

NORTHERN MIND NEVVIEN SH LIFESTYLE

Text by Samwai Lam & Vicky Yeung

我們談論芬蘭時,到底在談論什麼?

人稱「千湖之國」的芬蘭,擁有特別的冰河地型,陸地上與瑞典、挪威與俄羅斯連接,環繞著西南面的 是波羅的海,芬蘭灣位於東南部,西面則是波的尼亞灣。

在地理上,芬蘭與其他的北歐國家一樣,亦要面對嚴峻天氣。但芬蘭與其他北歐國家相比,就是有些微不同。從經濟層面看來,芬蘭是目前唯一使用歐元的北歐國家。1999年,芬蘭加入了歐元體制,比起其他北歐國家,它與西歐經濟同起同跌。雖然全球金融危機暫得到舒緩,但隨之而來的歐元區大衰退,使芬蘭經濟跌入停滯階段,失業率違至接近10%,就連芬蘭聖誕老人村也因為欠稅,被稅局提出破產申請。低迷經濟怎樣影響芬蘭人的生活?面對如此的經濟困局,他們如何貫徹一向以來的生活品質?

城市面貌

CLAIRE AHO: 50年代的赫爾辛基

關於芬蘭的故事,我們稍稍回帶,將鏡頭帶 回二次世界大戰之後的50年代。對芬蘭人來 説,50年代是邁往現代化,重新與世界接軌 的日子。芬蘭漸漸在民生、經濟、社會、文 化層面上復蘇。1952年,芬蘭的赫爾辛基取 得第十五屆夏季奧林匹克運動會的舉辦權,是 為芬蘭重整社會的關鍵。SUBURB 此等名稱 也套於其中,市內的交通前所未有般繁忙,芬 蘭的設計亦在國際間備受注目。與此同時, CLAIRE AHO 亦投入芬蘭的攝影世界,並將顏 色注入這個城市。出生於 1925 年的 CLAIRE AHO 是當時芬蘭少數的女攝影師。CLAIRE AHO 生於藝術世家,她的父親 HFIKKI AHO 以及舅舅BJÖRN SOLDAN 創立AHO & SOLDAN,專門製作紀錄片,出產超過四百 部作品,就連甚少上鏡的芬蘭國家級音樂家 JEAN SIBELIUS 也批准 AHO & SOLDAN 記 錄他的生活。CLAIRE AHO 在耳濡目染的影 響下,自自然然喜歡攝影。但是,她自創了自 己的攝影美學語言,向時裝攝影進發。二次世 界大戰期間,市面上徹底地不見紙媒的蹤影。 50年代,芬蘭時裝雜誌重新出發,CLAIRE AHO 開始為《SORJA》、《EEVA》以及《ME NAISET》等時裝雜誌拍攝。《CLAIRE AHO: MAKUPALOJA》便收集不少在芬蘭記錄的時 尚作品。在草坪旁邊,身穿比堅尼、撐著一把 印有藍花的太陽傘的女士、稻草間若隱若現的 女模特兒、沙灘的粉紅女郎…… CLAIRE AHO 帶著她的模特兒走到赫爾辛基的沙灘、公園、 市集,將時裝帶到日常。

除了時裝, CLAIRE AHO 的照片還展示芬蘭 人的時尚風格以及生活理念。《HFI SINKI IN 1950'S COLOURS》收錄 HEIKKI AHO 和 CLAIRE AHO 拍攝赫爾辛基的照片。上文提 及 AHO & SOLDAN 是芬蘭重要的製片機構, HEIKKI AHO 對攝影的顏色特別有研究。他是 當時少數完全掌握到 COLOUR CONTROL 技巧與專業的人,尤其注重顏色與現實場面的 真實性。赫爾辛基黑白的照片,相紙上的粗粒 子、模模糊糊的畫面固然有它們的人性質感。 可是,彩色的照片就是有了些生氣,更配合 50 年代的芬蘭洋溢著樂觀正面氣氛。由 AHO & SOLDAN 製作的《HELSINKI IN 1950'S COLOURS》便是記錄 50 年代的赫爾辛基的 城市面貌。書中形容 1950 是「DECADE OF INNOCENCE」。CLAIRE AHO 的序言,深 情地表示她對赫爾辛基的情懷:「IT SEEMED IMPORTANT TO IMMORTALIZE PEOPLE, STREET LIFE, TRAFFIC AND A LOT ELSE ON THE STREETS OF HELSINKI. THERE WERE MANY BEAUTIFUL THINGS TO SEE—ESPECIALLY IF YOU KNEW HOW TO LOOK. J 50 年代的赫爾辛基,增加基礎建設,以便對應戰後的人口增長。赫爾辛基不像香港,鮮有出現路面擁擠的情況,全因赫爾辛基有電車!電車是他們來往赫爾辛基各處的交通工具。夏天時份,電車的某些車廂打開玻璃窗,陽光盛著風滲透車內,好不舒服。當時,對於居住在赫爾辛基的人說,周遊列國是遙遠不可及的事。除了交通是一大問題,還有語言限制。所以,在電車上出現與陌生人交談,甚至向街上的路人揮手打招呼的情況實屬難得。《HELSINKI IN 1950'S COLOURS》是赫爾辛基時代的憑證,同時亦將鏡頭對準當地人。

現代生活文化

對比50年代,現時芬蘭人的生活有何不同?如果看過AKI KAURISMÄKI的電影,大概領悟到芬蘭人對沉默的重視。《HELSINKI IN 1950'S COLOURS》的人其實也不多交談,完全由照片構圖、顏色代替語言。他們在白雪皚皚的街頭走過、在碼頭旁垂釣、在公園曬太陽也是非常自由,各有各的享受。在適當的時刻懂得沉默,絕對不是害羞的表情,而是因為他們懂得傾聽與思考,給予説話的人最高度的尊重,與人以及大自然保持和諧的方式。

他們的沉默也受到地理環境的影響。這個「千湖之國」擁有數之不盡的湖泊。由於北部大半 在北極圈內,冬季裡長夜漫漫,夏季則有午夜

驕陽,堪稱壯麗奇景。湖泊是他們生活中不可 缺少的元素,駕船到湖泊上看景、游水、垂 釣,都是他們生活的一部份。至於遠近馳名的 芬蘭浴,就是在原本疊建的屋中,室內放置堆 滿了卵石的火爐,當樺木燒啊燒啊燒時,芬蘭 人便能享受他們的恬靜時光。有勇氣的話,從 熱騰騰的桑拿跑出來,立時跳進涼爽的湖中, 倒是非一般的感官刺激。除了湖泊外,全國為 大片森林覆蓋。森林佔全國面積接近七成。芬 蘭人從小便懂得與大自然相處。那種芬蘭式的 沉默,其實是從大自然中學會的。懂得聆聽、 自省,才能與四周環境相處。

看到這裡,大概明白經濟走下坡對赫爾辛基的

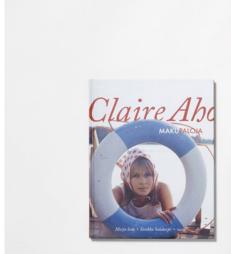
影響。是的,其他西方國家對於俄羅斯實施經濟與外交制裁,影響旅遊業,諾基亞不再是手提電話市場的大阿哥,這些種種世界的轉變的確影響到芬蘭人的生計。但他們的生活文化實際上並不依靠經濟資本,而是仰賴天然資源。 懂得尊重大自然,並加入當代元素,便是他們的生活哲學。

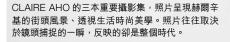
「NOTHING OLD IS EVER REBORN BUT NEITHER DOES IT TOTALLY DISAPPEAR. AND THAT WHICH HAS ONCE BEEN BORN, WILL ALWAYS REAPPEAR IN A NEW FORM.」芬蘭建築大師,現代主義之父 ALVAR AALTO 一語中的道出芬蘭設計精卒,並將芬蘭的生活文化融於設計。由他與太太 AINO AALTO、收藏家MAIRE GULLICHSEN 和藝術史學家 NILS-GUSTAV HAHI,一起成立的家具與飾品設計事務所 ARTEK,今年已經 80歲了! ALVAR AALTO 從北歐古典建築形式中取得靈感,轉化為簡潔的線條,謹求形隨機能,反對過多裝

飾功能。一開始,ARTEK的經營策略是透過 家具設計,增加生活現代化的可能。ARTEK 最口碑載道的設計固然是THE L-LEG。在 ARTEK 成立初期, 創辦人積極嘗試將樺木實 木加熱,做出彎曲的流線線條,既能承托人體 力學,而且為椅子增加人性美感。80年來, THE L-LEG 仍然經常性地出現在 ARTEK 的設 計,譬如:「ARMCHAIR 26」、「ARMCHAIR 400」、「ARMCHAIR 401」以及「STOOL 60]······都見到那經典的THE L-LEG。如今 的 ARTEK 繼續堅持當初理念,結合科技、建 築、設計與藝術,並在教育項目中實踐。為了 慶祝創辦 80 周年,ARTEK 特別將「STOOL 60」的圓凳座面加上 ALVAR AALTO 第一棟 設計的建築 PAIMIO SANATORIUM 的標誌顏 色。今年在 2015 IMM COLOGNE 看似前衛 的「RIVAL」,其實也用上白樺木製作,承接 傳統。除此,ARTEK 也有參與的「WE LOVE WOOD(S)!」的展覽,展品採用FISKARS

社區得天獨厚的木材,譬如橡樹、椴樹,榆樹 和楓樹等等,經過當地的工匠以及設計師,將 木材轉化為各式各樣的物品,除了實用工具 外,還有藝術雕塑。

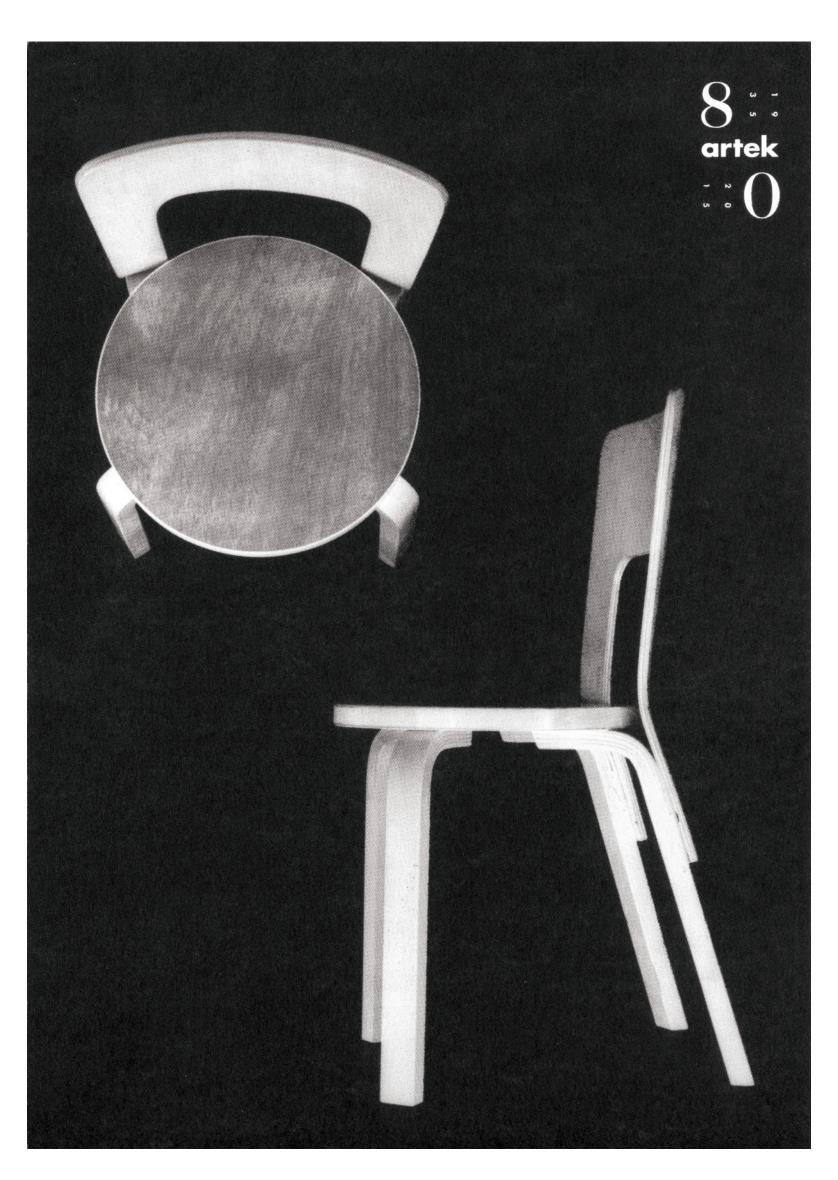
創意產業

芬蘭時裝軟勢力

風水輪流轉,的而且確花無百日紅,國勢高低 不是什麼風水玄學,一個經濟理論就可以說 明。在歐債危機中,歐洲經濟低迷,很多以創 意工業為經濟重心的歐洲大國都不斷投向外地 市場謀出路。但北歐似乎未受到影響,他們一 向是創意設計工業的翹楚,文化、藝術、設 計、工業的水平甚高,其他歐洲大國以時裝工 業為國家經濟支柱的同時,北歐時裝也在這 10 年間起飛,瑞典的 H&M、ACNE STUDIOS、 NUDIE JEANS 一早已經蜚聲國際,而北歐唯 一歐元國的芬蘭也在亂世中崛起,雖然它們 沒有百年時裝屋,又沒有 HAUTE COUTURE 顯赫的手工藝,但他們獨有的知性美學,打 造實用、美感、功能性兼備的設計,讓芬蘭 人性化、生活味重的設計,打造時尚版圖的 新一頁。

時裝是生活的救贖

北歐生活崇尚大自然,著重生活的質量而非擁有的財富,設計和科技就成為他們實踐美好生活的媒介,所以就算歐洲經濟如何疲憊,歐元區如何動盪不安,作為北歐聯盟唯一歐元國的芬蘭,都有著泰山崩於前而不懼的氣度,這影響不了他們的生活質素,而且在歐洲萎靡、混亂的景象下,芬蘭以知性與良好的美學打造的品質生活,讓人極度嚮往。這個受自然恩賜的國家,有著森林、大海、島嶼的自然風光等硬件,有著高水平的設計和科技軟件,為芬蘭凝聚獨立的氛圍,注定是 21 世紀生活的救贖。

芬蘭設計著重生活,當功能性遇上美感,就是當年建築師ALVAR AALTO 的設計理念。他利用好的設計為人們帶來美好的生活,後來 AALTO 成為知性美的代名詞,很多品牌都喜歡以他的設計為靈感,MARIMEKKO 和 SAMUJI不約以同地以 AALTO 的建築為大片背景;HERMÈS 選擇以 ARTEK 櫈為 KELLY BAG 打造親和力。「他的建築極具啟發性,而他設計的家品功能性和美感兼備,能讓人更享受生活。」MARIMEKKO 的設計總監 ANNA TEURNELL 說。

生活之道,創意產業的前傳

美麗的島嶼、蔥綠的公園、森林、湖泊,海岸 線上小島星羅棋布,受著大自然恩賜的地貌 與風光,令芬蘭人學會與大自然共榮共存。 他們秉承著北歐人的知性價值觀和美學,崇 尚自然、講究SUSTAINABLE,以設計和科 技實踐美好生活。這城市各處都找到優秀 的設計,2012年HELSINKI更被選為世界 設計之都,獲這個標籤不是浪得虛名,經典 的名字比比皆是,如ELIEL SAARINEN、 AI VAR AAI TO,後者的影響力更加是無遠 忽屆。他和妻子與兩位好友共同創立家具品 牌 ARTEK,以家具的銷售作為推廣現代文化 的一種途徑,抱著以藝術去美化人民生活的 使命。ALVAR AALTO 的確為世界美好生活貢 獻良多,後來 HELSINKI 藝術文化學院更改名 為 AALTO UNIVERSITY。今年是 ARTEK 創 立80周年紀念,無獨有偶,不少時裝品牌如 MARIMEKKO、SAMUJI 和 HERMÈS 也不約 而同地從不同方向與 AALTO 連繫。

一支花帶起的國運

芬蘭被大自然風貌所包圍,他們從大自然汲取靈感,設計的精髓在於那種把自然界無縫編織到日常生活中的能力。他們注重細節,生活中每件事物都十分用心設計,當你踏入芬蘭的一家咖啡館,你會坐在 ALVAR AALTO的凳子上,拿起 ITTALA 的杯子,看著身穿MARIMEKKO 服飾的女子在街上走過。

MARIMEKKO 是芬蘭的時尚代表,60多年 來一直以生產花布紡織品和圖案聞名。故事 開始時,正值第二次世界大戰後的幾年,歐洲 經濟一蹶不振,戰後的芬蘭,前景黯淡,當 時 ARMI RATIA 和她的丈夫 VILJJOL 買下的 一家叫 PRINTEX 的紡織品公司,開設自家品 牌 MARIMEKKO,專門生產紡織品和圖案布 料,RATIA 帶著大膽和正向的思想,推出色彩 斑斕的圖案服裝和衣料,這些色彩成為抗壓良 方,幫助芬蘭從戰爭的廢墟中重新站了起來。 與此同時,公司不斷招攬設計師,ISOLA 成為 首席紡織品設計師,她正正就是經典罌粟花圖 案 UNIKKO 的設計師。MARIMEKKO 以改善 生活為最核心目的,穿上 MARIMEKKO 能真 正享受生活的快樂,讓心情變得輕鬆愉快。 她的設計沒有打著潮流的旗號,沒有多餘的 矯飾, 捨棄虛榮的包袱, 純粹以美和舒適出 發,就連當年美國第一夫人甘乃迪也被俘 虜。這種知性美和人性化的設計,是歐洲幾 個時裝重鎮都沒的,其他歐洲地方的確是較 聲色犬馬,燈紅酒綠,時尚生活節奏以光速 計,潮流一去不復返,腥風血雨市場狀態亦 被不少時裝評論員批評為進退兩難的地步。 芬蘭時裝的出現正正是一條分岔路,而一切則 建基於芬蘭人對生活、和品味的要求,設計是為著美好生活而來,而不是虛榮心的出口。 近年歐洲經濟一池死水,MARIMEKKO繼續 充當亂世的庇護所,由&OTHER STORIES 過檔的新設計總監 ANNA TEURNELL,為 MARIMEKKO 打造好生活的新指標。ANNA TEURNELL 説:「新系列除了秉承大膽的 圖案和顏色外,在用料和剪裁輪廓方面都會 大革新,例如混合不同物料如絲、織錦等, 而廓形變得更摩登時尚,也會加入深沈的色 調,希望能為服飾配搭帶來更多變化。」

MARIMEKKO 進一步推廣芬蘭經典文化,其 造型照選擇在 AALTO UNIVERSITY 取景;其 實早在 2 年前,芬蘭新進時裝設計師 SAMU-JUSSI KOSKI 的品牌 SAMUJI,也在其故居 拍攝廣告照片,兩者皆肯定了芬蘭文化、和 創意典範的影響力。就連百年法國奢侈品牌 HERMÈS 一樣被它的設計所吸引,將標誌性 的 KELLYBAG 放在 ARTEK 標誌性的三條腿 的木凳子拍大片。這樣就暗示著無論是本土還 是海外,芬蘭的美學和生活品味正在帶來影 響,感染著一線的時裝品牌,也許這小城市已 成為時裝工業版圖中的新地段。

如果傳統歐洲時裝美得不真實, 拒人於千里之 外, 那麼芬蘭的知性美一定令人心動, 它少了 一份難以親近的距離感, 親民是北歐設計的殺 手鐧, 也發展成另一種時尚態度。

ECO-LUXURY

湖泊比例稍稍多於陸地,在陸地上 75% 都是樹林,大自然成為芬蘭最寶貴的資產,這些風貌是芬蘭人引以為傲東西,他們崇尚自然生活,環保是對生活的堅持。當你看到 2 歲跟 80 歲都可以穿著同樣的裙子,衣服有著很長的生理周期,甚至留傳幾代人,強而有力的 SUSTAINABLE,就是芬蘭設計的重點特色,在這個甚麼都講 CONSCIOUS 的 21 世紀,芬蘭帶起了 ECO-LUXURY 的路。正如ALVAR AALTO 曾經說過:沒有什麼會重生,也沒有什麼會完全消失。而這曾經誕生過的,總是會以一種新的形式重新出現。

ECO 講生態,講環保,今天講環保要講生命週期,還要 SUSTAINABLE (持續發展)。前者是一件物件可以用多久:後者是當一件物件年老了 (不能再用),而要如何將它物料還原,或回歸大自然。MARIMEKKO 和 SAMUJI 的講究是 TIMELESSNESS 而不是潮流,將好的設計不斷復刻,生命周期無限延長。 另一個芬蘭品牌 VUOKKO NURMESNIEMI 很早期已經棄用膠、ACRYLIC 等難於自然分解的素材,所有製品以天然材料製造,這份對天然的執著,有深耕細作的意味,也是一種另類的LUXURY。

