Art Weekly

Cultural Organization

UNESCO Creative City Network since 2010

设计之都

指导单位:联合国教科文组织"创意城市"网络(上海)推进工作办公室 协办单位, 上海设计之都促进中心

新民晚報 月末特刊

本报副刊部主编 2014年7月26日 星期六 总第 528 期 主编:黄伟明 执行副主编:吴南瑶 责编:赵美 视觉:戚黎明 **B**1

大数据 贡献 新榜单

上海,因设计而时尚

专访全球语言监测机构创始人、CEO 保罗·帕亚克

苗伟明

陈珍媛

"到 2015年,初步建成亚太地区领先、全 球知名的设计之都",这是"上海市设计之都 建设三年行动计划(2013-2015年)"中所提 及的目标。近期出版的英国《每日电讯报》 (The Daily Telegraph)上,一份由权威大数据 公司全球语言监测机构 (The Global Language Monitor)公布的 2013 年度世界时尚之 城排名榜单显示,上海在时尚领域的排名,已 经超越了东京和香港,跻身全球第十、亚洲第 上周,全球语言监测机构创始人、CEO保 罗·帕亚克(PaulPayack),受上海设计之都促 进中心之邀,在上海举行讲座并进行考察。在 此其间,他接受了《新民晚报》的专访,讲述了 榜单的来龙去脉。

新榜单受热议

数据的公布意味着作为设计之都建设重 要支撑,4大领域之一的"时尚"已受到了世界 的肯定,这也佐证上海要在2015年达到以上 目标已具备一定的基础,另一方面,这个世界 时尚之城的排名也引起了各方人士的热议。

事实上, 这家大数据咨询公司已经连续 数年通过知名媒体发布此类榜单。每年此时, 经过为期一年追踪不同语言近25万个博客、 平面媒体与社交平台的数据,通过缜密的统 计和分析后, 其公布的最新结果都有令人意 外之处。在今年的排名之中,纽约力压最老牌 的时尚之都巴黎、以及2012年的时尚冠军伦 敦而拔得头筹。紧随其后的洛杉矶、巴塞罗 那、罗马、柏林、悉尼、安特卫普,既然在人们 预料之中, 也在一定程度上挑战了西方世界 时尚之都的一贯秩序。

在亚洲地区的几个超级大都市中, 竞争 也显得尤为激烈。这次,最耀眼的明星,无疑 是一跃成为亚洲地区排名第一的时尚之城的 上海,当然,东京和香港也凭借着多年积累的 实力,紧随其后。

全球语言监测机构创立于2003年,该机 构每天都在用超级计算机收集全球互联网、社 交媒体以及部分指定数据库中的信息,并按照 相应的数据模型做出相应的分析,在无人为因 素干扰的情况下自动生成结果。因 2006 年通 过其专有的 POI 技术与《时代周刊》(Times Magazine)共同合作评估纽约房产市场,并成

功预判了即将面临的美国金融危机而得名。

为什么是上海

"在网络时代,摩尔定律已经失效,很多 事情时刻都在发生变化,你不能总是用老眼光 和成见去评论当下发生的事情。"保罗坦言.他 们在统计 2012 年至 2013 年在各大城市发生 的时尚事件中,多用和时尚相关的词与字,如

高级女装成衣品牌,轻时尚品牌、时尚空间等, 接着观察这些字的出现频率和前后文,建立相 关资料,以列出全球时尚城市排行榜。"每个登 上排行榜的城市都有自己的所长。"比如,根据 他们的大数据模型分析,像巴黎这样的老牌时 尚之都,在时尚产业中的"高级成衣"这个领域 是当之无愧的第一名。但是,根据各种与时尚 相关的词频分析得出最终结果,纽约凭借雄厚 的综合实力,荣登榜单第一位。

题内话

个性化让设计者孤立

最近, 我与本刊几位海外特约评论

-美国纽约的寿达林、法国巴黎的平 -亮、以及伦敦的单靓瑜,利用微信平台, 针对"个性化让设计者自身孤立"选题进行 了一场跨越多国的对话, 我们笑称其为一 场"飞信会艺",首次尝试这样不见面的小 组讨论, 却反而让四人之间的观念更加碰 撞、更加贴近 如今,"设计"在全球范围都不再是个

新鲜词,然而对于设计者来说,能否在坚持 个性的同时得到更广泛的认同, 是一个更 高层次的要求。在这次"飞信会艺"的探讨 中,身在不同创意之都的特约评论员们提 出了不少引人思考的观点。在作为"创意之 都"鼻祖的英国伦敦,单靓瑜更善于从对比 中反思我们的优缺点,他说道:"上海近几 年也举办了不少创意设计的展览, 但却总 让人看了觉得不知所云、大多数设计都没 有突出的功能性, 也许外国人图个新鲜会 觉得喜欢,但这样另类却不实用的设计,老 百姓不会买账。"再对比伦敦创意设计善于 将概念与实际应用结合的特点,"伦敦的设 计创意善于从改善大众生活的初衷为出发 点,因此在细节上不但体现了艺术感,更能 在生活中加以运用。国内设计者却往往容 易忽略这一关键。

的确,我们很多设计者往往做不到个性 与实用的兼容, 因此一旦执着于个性化表

现,就很容易让自己被孤立。远在纽约的寿

达林听后也表示特同,他更提出了文化在设 计中的重要性。"要想被理解,就要把握设计 的灵魂--文化,设计在何处,就要考虑本 土文化是否融入其中。作品美不美,要靠当 地的口碑为主进行判断,只有基于对当地文 化的熟悉,才能设计出好的风格。

而身在巴黎的平一亮更针对艺术审美 表达了看法, 他认为正是因为国内的创意 产业还处于新兴阶段,很多设计作品都是 试验品, 存在个性不足或是孤芳自赏都是 在探索过程中的曲折,最重要的应该是如 何在打着"创意"旗子的鱼目混珠者和仿造 他人者中走出真正传达"美"的原创设计。 如何把关审美、也是衡量设计者对作品的 掌控力,而有了正确的主导方向,创意设计 的个性自然就不会是小众的, 而是能够满 足城市需求、迎合观众口味的精彩呈现。

尽管只是在微信群里的隔空对话,但 在一来一往的热烈讨论中,我们看待个性 化设计与设计者自身的问题上显然有了更 丰富的理解。正因为上海正在热力打造"设 计之都",这些关乎到每个设计者的反思在 当下就显得更加重要, 当我们不再关注活 动如何, 而是换个角度将目光投到作为创 意产业支柱的设计者身上,才能更清晰地 意识到这一群体在个性化中有着怎样的困 境。个性不是设计者自己给的,而是观众在 他的作品中感受到的, 那些因个性化而导 致自身孤立的设计者,诚然是本末倒置了。

问题是,在调研中,我们也发现,国内很 多时尚达人,买家,设计师等专业人十仍然认 为,巴黎在全球是当之无愧的头牌时尚之都。 即使和巴黎时装周同为世界四大时装周之 纽约时装周在影响力方面似乎还是难以 与其抗衡。同样,在一些国内时尚买手和时尚 博主看来,东京和香港在时尚新品上架、对西 方时尚潮流的接受速度,仍然走在上海之前。

"人们的切身感受对时尚之都来说,是很 重要的方面。但是,切身感受往往很片面,一 个人的视角毕竟有限,无法看到事情的全 貌。"人们体察某个城市是否足够时尚,其切 身感受往往局限于一场时装秀,或者某些商 场中的新品上架速度。但是,他们是否能精确 统计一场时装秀背后会产生多少交易和经济 效益,商场上新速度和人们的购买力、经济基 础有什么样的关系? 保罗坦言,在他们的大数 据的模型中,考量时尚之都的因素全面,甚至 要追根溯源,看到更多基础的要素。

"我们在分析某个城市的排名时,还会考 虑到很多时尚之外的东西, 比如经济发展势 头。"虽然大家都知道,时尚的基础其实和城市 的经济影响力息息相关,但是很多人在判断分 析事物的时候,经常忽略了这一点。比如,这次, 米兰就因为经济和交通等问题,在榜单前十名 之外。除此之外,在对城市进行时尚之都排名 时,他们还要根据互联网数据,分析各大城市的 时尚产业链、购物环境、物流运输、支付和金融 结算是否便利,以及媒体影响力和市民衣着时 尚度。而且,保罗认为:"没有人能考虑这么多, 这些可能都需要大数据来进行统计和消化。

榜单是动态的

从整个榜单出炉的过程来看,他们之所以 能得到令人意想不到的结果,就是因为考虑的 角度和出发点与个人视角不同。"人们的感受 是基于过去和现在的事情,而大数据则面向未 来,能做出有根据的预判。"保罗表示,这个基于 大数据的榜单现在仍在不断变化之中, 期年的 排名肯定会和今年有所不同。"信息时代, 巴黎, 纽约、上海、东京都一样,没有什么能保持一成 不变。但可以肯定的是,中国的崛起改变了新 的经济增长点,目加剧了对现今国际秩序的挑 战。时尚之都的排名只是一个小小的侧面。