

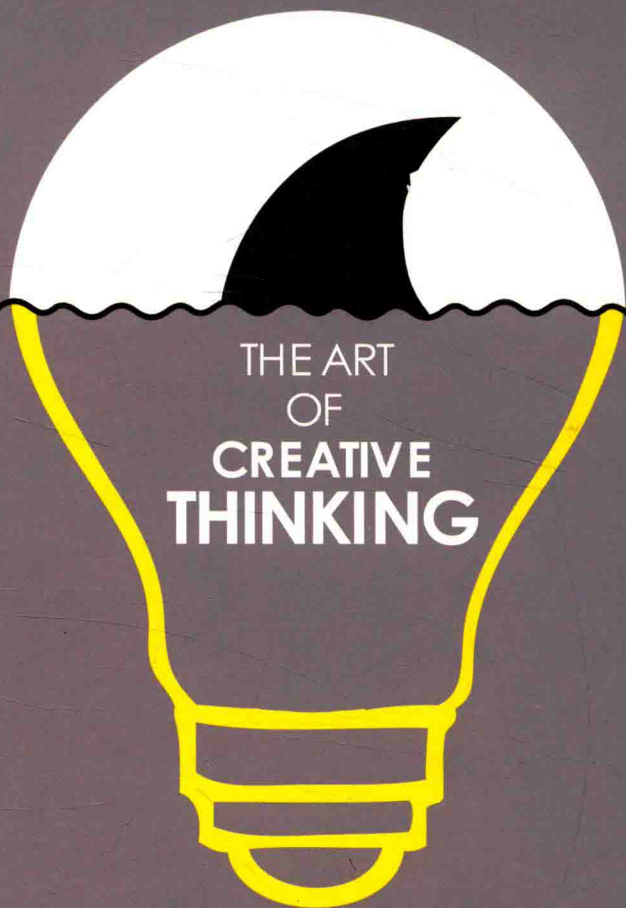
学会创新

创新思维的方法和技巧

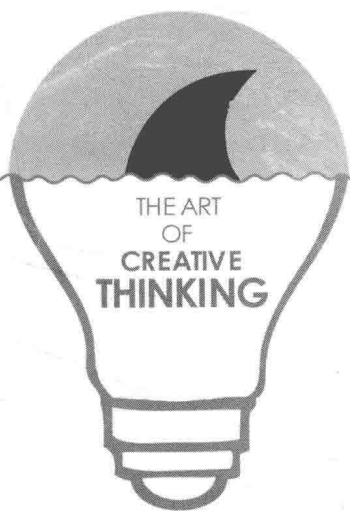
互联网时代不能不学的创新思维方式

[英] 罗德·贾金斯◎著
(Rod Judkins)

肖璐然◎译

中国人民大学出版社

学会创新

创新思维的方法和技巧

[英] 罗德·贾金斯◎著
(Rod Judkins)

肖璐然◎译

中国人民大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

学会创新: 创新思维的方法和技巧 / (英) 罗德·贾金斯 (Rod Judkins) 著;
肖璐然译. —北京: 中国人民大学出版社, 2017.8

书名原文: The Art of Creative Thinking

ISBN 978-7-300-24302-3

I. ①学… II. ①罗… ②肖… III. ①创造性思维 IV. ①B804.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第065991号

学会创新

创新思维的方法和技巧

[英] 罗德·贾金斯 (Rod Judkins) 著

肖璐然 译

Chuangxin Siwei cong Nali lai

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街31号		010-62511770 (质管部)
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62514148 (门市部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62515275 (盗版举报)
	010-62515195 (发行公司)		
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京联兴盛业印刷股份有限公司		
规 格	148 mm×210 mm 32开本	版 次	2017年8月第1版
印 张	9.25 插页2	印 次	2017年8月第1次印刷
字 数	151 000	定 价	45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

The Art
of
Creative Thinking

前 言

当我成为艺术学院学生的那刻，生命中第一次觉得如此自在。

在上大学之前，我们的创意是被压制的，创意是老师和权威所惧怕的东西。他们认为它危险，且无法控制，于是他们禁止学生的任何创意，就像禁止毒品、偷窃和赌博一样。

而在艺术学院里，一切都不同了。这里的精神之一是：犯错是好的，允许尝试与失败，大家并不看重如何做“对”。这里的人们为了实验而实验，做无用的事——又或者做一件事只因为这件事是无用的。艺术学院的空气里满是自由与灵魂的释放。外界的人们都在假装理智包装自己，实则盲从，他们做只因为其他的人也这样做。而艺术学院的创新思维却有价值多了，甚至比遵循理智的逻辑来得更有效。

很多年后当我重新回到艺术教育行业，成为一名大学教师，

我发现艺术圈的氛围还是一样。这些年我不断平衡自己的不同角色——艺术教育者，艺术家，作家，咨询师和演讲者，以及创意技巧的猎头。离开皇家艺术学院之后，我在世界各地举办了多场个人画展，这之中包括英国最著名的不列颠泰特美术馆和国家肖像画廊。从1999年开始，我在中央圣马丁学院授课，同时作为创意咨询师与世界各地的公司和商业伙伴沟通，我也举办以创意为核心的工作坊以解决实际的专业问题。这些工作坊用创意技巧来寻找最原始的灵感，帮助公司及人们建立自我与创意的关联。

我想把存在于艺术领域的创意精神带到更广大的世界中去。并不是因为我想写本书而写，我写是因为需要。在帮助不同领域的学生、商业伙伴和公司的这些年里，我见证了创新思维怎样改变了每个人的日常生活，这之中既包括科学家也包括办公室职员。在这本书中，我会讲述即兴爵士乐可以怎么让管理工作更顺畅，如何用鲨鱼出没的故事帮助一个濒临破产的潜水公司，甚至帮助一个以“不舒适”为爆点的家具公司推广他们的设计师家具。

这本书与其说是提供一些有用的设计思维技巧，不如说是一种可以帮助所有人如何创意的思考过程和方法。我更想与大家分享一些不可避免的阻碍，以及那些有抱负的创新思维者如何克服阻碍。这是我们每日都要面对的挑战，无论我们从事什么职业；

也许你在焦虑自己没有天分，你找不到热情，在不擅长的领域寻求成功，我们无法把真心热爱的东西作为终身职业；每日会有更多事务上的责任和琐碎：太年轻或太年老，太无知或太厌倦。

这本书并不需要从头到尾去阅读。如果你的创意值降低了，或者需要寻找一些灵感来充电，那么请随意地翻开一页开始阅读吧。

本书是我们每个人能从艺术学院学到的宝藏，但我更希望能告诉大家：创新思维不是一个专业行为，它与你的生活是息息相关的。创意不只是画一张画、写一部小说或设计一座房子，而是设计你自己，设计更好的未来，抓住生命中每一个被你错过的机会。

The Art
of
Creative Thinking

目 录

尝试，然后看会发生什么 / 1
永远做个初学者 / 5
米开朗基罗的天赋来自哪里？ / 9
成为你的媒介的媒介 / 13
别成为别人 / 16
做个“创造者” / 20
天才的努力 / 23
对悲观保持乐观 / 27
无用之用 / 30
不要想别人所想 / 34
对感知力的感知 / 37
永远存疑 / 40
信心不足 / 43
从自然中汲取灵感 / 46
不要以专家自诩 / 50
向妥协说不 / 53
在平凡中为创意开枪 / 55
设身处地 / 58

舍 得 / 60
成熟，不变老 / 63
如果没有破，那么打破它 / 66
重拾自我 / 70
接受挑战 / 73
发现如何发现 / 78
留下印象 / 82
设计不同 / 85
别怕能力不足 / 88
成熟到充满童心 / 91
保持冲劲 / 96
渴望没有目标 / 98
让此刻成为现在 / 102
敞开心扉 / 105
停下，不想 / 109
计划更多的意外 / 112
如果不能做得特别好，那就做特别差 / 115
做一个保守的革命派 / 118
起死回生 / 122
找到属于你的节奏 / 127
寻找不为找到 / 130
别忽视那些被忽视的 / 133
把对的事情放在错的地方 / 136
保持饥饿 / 139

让自己惊奇 / 142
变不利为有利 / 145
丢一颗真实的炸弹 / 148
不要过早评价 / 150
把自己扔给自己 / 153
使用震慑与敬畏 / 156
隐秘的伟大 / 159
如果有些事不需要改进了，去改进它 / 162
分享价值观 / 165
在脑中燃起光芒 / 169
探索如何去探索 / 171
站出来，你要代表谁？ / 174
想要成功，什么也别做 / 177
寻找高雅和低俗 / 179
走到钱中去 / 184
想什么很重要 / 187
期待失望 / 191
用感受去思考 / 194
给秩序带来混乱 / 197
取你所需 / 201
重做，重做，再重做 / 204
对好奇心保持好奇 / 207
变成无名氏 / 210
实现工作与生活的完美平衡 / 213

让别人忘不了你的话 / 215
别去体验，成为实验本身 / 218
不要再失去机会 / 222
经常自相矛盾 / 225
把玩笑当真 / 229
放长眼光 / 232
从 A 走到 B，经过 Z / 236
让自己投入 / 239
即兴艺术 / 243
拒绝接受，接受拒绝 / 246
尽可能让人讨厌 / 249
异花传粉 / 251
保持玩心 / 255
不要在衰退中衰退 / 258
投身于未来 / 261
摆脱思想 / 264
跳出盒子 / 267
想要学，先去教 / 269
每天都要激进 / 272
让自由成为一种职业 / 275
练习 / 278

尝试，然后看会发生什么

超现实主义艺术家萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）曾作为神秘嘉宾出现在美国1950年代的综艺节目《明星猜猜看》（*What's My Line?*）里。在节目中，四位戴上眼罩的名人（包括专栏作家、诗人、演员等）组成的评审讨论小组要用一系列“是与不是”的问题猜出神秘嘉宾的职业。评审们提出问题，却被达利的回答给迷惑住了，因为他几乎每个问题都回答了“是”。他们问他是不是作家，他回答“是”。这不假，达利写过一本小说《隐藏之面》（*Hidden Faces*）。当问他是不是演员时，他也回答“是”，他参与舞台剧的演出。评审惊讶地说，“简直没有这人做不了的事！”

创新思维者想要去改变并塑造他周围的世界。在《明星猜猜看》里，达利可以说他是一名家具设计师，他设计的椅子和

沙发“梅·韦斯特红唇”（Mae West's Lips）已经成为设计经典。作为电影人，他创作了《一条安达鲁的狗》和《黄金时代》，他还在希区柯克的电影《爱德华大夫》（*Spellbound*）中负责梦境的片段，也与沃尔特·迪士尼公司合作了动画短片《命运之约》（*Destino*）。作为一位首饰设计师，他所设计的珠宝精巧奇妙，极富动态，“忠诚的心”采用纯金打造，内部缀满钻石和红宝石的心一收一缩，仿佛一颗真正的心脏在有激情地搏动。

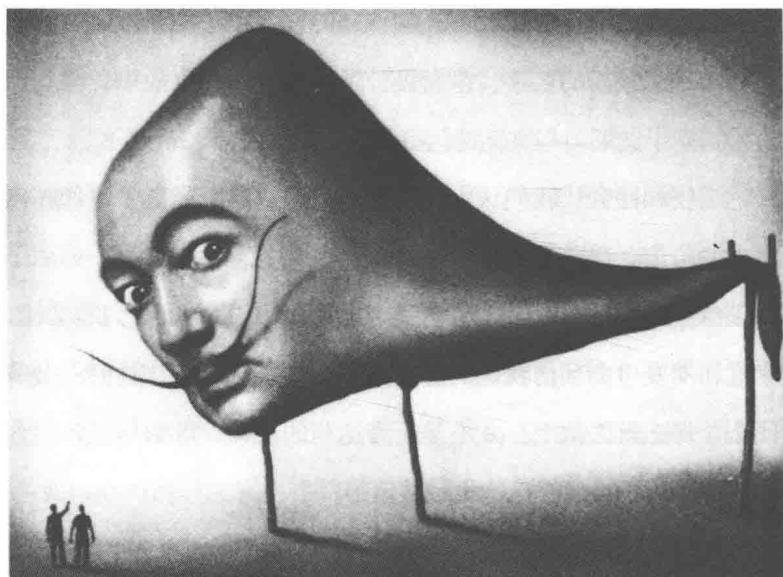
作为一名建筑师，他设计房屋，最著名的设计莫过于西班牙利加特港的达利之家博物馆以及西班牙菲格拉斯的达利剧院博物馆。他想有个家，于是他便建造了一个——他所能做的事无须别人来完成。他也设计舞台的布景、服装、纺织布料和香水瓶。珍宝珠棒棒糖（Chupa Chups，就是今天仍然摆在超市里的棒棒糖）公司让达利设计一个logo，他手写的红色Chupa Chups花体字和手绘的黄色的雏菊勋章标识沿用至今。他还建议公司把logo印在包装纸的最中心，这样裹住棒棒糖时商标会永远展示于顾客面前。达利本可以只把自己当作一位有名的、有钱的超现实主义艺术家，在艺术史上有一席之地，但他没有。那些听起来好玩的事情，他都要玩玩看。他的脑中没有一个原则认为什么重要、什么不重要。达利甚至创造了一个人，这个人也被称为达利的弗兰肯斯坦（Frankenstein）——阿曼达·丽儿（Amanda Lear）。他们相

遇在1965年的夜店，那时她还叫佩克·德·奥斯洛（Peki d'Oslo）。达利给她起了新的名字，重新设计了她和她的传奇故事，成功地把她推向了迪斯科与文艺的闪亮舞台。

学校和社会让我们认为自己能力有限，甚至降低了我们在创意上的自信。虽然我们生来都具有想象力、直觉和智慧，但由于被训练不去使用这些能力，能力便逐渐丧失了。而我们的学校、家庭和朋友也会预估我们的能力上限。如果创意想让我们去做些什么，那么就去试试吧！并不是所有达利的设计、电影与混合媒介的实验都成功，但仅这些也足够值得尊重。

现代设计师如菲利普·斯塔克（Philippe Starck）、扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）也有他们独特的视觉观。他们因设计了标志性的歌剧院、体育场和酒店而出名。但他们同时也设计汽车、自行车、台灯、首饰、椅子和船。他们发展出了自己的一套思维方法系统，这种思维方法可以应用到任何的项目中去。有的时候会成功，有的时候会失败，但是重要的是你要去尝试，然后看看会发生什么。

创新思维模式可以用在你所做的每件事中，也会让生活的每个方面都更加有趣。创意不是一个你可以打开或者关上的开关，而是一个你观察、感受以及回应世界的方式。创意是当你在处理文档、烹饪、排时间表、做家务时所表现出来的创新。大胆跳出你内心的舒适区，去发展一种新的、可以应用在所有挑战和项目中的思维方式。

我认为任何一个称职的演员都要尽可能去表现他的多样性。

——丹尼尔·雷德克里夫（Daniel Radcliffe，演员，
电影《哈利·波特》中哈利·波特的饰演者）

同意？ 走进下一章，离开你的舒适区去冒险。

不同意？ 翻开第 177 页，去发现为什么创意和整洁无法同时在一起。

永远做个初学者

我要去做一部新的肥皂剧，而在此之前从没做过类似的事。我是一名艺术家、画家，此时的我站在30位电视媒体专家面前，他们不耐烦又有所期待地看向我。

当我接受这个工作时，并不知道我为什么而来。迪拜电视台让我开设给中央圣马丁学院的学生上的那种创意工作坊，把课程带给更多的观众。电视台安排了我去迪拜的航班，展示给我一个极其奢华的世界：在迪拜希尔顿酒店的房间、一个司机和一个管家。因为接受了他们的委托，所以我也已准备充分，不希望到了那边才发现忘了哪件重要的事。

他们租下了一个五星级酒店的会议厅当作我工作坊的场所。当我迈进门口，与制作团队见面时，经理和我说：“哦，顺便说

一下，我们希望你来做一个场景设定在迪拜的肥皂剧，不用开工作坊的课了。”这有如晴天霹雳，我所有的准备都废了。

我站在那个充满期待的制作团队面前。房间里珠光宝气，镶金的桌布，雕花的椅子，四处都是高科技屏幕。我瞬间觉得不适。我习惯了在艺术工作室里满墙的颜料点子、破旧的地板和那种允许犯错的自由空间。我花了一些时间简单介绍了自己；其实是为了拖延时间，去想接下来要怎么做。诚然他们是花了大价钱的，可我知道自己无法在这个空间里制作出任何有创意的东西，我得去改变。我让酒店服务员移走房间内所有的桌子椅子，不希望屋里任何人舒适地坐着。房间空着我感觉会好一些，这就像对于艺术家来说空白的画布一样。这屋里的所有人看起来都有些不悦。

这家电视台想不出新的肥皂剧方案，他们的点子无聊透顶，都能被猜到。电视台希望我去让他们的点子复活。而我认为与其花时间去拯救不如去想新的，在纸上重新写想法还更容易。我显然是气到他们了。

整个团队包括编剧、摄影师、制作组、音效师、布景设计、服装设计，大家都在无意中扼杀创意：“我做这行已经很多年了，我是专家。我一直被训练如何做好这件事，我完全知道我在做什么。”他们想用惯有的方法去做事情。我知道在他们解放思想、接纳新的方法之前，事情无法继续。

我让他们交换各自的工作：摄影师去写剧本概念，服装设计人去创作角色，音效师来想场景。他们看起来更生气了。

我需要说服他们去试试看。他们也在某刻突然放开，决定这么来一次。因为没有太多的期待，便也不再害怕失败。因为所做的事情并不是他们一贯训练的，他们也就不那么在乎自己之前的名声。他们解放自我，即兴创作，玩嗨了，那些新鲜的、原始的点子喷涌而出。我们一起创意出了新的剧本和有趣的人物、不同寻常的设置和全新的故事线索。他们想要找演员排练剧本并且开始“正式”的拍摄。我说这就是他们平时所做的事情，不如我们先拍一集样片，让非专业的工作人员来演。于是在我们拍摄时，拍到了许多有趣的想法和不寻常的即兴。

当我回到英国之后，他们把最初的想法再次深化，这个肥皂剧上线了。它对迪拜来说是独一无二的，整个过程决定了最终的结果。

善用“零经验”。一个初学者总有着最新鲜的视角。他们的外行和不专业却让他们拥有新的思维：愿意去尝试任何事。他们不知道事情“应该”是怎样做的，也尚未形成一个既定的工作模式。对他们来说没有“错”的事情，因为他们不知道什么是“对”的。

需要避免去成为一个专家、专业人士或权威。专家经常会借鉴过去的经验，一直重复以往所做的事情。他们的知识已经成为