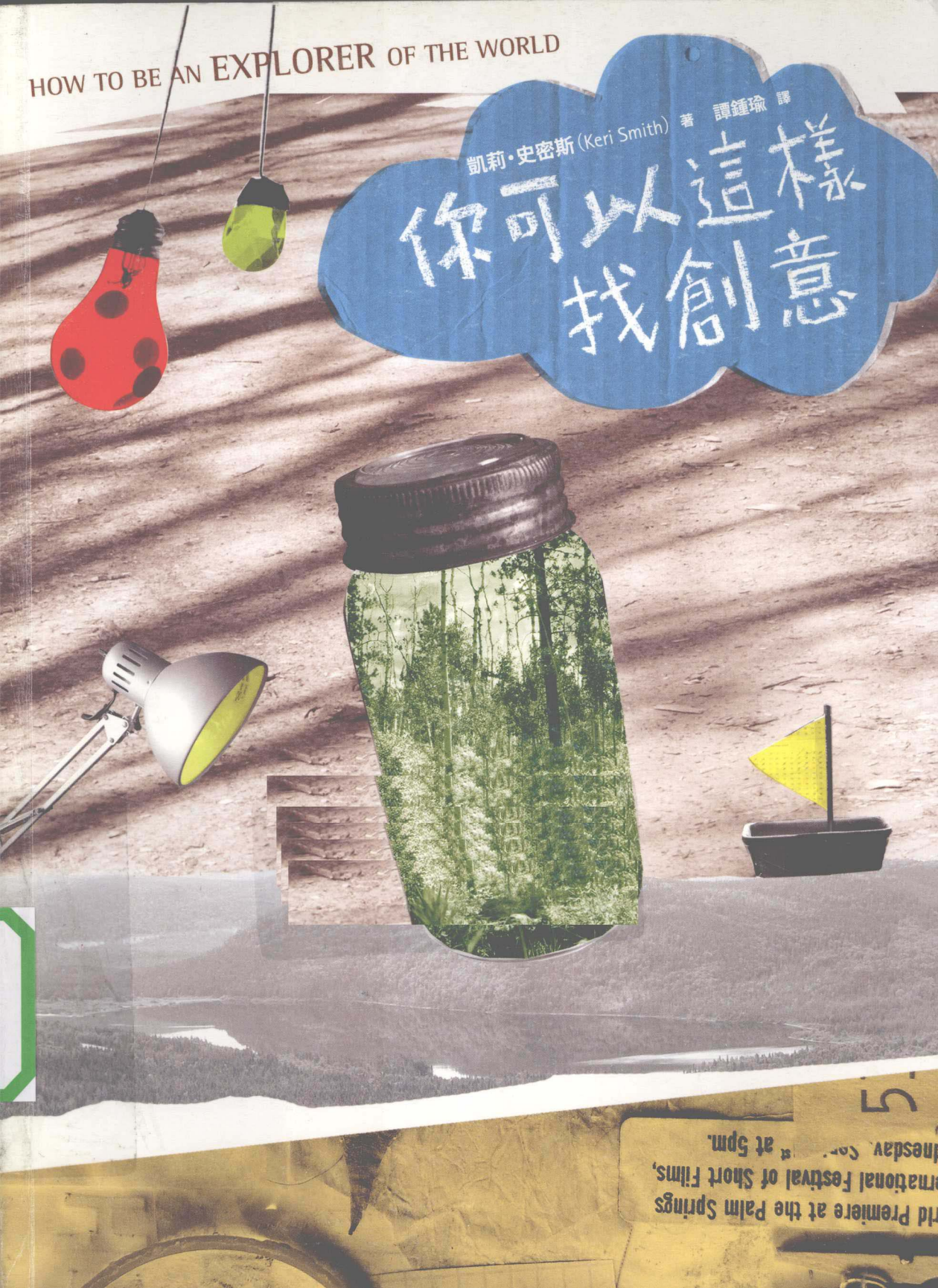

HOW TO BE AN EXPLORER OF THE WORLD

凱莉·史密斯 (Keri Smith) 著 譚鍾瑜 譯

你可以這樣 找創意

World Premiere at the Palm Springs
International Festival of Short Films,
Wednesday, September 1st at 5pm.

國家圖書館出版品預行編目資料

你可以這樣找創意／凱莉·史密斯 (KERI SMITH) 著，譚鍾瑜譯。——初版。——臺北市：馬可孛羅文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2009。06

面：公分。——(ART: MA0008)

譯自：HOW TO BE AN EXPLORER OF THE WORLD: PORTABLE LIFE MUSEUM

ISBN 978-986-7247-91-9 (平裝)

1. 創造力 2. 創意 3. 藝術教育 4. 學習方法

176.4

98007192

act
MA0008

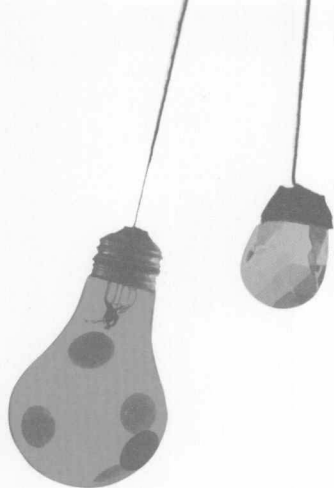
你可以這樣找創意

作者	凱莉·史密斯 (KERI SMITH)
譯者	譚鍾瑜
美術設計	羅心梅
選書	郭寶秀、巫維珍
總編輯	郭寶秀
責任編輯	巫維珍
協力編輯	吳佩芬

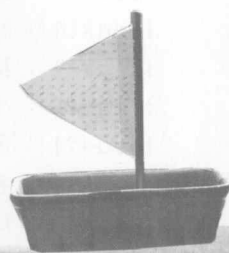
發行人	涂玉雲
出版	馬可孛羅文化 100台北市信義路二段213號11樓 電話：02-23560933
發行	英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 台北市中山區民生東路二段141號2樓 客服服務專線：(886)2-25007718；25007719 24小時傳真專線：(886)2-25001990；25001991 服務時間：週一至週五9:00~12:00；13:00~17:00 劃撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司 讀者服務信箱：SERVICE@READINGCLUB.COM.TW
香港發行人	城邦（香港）出版集團有限公司 香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓 電話：(852) 25086231 傳真：(852) 25789337 E-MAIL: HKCITE@BIZNETVIGATOR.COM
馬新發行人	城邦（馬新）出版集團 CITE (M) SDN. BHD. (458372U) 11 JALAN 30D/146, DESA TASIK, SUNGAI BESI, 57000 KUALA LUMPUR, MALAYSIA 電話：(603) 90563833 傳真：(603) 90562833
輸出印刷	前進彩藝股份有限公司
初版一刷	2009年6月
定價	330元（如有缺頁或破損請寄回更換）
ISBN	978-986-7247-91-9

注意：第20、32、40、53、68、86、88、112、138、140、147、158、165、199及201頁的照片為JEFFERSON PITCHER於西班牙、摩洛哥及紐約州的特洛伊等地拍攝。其它照片由作者拍攝。

HOW TO BE AN EXPLORER OF THE WORLD BY KERI SMITH
ALL RIGHTS RESERVED INCLUDING THE RIGHT OF REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IN ANY FORM.
THIS EDITION PUBLISHED BY ARRANGEMENT WITH PERIGEE BOOKS, A MEMBER OF PENGUIN GROUP(USA) INC. ARRANGED THROUGH ANDREW NURNBERG ASSOCIATES INTERNATIONAL LTD.
COMPLEX CHINESE TRANSLATION COPYRIGHT: © 2009 BY MARCO POLO PUBLISHING, A DIVISION OF CITE PUBLISHING GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

你可以這樣
找創意

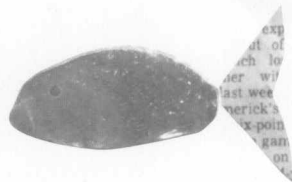

目次

推薦序	一粒沙見一世界 / 王士俊	5
推薦序	創意不是很用力就會有的，需要用「心」 / 林怡芬	8
推薦序	拾荒任務 / 顏忠賢	10

如何使用本書	16
--------	----

Idea#01	：就從坐著的地方開始	43
Idea#02	：收集經驗	45
Idea#03	：光線	46
Idea#04	：每日的步行	49
Idea#05	：看見的第一件東西	51
Idea#06	：考古挖掘	55
Idea#07	：色彩的世界	57
Idea#08	：縫隙	58
Idea#09	：珍寶盒	61
Idea#10	：一件東西	62
Idea#11	：差異	65
Idea#12	：五十樣東西	67
Idea#13	：收集字體	69
Idea#14	：聲音地圖	71
Idea#15	：消費者	73
Idea#16	：調查表	75
Idea#17	：速成雕塑	77
Idea#18	：結構	79
Idea#19	：撿拾「塗料」	81
Idea#20	：小念頭	83
Idea#21	：最喜愛的街道	84
Idea#22	：看人	87
Idea#23	：如何揭露一樁秘密	89
Idea#24	：搭配組合	91
Idea#25	：水	93
Idea#26	：變成李歐納・柯恩	95
Idea#27	：偶發藝術	97
Idea#28	：不用眼睛觀察	99
Idea#29	：觸覺板	101

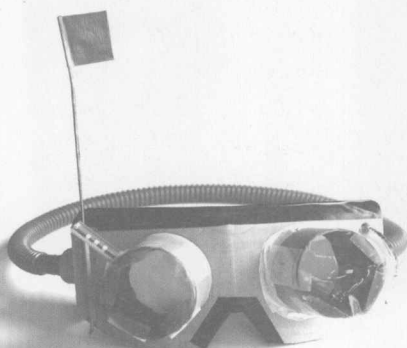

Idea#30 : 旅行史.....	102
Idea#31 : 發現聲響.....	105
Idea#32 : 魔法世界.....	107
Idea#33 : 排列.....	109
Idea#34 : 有趣的垃圾.....	111
Idea#35 : 看不見的城市.....	113
Idea#36 : 關於無生命物品的真相.....	115
Idea#37 : 觀察時間.....	117
Idea#38 : 和約翰·凱吉到雜貨店購物.....	119
Idea#39 : 將食物當作藝術品.....	121
Idea#40 : 改變狀態.....	122
Idea#41 : 發現臉孔.....	125
Idea#42 : 在地知識.....	127
Idea#43 : 撿起紙張.....	129
Idea#44 : 到圖書館探險.....	131
Idea#45 : 自己的民族誌.....	132
Idea#46 : 發現圖案.....	135
Idea#47 : 污漬的形狀.....	137
Idea#48 : 用取景器探險.....	139
Idea#49 : 撿拾話語.....	141
Idea#50 : 發現氣味.....	143
Idea#51 : 非線性生活.....	145
Idea#52 : 迷你生態系.....	149
Idea#53 : 撿來的書寫工具.....	151
Idea#54 : 樹的語言.....	153
Idea#55 : 改變每日經驗的方法.....	155
Idea#56 : 如何納入不確定性.....	157
Idea#57 : 思考力實驗.....	158
Idea#58 : 拾荒遊戲的收藏品.....	161
Idea#59 : 如何漫無目的閒逛.....	163

田野工作.....165

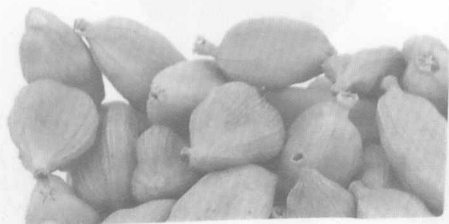
為你的博物館展覽做好準備.....198

創意小提示.....204

Cardamom 15g

小荳蔻

Cardamom 15g

小荳蔻

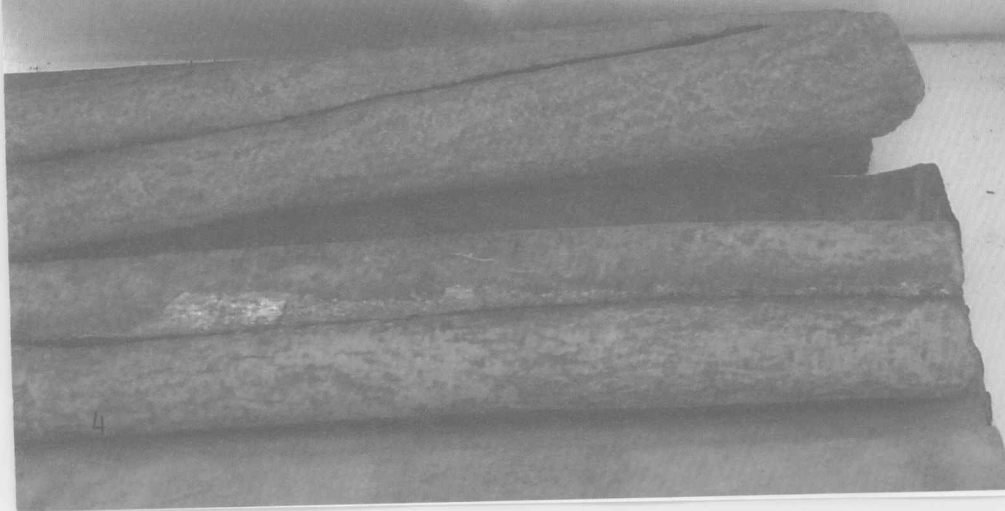
Large Dried Chives

乾燥細香蔥

Iron Quills 25g

鐵柱香

Creg

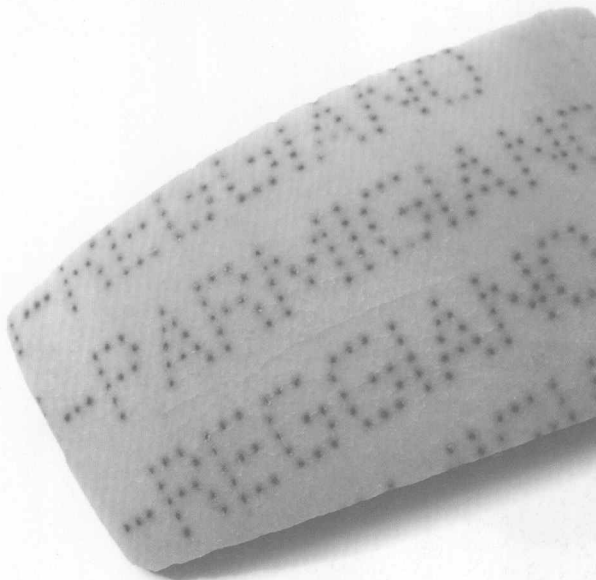
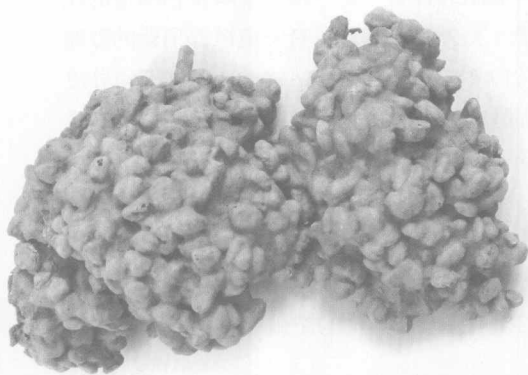
一粒沙見一世界

一粒沙見一世界，這是一本非常值得推薦的書。之前我曾經看過一篇文章，有人問海倫·凱勒：「妳怎麼分辨白天和黑夜呢？」海倫·凱勒回答說：「那不難，我用嗅覺來分辨。」白天的空氣比較輕柔，氣味比較輕淡，而且大氣中的活動和震顫也比較多，到了晚間，空氣就變混濁了，而且可以感覺到任何東西裏面的活動都減少了。作者觀察與匯集事物的方法，與我幾年來的體驗非常相似，當然如果您有另外一半的話，也許要某一種星座特質的人才能相安無事！

如果您從事啟發性的工作，不論是私人創作或是工作上需要創意，例如藝術工作者，有關於教授創造性課程的老師，或是在學校學習的學生，抑或是在職業上要有創造性思考

的人，再也沒有比實物的收藏，配合影像的隨機記錄與描繪筆記，更能觸發並變成深沉的記憶。它是一種生活的指紋，標記著正在發生的時序，由聽覺的記憶、視覺的記憶、嗅覺的記憶、觸覺的記憶、味覺的記憶，讓我們所看見的形式變成了媒介，其存有反應了延伸的真實生活，抑或是窺視著另一種靈魂。

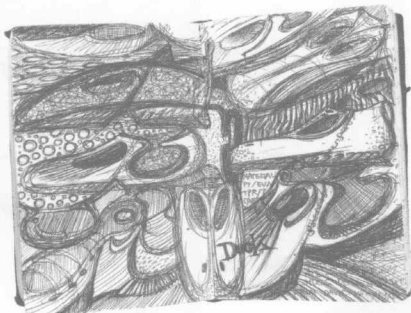
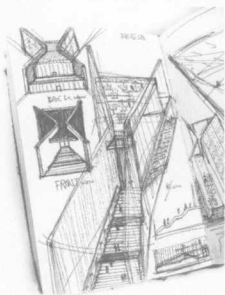
常常有人問我，作為西屹設計團隊的創意總監，及大學裡設計課程的老師，源源不絕的創意是如何來的？我有五十多本由不同方式取得、大小厚薄不均的隨身筆記本，裡面記滿了各種生活的觸碰，有路旁莢果的形狀、

柏油路面裂縫中隱隱乍現的蛇腹管、一塊老木頭上裂開的年輪、廢棄工廠作業員自己製作的工作椅、長得像海膽的海邊的風滾草、如同壇城般家用電腦內的運算器等。另有五十個 $33 \times 23 \times 13$ 公分的材料置放盒，裡面裝滿了平常隨手收集來的不同材質，有金屬、礦物、植物、動物、各種人造塑膠等，內有海玻璃、飛魚的一對翅膀、保利龍顆粒（PS發泡塑膠）與水泥混合的極輕水泥塊、完整膨鬆的木棉花球、一撮狗毛（正好可以做一個狗毛氈杯墊的量）……等。另外有一些塑膠盒及罐子，分別裝有一百多種平常收集來的種子，如印度紫檀的圓翼翅果種子、帶毛橘色的鐵樹的種子、光滑

有漂亮斑紋的橡膠樹的種子、紫藤花扁圓形的種子、酸子樹的堅硬種子、帶皮榛果的圓形種子……等。幾盒很香的香料，內有整顆的豆蔻、丁香、小荳蔻、小茴香、月桂葉、肉桂捲、俄力岡、百里香……等。打開之後釋放出的香氣，是一種作菜時食物味道的記憶。另外有一個盒子有一塊世界頂級的乾酪（PARMIGIANO REGGIANO）剩下的外皮靜靜地躺在那，並持續散發出誘人的濃郁香味，想像當時刨成粉灑在熱騰騰剛撈起的通心麵上，其散發出濃郁的奶香不需再加其他配料，那美好的嗅覺經驗實在無法形容，視覺的記憶將喚起嗅覺及味覺的記憶，而味覺的記憶又喚起其他的記憶。

雖然環境的給予有時候是過於喧囂的，雖然知道現象的背後似乎隱喻著甚麼，但是干擾太多，實可先留下訊息，日後再予轉化及鏡射，由鏡子的鏡像反射出的是物品真實的非真實，也是非真實的真實，當時留下的訊息因為時間是在未來，它將會產生質變，但這是有興趣的，並不一定現在看了要與前一段時間有相同的感受。

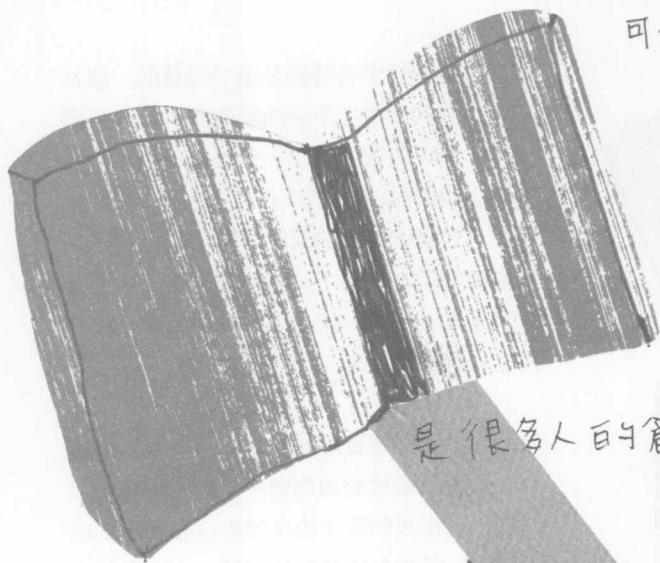
手記本的記錄或實體的收集記錄行為，會儲存在大腦顳葉裡的海馬體中；短期記憶的部份裡，而當我們再次由手記本或是實體的收藏物中，看見各種感知的記憶，大腦會將它置入大腦皮層的長期記憶區中。

此書讓我們學習自省創意性工作究竟為何？我們是否太過於急切的想鑽研設計，我們描述它、鑽研它、操作它、方法論的結果竟而找不到本質！事物的真諦是當下我們所見，並用任何方法記下的五感記憶。

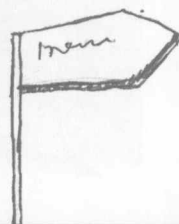
遇見一本好書。

可以節省很多時間和力氣。

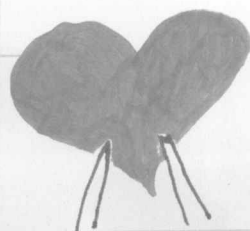

是很多人的創意和經驗集結而成

試著用新的方法。
為自己找出不同的路。

創意不是很用力
就會有的。
但需要用「心」。

年紀愈大，人變得愈來愈膽小
也愈來愈不敢嘗試
新事物。

創意不是很用力就會有的，需要用「心」

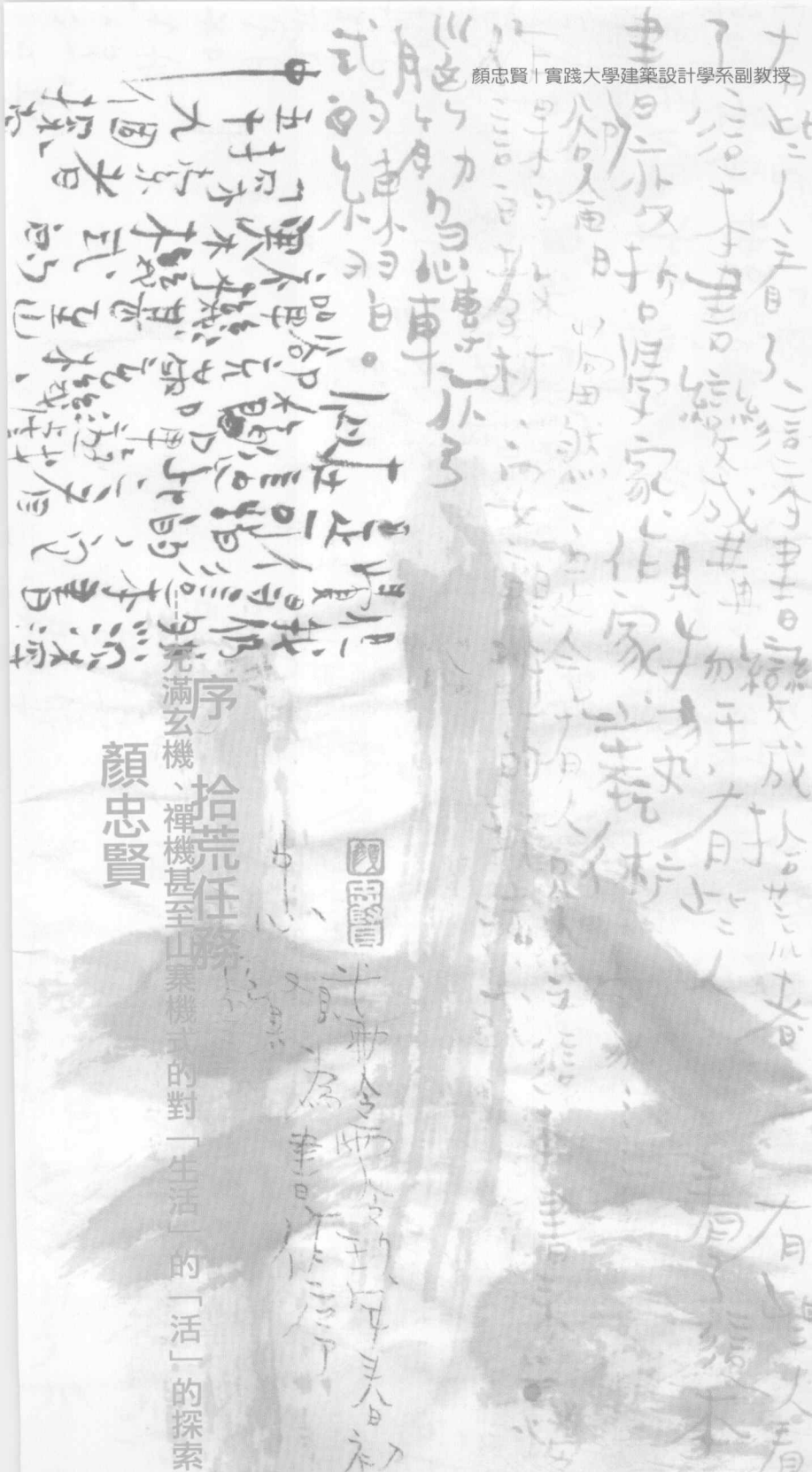

腦袋，和身體一樣
是可以鍛鍊的。

就從現在開始。
試著作看看吧！

有病卻但急當看有
毒充我轉然了些
、滿仍彎一這人
地玄然式定本看
雷機深的有書了
、深練些卻這
感禪覺習人會本
染機得。只變書
源甚這。拿哲變
未至本。這學成
但寨是。本書、荒
殺機可。來作者
傷式的怕。當家、
力的的。勞、有
必一。作藝、些
然探。課術人
極索者看了
強的某一五這
些十它在
恐九個這
怖份探些
子索看
般的，簡
恐放單
怖滿遊
了戲

序
拾荒任務
滿玄機、禪機甚至山寨機式的對「生活」的「活」的探索

顏忠賢

因為這書的「拾荒任務」，「生活」真的變成「活」的……

重開機般地……如此充滿玄機。

被任的馬就在變
拾務角戲是這成
荒一落，藝書！
出樣都街術的充
來好可道屋一滿
，玩以就！拾骨
變一找是而荒獵
成最出該且任與
更後像被去務冒
多，人鉅買一陳
更這的細菜中可
有書臉靡本，能
意及的遺身垃的
思裡好畫就圾任
的頭玩下是是稱
別的。的一有。
的好一天部趣
什玩當國充極
麼，然，滿了
。會，而現的
從也所代，
尋一有感紙
常定的的張
生還器荒令
活有物膠人
的更、劇滿
庸多傢。足
俗更具寫的
種多、字，
種其家變食
！他！成物

其父

外日
月
人
可
月
七

身
就
一
部
元
滿
財
日
下
此
卷
行
屋
人
之
人
七
第
是
人
的
日
本
極
好
的
。紙
張
土
取

來 見

EHI PASSIKO*

* 謹以此古老平凡的印度巴利語邀請你
「親自來體驗」。

我們永遠不可停止探索
當一切的探索結束
我們將抵達開始之處
並且首度認識這地方。

—— 詩人艾略特，《四個四重奏》