

The Stories of Finnish **Graphic Design**

芬兰平面设计十人谈

谢崇桥 著

中国轻工业出版社

The Stories of Finnish **Graphic Design**

在地球上创造一个天堂是设计师的任务。

——阿尔瓦·阿尔托（芬）

芬兰平面设计十人谈

谢崇桥 著
朱 兰 整理

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

芬兰平面设计十人谈/谢崇桥著. —北京:
中国轻工业出版社, 2009.3

ISBN 978-7-5019-6517-5

I.芬… II.谢… III.平面设计—研究—芬兰 IV.J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第199340号

责任编辑: 沈 强 责任终审: 孟寿萱 装帧设计: 刘 微
特约编辑: 刘 萍 责任校对: 燕 杰 责任监印: 胡 兵 张 可
设计制作: 北京灵思舞意平面设计有限公司

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年3月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 15

字 数: 260千字

书 号: ISBN978-7-5019-6517-5 定价: 58.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换
80046K2X101ZBW

Preface

The Stories of Finnish Graphic Design This book introduces Finnish graphic design, designers and discussions about graphic design education. Finland is north European large country, but very few people in there. It is known about Lapland, the vast natural deserts and its phenomena fells, forests, pure rivers, half wild reindeers, northern lights.

Finnish design is still young and fresh; the wild nature has leaved remarks to it. The Chinese design has much longer roots in its history. Now the cooperation Finnish and Chinese design especially in design education area has started and it is very fruitful.

I am glad that Finnish graphic design is now introduced to Chinese audience by this book. The writer Chongqiao Xie has become acquainted with Finnish graphic design, culture and education during his visit at University of Lapland. He stayed with us at the graphic design department as a researcher for one year. University is situated in Lapland on the Arctic Circle.

Some skilful Finnish graphic designers are nowadays known globally. The most important area our graphic designers have worked with is posters and illustrations. The younger generation has become famous design in digital environments and international advertising. The technological change has been a huge all over the world. It has changes also the designers work towards moving items and sound. So it is important that we notice this also by naming our field. Nowadays we speak more often visual communication design than graphic design. By visual communication we understand each other all over the world.

Dr. Riitta Brusila, professor

Visual communication design University of Lapland

序

《芬兰平面设计十人谈》这本书向读者介绍了芬兰平面设计、设计师，同时还讨论了芬兰平面设计教育。芬兰属于地域较广阔的北欧国家之一，人口并不密集。芬兰北部拉普兰地区，有着广袤的无人居住区，茂密的森林、丰富的木材资源、纯净的河流、半野生的驯鹿以及神秘的北极光。

芬兰设计至今仍旧是年轻而充满活力的，受原生态的自然环境影响比较大。相比之下，中国设计有着更久远的历史。现在，中芬之间的设计，特别是设计教育的合作和交流已经开始，并结出了累累硕果。

很高兴这本书能把芬兰平面设计介绍到中国。作者谢崇桥作为研究人员在拉普兰大学访学的一年时间里，充分了解了芬兰设计、文化和教育。

现在芬兰有不少平面设计师在全球享有盛名。芬兰平面设计师主要的研究领域是海报和插图。近一些年，芬兰年轻一代设计师在数字艺术和网络广告设计方面已经有所建树。全球范围内，科学技术已经发生了很大的变化，从而使设计师的工作朝向动态和音效方面拓展，所以我们对这个领域的命名也在悄悄发生变化。现在我们更多地用“视觉传达”代替“平面设计”来指代我们的工作领域。“视觉传达”有助于全世界的人互相理解。

瑞达·布鲁斯娜 (Riitta Brusila) 博士，教授
视觉传达设计 拉普兰大学

图书简介

拓展创意思维，是每一个学设计的学生、设计师的需要。“他山之石，可以攻玉”，向外国设计师学习应该是一种方法。

这些年，介绍国外设计师作品的书籍杂志并不少，这类刊物往往主要是展示国外设计师的作品图片。本书作者之所以也编撰一本关于芬兰设计师的书，并不是想再凑一份热闹，而是考虑到创意思维的拓展，不是仅仅看一些图片就能实现的。仅仅通过作品图片，没有相应的背景资料，很多学生实际上无法理解它们“好在哪里”，更别说受到什么启发了。关于这一点，我在自己的学生时代也有体会，近几年接触高校的教学工作，这种感受越来越强烈。学生们应该更深入地了解设计大师们的创作背景，如设计师的灵感来源、创意思维过程、制作方法等。

本书的特色，就在于不是简单地向读者介绍芬兰设计师和他们的作品，而是重点介绍这些作品创作前后的故事。想要通过这样的故事，让读者实现与设计师的“对话”，在创作思路、创作方法以及如何发现素材、如何提炼素材、如何进行图形创意、如何修改作品甚至是如何处理工作和生活中的一些矛盾等多方面得到启发。

虽然除了本书作者选入的设计师，芬兰还有很多设计师在平面设计领域都获得了很大的成就，但本书没有把他们都囊括进来，而是根据创作特点和专业背景等因素，选取了几位有代表性的设计师，从不同的角度反映设计创意的来源和设计师的生活背景，如擅长手绘的老一辈设计师埃尔克·布荣（Erik Bruun）先生会让我们看到乐观豁达的生活态度对设计的影响；在国际上享有盛誉的设计师卡里·碧波（Kari Piippo）先生能告诉我们如何提炼素材和创新作品；身为股东的设计师艾萨·奥雅拉（Esa Ojala）先生则让我们知道如何处理繁忙的杂务和创作之间的关系；集艺术家、高校教师和设计师于一身的艾摩·卡塔雅玛基（Aimo Katajamäki）先生则能回答很多关于如何处理纯艺术和设计之间关系的疑问；马克·泰纳（Markko Taina）先生是本书选择的唯一的书籍设计师，他会告诉我们很多书籍设计的故事；我们还能看到嘉瑞·莎罗（Jari Salo）先生如何一边玩游戏，一边做设计；玛蕾娜·奥兰德莱（Marianne Olanterä）女士带给我们的，则是关于企业形象和管理

方面的设计经验；另外有三个设计小组，博室（Both）、安德外尔（Underware）和多格（D.O.G）也是各具特色。博室设计小组特别强调设计师相互之间的影响与配合；安德外尔则是在字体设计方面影响非凡；多格设计小组带给我们的，是有着丰富时代气息的设计。

实际上，仅仅用一两句话来概括书中展示的这些设计师的创意故事是非常不完全的，所以还是希望读者能抽出时间读一读书中的具体内容，仔细体味设计师的创作故事背后所蕴涵的哲理。

除了对芬兰设计师创意故事的介绍，本书还用一定的文字，描述了作者作为一个外国人对芬兰设计的感受，同时介绍了芬兰的“国家大事”——2005 设计年活动，希望能传达更多的关于芬兰设计的信息。

对于选入本书的设计师，很难作准确的排序，所以作者与编者也没有仔细斟酌排序问题，读者千万不要用成就的大小或者其他什么规则来“度量”书中各位设计师的先后问题。这里选入的，有在国际上享有盛名的大师，也有在芬兰国内响当当的设计师，同时也不乏才华横溢的青年设计才俊。从他们获奖的情况，读者就能看出这些设计师在平面设计领域都是非常成功的。他们的设计创意故事和作品应该能从多个方面启发读者。

编者

目 录 contents

Erik Bruun	15
Kari Piippo	37
Esa Ojala	59
Aimo Katajamäki	89
Markko Taina	111
Jari Salo	133
Marianne Olanterä	157
Timo Berry and BOTH	169
Sami Kortemäki and Underware	191
D.O.G Design	211
15 埃尔克·布莱	
37 卡里·碧波	
59 艾萨·奥雅拉	
89 艾摩·卡塔雅玛基	
111 马克·泰纳	
133 嘉瑞·莎罗	
157 玛蕾娜·奥兰德莱	
169 提摩·伯瑞和博室设计组合	
191 萨米·过德玛基和安德外尔设计组	
211 多格设计组	
在芬兰感受与出行有关的设计	222
感受芬兰日常生活中的设计	230
推广设计的“芬兰设计2005”设计年活动	236
后 记	240

写在前面

每当面对设计大师们的杰作、发出感慨之余，我总想知道这幅作品背后的故事，这幅作品在她的设计师内心的故事，或许跟随设计大师去寻找她灵感的源头。自己作为一名设计师，每天被大量繁琐、重复的工作所拖累，我总想找一种办法能给自己的大脑腾出一点点创意的空间。每当抱怨客户“外行对内行指手画脚”的时候，我其实很希望得到一些好的建议，帮助我处理好与客户的关系。常常听到关于艺术和设计之间关系的争论，孰是孰非，很难分得清楚，这些似乎也并不是那么重要；常常感慨高等艺术设计学府的门槛太高，让人难以跨越，有没有别的通道可以进入自己所向往的设计领域？而当进入了“象牙塔”，又觉得“象牙塔”高高的围墙内并不完全是美丽的“天堂”。何去何从？让人迷茫！想成为专业的、富有创意的设计师，到底该怎么做？

现代设计史发展至今，北欧五国的设计活动（包括斯堪的纳维亚地区、冰岛、芬兰）一直是各种设计运动中不可或缺的部分。它们具有悠久的设计传统，许多传统的设计理论与实践至今一直被设计界认为是“真知灼见”——崇尚自然、感性中富于理性，设计活动均是以人类的情感为出发点与终结点。21 世纪，全人类的视线不自觉地又被北欧的这几个国家所吸引，本书所主讲的芬兰仿佛也一夜之间成为了世界上“最具竞争力的国家”之一。也正是在这时，芬兰设计又一次燃起了人们的热情，就像第二次世界大战以后刮起的“芬兰风”（Finnish Flair）。设计对于国家的文化与经济的促进作用已得到广泛的共识。如果不是因为设计对于增强国家的竞争力具有重要作用，芬兰总理也不会在 21 世纪之初就亲自宣布举办“芬兰设计年”活动，而且该活动持续时间前后超过十年。芬兰设计和芬兰的国际竞争力一样，都是值得关注的。

本书所描述的，不是一般性的设计理论，也不是对芬兰设计师的简单介绍，而是结合设计师的作品，重点介绍这些作品创作前后的故事。想要用读者容易理解的方法，实现读者与设计师之间的“对话”。在创作思路、创作方法以及如何发现素材、

如何提炼素材、如何进行图形创意、如何修改作品甚至是如何处理工作和生活中的一些矛盾等多层面、多角度展现设计师的设计创意活动。

除了对芬兰设计师创意故事的阐释，本书还用一定的文字，描述了我作为一个外国人对芬兰设计的感受，同时介绍了芬兰“2005 设计年”活动，希望能带给大家更多关于芬兰设计的信息。此外，本书涉及了很多芬兰设计师关于艺术设计教育的论述，也可以为艺术设计专业的教师、学生和相关人士了解国外艺术设计教育理念和方法提供一些参考。

本书根据设计师的创作特点和专业背景等因素，选取的都是芬兰具有一定代表性的设计师，从不同的角度反映了其作品创意的来源和设计师的生活背景，如擅长手绘的老一辈设计师埃尔克·布荣（Erik Bruun）先生，他让我们看到了乐观、豁达的生活态度对设计工作的影响与意义；在国际上享有盛誉的设计师卡里·碧波（Kari Piippo）先生，能告诉我们如何提炼素材用于创新作品；身为设计公司股东的设计师艾萨·奥雅拉（Esa Ojala）先生则会让我们知道如何处理好繁忙的杂务和创作之间的关系；集艺术家、高校教师和设计师于一身的艾摩·卡塔雅玛基（Aimo Katajamäki）先生则能回答很多关于如何处理纯艺术和设计之间关系的疑问；马克·泰纳（Markko Taina）先生是本书选入的唯一一位专门设计书籍的设计师，他会告诉我们很多书籍设计的故事；我们还能看到嘉瑞·莎罗（Jari Salo）先生如何一边玩游戏，一边做设计；玛蕾娜·奥兰德莱（Marianne Olanterä）女士带给我们的则是关于企业形象设计和设计管理方面的从业经验；另外有三个设计小组——博室（Both）、安德维尔（Underware）和多格（D.O.G），也是各具特色。博室设计小组特别强调设计师相互之间的影响与配合；安德维尔则是在字体设计方面影响非凡；多格设计小组带给我们的，是有着丰富时代气息的设计。

实际上，仅仅用一两句话来概括书中展示的这些设计师的创意故事是非常不完全的，所以还是希望读者能抽出时间读一读书中的故事，用心体味设计师的创作故事背后所蕴涵的“设计哲理”。

对于选入本书的设计师，很难做准确的排序，所以我也没有仔细斟酌排序问题，读者千万不要用成就的大小或者其他什么规则来“度量”书中各位设计师的先后问题。这里选入的，有在国际上享有盛名的大师，也有芬兰国内的顶级设计师，同时也不乏才华横溢的青年设计才俊。他们的设计创意故事和作品来源于生

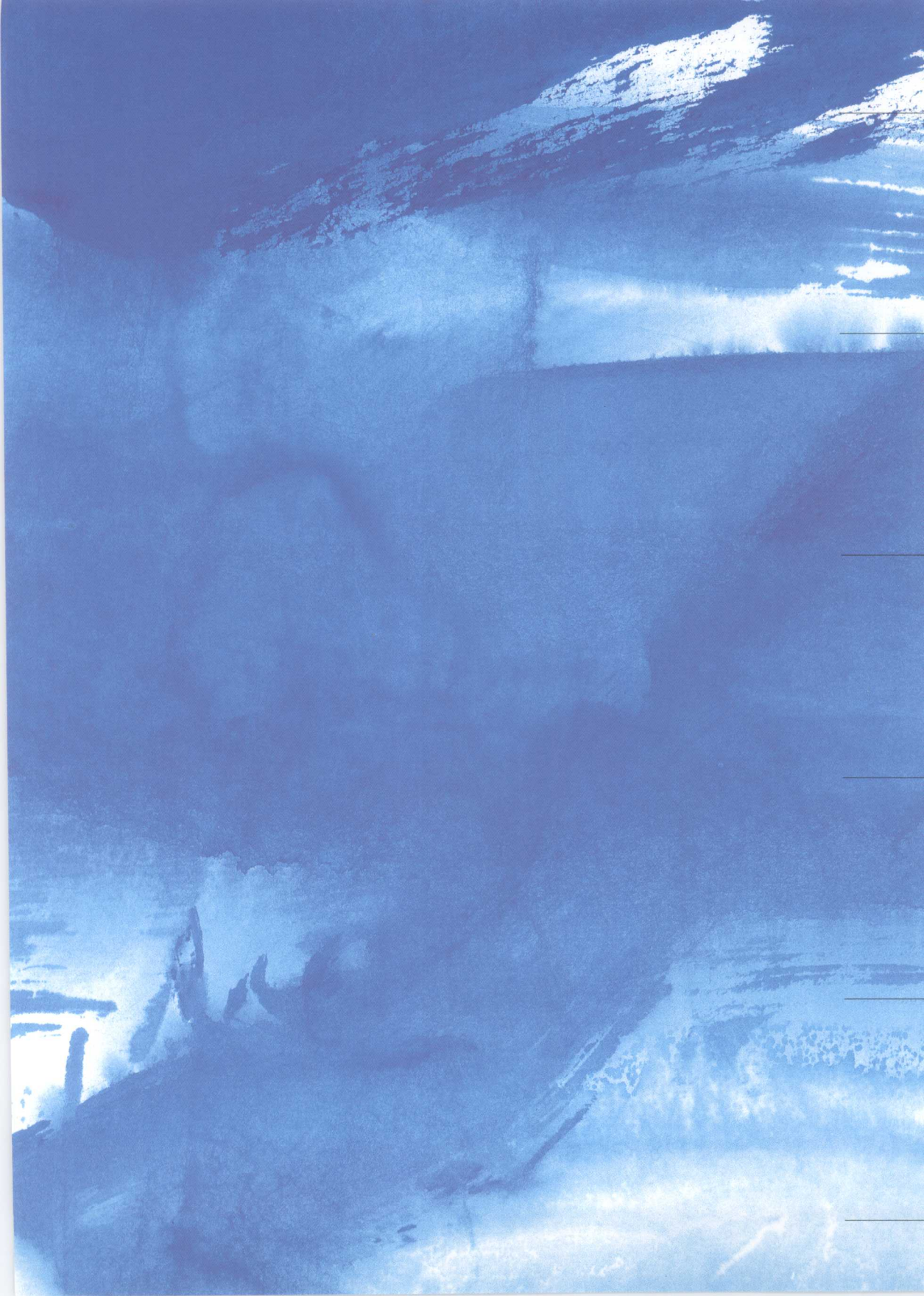
活，能从多个方面启发读者。

本书是在对芬兰设计师的逐个专访基础上写成的，主要内容除了本人研究和经验的归纳，很多是来自于芬兰设计师们的原意，有些甚至是设计师原话的译文。为了保持创意故事的“趣味”，还保留了大量的访谈和设计师提供的资料的英文原文，目的是想让读者真正得到设计师的本意。遗憾的是本书无法囊括所有的芬兰平面设计师，即便是入选的设计师，也没能展示他们的全部设计作品和设计思想，所以其中涉及到的设计观念和思想难免“片面”，恳请读者谅解。

在此，我要特别感谢国家留学基金委和有关专家（尽管至今也不知道专家们具体名字），正是国家的资助和这些前辈的提携，我这样的青年学者才有了出国学习访问、开拓眼界的机会。正因为如此，我也希望能通过自己的努力，给后来者铺一段路，不负前辈厚望！当然，我最应该感谢本书选编的芬兰设计师们，他们毫无保留地赠予作品图片，并提供了大量创意故事，成为本书最重要的成分。还要特别感谢拉普兰大学教授瑞达·布鲁斯娜（Riitta Brusila）女士和芬兰平面设计协会玛瑞达·珊德莉（Marita Sandeli）女士的大力指导和帮助，没有她们，不仅我拜访各位设计师的计划会成泡影，本书也成了无源之水、无本之木。我也要感谢在芬兰的中国留学生杨静同学为此书补充了部分图片，丰富了书稿的内容。中国轻工业出版社的编辑沈强先生及朱兰小姐对本书的出版耗费了大量心血，在此深表感谢！

谨以此书献给我的爱人和儿子，感谢他们在我出国前后和本书编撰期间给予的爱与支持。正是因为他们的爱，使我在远赴他乡期间，可以从容地收集到这些宝贵的资料；也正是因为他们的支持，才使我不分心地长时间坐在计算机前整理出这些文字和图片。

作者 谢崇桥
2008年5月

手绘大师——

埃尔克·布荣 (Erik Bruun)

即便是面对一个严肃的主题，
我也常常用一种玩乐的方式来表达，
这使我处理很多事情很轻松。
我对平面设计不只是爱好，
而是沉溺于其中。

——埃尔克·布荣

为美丽的芬兰而设计

——埃里克·布荣 (Erik Bruun)

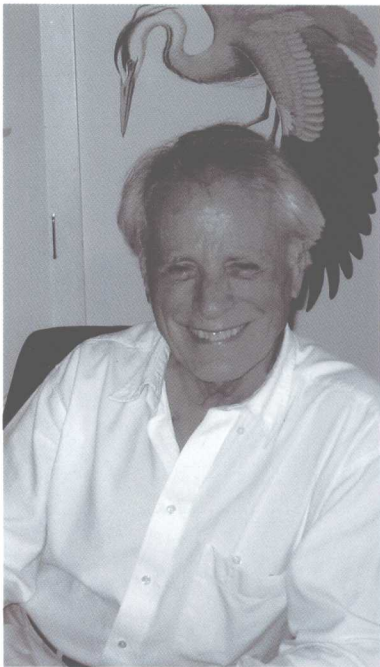
埃里克·布荣先生是芬兰老一辈的平面设计大师之一，1926年4月7日出生于维堡 [Vyborg, 原苏联西北部港口城市，临芬兰湾]，算来已经是80多岁的人了。我去他位于芬兰堡的家中拜访时，只有先生在家，他热情地招待我和同去的艾萨·奥雅拉先生，精神矍铄，行动敏捷，一点儿也不像是高龄老人。

布荣先生于1944-1949年在赫尔辛基工业艺术学院（赫尔辛基艺术设计大学的前身）学习平面设计。曾广泛游学欧洲和美国。1956-1964年间被聘为芬兰商业平面设计师学校的招贴设计教师；1958-1959年任芬兰商业平面设计师协会主席；1961-1965年任芬兰设计师协会常务委员会委员。

作为知名设计大师，埃里克·布荣先生获得过很多重要的奖项，主要包括：1953年、1955年、1957年和1958年分别获芬兰“年度最佳海报”奖；1974年获得芬兰国家工业设计奖。还曾因成功设计了“Flora Fennica”系列芬兰形象海报而在伦敦和维也纳分别获金奖，于1986年在意大利巴勒莫获得银奖。

此外，他还在赫尔辛基（1967年，1981年和1985年），哥本哈根（1955年），维也纳和柏林（1965年），特拉维夫（1973年），哥森堡（1977年）以及北京（1981年）等世界各地举办过个展。从1978年起，由芬兰外交部主办的他的12次巡回海报选集展分别在斯德哥尔摩、波恩、罗马、巴黎、马德里和美国等地展出。此外，他还参加了众多的国际联展。

埃里克·布荣先生也编辑出版了不少著作，主要包括《我们有什么》（1973）；《芬兰工业艺术100年》（与Timo Sarpaneva合著，1975）；《Kaija和Heikki Sirén》（1976）；《芬兰意象》（1986）；他还是《Fincell年鉴》（1962-），《芬兰的书》（1976-）；《Kymmene国际杂志》（1976-85）等刊物的美编。

埃里克·布荣先生肖像