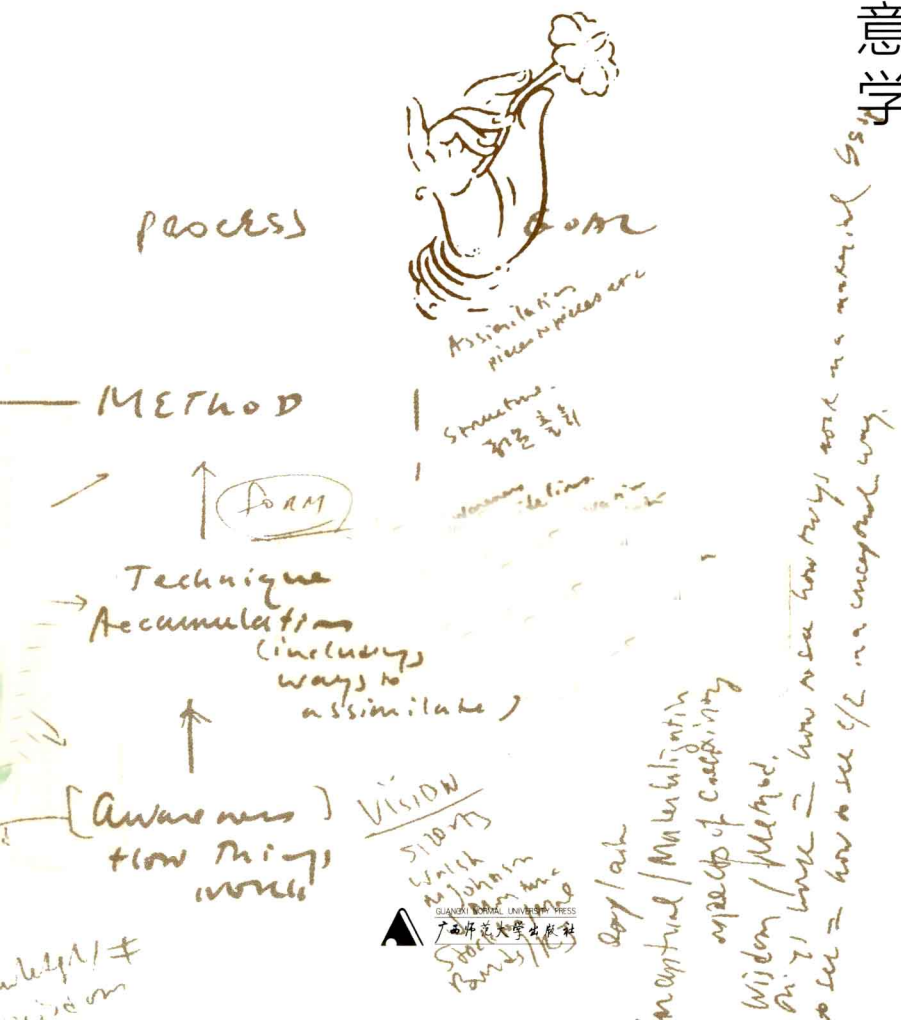

赖声川 著

赖声川的创意学

赖声川的创意学

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

赖声川的创意学 / 赖声川著. —桂林:

广西师范大学出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5495-0692-7

I. ①赖… II. ①赖… III. ①创意-文集

IV. ①J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 145819 号

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号 邮政编码: 541001

网址: www.bbtpress.com

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

发行热线: 010-64284815

山东鸿杰印务集团有限公司印刷

山东省淄博市桓台县 邮编: 256401

开本: 787mm×1092mm 1/32

印张: 10.25 字数: 160千字 图片: 24幅

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

定价: 39.80元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目 录

- 001 新版序
- 003 原序：创意固然神秘

- 009 第1章 创意魅影
- 012 社会的创意假象
- 014 僵化的创意

- 017 第2章 创意二部曲
- 021 界定不该界定的创意
- 022 创意二部曲
- 025 题目是什么
- 027 创意是发现的旅程

- 031 第3章 灵感的仓库
- 036 什么是灵感
- 040 小火慢炖的灵感：《如梦之梦》

055 第4章 创意的神秘计算机

058 活化库存

059 创意的来源

061 “灵感”的关键

065 第5章 创意金字塔

068 右边的迷思

070 被遗忘的左边

072 寂寞圣贤

072 本体与附属品

074 智慧贬值

076 创意的金字塔

078 有机创意

081 第6章 创意的泉源

083 知所不能知

085 泉源与屏障

087 培养还是揭露

091 第7章 创意的智慧

093 什么能做

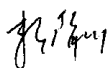
095	人生智慧
097	智慧能量
100	智慧的准备
103	格式的牢笼
107	第 8 章 创意三毒
109	内在阻塞
110	“经验”：一场无法停止的累积
115	习性
118	动机
125	第 9 章 如何看
127	差异视角
129	创意空间
130	去标签
133	裂隙创意
136	无限可能性王国
139	第 10 章 三观
142	世界观
146	关系与连结

- 149 “如是观”：看见事物原貌
- 155 “因果观”：看见事物前因后果
- 163 仔细看就对了
- 164 进入当下
-
- 169 第 11 章 转化
- 171 如何看经验
- 177 如何看习性
- 180 如何看动机
-
- 209 第 12 章 方法的机器
- 212 当构想寻找形式
- 215 有结构吗
- 220 万物运行原理
- 222 作品的内在需求
- 224 作品如何站得起来
- 226 完美的表现
- 227 排列组合
- 229 古典秩序：两种策略
- 234 结构的口诀

- 237 第 13 章 技巧的智慧
- 241 熟能生巧
- 243 双视线
- 244 融合的奥秘
- 245 “块状”视野
- 248 如何看工作中的结构
- 249 美感
-
- 253 第 14 章 重新设定操作系统
- 256 游戏
- 258 连结的秘密
- 259 转化的秘密
- 261 连结动机
- 262 连连看
- 266 开放与交换
-
- 269 第 15 章 施工中
- 271 特殊时光
- 272 口诀：“做”
- 274 个人仪式
- 279 禅定

281	闭关
284	自然的灵感
285	瓶颈
287	妥协
289	酝酿
293	第 16 章 结语
296	艺术当做宗教
298	在生命中寻找艺术，还是在艺术中寻找生命
302	新潮与原创
305	接受批评
308	做你自己
309	最后：回到动机
311	附录一：创意如何成为一种产业
315	附录一：创意金字塔的进化

新版序

《赖声川的创意学》出版已经五年了。在这五年中，我接到数不清的读者来信，跟我说这本书对他们的重要性，似乎已经超出“创意”的范围，而已经进入生活了。我觉得这就是我要说的吧，任何创意必须源自生活，在生活中的学习也就是在为创意学习。

《赖声川的创意学》出版后，实现了我心中偷偷的愿望：这本书不仅吸引了艺术和文化创意产业的读者，更是吸引了大量的工商管理企业界人士。或许这也说明了：在今日世界里，创意早就不是专属艺术领域的事了，而是人类所共同需要的，让我们能够继续繁荣甚至生存的重要元素。这也让我想起在完成此书时，我在美国斯坦福大学 (Stanford University) 当客座教授，戏剧系希望我给三位戏剧博士生开一门关于创意的课，结果我开的“创意研究” (Studies in Creativity) 第一天上课，原本给三个人上课挺宽敞的教室挤满了将近四十人！有来自可以想象的“邻近系所”——电影系、音乐系、美术系，

也有较远的——工业设计、产品设计，也有来自较不敢奢望的系所——企业管理研究所和教育研究所，然后还有来自不可思议的系所：物理系！我当场傻眼，这么多所谓“优秀中最优秀的”学生，全部都向往着创意。

那十周的课，让我尝试了书中的许多论点，看到这些斯坦福学生们被我的许多逻辑挑战。当我谈到“智慧”以及现代社会已经迷失了对智慧的掌握时，我期待他们向我唱反调，但居然全班都只安静地听，点头。有一位特别聪敏的学生跟我说，“是这样的。”我说，“是这样的？这话寓意深远，代表你们从小的一切学习都在边缘而不在中心。对吗？”他点头。我接着说：“那你明知道一切学习在边缘，不在中心，为什么接受这样的教育？为什么还要拼命进到斯坦福这种名校？名校也给不了那‘中心’。”他说：“这是一个游戏。我们都明白。进名校只不过是能够在这个游戏中的未来有一个更好的工作，如此罢了。”

我感到欣慰的是，十周下来，他们觉得这门课上得有意义，不只是增加了创意思考的能力，更是在“智能”的学习及开启方面有了务实的方向。

很高兴《赖声川的创意学》要在大陆重新出版。创意真是一种惊奇的力量，但愿你的生活中能够充满这珍贵的力量！

[原序] 创意固然神秘

我曾经和大部分人一样，认为创意是一件神秘、不可能“教”的事情。多年来，当我试图传授自己的创作心得时，我经常怀疑：“会”创作的学生是不是已经会了，不会的，怎么教还是不会？这听来令人泄气，但仔细回想自己的道路，我觉得自己是从不会，慢慢摸索到会的，所以说，应该有方法教，只是还没找到。

前几年我在印度菩提迦叶，佛陀证悟的地方，参加一次佛法研习会。在那充满创意的地方，我突然对这问题有一种新的体认。我感到，现在创意教育都在艺术的场域中进行，但太多跟创意有关的学习必须在艺术以外的场域中发生才对。原来我们的创意教学并不完整，一直忽略了一大块不应当忽略的范围，不只台湾，海外也一样。我当时的心得是：创意固然神秘，只要我们更深入地了解它的过程、它的零件，就有可能掌握它、学习它。

我把这新看法写在一张明信片上，将创意学习剖成两种

不同范畴的工作，后来演变成本书的“创意金字塔”。回台北以后，我花了两三天时间，在安静的紫藤庐茶馆把这些新看法讲述给一组研究生听，他们反应很热烈，并把讲演整理成简单的稿子。后来在一些机缘下，几位早已毕业的硕士生希望继续和我上课，我就根据这些，定期在家向他们说明创意（他们称为“赖老师的私塾”）。我看到他们汲取营养，日后各自在自己的创作领域中突破、进步，发现这新的心得是有效的。通过这过程，以及日后在北艺大（台北艺术大学）博士班开设的“创意”课程中，我也有机会检视、修饰自己的想法。

时机成熟了。在教授休假一年中，在雪谦·冉江仁波切 (Rabjam Riepoche) 及《僧侣与哲学家》作者马修·李卡德 (Matthieu Ricard) 和友人 Raphaële Demandre 慷慨协助下，我到了尼泊尔山中一个闭关中心，面对壮丽的喜马拉雅山写下本书的初稿，经过两年的沉淀与修改，后来在友人郭怡芳和 William Reinfeld 宁静的美国 Martha's Vineyard 住所完成本书的大致雏形，最后趁着在美国斯坦福大学客座教学的机会，在该校图书馆中完成三稿。

在此向协助我的诸多人士献上最诚挚的感激，诸多朋友

的意见让本书的见解更丰富。我要感谢杨维桢建筑师，把原来难以理解的“创意地图”整理成易懂的“金字塔”，以及林火旺教授在哲学论述上的支持，同时也要感谢诸多佛法上师，在写书的这几年里，不厌其烦地回答我各种关于创意的恼人问题，包括吉美钦哲仁波切（Jigme Khyentse Rinpoche）、宗萨钦哲仁波切（Dzongsar Khyentse Rinpoche）、吉噶康楚仁波切（Dzigar Kontrul Rinpoche），以及索甲仁波切（Sogyal Rinpoche）。他们的智慧与加持深深地影响了本书。

我也要感谢荷兰的雪云·史卓克（Shireen Strooker），第一位启发我创意的老师，也要感谢多年来在“表演工作坊”一起剧场创作的伙伴们，以及北艺大的学生们，让我不断有机会面对新的创意挑战，不断碰触创意的秘密。最后，不能忽略的是我的人生伴侣乃竺对本书的影响，因为她已经那么自然地成为我生命不可分割的一部分。

我自己从事艺术工作，所以本书基本上是以艺术工作者的创意为出发点。虽然如此，我认为不论行业，创意的过程是一样的。虽然艺术与科学所需的创意最为深奥，任何其他行业人士要学会创意，如果参考艺术与科学的做法，会发现

其实过程与细节是一样的。

创意的力量是伟大的。我要特别感谢《天下杂志》的发行人殷允芃女士及天下杂志出版集团的总编辑金玉梅女士对本书的支持，以及袁孝康的细心编辑工作。他们的努力表现出对现今台湾创意情况的重视。

不论你是从事艺术工作、创意行业，或是工商界人士，想注入更多创意到工作中，甚至于任何想在生活中增添创意的朋友，希望这本书对你是有益的，也祝福你的生活充满创意的力量！

赖声川

赖声川的创意学

