城市公共空间创意 影响城市气质与审美

主持人:六一节,港汇广场门口立起了一只 "大鸭梨",上面插有1.5万只小黄鸭,吸引了无 数游人。这是以小黄鸭为元素的创作,而之前, 大黄鸭在中国巡展时, 吸引的人潮远远大于这 只插满小黄鸭的"大鸭梨"。前不久,大黄鸭的创 作者霍夫曼还专门为上海打造了"粉红猫"。知 名景观设计师曹刚曾参与许多上海公共空间的 景观设计工作。对于大黄鸭的热潮,你怎么看?

曹刚:大黄鸭代表的是大众的娱乐文化,它 把玩具放大到一定程度后,给人们带来有趣、娱 乐的感受, 放在城市的公共空间里, 让大家开 心,这无可厚非。但是,把它说成是公共艺术,那 就是误导了。当我们去到欧美国家,会看到在那 里的城市公共空间里,有许多艺术性很强的作 品。有不少还出自大师之手。中国在这方面的发 展迟一些。大黄鸭的火爆,一定程度反映出中国 社会的普遍审美。

主持人:城市的公共空间对于城市意味着 什么?公共空间的创意和设计,可以给城市带来

曹刚:城市的公共空间,就好比城市的客 厅。"大黄鸭"、"粉红猫"都是这个客厅里摆放的 玩具。除了玩具,"客厅"里还需要有其他的东 西。城市公共空间能够反映出城市的形象、城市 的文明水平。我们去巴黎、纽约等城市时,会在 城市公共空间中看到高水准的艺术作品, 领略 到这个城市的气质和审美。上海经常被拿来和 巴黎、纽约等国际大都市比较,同为国际知名的 大都市,但是,城市公共空间的设计,却还存在 较大的差距。

主持人:这些年里,上海城市公共空间的设 计有何变化?

曹刚:应该说有了很大的进步。很多人在经 过北京西路石门路的时候,会被静安雕塑公园 门口那个巨大的风车吸引, 那是法国艺术家伊 其利的作品(原作)。静安雕塑公园中有许多优 秀的雕塑作品。曾有外国朋友告诉我,他不喜欢 去上海的公园、因为大多数公园都差不多,但 是,他喜欢静安雕塑公园,因为这个公园有主 题,有独特的作品。

主持人:曾听到这样的说法,雕塑作品有教 育的功能,城市公共空间中的雕塑作品能够培养 城市人的审美,我们是否可以理解为,艺术家用 创意影响着我们生活的空间,影响着一个城市?

曹刚:是的。很多年前,衡山路上有一件很 特别的雕塑作品,那是用许多铁轨上的钉子塑 起来的一个雕塑。我非常喜欢。那个时代,绝大 多数的人可能还没有认识到这类作品的价值, 在他们眼里,那就是一堆废铁。这些年,大众对 城市公共空间中的艺术作品开始有了越来越多 的关注,并且会发出不同的声音。我认为,公共 艺术有争议不是坏事。有争议就说明它引起了 关注,大家发表不同的观点,这样才好玩。像纽 约那样的大都市,在公共空间,有毕加索、米罗 等大师的作品,也有很糟糕的作品。

创意 让生活更美好

主持人的话▶▶

新闻背景 >>>

上周, 太湖世界文化论坛第三届年会在沪

举行。联合国教科文组织战略规划助理总干事

汉斯·道维勒主持主题为"提升文化软实力.打

造创意之都"三号主题论坛(上海分论坛),与来

自中西方文化产业的领军人物聚焦文化创意产

业与城市间的互动和对城市发展的影响 替促

一个金点子

引领一种新的生活方式

主持人: 王澜的名字对于大众来说是陌生

王澜:这个点子是源于在路边看到发试用

企业发试用装,是希望了解市场反馈,试

的,但是,他创办的 5itry 我爱试用网,却曾火爆

互联网,尤其受到许多女白领的喜爱。而这一切

是从王澜的一个金点子开始的。当年是怎样的

装的女孩,拉着路人塞试用装。我发现,那些

发试用装的工作人员为了完成工作,经常会一

用装对于那些产品的目标用户是有吸引力的,

但是, 拦住路人硬塞给人家一把, 可能就没有

达到企业发试用装的目的了。我当时就想,如

果有一个网站,可以替企业向目标用户发试用

装,并且收集到相关的用户反馈及数据,应该

的生活带来了怎样的改变?

的网站, 这类网站的出现, 给人们

2005年到 2009年, 当时互联网上

还只有博客。微博、微信都还没有 诞生。2006年左右,大旗网、口

碑网兴起,2008年左右,淘宝的

试用频道才上线。当时,有媒体创

造了"试客"这个新名词,并把它

然是它们满足了消费者的需求,自

己喜欢的产品的免费试用装谁不想

要?同时,它们也满足了企业的需

求。以 5itry 为例,消费者通过网 站拿到试用装的同时, 还会收到网

最早的一批"意见领袖",有不少

是从这些网站起步的。当时我们很

鼓励消费者试用之后写下自己的体

验。有一批人很愿意写,而且文笔

不错,他们写的东西很多人愿意 看,并且成为自己购物时的参考。

其中一部分人在积攒了互联网上的

人气后,成为了网上的"意见领袖"。

另一个副产品是论坛、博客里

站针对产品发出的调查问卷。

这样的网站会热起来, 首先当

炒成了热点话题。

王澜: 我们做这个网站是在

机缘让你创办 5itry 我爱试用网?

次塞给路人好多件。

会很受欢迎。

进上海文化创意产业发展出谋划策。

当创意与"更美好的 生活",与"城市软实力 等关键词相遇,大众忽然 意识到,这原本属于"小 部分"人的事情,原来和 自己休戚相关。创意到底 怎样影响着我们的柴米 油盐?

来 宾】 【嘉 曹 刚 景观设计师

【主持人】

雷海波 视觉中国创始人、太火鸟创始人 王 澜

上海蜂叹文化传播有限公司总经理

中国原创设计产品 、缺乏成熟的营销体系

主持人:你曾被《新周刊》推选为"改 变中国创意的 20 个右脑"之一, 你自己如 何定义"创新"?

雷海波:《新周刊》对我的采访是 2006年,视觉中国当时刚刚成为国内创 意设计类首个获得风险资本战略投资的 互联网垂直平台。2000年我和孙伟等多 人联合创办视觉中国,是当年的一个巨大 创新点。在那个时候,国内的几大门户刚 刚开始起步,我们是为数不多的把视线聚 焦在"大视觉"领域的垂直门户,而且一开 始就是高起点的"社区+媒体"模式的商 业化运营。而国内大范围的对文化创意产 业的推动是2005年到2006年才开始的。 因此,视觉中国的"创新"不仅仅是技术的 创新和商业模式的创新,而是"设计创 新+模式创新+技术创新"

主持人:从视觉中国的"锐店"到如今 的太火鸟,你的关注点似乎一直是在聚焦 原创设计产品,在这个过程中你有没有遇 到困难或者困惑?

雷海波:视觉中国锐店是建立在视觉 中国"社区+媒体"基础之上的商业模式的 创新,目的是为了帮助有想法但是缺少平 台的设计师实现自我原创设计品牌和产品 的梦想。但是经过1年多的实践,视觉中 国锐店遇到了一些瓶颈,其一是中国缺少 独立的原创设计师产品和品牌,无法支撑 作为一个创意产品闪购模式需要的庞大 的商品数量,其二是中国的消费者对原创 设计产品的消费习惯还需要培养,这两个 问题是单靠视觉中国锐店推动不了的。

"太火鸟"是我独立在视觉中国之外 建立的创新产品孵化加速器和原创产品 社会化电商平台,算是我作为创始人完成 "视觉中国"使命之后的二次创业。我会更

加聚焦在"孵化"和"营销"两个环节,以弥 补视觉中国锐店遇到的两个产品不足以 及渠道不够畅通的问题。

主持人:中国原创设计产品品牌面临 怎样的困境?

雷海波:在中国大多数设计公司都是 介于20-70个人的规模。大量的公司全 年赢收只有50万。而且78%的设计公司 过去平均应收增长利润低于30%。我们 做了专门的调查,获得的数据显示,91% 的设计师有推出自我品牌的梦想,64%的 设计师之所以没有推出产品就是因为"缺 乏成熟的营销体系和孵化平台"

主持人:孵化平台可以为这些设计师 做什么?设计师要怎样获得风投的青睐?

雷海波:"太火鸟"最近的两个案例。 一个全球最小的高科技可穿戴设备和一 个获得红点设计大奖的电子蜡烛分别在 产品尚未量产的情况下,利用互联网获得 的 30 万人民币和 16 万人民币的众筹资 金支持,就是太火鸟在营销端帮助设计品 牌将产品成功推向市场的典型案例。

好项目其实不需要找风投,因为风投 会主动找上门。以智能产品为例,首先是 有巨大的用户"痛点"需要满足的产品,如 智能医疗和健康监测、智能家居和安防 等;其次是不需要教育用户的产品,这个 产品老百姓每天都需要用,只是它们还没 有更加智能化,或者说没有在互联网及移 动互联网时代进行更新升级;最后是可以 持续产生用户"大数据"的产品,这部分才 是智能硬件最大的想象空间。

最近有一个很经典的个案就在我身 边发生,那是一款针对婴儿的体温计。这 个体温计可以粘贴在婴儿腋下,它与手机 直接联网,家长可以设定一个体温数值, 当孩子的体温达到那个数值时,体温计会 通过手机发出警报。这个设计中所有涉及 的技术都是成熟技术,只是没有人把它们 这样整合起来。而这个设计师做了这样的 事情。这款产品现在已经获得了风投。

设计产品和百姓生活 到底有多远

主持人: 这几年创意、设计成为了热门 词。设计产品与普通百姓的生活到底有多 大的距离?

雷海波:从老百姓的生活水准来讲,在 人均8000美元的时候,是淘宝的时代,低 价的没有品质的产品大行其道,人均 GDP 达到 1.5 万美元的时候, 人们对高品质的 有创意的产品需求是极其旺盛的。所以,在 未来,高品质个性化需求的产品越来越多。

我们倡导的是设计主导的创新产品, 为什么说必须是设计主导?是因为设计师 的使命天然是从消费者的需求出发,通过 整合现有的技术和商业模式,去发掘消费 者尚未满足或者尚未发现的需求(痛点)。 而且设计主导的产品通常是让消费者赏 心悦目的,甚至愿意溢价购买的"性感或 者感性"的产品。

未来的时代是感性的时代,未来的时 代将是设计师主导的时代。硅谷的设计师 目前已经成为大科技公司和创业团队非 常抢手的人才,因为设计师是天然的感性 思维+右脑思维的人群,特别是在软件硬 件创业的道路上,海外的设计师作为创始 人或者联合创始人,已经创造了一批市值 超过10亿美元的优秀创业公司。而国内 也开始出现了几个设计师主导的市场超 过1亿美元的创业公司。

结束语

创意,支撑起一座城市的文化软实力,影响着我们的生活方式和生活品质。与其说 未来的时代是设计师主导的时代,不如说,每一个有创意的人都可以成为自己生活圈子 的设计师,能力越大,影响的半径就越大。