

北歐設計中最為極簡
最具詩意的芬蘭設計

涂翠珊 | Tsui-Shan Tu

PURE FINLAND
設計 讓世界看見芬蘭

設計 讓世界看見芬蘭

作者	涂翠珊
企劃編輯	席 芬
美術設計	羅心梅
發行人	陳炳慘
發行所	田園城市文化事業有限公司
登記證	新聞局局版台業字第 6314 號
地址	104 台北市中山北路二段 72 巷 6 號
電話	886-2-2531-9081
傳真	886-2-2531-9085
網址	www.gardencity.com.tw
電子信箱	gardenct@ms14.hinet.net
郵政劃撥	19091744 田園城市文化事業有限公司
製版	元倫彩色製版印刷有限公司 886-2-2240-2465
印刷	德昌彩色印刷有限公司 886-2-2222-2839
裝訂	晨捷印製股份有限公司 886-2-2267-5547
初版一刷	2007 年 7 月
初版二刷	2007 年 8 月
定價	新台幣 360 元

版權所有・翻印必究

Pure Finland by Tsui-Shan Tu

First published in Taiwan, July 2007
by Garden City Publishers
6, Lane 72, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Taipei, Taiwan
tel. 886-2-2531-9081
fax. 886-2-2531-9085
[http: //www.gardencity.com.tw](http://www.gardencity.com.tw)
email: book@gardencity.com.tw

Publisher Kevin Chen
Book Designed by Hsin-Mei Lo
© 2007 Garden City Publishers

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing of the copyright holders.

2007 Printed in Taiwan
ISBN 978-986-7009-23-4

國家圖書館出版品預行編目資料

設計 讓世界看見芬蘭 Pure Finland / 涂翠珊作 - 初版.
- 臺北市：田園城市文化事業，2007（民 96）
面；公分
ISBN 978-986-7009-23-4（平裝）

1. 建築 - 芬蘭 2. 品牌 - 芬蘭 3. 芬蘭 - 人文

960

96006253

Photo Credit (by order of appearance)

- © Marimekko Corporation : P 8-9 · P 51全 · P 52全 (左上Photo : Studio Skaala) · P 53 右上 · P 19 · P 71 · P 82-85全 · P 111 · P 114右下 · P 115左上
- © Iittala Group : P 13右下 · P 17上 · P 119上 · P 120中上及左下兩圖 · P 121右上 · P 122 - 123全 · P 211上 · P 212 - 213全 · P 214上 · P 215左上 · P 218左上 · P 209 · P 220 - 226全 · P 227上 · P 228全 · P 229下 · P 230上 · P 231下 · P 232 - 242全 · P 243下 · P 244 - 247全
- © Studio Suppanen : P 14全 · P 15上
- © Design Forum Finland : P 16左上 · P 19 · P 46全 · P 53下 · P 115右上 · P 116左中與左下 · P 117右下 · P 126 右上
- © Unione Ltd, Eat&Joy : P 25上 · 左下及右下TOP · P 27全
- © Valio Ltd : P 26左上
- © Hel Looks (Liisa Jokinen and Sampo Karjalainen) : P 31全
- © Rinne Niinikoski : P 33下 (Photo: Christian Yakowleff, model: Ninja)
- © Lustwear : P 34全 (Photo: Milla von Konow)
- © Zukale&Huoviala : P 35上
- © Annukka Takala : P 35左下1 (Photo : Ari-Pekka Rautiainen) · 左下3 (Photo : Marko Rantanen)
- © Hankala & Mamo : P 35左下2 (Photo : Marko Rantanen)
- © Hundpark & Mamo : P 35左下4 (Photo : Marko Rantanen)
- © Design Migration Ry : P 38 左上 · P 39左下及右下BOTTOM · P 40左上TOP · P 41全 · P 43全 (右上Photo : Anu Penttinen)
- © Exel Sport Oy : P 45全 (左下兩圖Photo : Mikko Harna) · P 49上 (Photo : Mikko Harna)
- © Jari Isokorpi : P 58全
- © Suomen Mätkäliitto Ry : P 59下 · P 60上 · P 61全
- © Pikku Kenguru Oy : P 63右上
- © Kukkakukka (Saara Renvall) : P 63左下 · P 64右上
- © Lovi Oy (Anne Paso) : P 65左下
- © IVANA Helsinki : P 86-89全 · P 90右上 (Photo : Tuomas Peltomaa) · P 91全 · P 92 全 (Photo : Tuomas Peltomaa) · P 93全
- © Imu Design : P 95左下 · P 96 - 100 全 · P 101 右下 · P 114左下 · P 151右上及右下
- © ANTEEKSI : P 103上 · P 109上及中下
- © COMPANY : P 103 下 · P 104全 (上與左下Photos : Janne Suhonen) · P 105全 (Photo : Henrik Stenberg) · P 106全 · P 107上 (Photo: Christian Yakowleff) · 中 (Photos : Janne Suhonen)
- © CHAO & EERO Jewel : P 117左下兩圖 (Photos : Chao-Hsien Kuo)
- © Pure Design Oy : P 127全 (Photos : Marja Helander)
- © Pentagon Design Ltd : P 128全 · P 129上 · P 169右下
- © Klaus K Hotel : P 131右下 · P 135左下TOP · P 136下
- © Kalevala Koru Oy : P 133全 · P 134上
- © Evolum : P 148上及左下上圖
- © Sasha Huber : P 149全 · P 166全 (Photos : Sasha Huber) · P 167上 (Photos : Sasha Huber) · P 169中間兩圖
- © Globe Hope Oy : P 154 - 157全
- © Secco : P 159下兩圖 · P 160右上及右下 · P 161全 · P 163右上及右下
- © The Operation Saunabus : P 169上方兩圖 (Both Photos : Martina Motzbäuchel / Jarmo Wright)
- © HELFI Oy Studio Helsinki Finland Ltd : P 168下
- © Nathalie Lahdenmäki : P 183全
- © Tonfisk Design Ltd : P 191右下 · P 192 - 195全
- © Verso Design Oy : P 196 - 201全
- © Artek oy ab : P 214下 · P 215右上及左下 · P 219左上與下 · P 254全 Source: www.artek.fi
- © Adelta Ltd : P 211上 · P 248全 · P 249上 · P 250全 · P 251上 · P 252 - 253全 · P 255左上 Source: www.eero-aarnio.com
- © Plectra ry : P 255右上 (Photo : Kimmo Levenon) Source: www.copacabanaguitar.com

J534/117

2007

涂翠珊 | Tsui-Shan Tu

PURE FINLAND

設計 讓世界看見芬蘭

推薦序 芬蘭——設計的社會 | FINLAND—Design Society

Mikko Kalhama CEO of Design Forum Finland | 芬蘭設計中心執行長 | 中譯：涂翠珊

芬蘭是全世界以創意經濟領先的國度之一。當今的芬蘭設計，結合了1950和1960年代最好的設計遺產，以及有才華又被看好的年輕新秀設計師的技藝與創新能力，正是最生氣勃勃的時候。

芬蘭設計的國際聲譽在1940及1950年代的國際設計展中廣為流傳，特別是米蘭三年展。當時的設計，是玻璃和陶瓷、木頭雕塑，以及掛於牆上的芬蘭傳統織毯ryijy，芬蘭的設計師們是具有原始創造力的藝術家，從大自然以及季節的輪轉中取得他們的靈感。簡約、線條乾淨、具實用性、以及真誠，是當時被用來形容芬蘭設計的詞句。

如今，芬蘭設計仍然忠於它的根以及傳統，同時也發展出新的面向。芬蘭設計越來越常意指服務設計，新媒體，或是設計經營管理。設計是日常生活中的一部分。它屬於所有的人，也意在給所有的人使用——且這經常被視為如此理所當然，而幾乎不被注意到。設計是門把也是餐具，是廣告招牌也是公車座椅。芬蘭是一個設計的社會，且正如此呈現。

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 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.

| 芬蘭設計中心室內場景

推薦序

芬蘭設計——自然的清冽聲音 | FINNISH DESIGN—The Crisp Voice of Nature

Marco Casagrande Finnish Architect & Artist | 芬蘭建築師及地景藝術家 | 中譯：涂翠珊

芬蘭的靈魂存在於深鬱的森林中。「於是這森林便回答了，當它被呼喚的時候。」芬蘭諺語如是說，而芬蘭設計就是這呼喚的答案。所有傑出的芬蘭建築與設計大師，都從這自然的深刻聲音中，得到他們創作的靈感與泉源。他們是與自然靈通的設計精神導師。

當列寧在1917年承認芬蘭的獨立時，並不是由於軍事分離主義或是反革命——而是列寧欣賞芬蘭設計師與藝術家所呈現出的，那芬蘭人非常獨特的文化。列寧曾經居住芬蘭，也曾感受到芬蘭國家浪漫主義中對於自然的那份強烈情感，以及這樣的特質如何為芬蘭人獨有。

芬蘭人以他們的設計師為傲，打從心底珍愛並將設計帶回家中。他們象徵了芬蘭的靈魂，且所有的芬蘭人都能從中感覺到其後的森林。每個芬蘭人的家裡至少都有兩個共同的民族象徵：桑拿，和Alvar Aalto的設計花瓶。平凡人民與經典設計之間沒有距離。設計屬於所有的人。

森林隨著一年四季的時序改變。在夏日那迸然爆發的生命力中，樹梢在上方形成屋頂，引領你進入不同的空間與房間。有些朝向淨藍的天空開啟，有些則為你展現如鏡之湖面。秋天時，那森林突然就轉變成滿溢著燦爛紅、橘、黃的色彩，真的將地景繪成有如火在燃燒。當雪降臨，整個世界變成一個白色的背景，襯托著由無葉的樹、冰柱結晶、動物足跡所組成的美麗構圖。當長冬過去，太陽終於再度升起，森林則迎接著你來欣賞那些融冰形成的雕塑，而陽光灑下的光線，會找到方式走向你。

所有的形狀，所有的戲劇性，所有的光，所有的空間……如果想看一系列的芬蘭設計——走入森林裡。

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.

自序

這一本花了很多時間心力、承蒙許多人幫助的書，終於美麗的現身了。

說起寫作這本書的緣由，得先說說我長期居住北歐的感受。丹麥兩年，芬蘭六年多的北歐體驗，讓我深刻感受到，即使是社會制度相近的北歐國家，也因著歷史背景與自然環境的差異，而有著不同的人文風景。

跟鄰國丹麥和瑞典比起來，芬蘭設計僅管同樣有優秀的傳統，卻似乎較少為人所知，也許是芬蘭人相對來說較不擅運用設計行銷、也更為低調之故；然而，看北歐國家中曾經最為坎坷窮苦的芬蘭，如何在20世紀中期時，用傲人的經典設計讓世界看見她，又如何能在21世紀初的現在，融合全球化的影響和芬蘭獨特的文化之根，試圖走出新的設計之路，並不斷求進步，這樣的過程，帶給我更多啟發。

四年多前跟隨夫婿定居芬蘭鄉間的那段日子，我就很想進一步的了解芬蘭設計的當代風貌，卻又無法親身接觸集中在首都的設計活動，於是我總是將芬蘭設計相關的雜誌買回家，捧著字典讀雜誌，享受那一點點解密的快樂。

三年前搬到首都赫爾辛基之後，讀設計雜誌、搜集設計剪報資料的習慣不改，卻終於有了更多機會，可以親自參觀大大小小的設計展、聆聽人們正在進行的設計討論、感受年輕一代設計師勇敢的努力與創新嘗試，我看見設計不只是設計，還是人文社會的理想價值觀，設計不在於追逐流行，而是實在做自己，並讓生活和環境更美好，這樣一份真誠，不斷體現在芬蘭設計之中，也不斷感動著我。

這本書的構想便由此而生，我想分享自己對芬蘭自然人文設計美學的思考體驗，從生活與文化出發看設計，一如芬蘭設計中心執行長所說：「設計，其實是一種態度。」呈現在生活中，可以是品牌，設計師，團隊，產品；也可以是概念，故事，空間，環境。設計從來就不遙遠，它一直就在我們的四周。看芬蘭人利用有限資源，將大自然、歷史、與生活之美融入設計創意，我相信具有豐富文化元素的台灣，一定也可以用心創造，發展出屬於自己的設計風貌。

這本書之所以能夠順利出版，要感謝我的家人與所有好友，不斷在身邊給我支持與鼓勵，同時也要感謝我的芬蘭先生，隨時扮演最佳啦啦隊、靈感催化劑、和即時口譯的角色，當然更要感謝十幾位接受我採訪的芬蘭設計師與專家，與他們的面對面談話，豐富的不只是這本書的內容，還有很多對生命和對創作的啟發，這些都是在成書之餘，人生無止盡的收穫，此時再回想起多年前那個一手捧著芬蘭設計雜誌，另一手捧著字典的自己，我只想微笑。

一本書就有如一個設計產品，能夠順利出版絕對不是作者一個人所能完成的事，在此要特別謝謝田園城市出版社願意出版拙作，有企畫編輯席芬和美術設計心梅的細心規畫設計，這本書才得以誕生。

還要一提的是，書中內文用紙也來自芬蘭世界知名的紙業大廠UPM，從裡到外都非常芬蘭，英文書名中的Pure，在芬蘭文裡還有「咬一口」的意思，僅管一本小書無法盡訴芬蘭設計的所有精彩故事，仍希望它能讓大家嘗一口設計芬蘭，感受一份創意啟思，分享一份我的感動，take a bite of Finland，希望你能從中，咀嚼出屬於你的意義。

CONTENTS

012 前言 | 設計 讓世界看見芬蘭

019 生活何處不設計

- 020 1-1 | 街角門後的創意設計心
- 024 1-2 | 從牛奶盒的藝術畫到新北歐廚房
- 030 1-3 | 非時尚的真創意
- 036 1-4 | 以人為本的設計城市
- 044 1-5 | 從北歐健走到單車電車
- 050 1-6 | 圍繞兒童生活的設計
- 056 1-7 | 愛「丟」東西的芬蘭人
- 062 1-8 | 五彩花與生活小創意

071 與眾不同的原創芬蘭

- 072 2-1 | 獨樹一格的反流行芬蘭
- 078 2-2 | 經典中的創新__Marimekko
- 086 2-3 | 回歸自然悠閒__IVANAhelsinki
- 094 2-4 | 聽說芬蘭新設計代表隊__Imu Design
- 102 2-5 | 對不起，看我們不從俗的創新__ANTEEKSI

111 靈感來自於生活

- 112 3-1 | 自然中的靈感新意
- 118 3-2 | 芬蘭家居生活的要角__Iittala
- 124 3-3 | 從Nokia，到生活新想像__Nokia · Pure Design · Pentagon Design
- 130 3-4 | 歷史故事穿戴上身__Kalevala Koru · Klaus K
- 138 3-5 | 藝術設計的人文家園__Arabiaranta

145

混合新舊的再生創新

146

4-1 | 把廢棄物變珍寶

152

4-2 | 讓環保創意躍上時尚舞台__Globe Hope

158

4-3 | 電子時代的珍寶地__Secco

164

4-4 | 傳統桑拿的新想像

170

4-5 | 舊場地再生新氣象

177

手工藝的新意

178

5-1 | 新世代的緩慢奢侈

184

5-2 | 從一顆鈕釦出發__Aarikka

190

5-3 | 小品牌走向世界__Tonfisk

196

5-4 | 母女合作的現代織品__Verso Design

202

5-5 | 隱於林中的藝術村__Fiskars

209

設計大師群像

212

6-1 | 北歐設計的先驅__Alvar Aalto

220

6-2 | 創造生活詩意的魔術巧手__Tapio Wirkkala

226

6-3 | 捕捉永恆之光__Timo Sarpaneva

234

6-4 | 混搭餐具的設計之父__Kaj Franck

240

6-5 | 充滿色彩想像力的玻璃鳥大師__Oiva Toikka

248

6-6 | 顛覆椅子與空間概念__Eero Aarnio

設計 讓世界看見芬蘭

人們總說，Nokia，讓世界看見芬蘭。其實，在 Nokia 還未行銷全球之前，設計、建築、與音樂，就已經讓世界，看見芬蘭。小國芬蘭，獨立建國的歷史很短，卻在設計與建築史上，大師輩出，不但彰顯了芬蘭的人文成就，也對現代的設計與建築，造成深遠的影響。芬蘭設計，跟瑞典、丹麥設計一樣，有深厚的傳統和國際名聲，在北歐的設計史上，芬蘭也佔有舉足輕重的角色。

經典傳統裡的芬蘭設計

設計反映了民族的精神，芬蘭設計更是跟民族文化緊密結合，與其他北歐國家的人比起來，傳統芬蘭人較為內斂沉默，卻多了一份該做的事就要做到最好的耐力與堅強意志，性格上的低調與內斂，其實

也讓芬蘭的設計，沉潛出一份發自內心的深刻情感，讓人感受到藏蘊深厚的真摯和品質。芬蘭人在大自然中的深刻感動，對純粹之美的藝術執著，和從民族歷史中尋根的設計認同，都使芬蘭設計獨樹一格。

在芬蘭的設計史上，觸動民族精神根源的，先是一部史詩《卡雷瓦拉》(Kalevala)。這部史詩，是長期被瑞典和俄國統治的芬蘭人，在19世紀時尋找民族根源的成果，由芬蘭東部口傳文學中整理出的《卡雷瓦拉》，不僅是芬蘭人的驕傲，也曾給予《魔戒》作者托爾金寫作及創造精靈語言的靈感，芬蘭設計家、建築家、及音樂家，更是不斷從中取得創作靈感及精神依歸。

1930年代，芬蘭出了現代建築史上的大師 Alvar Aalto，他將自然中得到的靈感，結合有機形式

的人性化功能設計，為整個北歐現代設計的思考理念，奠下重要根基。他在設計中強調使用者的重要性，不斷實驗創新，並在赫爾辛基的市中心，建了一棟象徵芬蘭民族獨立精神的芬蘭廳；而由大師及其同為傑出設計師的第一任妻子 Aino Aalto 共同創辦的 Artek 設計名店，從 1935 年起至今屹立不搖；他那由芬蘭湖泊形狀為靈感出發的 Savoy 花瓶，也仍是北歐經典設計裡，最受世人喜愛的作品。

在 Alvar Aalto 之後，大師 Tapio Wirkkala 分別於 1951 與 1954 年，在米蘭三年展 (Milan Triennale) 得到多項設計金獎，讓人在他的作品裡，看見從大自然凝結而出的芬蘭設計精華；同為不斷

右上 卡雷瓦拉首飾(Kalevala Koru)70週年慶展覽現場
 左下 Artek設計名店櫥窗一景
 右下 Alvar Aalto的經典花瓶(1936)，圖為2006年慶祝花瓶70週年所推出的新色

