

践行设计——设计为人

在现场

面对设计,第一想到的是人性化设计,第二想到的是使用者的体验设计,第三想到的是产品的意义与价值。若一个作品与人的使用之间并没有直接关联时,那么又应该如何设计?其界定标准又是怎样的?很难说清楚。这时就需要依托设计师的哲学思维——“源设计”,“源设计”并非是一个新的概念,而是每一个优秀作品诞生前,设计师必定会思考的问题——为什么而设计。

◆ 阿叙

▲ 项目团队成员利用像椅子、纸板这类现成的材料亲身体验
▼ 这个名为“空中睡椅”的设计赢得了诸多设计及飞行大奖

从儒家哲学到设计思维

叙述人:安烈文(Arvind Gupta)/IDEO 亚太区设计总监

“不闻不如闻之,闻之不如见之,见之不如知之,知之不如行之;学至于行之而止矣。”——荀子,约公元前300年

荀子提出实践是通往启迪的途径,教育人们要投入工作,磨练技艺,参与劳作。用双手去创造,用眼睛去观察,用耳朵去聆听,用五官去感受,从实践中获得教益。实践出真知。而如今这一理念被融入到了美国设计咨询企业 IDEO 在设计思维中,用于解决那些缺乏现成方法的、大型而复杂的问题。IDEO 将其称之为“以动手促发思考”。那么,我们如何在现实世界运用实践的原则呢?这里举个新西兰航空的案例。

新西兰航空公司遇到的问题非常独特。由于地理位置偏远,新西兰所有航班的飞行时间平均都在8小时以上,长途飞行严重影响了经济舱乘客的就座舒适度。当时,新西兰航空正准备推出波音777-300这款新型客机,并想借此打造一套全新的乘机体验。为此,新西兰航空希望寻找全新的乘坐体验。

在第一次项目会议上,IDEO 针对新西兰航空团队的许多现有创意进行了模型制作,比如:如何让乘客在狭小的空间躺下。项目团队成员利用像椅子、纸板这类现成的材料,亲身体验了这些创意在实际操作中会带给人们带来的感受。很快,团队发现许多之前被认为不错的创意,在执行过程中却不尽如人意。比如双层床铺这个概念,虽然可以节省空间,却会让人感觉无比的压抑,有种幽闭恐怖的感觉。在短短的几小时内,这些简单的实践活动让新西兰航空和 IDEO 团队大受启发。

“以动手促发思考”很快成为了这个团队的语言。IDEO 团队按实际尺寸打造了一个777机型的客舱模型,以便将创意立即付诸实践,在实体空间下感受创意将会带来的体验。团队发现,许多人结伴出行

时会同时定下靠窗和靠走道的座位,这样如果中间没有人坐的话就能占下整排座位。受到这个现象的启发,团队开发出了一个设计方案,让经济舱并排的三个座位可以展开放平,形成一张小床,供两名乘客躺下入睡。为了验证概念,团队用泡沫板和热熔胶进行了快速建模,并很快确信可以继续按这个方向推进,最终实现了让乘坐经济舱长途旅行的夫妇可以舒服地并排躺下入睡,而费用仅仅相当于两张商务舱机票价格的零头。

之后,该创意又经过了多轮的改造、建模和调研,并于2011年投入运营。最终,这个名为“空中睡椅”的设计为新西兰航空赢得了诸多设计及飞行大奖,受到了众多粉丝的青睐。最近,好莱坞影星格温妮丝·帕特洛就以一个频繁飞行的乘客的身份在她的个人博客上特别推荐了这个“空中睡椅”。

与新西兰航空的合作向我们证明,要了解和挖掘真正的创意,最好的方法就是去亲身体验。“知之不若行之”这一理念有助于让设计师打破常规,冲破过时的观念,从而引领市场潮流。

这也是为什么市场的领军者往往就是“实践者”,因为他们必须在实践中才能找到主导市场的突破口,成为无可比拟的市场先驱。他们揭示新的事实并设立规则。

探寻设计本源

叙述人:何荷/设计之都特约评论员

作为一个从事与创意设计相关工作的非设计人员,我时常在思考这样一个问题:中国的设计差距到底在哪里?去年五月的一次美国之行让我顿然领悟。

在洛杉矶市区,导游指着一幢尖顶的建筑告诉我们这是市政府大厦,然后又指着旁边一幢白色的高层建筑问我们:你们猜这个是什么建筑?从博物馆到大剧院,从办公楼到市民活动中心,我们一路猜下来居然没有想到这栋楼居然是监狱,真是让我吃惊不少。

导游开玩笑说,这个是美国政府特意

而为之的规划设计,目的是为了时刻提醒从政者要廉政并作为,否则你的办公室将直接“搬”到隔壁大楼内。我再仔细打量这幢建筑,其与周围街道,其并没有传统意义上严密的铁丝网,而是一个能看到外面世界的铁栏杆,同时监狱大楼与周围街道没有隔离,看不到岗楼、岗哨、铁丝网,也没有武装守卫,没有标志性大门,唯一的区别是窗子的设计有些与众不同,楼群所有窗户都是外凸狭窄条形有机玻璃,人的头伸不出来,但却能最大限度地看到外面的世界,和其他人一样,享受阳光呼吸新鲜空气。

我笑了,我赞叹城市规划师触动人心的规划选址,我欣赏建筑师直指人性的精心设计,这是“自由”与“监禁”的最直观的撞击,监狱的设计本身已经完成了一切繁杂的说教。罪犯在被囚禁的过程中看外面世界的自由,其必然会触发内心最深层次的渴望,也能唤起囚犯最初的善心,时刻激励自己好好改造争取早日重获自由。这种关爱的设计必定是在经过对囚犯心理学研究的基础之上形成的,也是对人性哲学思考之上而完成的。我站在监狱外,自由的世界里看着它,产生了与囚犯同样的心理——自由真好!

洛杉矶的市中心监狱让我看到了设计的力量,而在美国另一个感触是那些通体亮黄色,拥有一个长鼻子的校车,美国校车的外形几十年未变,美国校车是安全的代名词,所有的设计,所有的改变全部为安全服务。在美国的校车上,都有一个伸缩的横杆,上面写着红色 STOP,只要司机把这根横杆伸出来,它的权限就是最大的,比警车,红绿灯权限都要大,可以说校车是美国最高级别的特权车辆!

从监狱到校车,城市发展、社会发展与创意设计产业之间的关系已经越来越紧密,好的政策好的改革方向要有效落实,依托创意设计往往能事半功倍;同样,设计不再是一个孤立的行为,只有与城市发展、社会发展之间相互匹配之上的设计才是价值。设计正在回归其本源,为人服务之上。

ARCHIZINES 独立出版巡展(上海站)

时间:1月11日-03月09日 每天 10:00-20:00
地点:北苏州路 298号
费用:免费

ARCHIZINES 欢庆并复兴近年来世界各地涌现出的别出心裁的独立建筑出版物。这个巡回展览由 Elias Redstone 发起并与伦敦 AA 建筑学院合作呈现。展览目前已囊括来自二十多个国家的一百种建筑类读物,为当代建筑出版体系提供新的探索与资源。这些出版物由建筑师、艺术家和学生制作,为我们的生活空间和建筑实践提供了新的平台与研究资料。它们在为建筑领域提供重要且激进的论述之余彰显了在电子时代对传统印刷和纸张的真诚致敬。

“设计上海”Design Shanghai 2014 上海国际设计创意博览会

时间:2月27日-03月02日 每天 10:00-18:30
地点:上海展览中心
费用:免费

即将于上海展览中心举行的“西方遇见东方”“设计上海”Design Shanghai 2014 上海国际设计创意博览会,是上海首个真正国际化的设计盛会。作为中国迄今为止规模最大的国际原创家居设计博览会,逾150个世界知名设计品牌将齐聚上海,其中90%的品牌为首次被介绍到中国,是国际优秀设计在中国的首次集体亮相。

英国艺术家戈登·扬作品 上海艺术设计展

时间:2013年12月16日-2014年03月15日 每天 09:00-17:00
地点:上海当代艺术博物馆
费用:免费

本届展览以“美学城市 Aesthetics City”为主题,旨在提倡“设计引领创意生活,美学建构理想城市”的美好愿景。展览将从多方面具有创新和启迪意义的案例展示,呈现给市民和观众一种新的设计和生活理念,从而推动上海以至全国的艺术设计和创意产业的发展。

《懿园走出来的女人们》摄影展

时间:3月9日至3月23日
地点:绍兴路38号“子贤荟”
费用:免费

以拍摄“上海女人”题材的本土女摄影师何肇娅的最新作品。在这座城市西面很安宁的地段,有条叫“懿园”的弄堂,里面坐落着五十七栋房子。映射了她生活了二十多年的弄堂和弄堂里的女人们。也许这群女人的职业不同,年龄不同,个性不同,唯一相同的是,生活在这条有着八十年历史弄堂的经历和被老房子熏陶出来的矜持和特有的自信。每一条弄堂都有一段历史,每段历史都可以透过照相机保存下来。上海市摄影家协会为此次展览支持方。