

神思陌路

叶锦添的创意美学 Tim Yip
PASSAGE

创意，千变万化：美学，无法捉摸，叶锦添，一个难以归类的名字。
华人美术奇才叶锦添，如何打造创意美学？

神思陌路
叶锦添 的创意美学 Tim Yip
PASSAGE

责任编辑：潘笑竹 秦咏梅

特约编辑：王春泓

图书在版编目 (CIP) 数据

神思陌路 / 叶锦添著. —北京 : 中国旅游出版社,
2009.12

ISBN 978-7-5032-3871-0

I. ①神… II. ①叶… III. ①叶锦添—自传 IV.
①K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第216435号

北京市版权局著作权合同登记号：图字：01-2009-7457

书 名：神思陌路——叶锦添的创意美学

作 者：叶锦添

美术指导：张治伦

视觉设计、美术编辑：张治伦工作室

执行企划：叶锦添工作室 杨帆

版面合成：鸿篇图文

策 划：北京时尚博闻图书有限公司

<http://www.book.trends.com.cn>

出版发行：中国旅游出版社

(北京市建国门内大街甲9号 邮编：100005)

<http://www.cttp.net.cn> mail:cttp@cnta.gov.cn

发行部电话：010-85166507/85166517

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京国彩印刷有限公司

版 次：2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

开 本：170毫米×230毫米

印 张：10

定 价：59.00元

书 号：ISBN 978-7-5032-3871-0

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换。

叶锦添的创意美学
神思陌路
PASSAGE TIM YIP

新东方美学的诠释者

叶锦添

游走于服装、视觉艺术、电影美术、当代艺术创作间的著名艺术家叶锦添，醉心于中国当代艺术的诠释，2001年以《卧虎藏龙》获奥斯卡“最佳美术设计”与英国影艺学院“最佳服装设计”奖，这也是首次由华人获得以上的殊荣。

叶锦添毕业于香港理工学院高级摄影专业。自1986年参与第一部电影《英雄本色》起，20多年来，参与了多部电影、戏剧的美术、服装制作。他的合作对象包括吴宇森、李安、蔡明亮、田壮壮、李少红、关锦鹏、陈国富、陈凯歌、冯小刚等知名导演，以及台湾著名的表演团体云门舞集、当代传奇剧场、汉唐乐府、太古踏舞团、优剧场等。作品曾经在北京故宫博物院、巴黎夏佑剧院、喜歌剧院，法国亚维侬艺术节，里昂舞蹈双年展，奥地利格拉兹歌剧院等地展出。创作足迹遍及中国、奥地利、法国、美国、英国、西班牙、日本、新加坡以及中国香港、台湾等地。他在大型史诗电影作品《赤壁》、《夜宴》，舞台剧《楼兰女》、《韩熙载夜宴图》、《八月雪》、《长生殿》，以及电视剧作品《大明宫词》、《橘子红了》中充满文化气息与创新的服装美术设计，均受到国际瞩目与肯定。

叶锦添向全世界介绍他的“新东方主义”的美学理念，诠释古代文化对未来的启示，是让世界了解东方文化艺术之美的最重要的艺术家之一。2002年，他在台北故宫博物院推出《时代的容颜》服装特展，并在法国波席文化中心、荷兰皇家剧院及西班牙马德里文化中心举办特展，正式向西方世界传达由他注释的东方艺术之美。2004年，他参与了《雅典奥运会闭幕典礼》与北京奥运会升旗仪式的美术与服装设计工作，并在纽约、北京、上海举办各种展览。2005年受美国肯尼迪中心邀请，参与《中国红》的个人装置艺术展览。2007年在北京今日美术馆举办了个人艺术展《寂静·幻象》。2008年，以“水竹园”参与迪奥60周年纪念展出。2009年，以“art on location”在北京银泰中心举办“无忧”大型装置展览。2010年，与美国剧场大师罗伯特威尔逊合作大型现实舞剧《郑和1433》。曾以中英法西等多种语言出版了《不确定时间》、《繁花》、《流白》、《中容》《ROUGE—L'ART DE TIM YIP》、《GIJ6N》、《寂静·幻象》、《神思陌路》、《赤壁》等十多部作品。

目录

	010	推荐序 Foreword
	016	导读 Introduction
	024	前言 Preface
CHAPTER	I 026	图像时代 the Image Age
	II 048	东方主义 Orientalism
	III 074	浪迹东西 between West and East
	IV 130	远古—未来主义 Ancient-Futurism
	V 172	神思陌路 Passage
	VI 184	卧虎藏龙国际观 Crouching Tiger, Hidden Dragon
	VII 208	新东方主义 New Orientalism
	VIII 270	形、神、格、意 Form, Spirit, Superior, Impression
	IX 318	后记 Postscript

推荐序

东方设计的突破

我喜欢看电影,也因为自己是做设计的原因,很注意电影里面的服装。十多年前,看法国电影导演吕贝松拍的《第五元素》,感觉电影里服装非常突出,既符合角色性格,又古怪趣致,是法国设计大师让·保罗·高提艾设计的。反观我们自己的古装戏服,好像几百年来都一个样子,一成不变,索然无味。因此总是有一个期待,希望有设计家能够突破古装的传统,在古装基础上给予新意的创造。

这个感觉,我曾经跟两个导演讲过,他们是武侠电影的宗师胡金荃和情色电影大师李翰祥。这两个大导演到洛杉矶找到我,参观完了我教书的设计学院之后,我们在咖啡厅聊天。谈到他们的电影,他们自然问我有什么自己的意见,我很坦率地说:“如果说还有点什么遗憾的,那就是古装戏服千篇一律。”李导演大笑起来,点头称是;胡导演则说要等待新人才出来啊。

这个我期待中的人横空出世,就是叶锦添。我自从看到他的设计,第一感觉是太精彩了,第二就是有出路了。东方服装的突破,恐怕一不能够简单地做加法,二不能够太泥古不化,三是不能够太沿袭西方戏剧服装的套路,这三点,叶锦添都做得很好。我看他因为设计《卧虎藏龙》的服装获得奥斯卡金像奖的时候,高兴之余,也想起李导演和胡导演,他们如果现在还健在,一定会为出现叶锦添这样的大设计师而高兴的。叶锦添的设计跨媒材、跨领域、跨国际,舞台、银幕上都可以看到他的设计,从设计影响力来说,他可以视为最成功的人物了。我有感他的设计精髓在于东方主义的演绎,是东方的,但不是复古的,高调形式,低调表现,丝丝入扣,细腻可人,能够做到这个地步,除他之外,我还未见第二人。

时尚博文图书出版叶锦添先生的著作《神思陌路——叶锦添的创意美学》，我是去年在台北看到的，一口气看完，很精彩。叶锦添以一种自传性的方式，历数了他创业以来所做的各种工作，以及他的心路历程，一直到《赤壁》的设计。在这本他独创的“自传体”随笔创作中，叶锦添提出“告别文字、图像胜出”的图像时代宣言，他在跨国展览、设计的经验中指出，未来世界里，“图像”才是全球共通的语言，他并找出背后的时代理路。另一方面，他在回忆中细数成名前的心路历程。孤独、被忽略的童年，文化失根在香港，欧洲流浪，为了创作来到台湾，曾经三餐不继、住在木板隔间出租公寓里，但坚持高度、坚持视野，最后终于走出贫乏，跃上国际。

我知道他现在正在设计《红楼梦》和《风声》的服装。依然很期待，叶锦添的设计给我最大的鼓舞，就是东方设计有突破点，并且有无限发展的空间。这本书很值得看，读者在阅读中能够学习到很多设计的观念，对设计师来说，这本书也是一部重要的经典了。

2009年11月11日，于洛杉矶

王受之（著名设计理论和设计史专家，美国最高设计学府——位于洛杉矶大都会区的艺术中心设计学院教授）

当衣服灵魂出壳时

如果衣服作为一种巫术，他们全都等待召唤师将内在的魔性解除封印。透过“创作”这一件事，艺术家为我们示范一种超时空链结，一种美学方法论。人如何变成艺术家就是如何把自己变成一部传输神谕的翻译机的过程。

为了追求创作的极致，除了让自己成为与宇宙万物对话的灵媒，我更常看见一种建立在不被满足之上的创造力的升华，创作与焦虑是 bones and skin（骨与血肉）的关系，文化创意产业的共同语言就是来自对文化美学的焦虑。

或者，与其说这是焦虑，不如说是一种体质。愈了解自己的身体，我对比例错误的服装轮廓就愈敏感。活在地球愈久，我对文字、语言、沟通愈充满恐慌。愈专注创作，我就愈拥有对空气中的柳絮产生意识的能力。离死亡愈靠近，我就愈渴望文化的创造带来的精神快感。

愈是置身诱发文化焦虑的环境，我对文化创作工作者就愈感到饥渴，乞求美学的祭司为我们通灵。我向往听见一个说着独立于其他人语言系统的诗人，在一部自我发现与自我辩证的地志学里，用他的眼睛游荡出叹为观止的足迹。

闪电。密封。黑色的气味。梅兰方。书写。沟通。无时代感。碎片。鬼神。直观。视觉被压缩在心理场域，对着死去的灵魂对话的芭蕾舞，动态暧昧的唐朝女人，甲片的缝制。安静！像是一剂剂的处方，我仔细咀嚼吞服，一种理智的麻药，一种远古召唤，一种专属创作者之间的语言，一种文化考古，一种不可能解码的前世今生。此时此刻，我享受漂浮在天花板上冷眼旁观的状态，当衣服灵魂出壳时。

许舜英（前意识型态广告公司执行创意总监、Ogilvy Fashion 首席创意长）

叶锦添的创作是感觉的艺术,也是人的艺术。许多时候他都是从人的角度来思考、感受,然后付诸设计。故他的作品每每能从精工细琢之中令观者感受到欣赏美的喜悦,从实感之中让人感受到人性的温馨。可以说他的创作是入世的,可触可感的。叶锦添和他极具创意的美术和服装设计团队,为《赤壁》添加了许多不凡的色彩和灵气。

吴宇森

叶锦添获得了奥斯卡的殊荣之后,依然保有一份沉潜热情的心性,深切地与我相处,与自然相融,对周遭的人、事、物,敏锐地接受与表达。想必他在艺术与人生的境界中还会一直不断精进的,这值得我们学习。

与我合作过的美术指导中,小叶并不是最顺当的一位,他常常会出一些令人意想不到的“状况”。但他是最勤于跟我作抽象沟通的一位,这对导演有时是一种挑战,却又是很大的启发。拍片务实非常重要,但“务虚”可能更重要,它是品位的渊源。

在《卧虎藏龙》艰苦的创作过程中,他成了我少数“务虚”的知交。不只是闲聊美术,也闲聊戏剧与人生。终了,这些闲聊不但令电影受益,也排解了我拍摄时的苦闷。

李安

他是一位使足劲努力工作、一定要获得成功的艺术家。因为准备充足,到了奥地利,即使有语言隔阂,他也一样顺利地取得成功。

锦添的舞台服装与造型极出色,艳丽夺目。基本上是以“加法”方式设计,布料头饰细致地叠加上去,大处小节充满精心构思,他为《汉唐乐府》设计的服装,为《醮》和《楼兰女》设计的造型都是台湾舞台的经典。

林怀民

就像文艺复兴时代的巨匠一样，叶锦添跨越力量材料的门槛，悠游于不同的媒介之间，俯仰自得。他那多样的才华、丰富的性格与强大的表现力，不断充实并扩展了我们的内在世界与感官体验。

阅读叶锦添的创作世界，探索在他的艺术中，是一趟充满了惊奇与美丽的旅程。

叶锦添说，做任何事，他都要求自己有一种“身分”。要了解它、认识它甚至将它融入生活，直到它们成为自己的一部分。对于这个身分的认同与融入，诠释了他的创作态度，以及他从容转化个人角色，并在不同的艺术园林中播种、收获果实累累的奥秘。

穿梭在真实的万千种面貌之间，叶锦添总在找寻一种可能性，一种接近或能够表现它的态度的可能性。就如同他的摄影历程一样，从身边的人物，到欧洲的街坊，到纽约的风情，他从生活出发，走遍了半个地球，最后又回到生活本身。

许多局限，都在他的艺术中消化了、升华了；个人的不满，环境的困窘，情感的骚动，都被他用创造来拯救。艺术成为他改造生活、完善自我的途径。

高信疆

我一直以为小叶很明白世人要什么，但是，现在我才了解，原来小叶一直最清楚自己要什么！

当代传奇剧场和小叶合作了四出戏，几乎这些服装的每一块布，都是他拉着皮箱，从迪化街永乐市场搜集而来。

穿着他精心设计制作的戏服在世界舞台上发光，怀抱的是十几年浓厚的友情，那友情暖暖地裹着彼此对艺术共同的爱。

吴兴国

他是我创作领域里的第一个外来人，无意间带来很多与我们的习惯思维和方法不同的东西。甚至生活方式，成长经历，语言系统和世界观。

小叶带给我的冲击不只是所谓唯美的服饰，也是一种欣赏习惯，一个开放的美学思想。因为他的思想是狂放的，无拘无束的。

有时候觉得他像一部制造奇迹的机器，或者矿藏，在不停地喷发。而这也让我害怕，使我忍不住会体恤地提醒他说，他不可能不休息，不可能没有生活，他永远在讲他的很多计划、歌剧、电影、小说，还有摄影展、美术展、唱片。我羡慕他的创造力，惭愧于我的勇气和想象力的贫乏。

李少红

叶锦添第一部正式担任美术指导的商业电影，刚好也是我第一部担任编剧的电影。从那部电影之后，我们两个人的工作，就渐渐走向不同的方向了。我好庆幸叶锦添能一直留在电影的梦幻世界，展现出他巨大的创作力。

每次叶锦添开拓出一个新的领域，都让我再一次见识到他的收放自如。叶锦添的才华如同七层宝塔，从不同的角度释放不同的光芒，令人玩味再三，体会贯通古今的华美。

蔡康永

导读

◎张靓蓓

《神思陌路》是叶锦添创作心路历程的记录，由他亲自执笔，记下了生命中流动的点点滴滴。

因此，叶锦添式的书写，就成了这本书最大的特色之一。

所以，当你阅读《神思陌路》时，你不只是阅读一本书，你还在体验一个创作灵魂的燃烧过程，你在阅读叶锦添。

不同于一般传记类书籍的是，这是一本丰富、多元、多层次、磅礴、包罗万象的创作心灵刻印，之所以如此，当然和叶锦添这个人有关。谈起他最近的创作，居然是张建筑模型图，每隔不多久，看着他又涉足新领域，又有新作品，而且不是在既有的领域中，从早年的摄影、绘画、服装造型、电影美术、舞蹈戏剧等表演艺术，到近几年的文学、雕塑、装置、建筑等，我一面算，一面想，或许该问他的不是他已经闯荡过哪些类别，而是还有多少新领域是他想“染指”的。

是的，在创作上，他就是这么贪心，这么不满足，这样不断地追求！在这本书里，读者同样会发现这个特点。

从摄影、绘画开启创作之路，到浪迹巴黎、火车欧游，穿梭于欧洲文明的宝库中汲取西方文化养分，年少的他，徜徉在博物馆、画廊，一一印证、观赏艺术作品之际，想像着自己就像“战场上的统帅，检阅着他的军容”，此时，你会看到一个“少小即怀大志”的文艺青年；而看完这本书时，他真的实现了他的大志！

这一路，他是怎么走过来的？