

犀牛艺术文库

IN THE NAME OF CREATIVITY

以创意的名义

一位设计学院院长的分享

曹雪 著

上海人民美术出版社

IN THE NAME OF CREATIVITY

以创意的名义

一位设计学院院长的分享

曹雪 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

以创意的名义：一位设计学院院长的分享 / 曹雪著

． 一 上海：上海人民美术出版社，2018.12

（犀牛艺术文库）

ISBN 978-7-5586-1143-8

I. ①以… II. ①曹… III. ①艺术—设计—文集

IV. ①J06-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第269442号

以创意的名义

——一位设计学院院长的分享

总策划：顾伟 邱孟瑜

作者：曹雪

图书策划：孙青

责任编辑：孙青 张乃雍 周歆

技术编辑：史湧

排版制作：朱庆荧

封面制作：胡彦杰 / 译出传播

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路672弄33号）

印刷：上海天地海设计印刷有限公司

开本：787×1092 1/32 7印张

版次：2018年12月第1版

印次：2018年12月第1次

书号：ISBN 978-7-5586-1143-8

定价：28.00元

目录

自序 \ 4

艺术之外

远近陈丹青 \ 15

“小人”得志 \ 19

眼福与手福 \ 21

于是乎 \ 23

精准之过 \ 25

与您相左 \ 27

从听觉到视觉 \ 29

赵无极与肖邦 \ 31

明白与糊涂 \ 33

“脱箱”感 \ 35

给自己 \ 37

艺术的时差 \ 39

放弃之壮美 \ 41

榜样的负作用 \ 43

图与谋 \ 45
片面也是面 \ 47
留白 \ 49
速写之灵 \ 51
分而不裂 \ 53
美丽的误会 \ 55
爱的“写真”？ \ 57
成本与态度 \ 59
不要“脸” \ 61
艺术之外 \ 63

设计师姿态

请多关照 \ 69
本色或角色 \ 74
设计在转折点 \ 76
好花幽香 \ 78
国之领袖 \ 80

娱乐的方式 \ 82

平与不平 \ 84

炫技 \ 86

汽车“婚礼” \ 88

画里有话 \ 90

破·财 \ 92

添花与添足 \ 94

品牌的触点 \ 96

妥协的设计 \ 98

祥云与甘霖 \ 100

疯狂原始人? \ 102

色之误 \ 104

光与色 \ 106

色之计 \ 110

抬头与低头 \ 114

出卖“表情” \ 116

看哪儿? \ 118

上帝的旨意 \ 120

谁是上帝? \ 122

消失的边界 \ 124

“方便”之外 \ 126

同情设计 \ 128

“手头”功夫 \ 130

计与技 \ 132
质感之美 \ 135
日前日后 \ 137
另一种飞行 \ 139
设计师的姿态 \ 142
吝啬与奢侈 \ 144
策划生命 \ 146
大师的夜晚 \ 148
功劳与苦劳 \ 150
广告人无“家” \ 152
他山之“时” \ 154
点赞 \ 156
后毕业设计 \ 158
教育的保值期 \ 160

“袖手旁观”

动漫且慢 \ 166
大之味 \ 170
消费虚荣 \ 173
政治牌楼? \ 175
无奈进行曲? \ 177
善待天资 \ 179
一“日”之计 \ 181

幼稚与成熟 \ 183

袖手旁观 \ 185

时与装 \ 187

最高境界 \ 189

城市的高度 \ 191

好“东西” \ 193

光脚与穿鞋 \ 195

胡思乱想 \ 197

学术的表情 \ 199

一条龙? \ 201

艺·考 \ 203

迎“新”? \ 205

看法与说法 \ 207

末与未 \ 209

“慢”之品 \ 211

低碳相对论 \ 213

回之味 \ 215

善意的扼杀 \ 218

国际玩笑 \ 220

做纯艺术，是本色表演
——读自己，演自己。
而做设计，是角色表演
——读别人，演别人。
——曹雪

犀牛艺术文库

IN THE NAME OF CREATIVITY

以创意的名义

一位设计学院院长的分享

曹雪 著

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbo.com

自序

身为一名男士，只因我出生当日，日历上写着“大雪”二字，父母便“轻率”地冠我以曹雪之名，而于别人读来，就有了误会——除产生性别歧义外，似乎我的祖上就理应与曹雪芹或《红楼梦》沾亲带故。更巧的是，我也生长在南京，于是乎，引来热情过度之友，酷似“娱记”，刨根问底，企图帮我与曹雪芹“牵线搭桥”出一个话题。殊不知，此番“沾光”之好意，却令我辈的脸上更无光彩。如今，我所能沾的“光”，只不过是每次向初识者报上自己的姓名时，为求方便，不免就会说：“是曹雪芹去掉那个‘芹’字罢了。”直到有一天，一位客户对我说：“你不如笔名就叫‘曹雪无芹’好了”。

此书所辑录的绝大部分文字，来自于我在《羊城晚报》创意周刊版上开辟的《曹雪无芹》专栏，少几篇文章是为其他媒体或事件主人之邀约而作。

说句实话，在受邀于《羊城晚报》前，我总是懒于写作（之前所出的书，除了教材，即为作品集）。甚至，早就有好友规劝过我：要趁早把自己在各个场合所讲的东西写下来。一来，免得日后

淡忘与生疏；二来，也可以与更多的人分享、交流——可我还是迟迟未得动笔。直到该报《创意周刊》版的主编刘朝霞女士把我逼上了“梁山”——生生写秃了一支手写板上所配备的电子笔（我不善打字），却换来了一百六十余篇始终“跻身”于条框之中（篇幅所限）的胡言乱语。因为少于写作，全然不顾所谓的文风、文法与文笔，只是把自己肤浅的“看法”直接转译成了“说法”，以至于在文中难免会出现一些主观的意念及“不讨喜”的字眼——见谅！而所谓的客观，不正是由若干个主观所组成的？

开始，我总是想着要怎么写，而到了后来，却总要去想写什么。内容上自然不可重复，何况，因专版主题内容所制，我又有着行文上的“权限范围”，至少不能跑题太远。好在——与我何能无关。即便是迂回在一个所谓的大专业圈子之中，仍有着窥不尽的角度及写不完的观点。此刻，再看回我三年多来以每周一篇的节奏所攒下的十几万文字，几乎每一篇，都还有改写乃至重写的冲动，它们不同于我平日里的讲课或讲座，偏颇之处，可以慢慢寻机“自圆其说”——白纸黑字，俨然比改口要难。尽管如此，“不务正业”的写作，还是成了我的活法之一，哪怕它的读者只有自己（早年我所写的近十万字的《旅欧日记》，至今仍被压在箱底）。

承蒙上海人民美术出版社的厚爱，我从专栏及邀约的文稿中挑选并改写了近百篇纳入到本书，并植入了自己少量的美术、设计及摄影作品，以此证明我“创意活法”的不同内容，且弥补了于报纸上的某些缺憾。

我犯有与当下绝大多数人无异的通病——碎片化的生活方式，拼贴成了碎片化的文字。至于本书的作者与读者：能怎样活，想怎样活，就怎样活。于我，总是不忘以创意的名义。

目录

自序 \ 4

艺术之外

远近陈丹青 \ 15

“小人”得志 \ 19

眼福与手福 \ 21

于是乎 \ 23

精准之过 \ 25

与您相左 \ 27

从听觉到视觉 \ 29

赵无极与肖邦 \ 31

明白与糊涂 \ 33

“脱箱”感 \ 35

给自己 \ 37

艺术的时差 \ 39

放弃之壮美 \ 41

榜样的负作用 \ 43

图与谋 \ 45
片面也是面 \ 47
留白 \ 49
速写之灵 \ 51
分而不裂 \ 53
美丽的误会 \ 55
爱的“写真”？ \ 57
成本与态度 \ 59
不要“脸” \ 61
艺术之外 \ 63

设计师姿态

请多关照 \ 69
本色或角色 \ 74
设计在转折点 \ 76
好花幽香 \ 78
国之领袖 \ 80

娱乐的方式 \ 82

平与不平 \ 84

炫技 \ 86

汽车“婚礼” \ 88

画里有话 \ 90

破·财 \ 92

添花与添足 \ 94

品牌的触点 \ 96

妥协的设计 \ 98

祥云与甘霖 \ 100

疯狂原始人? \ 102

色之误 \ 104

光与色 \ 106

色之计 \ 110

抬头与低头 \ 114

出卖“表情” \ 116

看哪儿? \ 118

上帝的旨意 \ 120

谁是上帝? \ 122

消失的边界 \ 124

“方便”之外 \ 126

同情设计 \ 128

“手头”功夫 \ 130

计与技 \ 132
质感之美 \ 135
日前日后 \ 137
另一种飞行 \ 139
设计师的姿态 \ 142
吝啬与奢侈 \ 144
策划生命 \ 146
大师的夜晚 \ 148
功劳与苦劳 \ 150
广告人无“家” \ 152
他山之“时” \ 154
点赞 \ 156
后毕业设计 \ 158
教育的保值期 \ 160

“袖手旁观”

动漫且慢 \ 166
大之昧 \ 170
消费虚荣 \ 173
政治牌楼? \ 175
无奈进行曲? \ 177
善待天资 \ 179
一“日”之计 \ 181