轻艺术家居住的城镇索德满。伊丽卡给人的高尚印象，让我不自觉想像她会住在高级

住宅区，结果证实我猜错了。若非有事，周末她几乎不出索德满。伊丽卡说自己是居家型的女性。或许是因为很喜欢索德满这个地区居民们轻松悠闲的居住气氛，她闲时很少离开这个区域，因为这里有着独特的生活方式。周一到周五，她会独自到位于瑞典南部的奥勒福斯公司工作，周末才会回到斯德哥尔摩。平常待在家里的有丈夫汤玛斯（平面设计师）和猫咪。她说因为刚搬家不久，所以房子还有一部分正在装修，但我一到她家还是大吃一惊——她家里使用的几乎都是很大众的颜色。她说她也喜欢“通俗”的东西。鲜艳多彩的住家，让人实

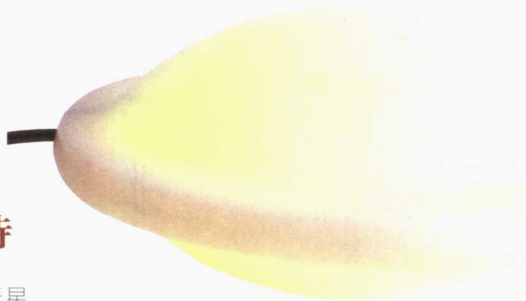

1. “差异”玻璃酒杯系列。使人在最享受的状态下品尝以不同种类葡萄酿成的酒。
2. 彩色的杯脚和星星组成的豪华至尊组合。

在很难与她给人的第一印象和她的作品联想在一起。当然，虽说是通俗的感觉，但从搭配合宜的色彩与精心挑选的优质家具，都可看出不愧是设计师夫妇的家。她似乎是贵族出身，卧房里还有一个代代相传的巨大衣柜。因为之前住的地方太小根本放不下，所以搬到这个新家后终于有地方可以摆放。她这么补充说明。

作品呈现极端的内敛自制，居家布置却走大众风格；伊丽卡显然拥有各式各样的“抽屉”供她自由抽取。认识她后，我可以从她个性中看出些端倪：她小心控制着内心的热情，细致地计算出简单和优雅高贵的形状。从她的作品背后似乎可看到她各种不同的表情，真的令我感到很开心。

1

莫妮卡·福斯特

“砵灯”的设计犹如彗星一般现身。充满活力的莫妮卡虽然主修平面设计，其想法却无边无际。

1. “砵灯”。莫妮卡获得高评价的处女作，也是畅销作。
2. “云”。莫妮卡的奇思妙想浓缩在这个充气的“房间”里。可以折叠收纳，携带方便。

目 前最受瞩目的瑞典女性设计师应属莫妮卡吧。身材娇小的她有着令人无法想像的创作活力，设计也十分独特，是每个厂商想极力争取的设计师。

第一次与莫妮卡见面，是2002年在东京瑞典大使馆举办的瑞典风格设计展上。她担任策划人，负责在瑞典大使馆大厅里筛选并陈设参加厂商的作品。然而很遗憾的是，当时她因为患了重感冒几乎整天躺在床上，所以我一直等到最后的庆功宴上才终于见到她。我很早就听说瑞典“大卫设计”出品的“砵灯”就是她设计的，因此一直很希望有机会能见到她本人。

这个砵灯的诞生，背后有一段故事。莫妮卡在斯德哥尔摩的贝克曼设计学院学习平面设计时，对3D的设计也非常感兴趣，并于毕业时取得了奖学金开始着手砵灯的创作，地点就在公寓的厨房！她每天与材料战斗，不断地尝试失败后丢弃又重做的过程。她花了半年时间关在厨房里不断尝试，最后终于做出至今依然畅销的砵灯。这个乳白色摇摇晃晃的圆盘型灯，从

