

创意人

一定要懂的7堂

四位台湾知名创意产业人
与各界高级经理人的对话

EMBA课

何小台 范扬松 黄丙喜 解仑 著

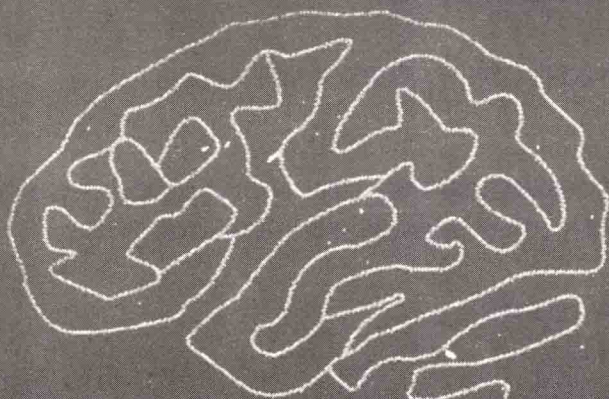
创意经济已点燃全球新一轮革命！

打造联结创意、创造、创新、创作、创业和创投的跨界平台，
为创意人营造全新的筑梦空间！

 中国工信出版集团

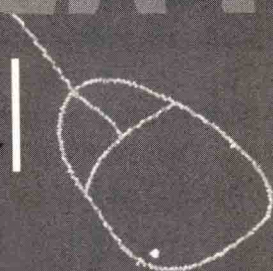
电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

何小台 范扬松 黄丙喜 解仑 著

创意人

一定要懂的7堂EMBA课

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

如果乔布斯遇上徐悲鸿，毕加索遇上比尔·盖茨，将碰撞出何种火花？

创意经济已点燃全球新一轮革命，然而设计界、发明界、艺术界却依旧存在着“艺术家困境”。四位台湾知名创意经济学者与各界高层经理人的对话，打造联结创意、创造、创新、创作、创业和创投的跨界平台，让创意人遇上管理思维，迸发出更多惊艳的可能。

《创意人一定要懂的 7 堂 EMBA 课》，何小台、范扬松、黄丙喜、解仑著

中文简体字版 ©2015 年出版

本书经城邦文化事业股份有限公司商周出版事业部正式授权，同意经由长沙森欣文化传播有限公司和电子工业出版社出版中文简体字版本。非经事先书面同意，不得以任何形式复制、转载。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-8779

图书在版编目（CIP）数据

创意人一定要懂的 7 堂 EMBA 课 / 何小台等著. —北京：电子工业出版社，2015.9

ISBN 978-7-121-26838-0

I. ①创… II. ①何… III. ①工商行政管理 IV. ① F203.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 177268 号

责任编辑：王陶然

印 刷：三河市兴达印务有限公司

装 订：三河市兴达印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：13 字数：186 千字

版 次：2015 年 9 月第 1 版

印 次：2015 年 9 月第 1 次印刷

定 价：35.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

演出节目

第一乐章 创意开锣 当苏东坡遇上张大千

——四人协奏

◎ 创意序曲：锣声、鼓声、读书声 / 002

◎ 创意唱戏、经济搭台 / 008

第二乐章 翻箱倒柜 当李安遇上王家卫

——解仑胡琴独奏、黄丙喜大提琴伴奏

◎ 从创意、创异到创益 / 014

◎ 从虚实、中外到古今 / 031

第三乐章 翻转价值 当毕加索遇上比尔·盖茨

——解仑、黄丙喜高低音双簧管合奏

◎ 从无约、有约到合约 / 040

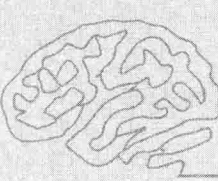
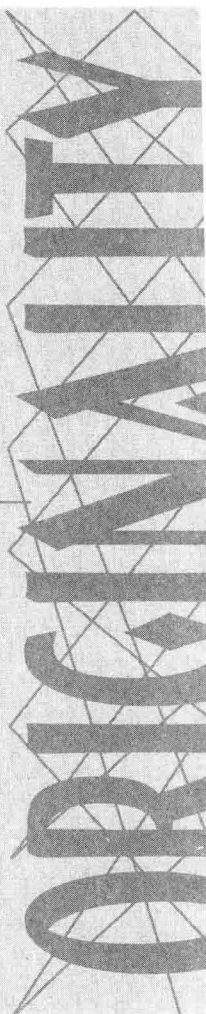
◎ 从低价、有价到无价 / 052

第四乐章 舞动情欲 当卡尼曼遇上江蕙

——黄丙喜小喇叭独奏、解仑钢琴伴奏

◎ 从感觉、感知到感动 / 064

◎ 从记忆、经验到体验 / 074

ORIGINAL

第五乐章 **天使资本** 当林志玲遇上巴菲特

——何小台吉他独奏

◎ 从创意、创业到创投 / 090

◎ 从天使、评价到资本 / 105

第六乐章 **启动奇思** 当乔布斯遇上徐悲鸿

——范扬松锣鼓独奏

◎ 从创意、创造到创新 / 118

◎ 从构思、理论到实务 / 137

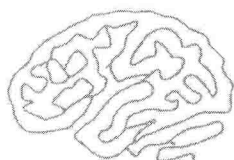
第七乐章 **对话回响** 当我们遇上你们

——团体合唱

◎ 群体动力的激荡和交会 / 166

◎ 我们期待的创意那回事 / 185

尾声 | 谢幕

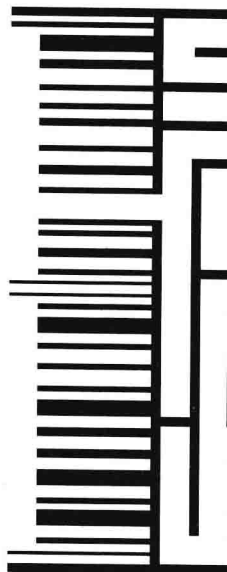
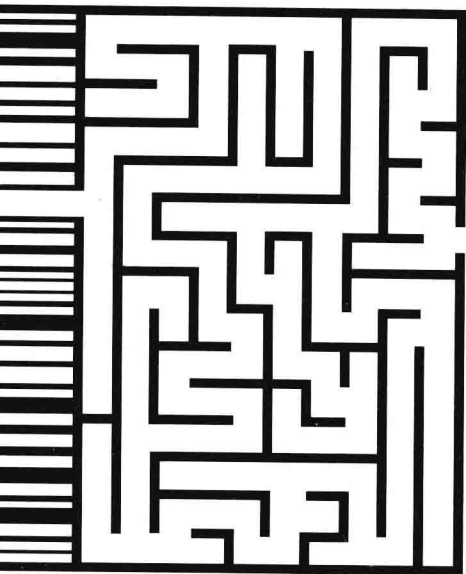

第一乐章

创意开锣

当苏东坡遇上张大千

——四人协奏

一定要懂的7堂EMBA课

创意序曲：锣声、鼓声、读书声

（李安导演的电影《卧虎藏龙》里，其中一段杨紫琼和章子怡飞檐走壁、追逐打斗的背景音乐在现场响起——）

◎ 序 幕 | 来自各界的重量级主角

锣声、鼓声、风声、雨声、读书声，这是一场创意狂潮的序曲。今天，你将经历一场创意的奇幻漂流，想想看：如果苏东坡遇上张大千、李安遇上王家卫、毕加索遇上比尔·盖茨、卡尼曼遇上江蕙、林志玲遇上巴菲特、乔布斯遇上徐悲鸿……这个世界将会增添多少奇妙趣事？

欢迎大家千里迢迢来到这个“创意特区”，这是我们四位教授分别在祖国的大陆、台湾和香港以及新加坡与EMBA / EMFA / IMBA互动的地方，教学相长，大家都觉得很有收获。恭喜各位来到这个看似不起眼的地方，但这里藏有很多令人惊喜又极有价值的奇思妙想，我们保证各位会不

虚此行。

我们这四位向导分别是：台湾政治大学IMBA学程教授何小台、台湾“国家文官学院”讲座教授范扬松、台湾科技大学EMBA教授黄丙喜和上海交通大学产业创意研究所所长解仑。

我们的一大特色是，不太像传统的教授（台下观众：一看就知道），能当经师、业师，也可以当禅师，也都是诺贝尔物理学奖得主爱因斯坦（Albert Einstein）的信徒。我们坚信，道理总是最简单、最朴实且最白话的，天底下只要有道理的事，都能用白话讲清楚。我们不会把简单的事搞得很复杂，也不会讲太多艰涩的理论。今天将是一段属于诸位帅哥美女VIP的奇幻漂流！（全场鼓掌叫好）

◎ 第一幕 | 奇遇、奇缘、奇事激荡

我们今天聚在这里，自是一种奇妙的缘分。管理学上有个词叫“群体动力”（Group Dynamics），就是指群体发展有其生命周期，从形成（forming）、激荡（storming）、规划（norming）到执行（performing）一系列周而复始的循环机制。在群体形成的阶段，一个人之所以加入某一个群体，包括了缘分、兴趣、友谊、相似背景等非正式因素。

我们今天的相聚，不正是充分满足了这些因素吗？希望我们从今以后，能够继续经由对话、沟通、脑力激荡激发共识，进而一起合作，做一些关于创意的大好事业。

刚开始时，大家一起欣赏了电影《卧虎藏龙》中，武林高手飞檐走壁、

一定要懂的7堂EMBA课

追逐打斗的场景和音乐。这段音乐以锣鼓声为背景，原本是传统的乐器，但经过现代科技的运用，展现出完全不一样的效果和风貌，这就是创意典型的魔法、魅力和价值。

现在，请将你们的视线转移到正前方的大墙上。你们看到什么了吗？

（经过现代声光影音科技的整合，一段高速旋转的字幕被飞快地打在高耸的大墙上。音乐响起，声光乍现，现场一片惊呼，朗诵声缓缓扬起——）

创意

是反叛体制的自由释放 是挑战传统的标异立新
是突破边界的大胆试炼 是超越自我的正向能量

◎ 第二幕 | 突破、挑战、释放自由

今天想要传达给各位的第一个概念就是“标异立新”，是尊重传统，但同时也是勇于打破传统的新思维、新方法、新行动。

创意，简单地说，就是“使用意念思维，创造新价值”，能够启发新颖性、特殊性和创造性的想法和做法。它的特点是借由人们自发的天赋或外在的刺激，触动、挖掘个人独特的意念思维。当把这件事运用到现实生活时，就能创造物质效益和精神满足的双向崭新价值。

创意，我们称之为挑战传统、反叛体制的自由释放。体制源于管理学上的“体制理论”（Institutional Theory），企业在思考创新策略时，除了要面对组织内部规定、架构的约束和重重阻力，还得受到外部环境的传统体

制、固定思维、企业伦理等传统价值的规范。企业为了免于被体制唾弃的恐惧，只得牺牲自己的自由，选择服从权威，顺应通俗潮流。这种服从体制、逃避自由的保守做法，肯定是限制创意的第一杀手。

释放自由（free of freedom）强调的是，成功的创意人在面对抉择时，会选择聆听内心的声音和欲望，敢于挑战体制、权威和传统，勇于面对变动风险的挑战，使得创意有发挥及成长的时间和空间。苹果公司前总裁乔布斯（Steve Jobs）就是极为成功的一个范例。创意成功的诀窍就在于，**大胆突破边界的试炼，以及充分发挥超越自我的正向能量！**

和各位分享诺贝尔奖得主、法国诗人普吕多姆（Sully Prudhomme）讲过的一句话：“只有在偶然的机遇里，才能得到泉涌灵感。”他的另一句名言也同样值得创意人深思：“人类常常幻想如飞鸟般探险，却不能付出跟飞翔同样大胆的意志。”

◎ 第三幕 | 情节、情境、未完的情事

相遇是人间一切有趣故事的开始。当许仙遇上白蛇，罗密欧遇上朱丽叶，玄奘遇上孙悟空，刘备遇上关羽、张飞和诸葛亮，一代宗师叶问遇上李小龙……一个个看似不经意的人间偶遇，经过创意的奇思和创新的妙想彼此碰撞，就能激发出无限的戏剧张力。于是这些故事，为人间留下了传唱千古的情节、情境和宝贵的文化遗产。

创意经济的地图（如图1.1所示）横跨软件和硬件、有形和无形、隐性和显性的多重特性及价值。整个地图包括了挖掘价值的“翻箱倒柜”、感知心理的“舞动情欲”、横跨艺术和商业的“翻转价值”、由创意到创业的“天

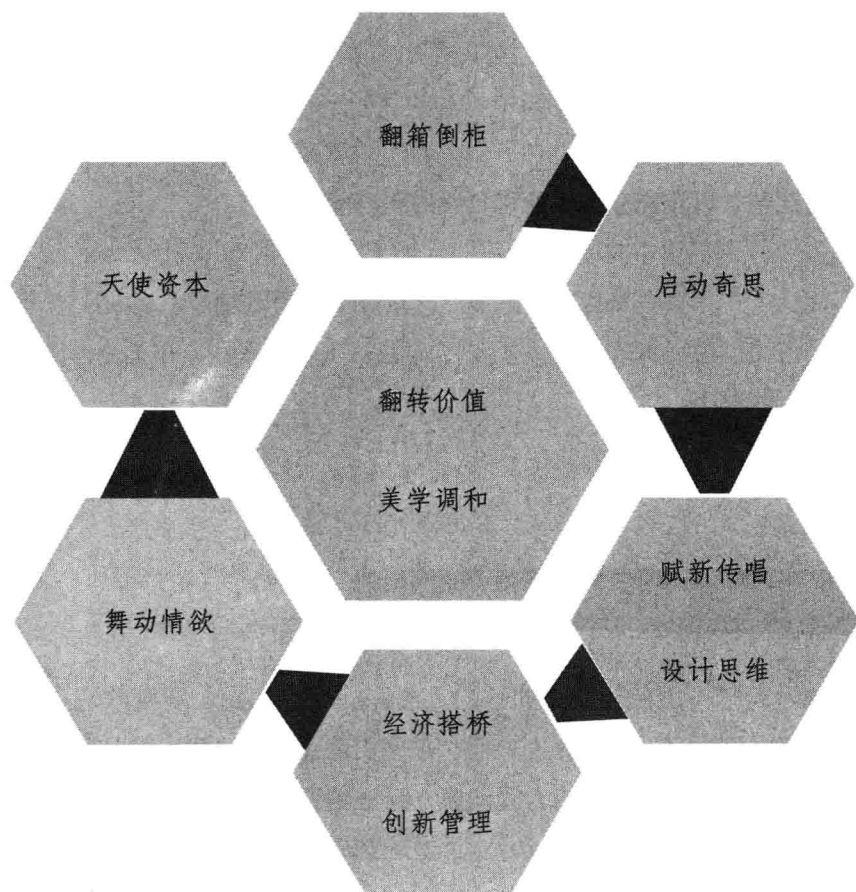
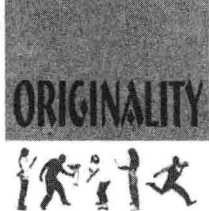

图1.1 创意经济的地图

使资本”、从创造到创新的“启动奇思”，等等。

想看它的细节吗？想听它的故事吗？想一饱心灵的盛宴吗？想一探创意财富的究竟吗？各位创意同志们，让我们先在这里，仔细聆听、欣赏四位向导的独门淘金攻略，一同开挖属于自己的创意金矿吧！

进场参观前，我们要丢出一个问题让大家仔细思考，这个问题是香港学者陶杰在他的Facebook上提出的。他问：“200年来，为什么是中国香港和新加坡做了英国的被占领地，而不是英国的利物浦和莱特岛做了中国的殖民地？”

你有没有想过这样的问题？这里又有什么文化心理的玄机？如果是在学校里，学生在课堂上提出这样的问题，教师应该怎么回答？根据陶杰的说法，如果是他，他多半会愣一下，想一想，然后说：“因为工业革命先发生在英国，他们‘船坚炮利’，因此在对外侵略上占了便宜，凭着先进的武器，攻占了亚洲和非洲。”

若基于中国式的思维，中国人的答案大概就到此为止了。学生答卷，也以这一点为标准答案，得到满分。然而“船坚炮利”是物质的、工器的、形而下的，当一个民族的思考力，特别在涉及自身历史的议题上，只达到这个层次，文明的成就可能会十分有限。陶杰时时问中国朋友这个问题，看他们的反应和思考方式，并暗中了解他们的文化心理，他发觉中国人回答“船坚炮利”的概率高达100%。

有一次，一个人反问他：“那么你认为是什么原因呢？”

陶杰回答：“我的看法完全不同，说出来，你会认为文不对题，但是我觉得这是中国香港沦为英国殖民地，而利物浦从未成为中国殖民地很重要的原因之一。莎士比亚的戏剧传到中国民间后，《哈姆雷特》（*Hamlet*）译为《王子复仇记》，《麦克白》（*Macbeth*）译为《浴血金銮殿》，为什么呢？因为在市场上，每部电影的发行商一定会另取一个通俗的名字，就像如

一定要懂的7堂EMBA课

果片名直译为《罗密欧与朱丽叶》而不是《殉情记》，那么该篇在香港的票房就会少了许多。但是这些产品，在英语国家的五百年来，一样是给大众看的，莎士比亚时代街上的海报也都是这样写的，为什么那时的市井大众仍会掏腰包进场？我认为这一点决定了其后殖民主义由西至东的方向，我觉得这才是一道有趣的通识题。”

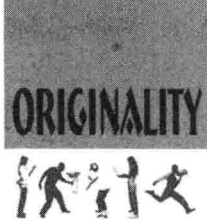
这个答案你同意吗？文化观点是不是很有意思呢？**创意就是要这样，拥有奇思的空间，再加上心理学、经济学、地理学、管理学、神经学等的交错探索，大家就会发现创意、文化和产业更有趣，也更有意义了！**

有个好消息要告诉大家：为了使各位不虚此行，我们很高兴邀请到海峡两岸在创意产业经营有成的数字企业家及创意人，一起在最后一章跟大家务实对谈。群体沟通是现代经营者要学习的重要课程，这次的群体对话也是我们的创意之一，期待大家会有意外的收获。特别值得介绍的是，何小台教授有个“天使创意基金”、范扬松教授有个“数字创意平台”、解仑所长有个“产业创意中心”、黄丙喜教授有个“创意实验平台”，这里聚集了相当多的创意、创业和创投的人才，也欢迎大家善加运用。

现在，请回头想想我们一开场丢出的那么多“如果”，你的创意神经是否有什么不一样的感觉了呢？

创意唱戏、经济搭台

捕鱼，有好多种捕捉的方法，也都可能捕捉出不一样的创意、心境和格局。姜太公钓鱼是一种，海明威的《老人与海》是一种，梭罗的《瓦尔登湖》和笛福的《鲁滨逊漂流记》也是一种，还有许许多多我们不知道的

捕鱼法。

捕捉方法固然有所不同，但每一种都向我们呈现了自然的与人为的多元丰富意境：有湖泊的宁静、有川河的漂流、有大海的汹涌。随着季节的变换、人事的飘移，再加上个人的心思和心境悠游其上，每一个因此延伸的感知、感觉或感触，都极有可能酝酿出人类文化的一大资产。

故事也可以用捕鱼的不同方法去诠释。开阔的视野和开放胸襟可以让故事更加生动、有趣，而且百听不厌。当苏东坡遇上张大千，你会发生哪些创意的趣事？

宋代诗人苏东坡和近现代画家张大千身处年代相差甚远（600多年），在中国艺术史上却同以诗书画齐名。他们两人的不同际遇与西方的梵高和毕加索十分相似，一个一生穷困潦倒，一个却享有荣华富贵。

张大千81岁时曾自书一联——“独自成千古，悠然寄一丘”，形容其一生心境。他可以如此悠然自得，艺术创作成就斐然固是主因，但是不愁生活也是关键。在北京举行的中国嘉德2010年春拍中，张大千的巨幅绢画《爱痕湖》，以1.008亿元人民币的天价成交，这是中国近现代书画史上首幅价值突破亿元的作品。2013年1月，张大千一幅《泼彩山水》巨作，在山东济南翰德迎春拍卖会书画专场中，以2.5亿元人民币的天价成交，创下中国书画作品的成交价新高。

齐白石说张大千的画，“一笔一画，无不意在笔先，神与古会。”50岁前，张大千曾三上黄山，二登华岳，上清借居，敦煌抚古，名山大川登览殆遍。1950年他离开中国，旅居印度大吉岭；1952年迁居阿根廷首都近郊门多萨，是阿根廷前总统贝隆夫妇的座上客；1954年迁居巴西圣保罗，巨资建造个人别墅“八德园”。他先后出访美国、法国、希腊、新加坡、泰国、印尼、日本、菲律宾、韩国等国的大城市，并在当地举办画展。西方把他和毕加索称为当代绘画艺术的双星。

一定要懂的7堂EMBA课

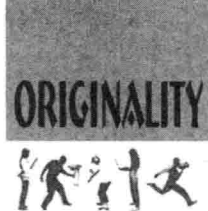
相较于苏东坡形容自己的贬黜生涯，“心似已灰之木，身如不系之舟；问汝一生功业，黄州、惠州、儋州”，令人不胜感慨。苏东坡的文风汪洋恣肆，明白畅达：“大略如行云流水，初无定质，但行于所当行，常止于所不可不止，虽嬉笑怒骂之辞，皆可书而诵之。”其诗清新豪健，善用夸张比喻。其体浑涵光芒，雄视百代，有文章以来，盖亦鲜矣。但文人相轻，加上时局捉弄，造成了他十分困厄的人生。

◎ 我们的心声 | 艺术与商业绝不对立

创意，现代许多经济学家、未来学者和政府官员都认为，它是引发全球经济和第五次产业革命的关键，21世纪后，国家、企业和个人的核心竞争力已非创意莫属。创意力是思维，创造力和创新力则是行动，创意价值导向的时代确实已经来临。

当今创意经济的新舞台上，在政府产业政策的推波助澜下，也确实开出了一些美丽的花朵，让很多人享受着丰盛的心灵盛宴；或结出甜美果实，让创意人和社会一起分享着经济的新成果。但是，我们也无法忽视，许多有创意天分的人至今仍然无法跨越古今中外“艺术和商业对立”的心理藩篱，“梵高困境”依旧存在于今天的发明设计界、艺术创作界、创意应用界等许多角落。

创意人、艺术家、发明家就像其他行业的成功者一样，当然必须劳其筋骨、苦其心志，才能创作出惊人的作品。但是，修行也该成佛，创意人的智慧结晶，是否一定得经过一生物质和精神生活的磨难才能修炼得道？有智慧的人都知道，绝对没有这种道理。

◎ 我们的心意 | 让艺术与商业有脉络可循

双手打开再攥紧，抓得最多；思维打开，想得更好；心灵打开，享受更高远的境界。创意的灵感和奇思妙想可能是瞬间的心灵感触，然而，它并不一定没有脉络可循，没有可靠的方法可用，更不是没有捷径可走。

澳洲学者索罗斯比（David Throsby）在他的《文化经济学》（*Economics and Culture*）中，给大家描绘的创意价值模式是，将人的脑力、创造力和生产力发挥到极致的产业化过程。我们往上延伸，将它具体地和“可以创意的地方”、“可以创意的环境”和“可以创意的方法”相结合，提出了可行的“创意经济价值模式”（如图1.2所示）。

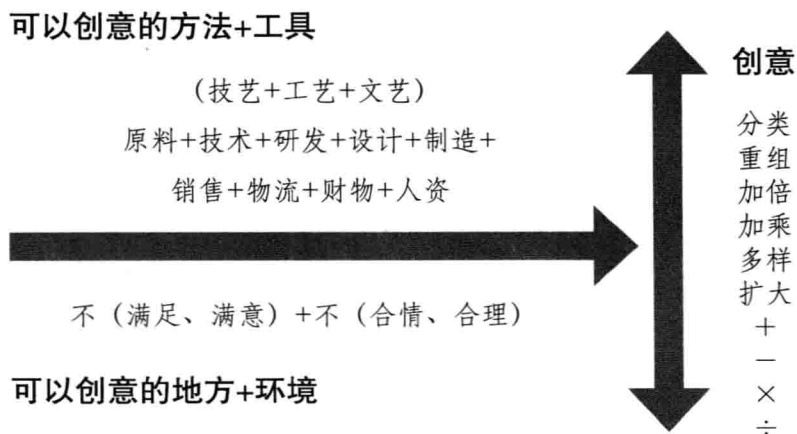

图1.2 创意经济价值模式

这一切的中心都是以消费者为导向的，若消费者对产品和服务不满意、觉得价格和服务不合理，而外部环境存在不合法、不合情等缺失，如不环保、不科学。可以创意的方法就是产业价值链中一切可以改进的技艺、工艺和文艺的方法，加上归纳、演绎、加减乘除等科学方法的运用。

爱因斯坦说：“成功 = 艰苦的劳动 + 正确的方法 + 少说空话。” **创意和艺术的成功不能只靠天分，还要依靠可以学习的正确方法。**他还说：“艺术是以最简单的形式，表达最深邃的思想。”我们不能说物理比艺术复杂，但是爱因斯坦深谙人性、人生和哲学，这种超越红尘的智慧，正是我们这些学习“创意”的人们要学的。

每次加拿大太阳剧团的演出，都能在创意、艺术和经营管理上给我们一些新的感触；反观国内不少文艺团体，经年累月都得依靠政府的补助才能继续存活。这种现象存在久了，反而会被视为理所当然。怀有创意成功意念的人，一定要有勇气自己打造一片天，无论从投资或补助的角度来看皆无例外。

我们四个人共同撰写这本书最大的价值，就是想协助大家超越自我、聚集正能量，在创意、创造、创新、创作、创业和创投之间搭起一道互通互动的创益平台，开创一个“创意唱戏、经济搭台”的新世界。

“学而不思则罔，思而不学则殆”，我们引用孔子这句话，期待和每一位读者在创意的课题上共同切磋，一起努力。欢迎你的来信，谢谢！