

古斯塔·薩克西

陈永群 陈永维

编

丛中

上海书画出版社

游 戏 开 珍 象 古 斯 塔

薛克西

陈永群 陈永维 编著

上海书画出版社

策 划：金国明 徐 可
责任编辑：

装帧设计：陈永群 陈永维 杨关麟
技术编辑：杨关麟

当代芬兰平面设计家 古斯塔·萨克西
陈永群 陈永维 编

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址：上海市钦州南路 81 号

邮编：200235

网址：www.duoyunxuan.com

E-mail：shcpph@online.sh.cn

文高图文技术(上海)有限公司制版

上海市印刷七厂印刷

各地新华书店经销

开本：889 × 1194 大 24 开

印张：2.5 印数：1—3000

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-509-1 / 1 · 444

定价：23 元

图书在版编目 (CIP) 数据

当代芬兰平面设计家：古斯塔·萨克西 / 陈永群，陈永维编著。— 上海：上海书画出版社，2003.7
(当代芬兰设计家丛书)
ISBN 7-80672-509-1

I . 当... II . ①陈... ②陈... III . 平面设计 - 作品集 - 芬兰 - 现代 IV . J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 025974 号

关于芬兰人和芬兰人的设计

我曾经问过一位芬兰朋友，在他家白色的窗帘中能看见什么，他说：“雪、雪花，或者是天空。不可能是空白。”半年后，再次见到他时已是秋冬之际的十一月。那是他在赫尔辛基之外的另一个家，简朴的芬兰传统木屋别墅离湖边有二十多米，四面葱郁的森林无边无际。我们来到湖边看风景，湖面荡漾的涟漪借着风力由远岸的森林缓缓地波动到脚下，飘扬的雪花无声地落进清澈见底的湖水里而顿失了踪影。湖岸的石头，上端一层层地被染成白色。身后的森林，已是白皑皑地与天连接在一起，愈加使得这无限的安宁变成了可呼吸可吐纳的永恒，并深深地注入我们的心田。我们觉得有点冷，便回到木屋里，把桑拿浴室烧热，狠狠地将自己的身体热蒸了半小时之后，这位芬兰朋友突然赤裸地冲向屋外冰冷的湖水里去体验真正刺骨的滋味。一二分钟之后，他又回到桑拿浴室中重新回味热的力量与极限，并继续喝那瓶KOFF啤酒。这就是芬兰人生命中既简单又真实的生活。

自然中的一块极其普通、无奇色也无畸形的石头，对于一个芬兰人来说可能蕴藏着无比丰富的生命内质。在内心深处，他会崇敬地把它处置为一个能透视生命的神灵与精神意志的感应物，并由此展开对人对自然之本性的思考。无论他的思想内涵有多么的丰富和处于怎样的不断变化状态，这一简简单单的自然所沉淀下来的痕迹物就足以包容人感知生死之苦的道理，以及激发创造意念的能量。平凡的自然之石在芬兰人眼里蕴藏的气息不仅仅是自然所赋予的各种自然之性，更在于它象征着芬兰人所理解和认知的自然之道。奇异或炫目的视觉，在芬兰人的思维中都会转化成简朴的内容与表现形式。

如此单纯与质朴的审美观念无形或有形地来源于他们生死过程的归宿之源，即森林和湖泊。自然，不仅营造了芬兰文化的发展与演变的历史，而且更在于塑造了芬兰人的生活形态与行为模式。芬兰设计文化的特性便是这样一个可以让我们真切地去认识如何将纯朴的美学理念创造为极具人性化的人文价值体系。同时，我们或许也能从中领悟到人与自然、物质文化与精神文化相互交融的方式。这也正是中国当代社会所关注的问题。

我们在选择和建立一个什么样的设计文化体系呢？如果语言可以表达清楚人的思维和概念，那么，在这里不妨借用一些形容词汇来描述两种截然不同的设计价值观：

表面的	相对于	内在的	虚假的	相对于	真实的
浮华的	相对于	朴实的	脆弱的	相对于	坚固的
外加的	相对于	原生的	造作的	相对于	自然的
增加的	相对于	减化的	装饰的	相对于	实用的
平面的	相对于	空间的	复杂的	相对于	简单的
喧宾夺主的	相对于	主次清晰的	外露的	相对于	内藏的
争奇斗艳的	相对于	有节度的	短暂的	相对于	永恒的
民俗化的	相对于	土人化的			

毫无疑问，当代的芬兰设计文化是属于后者的。而这一美学思想的精髓，恰好是中国传统思想观念中道家与禅学所追寻的人世间的高境界。

陈永群 同济大学建筑城规学院艺术设计系副教授

古斯塔·萨克西
(Kustaa · Saksi)

古斯塔·萨克西(Kustaa Saksi)

设计师的智慧

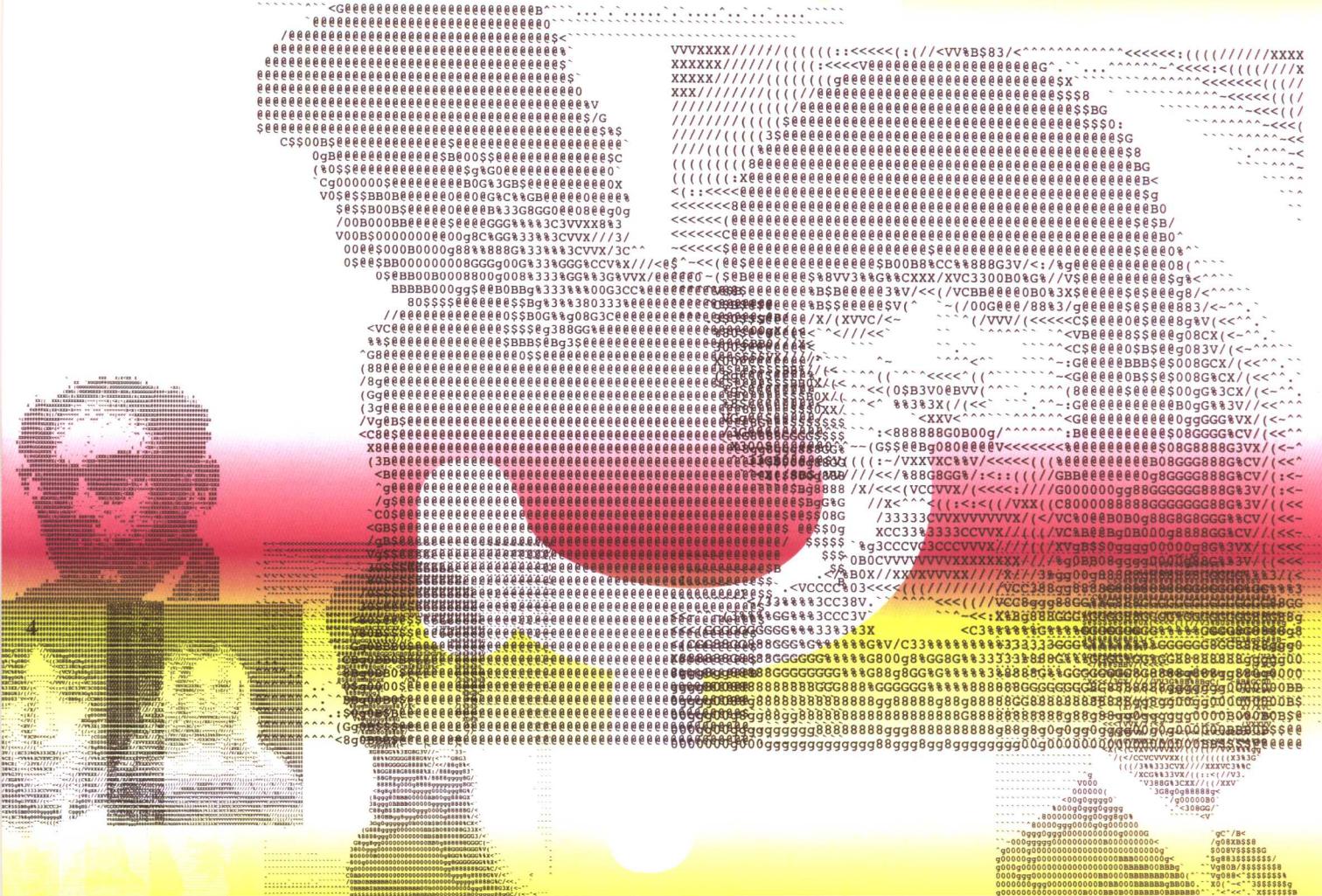
陈永群 陈永维

古斯塔·萨克西(Kustaa Saksi)在平面设计领域所获得的成就与他的年龄似乎并不相符。他的睿智和他的自信基于他对视觉设计的执著追求。他有着很丰富的实践经验,这使他比一般的设计师对设计的理解更加深入和透彻。古斯塔·萨克西 1996年进入芬兰 Lahti 设计学院学习; 1998 年在英国伦敦Sotium Design从事平面设计; 1999年任职于芬兰Neo-Geo平面设计事物所和Tammi 出版社; 2000 年从 Lahti 设计学院毕业, 任职于赫尔辛基 Taivas 设计工作室, 为 Tammi 出版社设计儿童书籍, 其插图获设计银奖; 2001 年任职于芬兰 Image 杂志社, 并获芬兰本年度最美书籍装帧设计奖; 2002 年成为自由设计师, 与设计师 Teemu Vaarakallio、Chris Bolten 和 Jarkko Ojanen 一起创办 Mongrel 设计公司, 任芬兰设计奖评委委员、RE:Spekt The Big One 网页设计奖评委委员会委员、并获本年度 Magi Viljanen 摄影书籍装帧设计荣誉奖。

古斯塔·萨克西是一个极其平和而又质朴的芬兰人。在他自然的性格里却常常迸发出对异国文化的激情与向往, 一年一度的外国之旅使他在平面设计的创作道路上不断补充着新鲜的视觉资源和灵感。作为平面设计师, 古斯塔十分明白自己必须具备丰富、快速与灵活的视觉思维方式, 才能得心应手地完成客户对设计方案的各种要求。

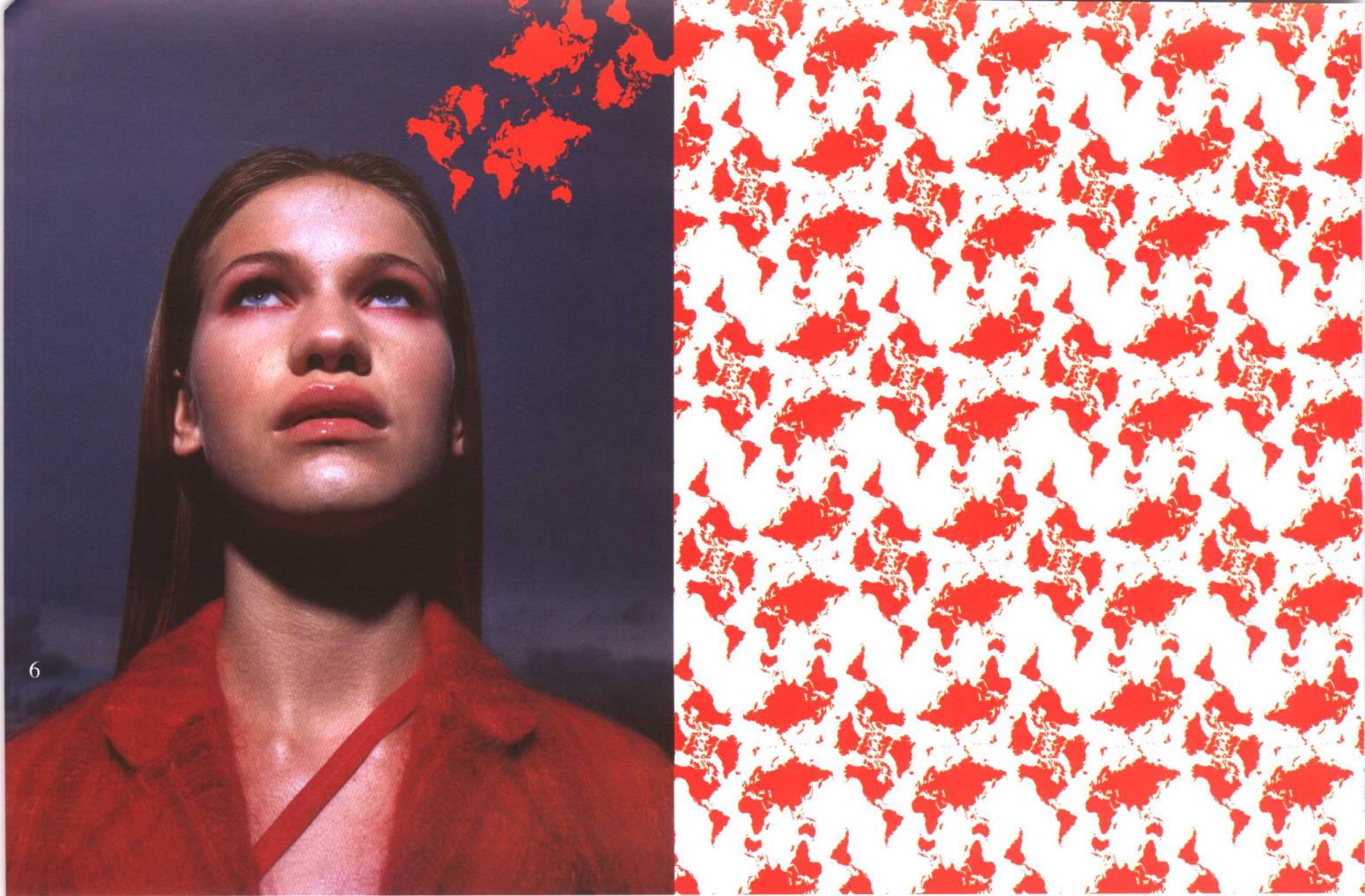
古斯塔的设计语言中所体现出的芬兰文化特性其实并不特别明显, 对他来说, 这并不重要。只要设计作品能最大限度地达到设计的定位要求, 无论用怎样的手法和表现形式都是合理的。古斯塔设计作品中形象的表现总是能很好地将设计主题的某种概念转化为具体的视觉形式, 这种由市场调查与研究所得出的设计定位概念转化的视觉表达, 是体现平面设计能力高低的最根本标准。古斯塔的设计才华来自他长期的视觉“搜捕”习惯, 除了他自己的眼睛, 古斯塔一出门便要随身带上“傻瓜”照相机, 这已成为他的生活习惯。无论走到哪里, 只要发现有意思的视觉资源, 他都要将它们一网打尽。他脑海里储藏的视觉信息一旦需要被调动出来, 他的想像力便会将其结合起来, 从而变成生动有趣的视觉表现形式。

在古斯塔的智慧符号里, 我们可以充分地意识到他视觉思维的敏锐性和把握设计定位的概念与视觉形象转化的能力。他的设计语言与风格的成形都是发生在无意识与不经意中的。因此, 他作品的内质中始终散发着轻松、写意与耐人寻味的东西。正如他评价自己的成功就像他创作时的方式一样: “其实我并没有去刻意追寻成功, 我只是热爱我的工作, 我把自己的生命全部投入在工作中, 仅仅是为了这种快乐的生活方式而已, 即使我没有成功, 我也感觉活得无比开心。”

“Axcii 系列” 插图

6

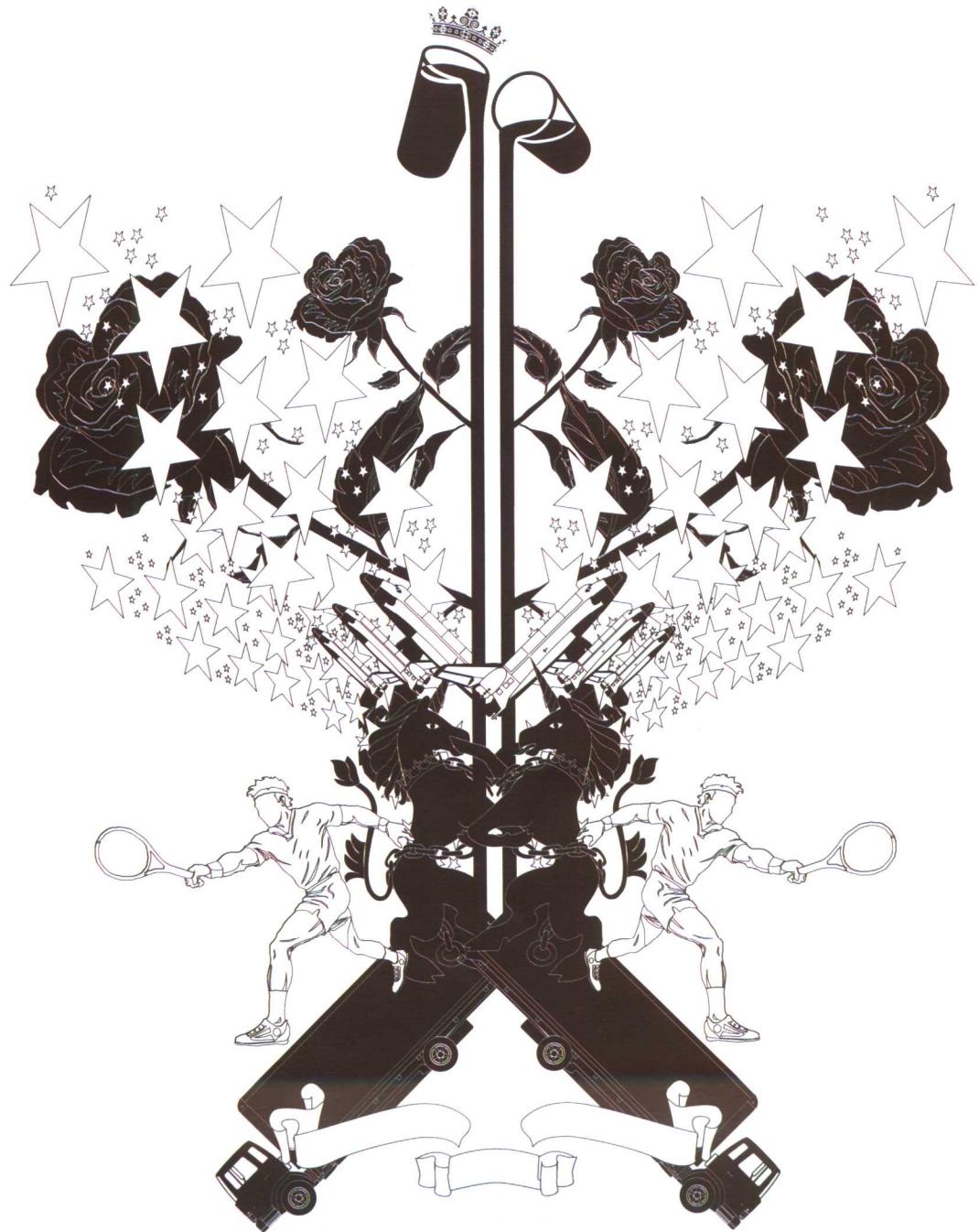
墙纸设计

摄影: Matti Pyykkö

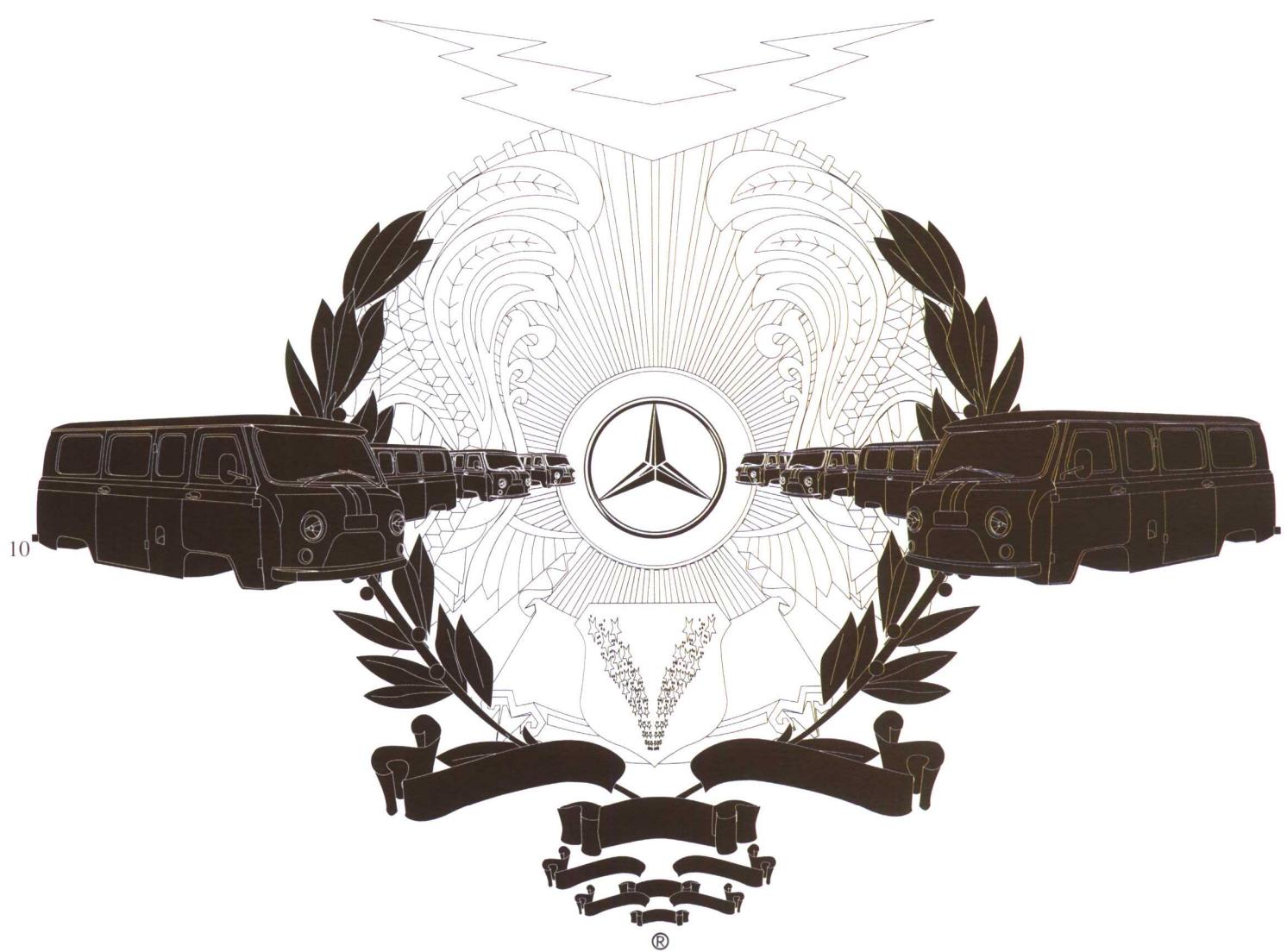

墙纸设计

摄影: Matti Pykkö

10

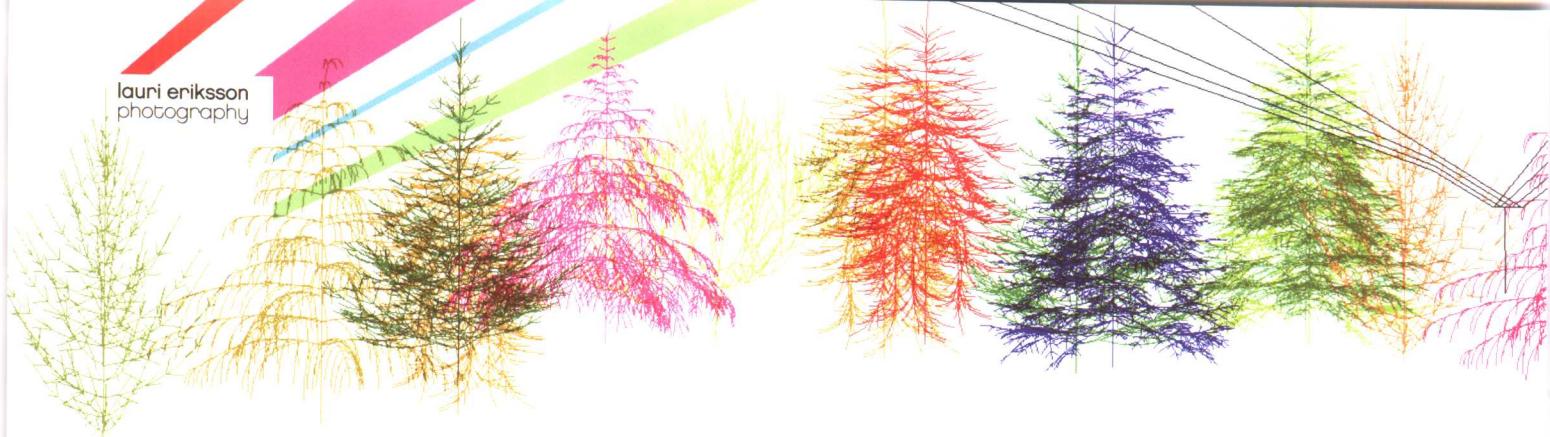
插图

11

Diesel Jeans 网站网页
合作者 Chris Bolton

lauri eriksson
photography

lauri eriksson: suomi pictures

13

摄影家 Lauri Eriksson
日本东京个展请柬