

交点视觉设计丛书

THE INTERSECTION VISUAL DESIGN SERIES

主编 / 林家阳

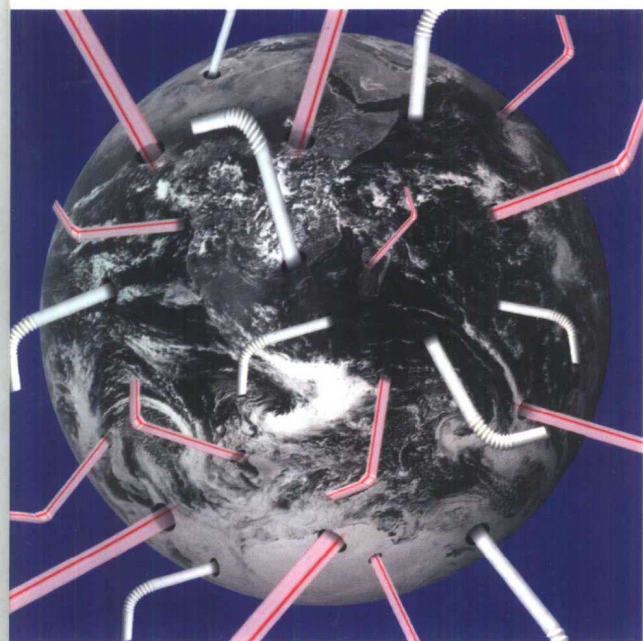
编著 / 虞海良

另类创意

ALTERNATIVE IDEA

黑龙江美术出版社

HEILONGJIANG ART PUBLISHER

招贴设计
图形创意
新理念包装
文字传播
图表设计
导向设计
企业形象整合
包装艺术
时装画
另类创意
版式艺术

J04

2

交 点 视 觉 设 计 丛 书

● 编著 虞海良

黑龙江美术出版社 ●

● 另类创意

图书在版编目(CIP)数据

另类创意 / 虞海良编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2001.2
(交点视觉设计丛书)
ISBN 7-5318-0870-6

I. 另… II. 虞… III. 美术创作—技法(美术)
IV. J04

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第83714号

另 类 创 意

LINGLEI CHUANGYI

编 著 虞海良

责任编辑 李 群

整体设计 李 力

电脑制作 郑云翔

出版发行 黑龙江美术出版社

社 址 哈尔滨市道里区安定街225号

邮 编 150016

电 话 0451-4270525 4270529

制 版 黑龙江龙美制版公司

印 刷 辽宁美术印刷厂

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 5.5

版 次 2001年1月

印 次 2001年1月第1次印刷

印 数 1-5000册

书 号 ISBN-7-5318-0870-6/J·871

定 价 29.00元

INTRODUCTION

前言

设计是什么？

这样的追问伴随着现代设计近百年的发展一直在我们的耳畔萦绕。设计界的许多先贤都在为设计的存在基点而求证：“设计是艺术”、“设计是文化”，“设计是经济”，“设计是创造、发明”……这些声音离我们并不遥远。或许，我们需要借用其它学科的概念来阐释和界定“设计”的定义，但我们同时还得清醒地认识到，设计不是某一学科朦胧意义下的子学科。这么说不是为了割裂它与其它学科的联系，而是让设计在独立的境况下更好地与世界融通与互动。

我们并不情愿地认同“设计=艺术+科学”的公式，因为设计实在还有太多的关系者，但我们又不能不承认，艺术和科学的结合是现代设计的第一口奶。现代设计是在工业革命胜利的欢歌中诞生的，一开始它就继续了艺术中张扬人类意志的表达方式，也接受了科学设定的功能特质和求证方式。在艺术和科学的哺育之下，设计逐渐进入自己的空间，为自己的存在理由而探索。今天，设计作为一门学科已受到越来越多的关注，作为一项产业，为社会承担着愈加繁重的任务。

近二十年来，中国的设计教育无论从数量还是质量上都发生了很大的变化，东西方文化交流不断地向着更广、更深的层次推进。中国传统的绘画基础教育和设计教育在这种背景下进行着不断的思考，我们在国际化和民族性的比较中，寻求自己设计教育的独特语言。为此，我们推出了新世纪《交点视觉设计丛书》，为大家提供设计思考和运作的参照物，欢迎大家共同关心、共同参与。

此书的编辑出版得到了黑龙江美术出版社的大力促进和指导，李群同志为该书的出版做了大量工作，在此一并表示感谢！

主编

BRIEF INTRODUCTION OF WRITER

作者简介

虞海良，1944 年出生。

1960 年就学于上海市美术专科学校。

1977 年任教于无锡轻工大学设计学院。

曾为众多驰名品牌企业做过企业形象整体策划及CIS设计，曾为诸多驰名产品做过包装设计。

富于创意及理论著述。

现为无锡轻工大学设计学院广告学系主任。

大连艺术设计学院 资深、教授。

PREFACE

序

一个新的创世纪已经降临，
新世纪是一个创造的世纪，
新经济的可持续性——在于不断创造！

开拓创意——现代人的基本素质，
你选择创意——创意就选择你，
你创造世界——世界也创造你。

我创意，故我在，
我们的全部尊严在思想，
我们的全部活力在于创意。

只要每一个人都献出一点爱，
只要每一个人多一份创意，
世界就会变得更加美好！

主编介绍

林家阳

无锡轻工大学设计学院院长、副教授、硕士生导师

- 1955年 出生于浙江省温岭市。
 - 1983年 毕业于无锡轻工大学工业设计系并获学士学位，同年留校任教。
 - 1991年 获德国对外文化交流中心（DAAD）奖学金，作为访问学者赴卡塞尔大学（GHK），在歌·马蒂斯和冈特·兰堡教授工作室学习平面设计和设计教育。
 - 1992-1996年 获德国佛里德里希·罗曼基金会杰出青年基金奖（FNSt.）。就读于德国基尔大学、柏林艺术大学（HDK）。获柏林艺术大学大师生学位。
 - 1998年 创办国际广告研究中心并任主任。
 - 1999年 创办靳埭强设计基金奖。
- 多年来致力于德国视觉设计教育与中国视觉设计教育研究及其设计创作。应邀在国内外专业院校、设计界举办过多场学术报告，个人作品展。

CONTENTS

目录

第一章 创意是什么	1
一 创意首先是发现	1
二 创意必须具备的气质——叛逆	2
三 创意产生于——顿悟	2
四 创意最终是基因的——重构	3
第二章 文化艺术的发展史是一部创意史	4
一 彻底冲破传承的枷锁——西方现代派美术思潮与行动	4
二 悖离古典与浪漫乐派——西方现代音乐与作秀	6
三 中国文化中的创意	8
第三章 创意基本法	11
一 改变你的视角	11
二 倡导“雅努斯”的思维	12
三 游戏是创意之母 童心是创造的来源	12
四 重新组合这个世界	13
五 需要形象的直觉思维	14
六 举一反三，触类旁通	14
七 发现，永远是第一要素	15
八 必然与偶然是并行的	16
第四章 最富创意的各种实例	16
一 以“粪”作名的“奇人”邓散木 17	16
二 “骂人”艺术家唐·李克理斯	17

CONTENTS

目录

三 八股文的创意	17
四 将脸谱画在肚皮上	17
五 禁烟广告的奇招	17
六 电视广告——创意为本	18
七 秦人Biang Biang面	18
八 后母娘词汇大成	18
九 最幽默、最富创造性的葬礼	18
十 名医的“月经不调”	19
十一 武则天首创无字碑	19
十二 “OM”世界决赛上的创意	19
十三 最生动形象的预言	19
十四 现代雕塑的创意	19
十五 独树一帜的女书和女权主义艺术	20
十六 不顾一切创意的波普艺术	20
十七 迎新世纪的“金点子”	20
优秀创意作品选	21
虞子创意作品选	70
一 虞子讲台幽默录	70
二 创意论坛	72
三 电视广告创意作品选	75

第一章 创意是什么

一 创意首先是发现

虔诚的教徒，打开《旧约全书》，恍然听到一个来自远古的声音——创世纪！

——起初上帝创造天地。上帝说：要有光，于是便有了光！上帝称光为白天，称暗为黑夜，这是第一天；上帝说：地要生出活物来，于是飞禽走兽昆虫各从其类；上帝说：要照着我的形象，按我的式样造人，管理这世界的一切，于是人就产生了，这是第六天；第七天，上帝歇了他一切创造的工，定这天为圣日，休息了。于是我们也就有了礼拜天。

上帝在一个礼拜之中，创造了世界万物，《圣经》从第一页开始，就开宗明义告诉他的信徒：

· 世界是创造出来的 ·

信徒最终发现这几千年来的人类史中一个最伟大的创意就是：

· 人创造了上帝 ·

· 然后上帝创造了人与世界 ·

当先民们在辛苦劳作，尤其是在集体协同操作时，比如说抬石头、木头等重物的过程中，突然有一个人发出自然的呼声“杭育，杭育”，于是众人跟着一起呼唤，不仅协调了动作，而且释放了重负，于是第一首诗歌就创意出来了，并且发表了！

当幼儿在吃可口的食物，心情十分欢愉时，不禁晃动脑袋，口中发出“涅姆，涅姆”，于是第一首歌就创意出来了，并且发表了！

我们的先哲早就提到这两个例子，说这是文学上的“杭育，杭育”派和“涅姆，涅姆”歌。

第一个创意“杭育，杭育”与“涅姆，涅姆”的人首先是发现者。而先哲提出这是一种创造，也因为他们的“发现”。

哥伦布发现新大陆，其意义远远不止是发现了一块生土，对于认识地球、认识宇宙、认识人类世界及敢于去“发现”这种精神有

不可估量的作用。

其实，人类要真正有所发现也实在不易。古希腊学者亚里士多德在公元前三百多年提出“在地球上重物比轻物落得快”；“运动是靠力来维持的”的哲理性论断，没有人想到，也没有人敢加以怀疑，就这样居然过去了一千九百多年。在这漫长的岁月中，竟无一位哲者提出疑义，直到意大利的伽里略不知被什么触动了一下，感到应当验证验证，于是登上了比萨斜塔做出了改变科学史的实验，才有了正确的发现。

公元前三世纪，埃及亚历山大城图书馆馆长埃拉托色尼，观察到地处南方的阿斯旺在夏至日的正午，所有的物体在太阳底下均没有投影，而亚历山大城的一根竖木，在夏至的正午投下了七度多的投影。发现了这一差异，引起埃拉托色尼的思索，从而认为大地是弯曲的，经过丈量两地之间距离是八百公里，而七度是圆周的五十分之一，于是，埃拉托色尼推算出我们生活在一个周长四万公里的球体上，这又是一个伟大的发现。

牛顿坐在苹果树下，因为苹果落地而发现了万有引力，导致三百余年后，爱因斯坦发现“相对论”，确立了物体质量与能量成正比及光速的方程式，由此而产生了中子和核裂变理论，发明了原子弹、核反应堆与原子能。爱因斯坦的方程式被称为“改变世界的方程”。

当人们普遍的心理囿于封闭性与超稳定性时，就不会不注重发现及发现的价值。比如曾提出带有常识性的理念问题：三个人行于森林，一个人发现了兔子，第二人举枪击中，第三人迅即捡回，问应该奖励谁？按照一般的思维习惯及价值观普遍认为应奖励击中兔子者，但现代观念则是毫无疑问地重奖第一位发现者。我们祖先中的智者与哲人，都懂得发现是第一位的是最重要的。汉高祖刘邦立国封赏功臣，萧何名列第一，诸将身经百战，出生入死，认为萧何幕后谋臣，怎列第一？刘邦说：“打猎时，追杀兽兔的是狗，而发现兽踪及动向的是人，指挥猎狗行动的也是人，诸将是捕获猎物的功狗，而萧何却是发现兽踪并指挥猎狗的功人，故而萧何功居第一！”可见开创一个伟大时代的帝王的确有不同凡响的识见，也无怪乎他能奠定一统历史四百年的大汉朝。

2000年6月26日，美、英、法、德、日、中

等国科学家共同宣布,人类基因组工作草图已经绘制完成。人的基因本来属于每一个人,这不算发明,是反对者最极端的意见,但却是人类最重大的发现。这一发现所带来的震撼性、革命性及无可估量的价值,将逐渐形成关于人类生命、健康及遗传的全方位的工程性创造。因此,在某种意义上可以说:

·发现是第一位的·

20世纪的伟大发现是:1903年2月17日美国莱特兄弟研制成功世界上第一架内燃机驱动的飞机“飞行者”

一号。1969年7

月21日阿波罗飞船登月成功。1946年2月15日

美国宾夕法尼亚大学莫尔学院制成第一台通用电子计算机,埃尼阿克(ENIAC),首创的这台计算机重30吨,占地170平方米,但却开创了电脑时代。1928年9月英国微生物学家弗莱明发现青霉素,开创了抗菌素世纪,唤回了世界上无数人的健康,是创健康世纪的发现。数码电视、数字通讯的发现将人类带入数码时代。20世纪还证明了困扰人类358年的费尔马大定理。

20世纪的最伟大发现是:发现了发展大定理——可持续发展之路,使人类面对生态恶化,资源枯竭,人口膨胀等一系列世纪难题感到困惑而一筹莫展时,发现了新世纪的曙光!

二 创意必须具备的气质——叛逆

以西方现代派绘画艺术而言,现代艺术完全是建立在其政治、经济、科技、思想发生根本性嬗变的20世纪。首先,在19世纪后半叶,一批哲学家与文学家成为思想先驱,如法国的波德莱尔等,俄罗斯的陀思妥耶夫斯基,德国的叔本华、尼采,奥地利的弗洛伊德等。他们的思想与学说影响并产生了象征主义、印象主义、唯美主义等艺术思潮。20世纪上半叶涌现出海德格尔、萨特、罗兰·巴特、拉康等一批哲学家,其学说产生了存在主义、法兰克福学派、结构主义、解构主义等,影响并产生了后现代主义艺术。现代主义艺术最根本的特征是:反传统与非理性主义,背离一切理性与顽固的传统文化。后

现代主义的最根本特征是无序化、解构、组合、非连续性、非中心化!

·现代主义艺术的本质——对传统的叛逆!

印象派绘画是对色彩传统观念的叛逆,发现了光色的关系。后期印象派是对“生活真实”的叛逆,而提出“艺术的真实”。立体派是对传统三度空间的叛逆,把对象分解成几何形再进行组合,并创造了符号造型。未来派是对艺术过去曾用的一切主题与题材的叛逆,拥护和颂扬日常生活世界。野兽派是彻底对写实的叛逆,强调表现主观感受。表现派鄙视传统,完全自由表达感情,极端变形。抽象派干脆扬弃绘画的内容,把绘画归结成形与色的构成。行动派在绘制作品时导入立体潜意识行动,绘画与狂热的舞蹈融为一体,以至发展到极端虚无的达达主义,否定一切文化。超现实主义体现潜意识,梦幻与无意识领域。视幻艺术完全实验几何图形与光色的效应,制造错觉与光幻效果。波普艺术(popArt)本意为普及、通俗、流行艺术,然而它的发展却令人惊诧、莫名其妙,完全是一种情绪的宣泻。

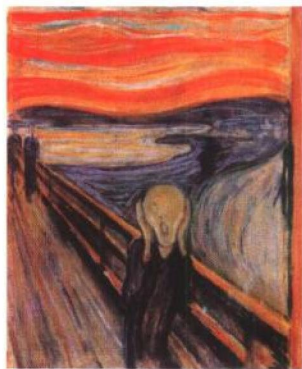
自80年代以来,中国曾数度引进现代派艺术,并出现了一批有代表性的青年画家及具有代表性的作品,曾经轰动一时,最终也只能是昙花一现。因为既缺乏理念的基础也缺乏文化的认同性,仅仅只是西方过去式的现代派艺术的翻版,并无多大创意,不能形成对传统的叛逆,因此不能形成气候及造成影响。

·叛逆不等于创意,但创意需叛逆的挑战精神·

古往今来,多少大创意无不出自对存在的叛逆。

三 创意产生于——顿悟

释加牟尼在灵山会场传法,拈花示众,众皆不识何意,唯迦叶破颜,会心而笑,于是传法成功。佛传的最高境界是心法,佛说:“吾有正法

眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。”

中国禅宗的极则是：实无一法相传，更无一法授人，只是以心心契合的证明表示相传，为“千圣不传的传”，禅宗又称“佛心”宗，其实质是会心会意的“悟”。

· 创意需要“悟性” ·

唐僧的三个高徒就叫悟空、悟能、悟净。因为修成正果需要在经历九九八十一劫难过程中的“悟”，方能成佛。“悟”有渐悟，顿悟之分。

禅宗之祖在寻求衣钵继承者时，五祖弘忍大师的大弟子神秀由多年修行所得：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。”这是对佛教“戒——定——慧”三层次长期修炼而逐渐悟出的高度概括性的总结。不料一个投身弘忍门下，还未剃度时为碓房樵夫，一字不识的慧能却出人意料地说道：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处有尘埃。”石破天惊，直指本心，见性成佛，这就是顿悟法门。最终，慧能被奉为禅宗六祖，开启了“禅”的伟大智慧。

我们的艺术与设计，创意也有“渐”“顿”之分这一必然的过程。缺乏“渐悟”恐怕会缺少积累，缺乏“顿悟”恐怕就没有突破；没有“渐悟”别指望一步登天，没有“顿悟”将永远平庸。至少西方现代派艺术如没有一大批经常“顿悟”的大师就不可能有现代艺术，传承将不被打破。一切将按照“熵”定律趋向于平稳、平静以至寂天。因此，创意尤其是平面设计创意，需要在一个广泛的“渐悟”的基础上寻求“顿悟”。我们经常创作过程中，从“渐”寻求“顿”。

阿基米德从浴盆中顿然领悟出浮力原理，制定了“阿基米德原理”，凯库勒从梦幻中悟出有机分子的结构理论，发明者在草丛中行走，裤腿上粘满了带勾的果实，顿然启发他发明了尼龙粘合带。他们都是在长期的耕耘、积累中，由偶然因素，触发灵感，于是获得上帝赐给的金钥匙。

· 我们毕生在寻找钥匙打开障碍之锁 ·

· 我们首先要打开心智的枷锁获得顿悟 ·

四 创意最终是基因的一一重构

人类基因组草图的完成是人类对于生命、遗传科学划时代的贡献，人类对基因的破译肯定对人类提高生命质量，人类素质的进步，对优生优育、健康长寿等有不可估量的价值。然而却

带来了一系列社会伦理问题，诸如人类的隐私权，人类进化物竞天择的自然选择与规律，人类的多样性所带来的无限丰富性与发展性。

按照基因组合我们可以从人的初生就确定是聪明人或笨人，富于创意或毫无创意，以至哪一类是优良品种人。那么，是不是基因组合优秀者就是人群中的佼佼者，富于创意者呢？事实并非如此。例如凡·高，如用现代仪器对他进行测定，他肯定是个精神病患者、歇斯蒂里的偏执狂与妄想症患者，因为他的激情近于疯狂。他说：“我的作品就是我的肉体 and 灵魂，为了它，我甘冒失去生命和理智的危险。”这是他理智清晰时说的话，他在全身心绘作品时，激情淹没了一切，他激越的个性直接倾泻，从而产生他那些前所未有的充满了原创性的划时代的作品。达利整天沉湎于梦幻状态的非常态的潜意识中，弗洛伊德经常做着白日梦，不然如何解析？爱迪生等一批卓越的发明家完全处于非常人生活方式与思考方式中，对于日常事务反而失去了处理能力，如用基因测定，恐怕在基因中有很多缺陷甚至低于常人，不过他们却成为真正的天才！

· 天才的一半是白痴 ·

· 最有创意的人是最具独立性格的人 ·

或许我们不能完全用通常的聪明、才智、能力观来解析一个天才或伟人，这就是生命世界无限生发性的某些微妙与不可测性。直到今天，我们还无法通过电脑解析构成制出一局必胜的棋局，棋的基因与结程式较之人生命体的基因，无庸说是简单得多了，我们尚且无法究其究竟，棋的一着不同即能产生无限变幻与风云。那么，生命体的基因差之毫厘当然会有霄壤之别，多样性产生。

我们暂时不会去改变基因而制造高智商人，但是我们可以改变我们的知识基因及其基因组合，这是十分必要的亦须立即实行的。为什么会涌现大量新人类、新新人类、另类人类，只是因为他们具有不同的观念、理念、知识基因，而产生出不同的思维与行为模式。我们每个人都必须面对瞬息万变发展着的世界，有意识地去改变我们的非遗传基因，那么，我们的创意将不局限于“种瓜得瓜，种花得花”或可发展为“种瓜得好瓜，种花得好花”而是将会：

· 种豆得瓜，种草得花 ·

要求我们不仅能感悟这个发展的空间及一

切新的事物，更要求我们必须具备：

- 独立意识 ·
- 创造性的独立意识与思考 ·

不仅仅科学发展的带头人或成就者具备这种素质，有成就独树一帜的艺术家与设计师更需要具备非遗传基因的特殊组合与独立意识。改变我们的知识基因，重组我们的结构基因，我们将创造一代新人！而其重点在于：改革教学，开拓具有创造意识的新教学思路与模式。

第二章 文化艺术的发展史 是一部创意史

一 彻底冲破传承的枷锁——西方现代派美术思潮与行动

西方世界从20世纪初开始涌动起现代美术的新思潮，科学技术的进步，经济的变革，加上一批人文与哲学大师的产生，其哲学上的全新境界与新的理念向一切传统提出尖锐的挑战。文学上也涌起一批新思潮的作家诗人，开拓了一片全新的领域与待耕的处女地。于是画家们开始觉醒，意识到“自我”的存在与追求“自我”的表现意义。其实中国宋代的苏东坡早就说过“论画以形似，见与儿童邻”，中国人很早就意识到绘画的“写意”。而西方画家是从此开始忽略写实，而重视直觉与下意识活动，开始冲破传承与理性

的枷锁束缚，进入全新的精神境界。西方现代美术源于被称为“现代绘画之父”的塞尚，他与高更、凡·高同时开创了现代美术的辉煌。

塞尚的重大发现——“艺术的真实”

以法国后印象主义代表人物塞尚为界，以前的所有作品均局限于“写真”。而保罗·塞尚从理念以至实践提出了打破绘画表现自然的真实，主张绘画应该是画家对对象直接的感受，经画家的“心灵”的“构成”表现为“艺术的真实”，翻开了西方美术史上崭新的一页。其全新的理论问世后就产生了美术史上称之为“塞尚后”的现代美术流派。

塞尚开始“用色彩造型”，开创了“艺术变

形”，开拓了艺术的“几何程式”，这对现代绘画的影响及开拓力是不可估量的。塞尚创意“用圆柱体、球体、圆锥体来描绘对象，并且表现出透视关系，还要把一个物体或平面的每个面都引向中心”。他通常以调色刀作画，创意性地改变了工具的用途。

塞尚将风景归结为水平线与垂直线的构成，塞尚将宇宙当作一个立方体，以分解体积作为出发点，从分解物体最突出点开始，围绕最突出点构成一个独立的单元。塞尚打破了西方绘画的支点：焦点透视的焦点。塞尚开创了艺术家真正的高尚——不哗众取宠与媚俗，为体现自己的理念而创作。

使艺术原创成为情感倾泻的凡·高

关于凡·高已有很多的介绍与评价，我不准备重复。凡·高是中国大写意式的画家，坎坷的身世、因压抑而欲爆炸的情感、扭曲的心灵、非凡的素质，将自我的烦躁不安注入到夺人心魄的笔触与色彩中去，似已完全进入了一种感性创意阶段。凡·高的作品，尤其是后期的“星月夜”“杉树”“麦田”等一系列作品，完全是一种狂热创意的直接倾泻，完全是“意在笔先”的作品。

马蒂斯创意——不断创意

马蒂斯摒弃印象主义对光色的追求，不屑于凡·高的非描绘性色彩，跨越一切色彩表现的种种程式，用极其个性化、随意自如的色彩与技法来作画。在画面上体现自己的奔放的情感，避免用拘泥的细节来表现对象，追求一种“高度理想的宏伟和美”，实现“一种协调、纯粹而又宁静的艺术”，使艺术作品升华为心灵情感在画面上自由自在的凝固。

马蒂斯的作品被称为野兽派只是偶然，而野兽派的革命，被称作20世纪艺术的首次猛烈爆炸，为此后一系列的艺术革命开创了先声。马蒂斯的成功关键在于不断创新，野兽派只是一个开头。此后他又追求抽象的表现，画出具有强烈个人风格的立体主义作品；此后又追求写实的表现，不断开拓新的画风，绘制大型壁画，不满足于平面的追求而探索立体的雕塑。在40年

“这是流涕一叠得懂的，我们走吧。”

代,已经70高龄又突然跑到先锋派艺术的最前列,创作出辉煌的彩色剪纸,特别是后期剪纸,引起巨大反响与轰动。80高龄以后,居然创作起玻璃彩色画为法国南部修女院礼拜厅做装饰设计。马蒂斯一生致力于艺术创新,每一

阶段的作品又充满了生生不息的创意。

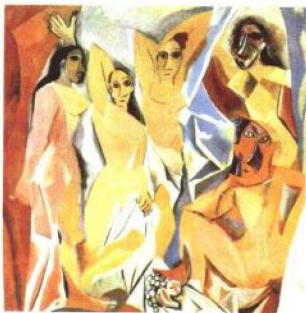
毕加索的成就——传统的彻底破坏

毕加索自幼年起就显示出超人的才华与迥异的个性。1900年,毕加索来到巴黎,接触到现代派绘画大师及其作品。他真正站在“世纪的大门”与艺术汇聚先锋叠起的艺术之都——巴黎的大门,要掌握开启这变幻创造世纪艺术的大门钥匙。

青年时期的作品《阿维尼翁少女》彻底否定了传统绘画的真实描绘与三度空间,把人体作了几何化的平面构成,空间与体面的量感全被舍弃,形象扭曲,造成对艺术界的极大冲击。虽然不被大多数接受,但最终被确认为艺术史上的重大突破,是毕加索一生的转折点,立体主义的初创期,现代艺术的里程碑。此后一系列风景人物创作使他立体主义绘画的风格逐渐形成与成熟,景物与人物的变形从形式到情感都愈趋强烈。作品中充满了解体破坏,弥漫着梦幻意识,强烈的表现欲望与无羁的前卫意识,形成他特有的绘画空间观念。面对描绘对象,画家的“视点”不断变动,“客体”也不断变动,把握这种“动态——性格”是毕加索创意的重大发现!摒弃了陈陈相因不变的传统绘画的视觉观念。

面对二次大战的残酷现实,毕加索以满腔激情创作了震撼人心的画作《格尔尼卡》,象征性的、充满力的表现使他的作品登峰造极。

米罗说:“毕加索如同是对艺术史的伟大概括。”他一生作品八万多幅,对传统绘画的观念与表

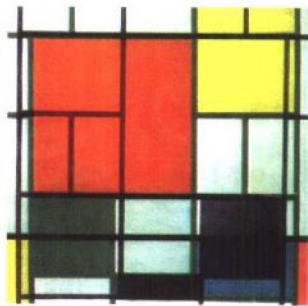

现手法、形式作了彻底的否定,同时他不断创意,直到晚年的作品始终充盈着创意的生机。

蒙德里安的不同凡响——冷抽象、构成

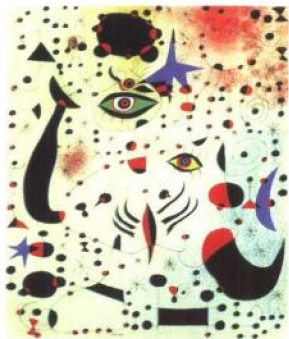
蒙德里安中译名的“里”字,几乎就令人直觉到他的伟大作品——直线、横线两相对立的力量表现,规格不同的矩形方格的构成。他的新造型主义的冷抽象艺术及其创见,不仅为西方现代绘画别开生面,以一种前所未有、匪夷所思的形式,对西方现代艺术产生广泛深远的影响,同时,对现代设计包括现代广告、家具、服装设计、平面设计以至建筑等各方面都产生了直接的或理念上弥远弥深的影响。

蒙德里安早期从具象转向抽象的《灰色的树》《开花的苹果树》等代表作,从立体派走向分析立体主义,以他的直觉行动使形体更趋简化,并逐步走向几何形式的静态抽象。到1913年创作《线与色彩的构图》时,蒙德里安进入完全抽象阶段。画面中教堂、沙丘、海洋化作垂直水平十字相交的线条,线为加、减符号的构成,而后形成他新造型主义的理论,完全抛弃了再现要素的形象,概括使用垂直水平线、正方形及矩形,三原色与黑、白、灰制作“纯粹造型”的作品。他晚期的作品更显示出理性的、几何学的、建筑形态的、构成主义的冷抽象。典型代表作品如《两条线的构图》《蓝色构图》《白地上纯粹色面构成A》《百老汇·布吉伍吉》等,对现代设计的理念与构成主义——设计教育中三大构成的产生与发展具有开创性奠定与发展性的影响。

米罗的境界——儿童眼光与东方灵性

米罗一生的创作,至少可以分为三个转折的阶段,但无论米罗从第一幅成名作《农场》到晚年的大量画作以至雕塑甚至陶瓷壁画,毕其一生,作品中都流露出童稚的天真。以童真的眼光与心灵,去感悟世界万物;以童真的思维与梦境,去塑造笔下形象。在寻找独特的视觉语言时,他选择了超现实主义,去探索深奥的潜意识领域,潜意识领域中包含着童真的天趣与无框架意识。

米罗的中期作品,主要是一种符号表意,初创时期的符号表意尚是使欣赏者能够领略的,可以传递的或用语言演绎的。尽管来自他深层的丰富的潜意识与不可捉摸的梦幻

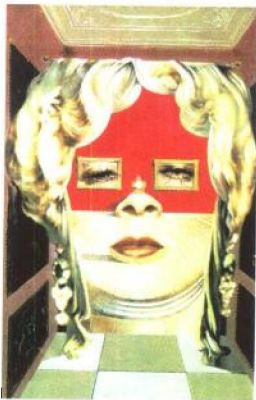
之境,但通过其极其自由的、无牵无挂的描绘,及用自相矛盾的幽默和急剧扩张的自由态度,强烈地体现在他的作品上。

晚年的米罗,却从东方获得了新的灵性,无论从理念到表现手法都吸收了东方思想与艺术的精髓,被称之为“东方精神的米罗”。表现手法上居然采用毛笔、墨与宣纸,融入了水墨的技巧,自由写意、虚实相生,动静相因、色彩简洁、线条不羁,完全有中国画大写意及书法特征,中国象形文字特质的美感。创造了一种浑穆深沉、意象隽永、超越时空及具有东方思辨的艺术境界,使东西方艺术在最高境界上撞击。

达利的空间——真实的虚妄

达利在学生时代即倾心于弗洛伊德精神分析学说,因为据说达利的性格有明显的妄想情结,在他的妄想中充满了伟大无比的幻觉,经常醉于他自己狂妄、冒险、冲突、荒诞的意境。在他旺盛的创作期,在作品中展现极度的无序,描绘梦境与妄想,完全主观的情景加上潜意识的幻觉。他自称:“什么是超现实主义?我就是!”成为超现实主义最杰出的代表人物。在他早期作品《血比蜜甜》

的习作中,充分展示了他创作途径的基本属性。他自认为的重要作品之一《欲望之迷》中,充满空间的莫测的形象塑造与组合,体现他内心心理体验特殊的表述,在雕塑作品《追忆往事少女的胸像》,也充分显示了他的才华与特质。那一时期,他的作品是一种狂妄的凶残感与肃穆的崇高感交织而成,使人们在他的作品前惶恐而虔诚。

《内乱的预感》是达利传世之作,完全没有理性的组合与构成,纵横捭阖地显示出神秘的破坏力。他的作品似乎是弗洛伊德性心理研究的形象体现,晚年的很多作品更进入了一个高深的境界。其实无须从具体的象征意义及内涵上来分析解析达利的作品,同样可以以自我的精神来观照他的作品,达利本人也拒绝解释他作品的含义,他对自己的作品有时也感到惊讶。但是他完全是以清醒的有意识,包括空间处理,具体情节,形象的真实描绘,而使产生于梦幻的无意识意象得到最伟大的体现,构成了真实的体现虚妄的杰作,具体地展示梦幻的诗境。

- 用语言来解释艺术作品是极其愚蠢的 ·
- 用心灵去感悟艺术作品才能得其三昧 ·

以上列举西方现代派美术思潮与行动的一些代表人物与作品,其基点是非理性主义与反叛传承,完全是对西方正宗的基督教文化传统和法国启蒙运动的理性主义的叛逆。

当法国的杜象废弃画笔而创意将抽水马桶送进美国博物馆展出时,博物馆中作为艺术作品陈列的马桶使传统技巧精心绘制的作品黯然失色。现代艺术以其无羁的创意与无框架的想象力引起世人对其认同与历史对其肯定。但在此后数十年的发展中,各种观念几乎被发掘殆尽,表现手法日益极端与边缘,使后来者再难有创意寻觅与新手法的开拓,终于步入“后现代”。犹如中国现代一批新新人类画家所追求的前卫只是对西方现代艺术的模仿作秀或拾西人唾余,大抵无创意可言,因此也就无生命力。了解一下西方现代美术及其原创精神,对开拓我们的创意是大有裨益的,我们能够领悟到很多。

二 悖离古典与浪漫乐派——西方现代音乐与作秀

上上世纪末,当二十世纪来临前夕,西方一批年轻的音乐人开始以全部刷新的方式叩击20世纪音乐之门,他们开始厌烦做派不变的古典主义音乐与浪漫主义音乐。在印象派绘画兴起时,法国的德彪西成为音乐的印象派,在他的作

品中充满了光感与丰富的色彩感，在以表现自然为主题的题材中，充分发挥音乐“色彩”的直觉与表现力，对和声领域尤其在不谐和音方面，对传统作曲方式与理论发起了强大的冲击。

1913年在巴黎香榭里舍演出的俄罗斯芭蕾舞剧《春之祭》可称之为真正的现代音乐，这是后来加入法籍、美籍的俄国作曲家斯特拉文斯基的早期作品，具有明确的印象派和表现主义的倾向。乐曲中充满了不规则的原始节奏和刺耳的不和谐音，对传统音乐发起了冲击，于是收获了一片嘘声、骂声，招来了音乐理论家们的一致否定。但是到了第二年，再次在巴黎奏响这首乐曲时，却收获了一片喝彩，赞赏之声不绝于耳，理论家们作出了肯定的评价，现代音乐也由此产生了。斯特拉文斯基早期以舞剧《春之祭》《火鸟》《彼得鲁什卡》为代表，中期转向新古典主义，提倡抽象化的“绝对音乐”，后期作品采用12音体系、序列音乐、点描音乐等各种现代派手法。

- 德彪西在音乐中追求光与色彩 ·
- 斯特拉文斯基以叛逆传统开创了现代音乐 ·

斯特拉文斯基的《春之祭》仅仅是隔了一年，就被西方观众与评论界接受并加以肯定。而中国在改革开放之初，为一首带有流行歌曲意味的《乡恋》却争论了好几年，可见，一切改革与创意总是要受到传承观念、习惯势力的抑制与抵触。必须承认牛顿的第三运动定律——关于作用力的定律是无所不在的。

- 创意需要冲破存在的大无畏 ·
- 一切非我有，放胆而走 ·

在20年代到40年代，美国爵士乐处于鼎盛时期，风靡美国以至几乎风靡世界。尤其是路易斯·阿姆斯特朗，一曲《喂，多利！》获得世界音乐史上崇高的赞誉与评价，评论界将其与毕加索并提，微妙的是：

- 毕加索从非洲原始艺术获得创意的源泉 ·
- 爵士乐从西非黑人民间音乐获得灵感 ·

爵士乐是20年代产生于美国新奥尔良的舞曲性质的音乐，然后却是从传入美国的西非黑人民间音乐中获得原创的灵感与结构。黑人民间音乐产生于劳动，生活中的散拍乐，灵歌、怨曲，都是爵士乐的原创。爵士乐的最大创意在于：即兴的演奏风格，强烈的独特的切分章节奏

贯穿全曲。开始，爵士乐只是五至十人小型的乐队加上简单的铜管乐器，后来才加入了钢琴、低音提琴、吉它、班卓、爵士鼓等强节奏伴奏乐器。爵士乐最大的创意在于背离严谨的按照乐谱来演奏，而开创了即兴创作。音乐家边演奏边创作，不断创意。而同时崛起的先锋派音乐，摒弃一切传统观念，寻求新的音乐语言，在音乐中寻求新科学技术对音响领域带来的一切可能与广阔社会生活空间。法国的国家广播电台工程师歇弗尔就是最早的称之为具体音乐的实验者。他首创将自然界与社会生活中的风雨声、机器声、火车声、车轮铁轨磨擦声、人声、动物声等收录再加工处理使之变形，复制而成。歇弗尔的成绩在于作为电台工程师，将当时的科学技术的进步引入音乐创作，开拓了一切可以成为音乐的音响领域，并将噪音首创引入音乐。

- 歇弗尔拓宽了音乐语言 ·

美国格什温在爵士乐的基础上，在其《蓝色狂想曲》中有极其丰富的音乐语汇，导入噪音及先锋作派与手法，在其《一个在巴黎的美国人》中首次导入了四个高低不同音域的汽车喇叭音响，这就是创意。当摇滚乐震天动地摇滚起来时，其它音乐甚至在一时间黯然失色，这种显然源自民间及黑人乡村音乐的强撼节奏使世界——无数青年大众为之倾倒，因为它是一种青春与活力、生命力的爆发，与极度兴奋宣泄同步的音乐，因此使音乐走向青年，走向最多数的大众。美国猫王普雷斯利、英国列农的四人披头士乐队风靡了整个世界、风靡了一代人。他们独特的演唱方式、强烈的现代电声乐器、震撼人心的巨大音量，体现出时代的动感。

- 摇滚与流行开创最大众的方式 ·
- 创意要紧贴时代与大众 ·

同时，西方现代派音乐中的12音体系的创作方法，奥地利的勋伯格将传统作曲的一切调式、调性等弃置一边，以表现主义的无调性手法再度拓宽了音乐的视域与语汇。西德的艾默特等开创了电子音乐，真正拓宽了音乐的科学技术领域，发展迄今与电脑结合，运用“数字模拟”更具备了无限广阔的发展性。

美国凯奇始创的“偶然音乐”，无须定位的乐谱，乐谱只是一种标记，演奏者在表演过程中即兴随心所欲的随时创意与发挥，偶然取代了预定性，成为“不确定音乐”。“偶然音乐”不仅

应用乐音，还大量纳入各种噪音，以及各种活动、动作所产生音响，例如身体活动中的骨关节开阖声、咀嚼食物声、拨弄发条声等。在《想象中的风景第四号》中，由24人操纵12台收音机，在不同谐振频率下发出声响，中转为静止，因此而构成了乐曲。在《四分三十三秒》钢琴曲中，演奏者上台后，临琴默坐，根本不能动琴键，只是在钢琴前肃穆地静坐4分33秒钟，然后鞠躬悄然离坐台下。在这4分33秒中当然有来到场内外的各种声响及氛围音，或者是虚幻的音感，然而这都是来自“实际生活”，“真正”而决非虚拟的音乐。在《三十四分四十六秒点七七六秒》中，只是在两架钢琴中随时往琴弦中塞进橡皮、铁钉以及笛子、玩具等，用挤擦、猛击等种种方式制造各种音响。凯奇还将地图、星座图、废纸等作为创作依据，通过占卜、掷骰子、丢硬币等来确定音高、时值、力度与配器等。强调“从人为的体系中解放出来的”艺术，排除“创作中的客观性”。

· 创意是革命而不是改良 ·

形成于现代主义大潮流上的国际戏剧，则完全走出三大表演体系的框架与程式，显示出现代主义及后现代主义的创造意识。无论先锋派戏剧，象征主义戏剧、表现主义、未来主义、超现实主义、新先锋派戏剧以至存在主义、荒诞派戏剧都有很多杰出的经典之作，获得多项诺贝尔文学奖，享有崇高的地位，在此不做详细评述，但我们能感受到其中生发不息的强感的创造意识。

三 中国文化中的创意

冲破数千年传统的现代诗创意

中国传统诗歌从诗三百篇始。因为诗的起源，肯定源于先民。生活中诵其言、咏其声，民谣风起，诗歌就产生了。只是上古时代，渺邈难稽，只能说康衢击壤，肇开声诗，而有记录的是诗经。

形式上诗经以四言为定式，其间五言至八言相间不拘。到东汉西汉，分作两体，一为乐府，一为五言七言古诗。至唐中国诗发展到登峰造极的地步，后人无以复追，因此只能产生宋词、元曲。至于唐以后的诗，不能说没有成就，可以说诗人辈出，只是格调俱备、声律俱密、意识各具，只是无可创新，只能优游于唐人框架的

门墙之内。后代诗几乎无法与唐诗比拟，因为

· 形式禁锢足以使内容窒息 ·

· 旧瓶没办法体现出新酒 ·

中国历代有妇孺皆知、中外驰名的大诗人，以及很多具有创意的诗人与诗作，但几千年来从内容到形式都形成一个厚重的枷锁，特别到明清以降至更没有突破禁锢的诗人。倒是唐代的张打油颇有叛逆精神，首先亮出迥然不同的诗作《雪》：

江上一笼统、井上黑窟窿，

黄狗身上白、白狗身上肿。

什么东西！可是偏偏写出了不同，写出了与众人迥异的性格，成为严格的格律诗的叛逆，创出了品牌，终而被称为“打油诗”。这类诗，在古代是绝无仅有，有之则是民歌俚曲，例如明代民歌刻画贪婪无厌之相：

夺泥燕口、削铁针头、刮金佛面细搜求、无中生有。鹤鹑嘴里寻豌豆、鹭鸶腿上劈精肉、蚊子腹内剜脂油、亏老先生下手。

生动淋漓的形象创意对平面设计亦是不无启迪的，此类例子不胜枚举。

这类大白话诗在古代是难能可贵的。直至新文化运动兴起，在与旧文化的搏击中，文化先锋们发起新诗运动，同时引进与完善新式标点符号。当时胡适在《新青年》上发表了我国第一首白话诗，名《蝴蝶》：

两个黄蝴蝶、双双飞上天。

不知为什么、一个忽飞还。

剩下那一个、孤单。怪可怜；

也无心上天、天上太孤单。

无论如何，冲破了封建禁锢几千年的锈蚀，大胆创新创意，破除了旧文化格律的枷锁。

现代诗经过近一个世纪的锻炼，真是愈来愈经典而富于创意，请读余光中的《寻李白》：

酒入豪肠，七分酿成了月光

剩下三分啸成剑气

绣口一吐就半个盛唐

何等气概与创意文字，可产生说白话的李杜。而席慕容的诗长于比拟的创意，如《试验之一》：

他们说 在水中放进

一块小小的明矾

就能沉淀出 所有的

渣滓

那么 如果