

艾洛·阿尼奥 EERO AARNIO

北欧浪漫主义设计大师

方海著
罗萍嘉译

中国建筑工业出版社

艾洛·阿尼奥

艾洛·阿尼奥 (Eero Aarnio) 是当代最著名的设计师之一。他丰富多彩的事业为人们提供了种类繁多、高质高量的作品。因为创造了许多享誉世界的设计作品，艾洛·阿尼奥成为自20世纪60年代以来奠定芬兰在国际设计领域领导地位的重要建筑师和设计家之一。

艾洛·阿尼奥的家具设计始于芬兰传统的家具制造业，这种制造是通过保持传统的家具设计程序和以使用本土材料为主，就如同其他的传统家具一样，例如中国的竹藤家具。

然而，阿尼奥自20世纪60年代开始用塑料进行实验，他做出了一个重要的决定，告别了由支腿、靠背和节点构成的传统家具设计形式。与自然纹理木材相反，他用鲜明的、化学染色的人造材料使人们得到了很大的乐趣。阿尼奥的令人兴奋的塑料创意设计，特别是球椅(1966)、香皂椅(1968)和泡沫椅(1968)，不论是以前还是现在，这些作品都被广为拍摄和宣传使用，并被赋予了时代精神的特征。

艾洛·阿尼奥不但是一位家具设计大师，而且也擅长室内设计、展示设计以及工业设计，甚至还涉及到一些其他相关领域，尤其是平面设计和专业摄影。许多在国际上享有盛誉的博物馆都收藏了艾洛·阿尼奥的作品，其中包括伦敦的维多利亚和艾伯特博物馆和纽约的现代艺术博物馆。

作者简介

方海，建筑师，1963年生于辽宁，1985年毕业于东南大学建筑系，1988年毕业于东南大学建筑研究所并获建筑学硕士学位。1988～1992年任东南大学建筑设计院建筑师，1992～1995年任南京军区建筑设计院海南分院院长。自1996年先后在瑞典皇家工学院建筑系、芬兰坦佩雷大学建筑系学习，目前为赫尔辛基艺术设计大学室内建筑与家具设计系博士生。方海的主要著作包括中文版的《西方现代家具设计流变》、英文版的《约里奥·库卡波罗》和《艾洛·阿尼奥》、中英文对照版的《芬兰新建筑》、《尤翰尼·帕拉斯玛》、《艾沙·毕洛宁》、《海科宁—科莫宁建筑师事务所》及与蔡军共同主编的《现代芬兰设计》。

译者简介

罗萍嘉，室内设计师，1977年生于四川，1999年毕业于中国矿业大学建工学院，2002年毕业于江南大学设计学院获硕士学位。目前在中国矿业大学建工学院任教。

北欧浪漫主义设计大师

艾洛·阿尼奥

EERO AARNIO

方海著

罗萍嘉译

中国建筑工业出版社

CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艾洛·阿尼奥 / 方海著 罗萍嘉译. - 北京: 中国
建筑工业出版社, 2002

(北欧浪漫主义设计大师)

ISBN 7-112-05262-9

I. 艾... II. ①方... ②罗... III. 工艺美术 - 设计 -
作品集 - 芬兰 - 现代 IV. TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 057739 号

责任编辑: 徐纺

正文设计: 方海

封面设计: 程申

北欧浪漫主义设计大师

艾洛·阿尼奥

方 海著 罗萍嘉译

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店 经销

上海界龙印刷装订厂 制版

上海照相制版厂 印刷

秋雨 监印

开本 889 × 1194mm 1/20 开

印张 6 字数: 84 千字

2002 年 11 月第一版 2002 年 11 月第一次印刷

印数 2000 册 定价: 60.00 元

ISBN 7-112-05262-9

TU·4915 (10876)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

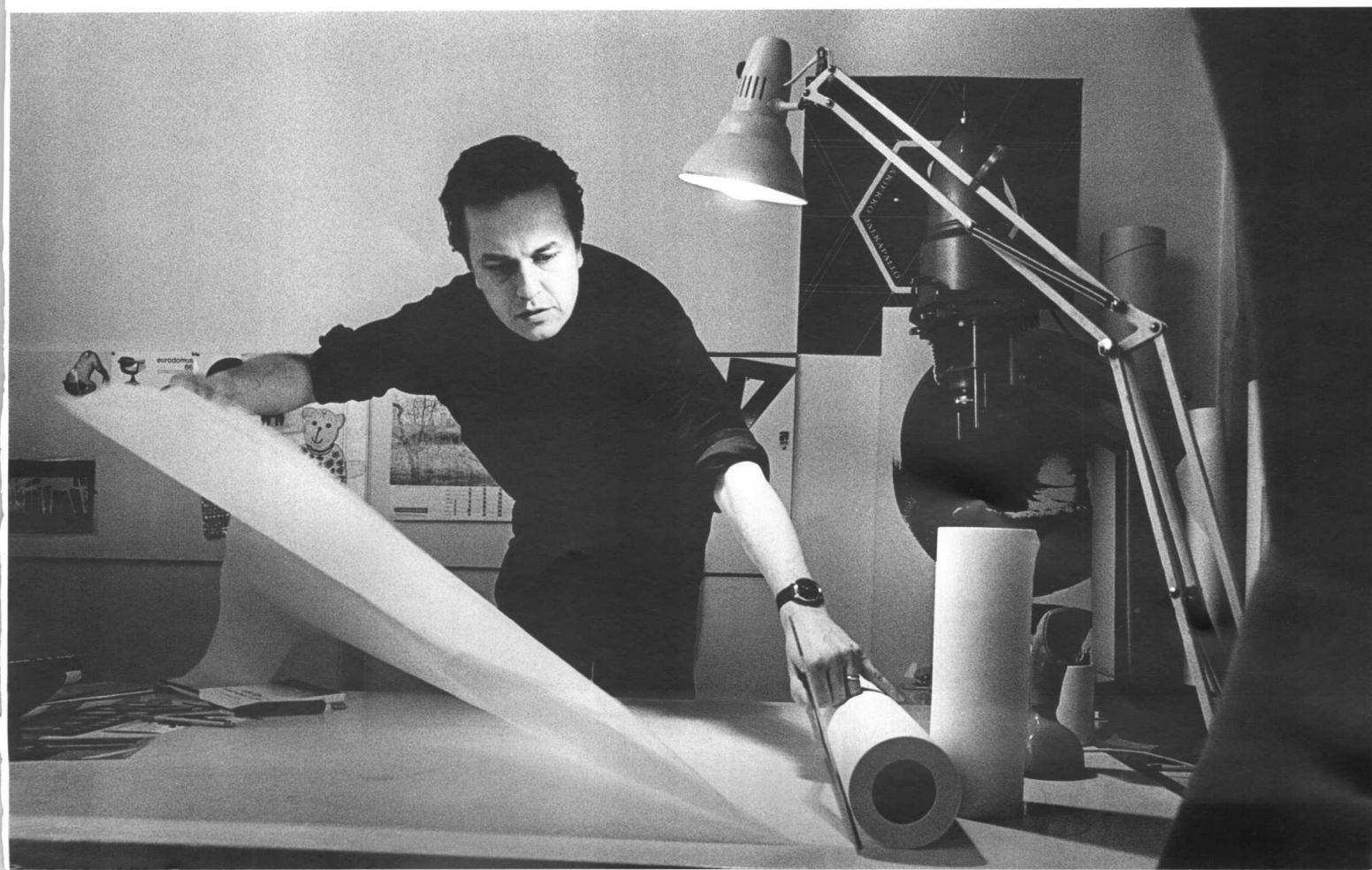
网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

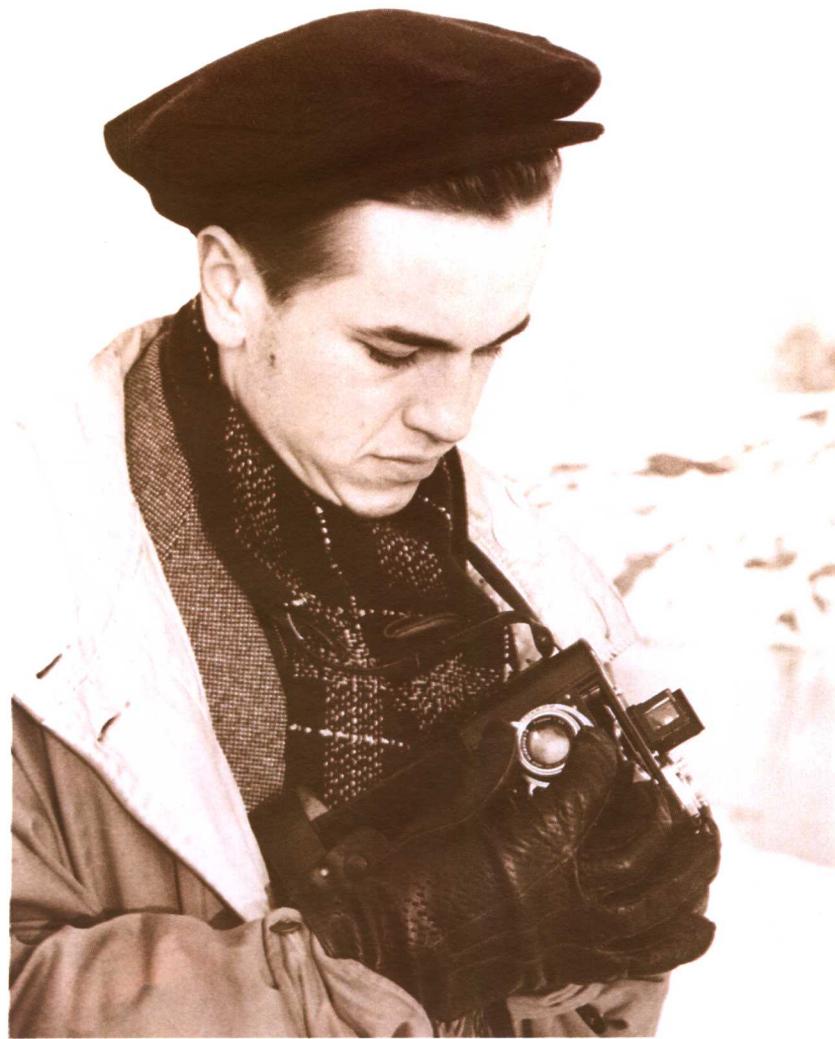
在设计与艺术之间不存在界限，设计师就是艺术家。

——艾洛·阿尼奥

设计师的灵感来自所经历的任何事物。设计师的阅历越广，产生创造性思维的可能性越大。

——艾洛·阿尼奥

学生时代的艾洛·阿尼奥

艾洛·阿尼奥和他的设计

艾洛·阿尼奥（Eero Aarnio）是当代最著名的设计师之一。他丰富多彩的事业为人们提供了种类繁多、高质高量的作品。因为创造了许多享誉世界的设计作品，艾洛·阿尼奥成为自 20 世纪 60 年代以来奠定芬兰在国际设计领域领导地位的重要建筑师和设计家之一。

艾洛·阿尼奥不但是一位家具设计大师，而且也擅长室内设计、展示设计以及工业设计，甚至还涉及到一些其他相关领域，尤其是平面设计和专业摄影。许多在国际上享有盛誉的博物馆都收藏了艾洛·阿尼奥的作品，其中包括伦敦的维多利亚和艾伯特博物馆和纽约的现代艺术博物馆。

1、从传统出发

艾洛·阿尼奥的家具设计始于芬兰传统的家具制造业，这种制造是通过保持传统的家具设计程序和以使用本土材料为主，就如同其他的传统家具一样，例如中国的竹藤家具。艾洛·阿尼奥的第一件重要的家具设计作品问世很早。1954 年的夏天，艾洛·阿尼奥拜访

了他的未婚妻毕乐柯的家乡，并在那里开始学习编织篮子。这种编织技术在亚洲国家非常普遍，但在芬兰，编织篮子主要是由盲人来制作的手工艺品。当艾洛·阿尼奥完成一个篮子的时候，他并没有按照正常的位置摆放它，而是把篮子颠倒过来，从而他发现颠倒摆放的篮子不失为一个很好的座椅。^[1]

这一被称为“蘑菇”系列的座椅，从20世纪50~90年代一直被人们广泛使用。该系列座椅的第一代产品是由藤条编制而成的，在20世纪60年代初，它是一种易于生产的产品。在相当一段时间内，艾洛·阿尼奥这一制造于香港的凳子和座椅系列几乎在全世界都找到了买主。^[2]接下来的是采用玻璃钢做原材料的新产品。“我的第一个商业设计理念源自于1954年夏我自己亲手编制的那把藤凳。第一批的藤凳是由芬兰盲人协会在1961年制造的。1962年，我把这一系列扩展为整套的家居产品，并在香港找到了一个制造商。首批玻璃钢凳子的样品是1967年在香港制造出来的，但一直到了20世纪90年代末才开始真正的生产。从1998年开始，玻璃钢系列的凳子在芬兰生产，并由Adelta公司负责面向全世界销售。藤条凳在美国市场上的名字是“蘑菇”，由于玻璃钢系列是其同类产品，在形状、尺度、功能上都类似，所以，它被命名为同样的名字。”^[3]相匹配于“香皂椅”和“球椅”那样著名的玻璃钢产品，蘑菇系列座椅是一个非常完美的作品。你可以把它作为一个凳子或一个小桌子在室内或室外使用，还可和你的西红柿椅一起结合使用，或者把它放在你的浴室中，较小的椅子可以套放到较大的椅子里面。

2、波普设计的经典

然而，阿尼奥自 20 世纪 60 年代开始用塑料进行实验，他做出了一个重要的决定，告别了由支腿、靠背和节点构成的传统家具设计形式。与自然纹理木材相反，他用鲜明的、化学染色的人造材料使人们得到了很大的乐趣。阿尼奥的令人兴奋的塑料创意设计，特别是球椅(1966)，香皂椅(1968)和泡沫椅(1968)，不论是以前还是现在，这些作品都被广为拍摄和宣传使用，并被赋予了时代精神的特征。从圆形的球状体中挖出一部分或使它变平，可以形成一个独立的单元座椅，甚至于形成一个围合空间。这是阿尼奥的基本创意手法。

事实上，阿尼奥很早就显示了他赋予传统材料新设计理念的能力与兴趣。同时，他还偏爱奇异的圆形——他设计了藤条蘑菇椅系列，而且由混凝土打造而成的专门为儿童设计的蘑菇状攀爬构架在瑞典的斯堪的纳维亚街道家具竞赛中获头奖。在意大利，阿尼奥设计的由钢材、夹板和皮革制成的扶手椅获得了一个大型国际家具设计竞赛的大奖。实用性是家具设计中的下一个关键所在，阿尼奥非常了解使用塑料材质所可能进行的种种操作——拉锯、研磨、抛光、砌合，当然也包括锻压，这使他明白：圆形和卵形是塑料材质最理想的造型。

玻璃钢作为一种新型的可塑材料是人类进行太空旅行的时候问世的，在 20 世纪 50 年代它还只是梦想，却在 60 年代现实的太空旅行中成为一种设计灵感的源泉。一整套独具创意的家具便从对空间探险可行性的兴趣中浮出水面了，或者最后就代表了这种时尚。早期

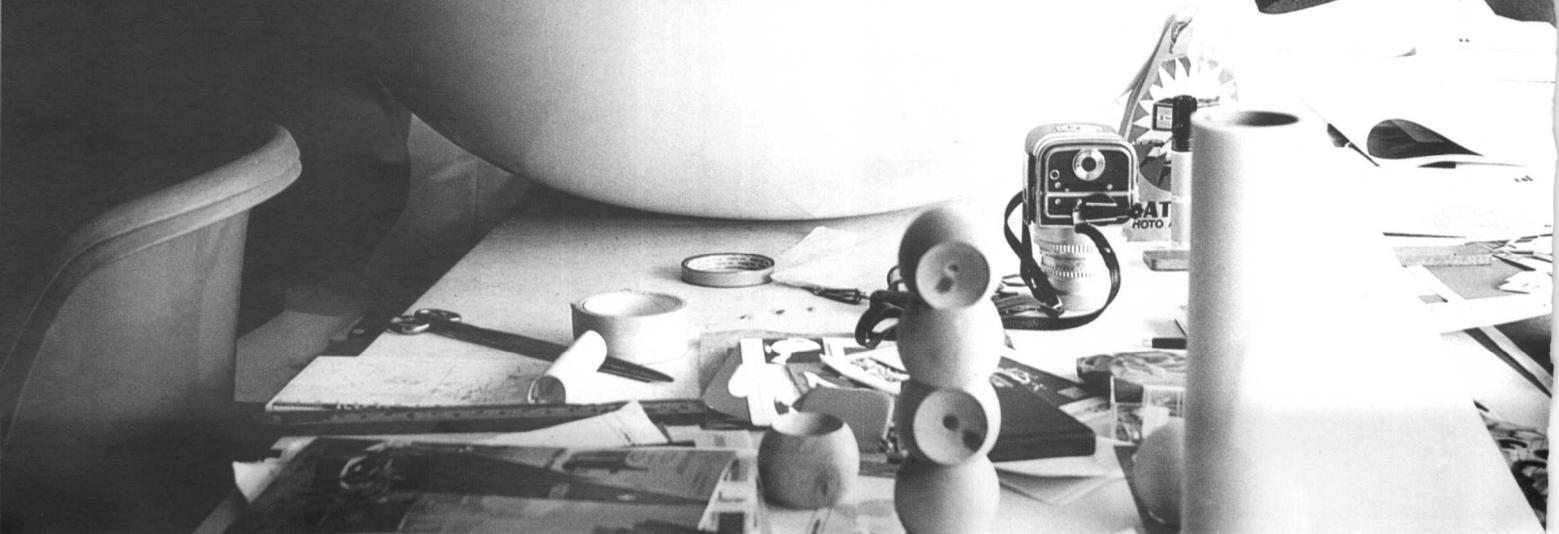

阿尼奥于 1963 ~ 1964 年设计的“球椅”，又叫“地球椅”

的卫星包括俄国的 Sputnik 和 Echo，以及 1960 年美国的环球人造卫星。它们圆形的轨道使得球形成为当时完美形式的象征。20世纪 60 年代独特的代表造型——球形，源自于人类认识到我们仅仅生活在一颗漂流在宇宙中的行星上。20世纪 60 年的这种球体就如 30 年代流行的流线型以及 50 年代流行的飞镖型一样是太空时代的球体。芬兰人虽然没有把人类送到太空，但是艾洛·阿尼奥却给了我们极具象征性的球椅——一个个人的太空舱，其中装备有立体声的扬声器，坐在里面能够独享其乐。^[4] 球椅是一个矛盾的综合体——它既令人吃惊又使人初看起来感到华而不实，但仔细观察，才会发现它既简洁又实用，也很舒适，是手工艺制作的典范。

球椅在 1966 年取得的成功促使阿尼奥的一整套塑料家具系列的诞生。随后又出现了 VSOP 椅、泡沫椅，尤其是一年后的香皂椅。

香皂椅，在美国又称为 Pastil 或 Gyro 椅，从某种程度上说，它是小型化的球椅。因为香皂椅恰好可以放进球椅宽敞的内部空间，阿尼奥亲切地称之为“婴儿球椅”。香皂椅的外形可以从任何角度观看。“最初的设计想法和我之后设计的‘螺丝钉桌子’的构思是相同的。这个产品的外形源自于一种名为 pastil 的小糖果。这件作品的设计构思是，球椅的内部留有很大的空间，一种新型的圆形椅可以储藏在这个空间里，因此，香皂椅的直径与球椅的开敞部分的尺寸是相同的。我用聚苯乙烯制作了第一个香皂椅的原型，它可以帮助我检验设计的尺度、人体功效以及摇摆度是否合理。因为玻璃钢总是在平滑的模具上被锻压、砌合，因此产品的表面呈现出近乎完美的光滑度，而另一面略显粗糙。我总是想在我

的玻璃钢的产品中把粗糙面覆盖或隐藏起来，香皂椅的内部是非常完美的，玻璃钢的粗糙面完全看不见了。”^[5]

在设计了香皂椅的第二年，也就是1968年，艾洛·阿尼奥因为该椅的设计而获得了美国工业设计奖。无意地发现香皂椅可以漂浮，阿尼奥非常高兴。因为芬兰有六万多个湖泊，夏天，坐在漂浮在水上的香皂椅中是件非常惬意的事情。“在我的夏日别墅中，香皂椅是我的户外家具、是孩子们的水上玩具、还是成年人的水上座椅。我们可以划着它们到附近的岛上捉鱼。”^[6]但是在冬天，坐着香皂椅高速地从小山上滑下来也不失为一个令人兴奋的经历。

在产品的基本构成方面，香皂椅比以阿尼奥自己所设计的球椅为代表的极少主义的座椅还要简洁，也比斯堪的纳维亚的同行们设计的作品简单得多。这种无腿的座椅全部由用玻璃钢加固的聚脂纤维制作，只在两个部分进行锻压，它具有现代艺术的特色，还幽默地表现出糖果或泡泡糖的形状，此外他还用上了糖果常用的明快色彩，包括柠檬黄与淡黄绿。香皂椅是对摇椅的全新阐释，约里奥·库卡波罗称赞这种舒适的椅子为“一次家具设计中的真正创新……坐在里面，你会感觉非常舒适，你可以在上面移来移去，不起身就可以改变坐姿。”^[7]香皂椅是摇椅的现代变体，从外观上看，就像一块按上了大拇指印的糖果。香皂椅是阿尼奥设计理念上的又一杰作，同时也是他对现代家具的第二项重要革新，是他早期家具设计中的另一种全新模式。

阿尼奥始于20世纪60年代的塑料产品设计一直与所谓的太空时代密不可分。艾洛·

阿尼奥坦言他在1963年设计球椅这件经典之作时并没有想到很深奥的概念，他仅仅想到了鸡蛋而已。他一直都对寻找一种能适合常用塑材技术的构造形式非常感兴趣，阿尼奥意识到，鸡蛋是大自然最强有力的、最完美的作品之一。因此，球椅最后的造型由卵形变成了球形。综上所述，尽管一些设计想法总会受到当时文化背景的影响，但材料本身总是会通过某种方式来表达它自身的特性。阿尼奥在这点上表达得非常清楚。

“在60年代，玻璃钢的出现给了我打破传统家具设计思路的机会。那时，任何新的材料、形式和思想就如设计界与音乐界跨领域的碰撞一样，令我们这一代人激动不已。在我看来，我们设计的产品必须是令人振奋的，并且只有那些有灵感、有创意的人才会创造出划时代的新的设计思想。设计就是为了解决生活中的某些问题。例如，轮子总是在帮助人类，因此，这些设想是否在60年代变成现实或者再迟些都没有问题。这里不存在年代的问题，好的设计是永恒的，这与太空时代和流行文化都没有关系。”^[8]

艾洛·阿尼奥承认，他所设计的产品不仅仅表现在功能方面的实用，同时也反映了产品本身的“愿望”。就如球形本身就符合了大自然的造物意愿一样。用尽量小的消耗取得最大的功效，自然总比人类做的要好得多。在自然界中，球形或类球形总是广泛地存在——比如鸡蛋、水滴、或是一个肥皂泡。^[9]

阿尼奥认为材料和技术的革新都会开创新的设计道路。“在60年代，我使用过玻璃钢（手工制作）、聚丙烯（喷射造型法）和丙烯酸板（加热原材料），我总是用适合这些材料的方式来使用它们。在造型方面，我们注意到太空时代的设计似乎有两个普遍元素。第一就

是坚持使用一些几何造型，如球体、立方体等等。从另一方面讲，我们经历了一种令人神往的变化，这种变化是从几何造型到日趋复杂的、不稳定的、有机体形状的变化。当我在1963年设计球椅、1967年设计香皂椅以及1968年设计泡沫椅时，我都使用了圆形，因为它是非常合理的，并且对于工业制造模具生产来说，圆形很容易成型。泡沫椅中的球形本身就是自然的形状，因为这种造型是吹出来的，不是经过模具做出来的。后来这种类型的设计才被称为太空时代的设计，但在我的设计中，这种形式的产生仅仅是基于材料本身所体现的精神和语言。至于把这种球形与太空时代联系起来，那是记者所为，因为这样有助于人们理解并接受这些新的造型和材料。”^[10]

当你注意到这一点时，你会发现它是非常有趣的。不同的设计师使用不同的手段用这种新的材料来创造他们的作品。约里奥·库卡波罗完全是从人体工程学这一角度去完成他的作品的；丹麦的维纳·潘东是从单椅创作开始而完成他的潘东椅设计的；而艾洛·阿尼奥则是从对材料本身的研究来完成他的球椅和香皂椅的设计。

3. 充满创意的座椅

艾洛·阿尼奥对塑料材料的热衷一直延续到了70年代，那时他首创了西红柿椅。同样，以圆形为主要设计元素的西红柿椅有点像球椅和香皂椅结合的产物。而后，他又设计出了Upo022和Upo023，这两者均是以塑料为原材料的折叠椅。但是，这一时期最具创新精神的当数Pony座椅，继球椅和香皂椅后，Pony座椅是阿尼奥为现代家具设计所奉献的又一设计创新。

继60年代设计出具有里程碑意义的有机形状的塑料椅之后，在70年代，阿尼奥把更多的精力投入到由聚亚安酯泡沫为构造的更具造型化的形状中去。他对于创造设计具有鲜明特点及强烈个性的作品非常感兴趣。他通过Pony椅显著的、充满幽默的动物形态取得了巨大的成功。

Pony座椅是一件成熟的产品，是由柔韧性聚酯冷凝泡沫包在金属骨架外面构成的，椅子的表面材料是流行的丝绒。这个设计使得产品就如材料一样舒适、有趣，坐在上面简直是太不一般了。“椅子就是椅子，椅子还是椅子……但坐具不一定非得是椅子，它可以是任何东西，只要它对人体功效没有危害，对工作环境有益，一个座位甚至可能会是一匹小而柔软、你可以骑在上面或侧坐在上面的小马。Pony椅有一个由模具做的泡沫身体、脚和耳朵，它们都由管架连接，所有的部分都用弹性布料装上软垫。它们的颜色有白色、黑色、橙色、绿色、棕色和红色。^[11]