

[美] 斯蒂凡·穆默 温迪·利·奥尔德菲尔德 著
文学武 黄文丽 译

创意 CAFFEINE FOR THE
灵感 CREATIVE
的 MIND

咖啡

250个唤醒
创意灵感的练习

上海人民美术出版社

创意 灵感的 咖啡因

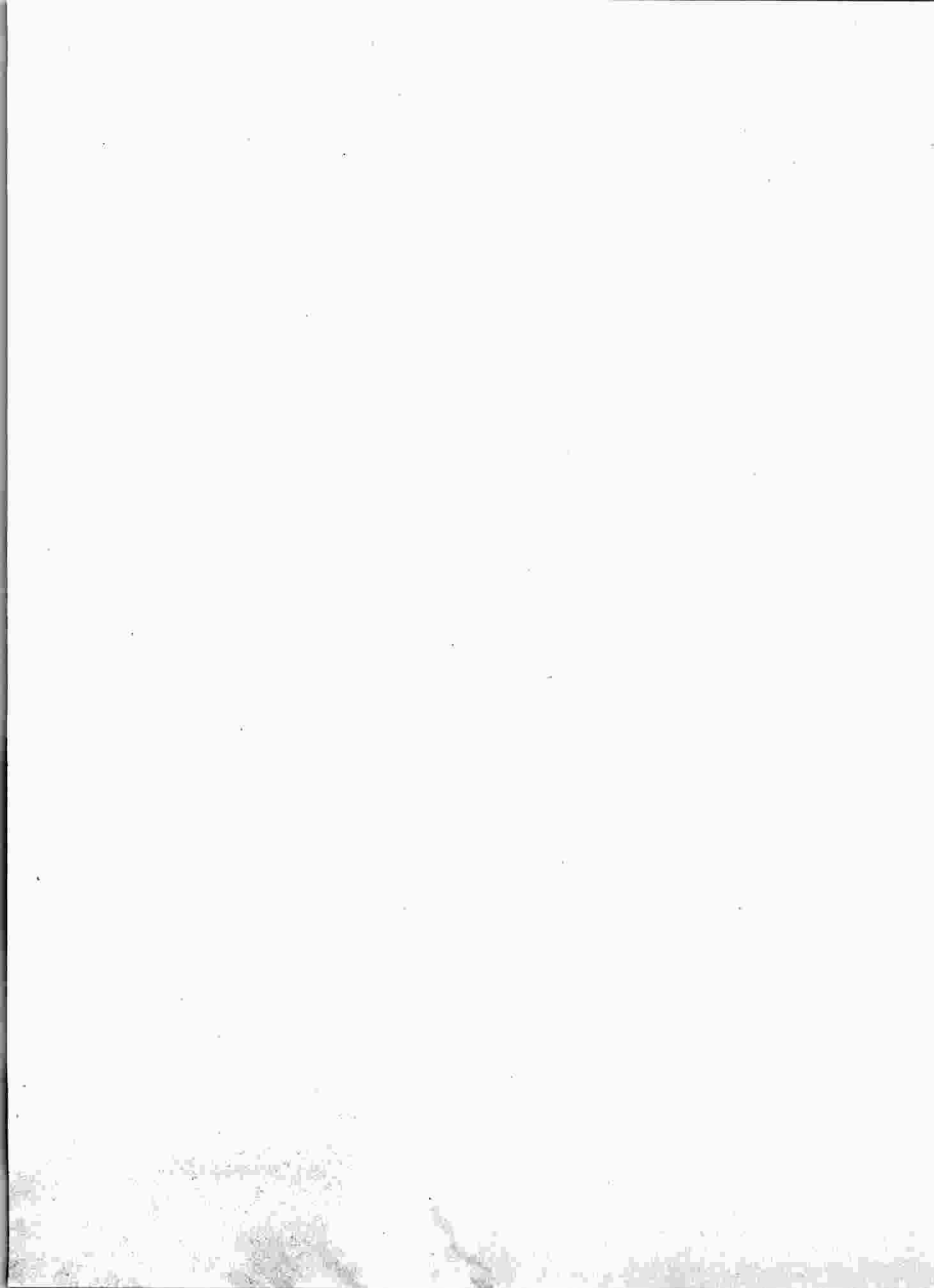
100个唤醒
创意灵感的练习

[美] 斯蒂凡·穆默

温迪·利·奥尔德菲尔德 著

文学武 黄文丽 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意灵感的咖啡因 / (美) 穆默, (美) 奥尔德菲尔德著 ;
文学武, 黄文丽译. —上海: 上海人民美术出版社, 2010.01
书名原文: Caffeine for the Creative Mind
ISBN 978-7-5322-6539-8

I. 创… II. ①穆… ②奥… ③文… ④黄… III. 艺术—
设计 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第201104号

Caffeine for the Creative Mind

© 2006 by Stefan Mumaw and Wendy Lee Oldfield. All rights reserved. No other part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review.

中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2009-603

创意灵感的咖啡因

著者: [美] 斯蒂凡·穆默 温迪·利·奥尔德菲尔德

译者: 文学武 黄文丽

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 赵春园

封面设计: 朱米占

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 850×1168 1/36 10印张

版 次: 2010年01月第1版

印 次: 2010年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-6539-8

定 价: 30.00元

**CAFFEINE FOR
THE
CREATIVE
MIND**

斯蒂凡·穆默

斯蒂凡·穆默1996年毕业于查普曼大学 (Chapman University)，获得平面造型设计的美术学士学位。从那以后，他写了两本关于网页设计的专著《简单的网站设计》和《网站的重新设计》，又在查普曼大学教网页设计课程，他还是加利福尼亚州科斯塔梅萨一家小型广告公司Brainyard 的合伙人和创意总监。斯蒂凡有一位美丽的妻子，一个任性的女儿，以及一只名叫爱德的猫。

献词

一生当中，很少人有机会
得到自己梦寐以求的友谊，并且
能够一直持续，直至你的有
生之年。上帝保佑我，不是
只赐予我一个，而是三个。
仅以此书献给罗勃、尤马
哈尔和乔。

我最好的朋友。

温迪·利·奥尔德菲尔德

温迪·利·奥尔德菲尔德出生于南非的约翰内斯堡，曾在希腊和荷兰住过。后来移居美国，2004年毕业于查普曼大学，获得平面造型设计的美术学士学位。温迪业余时间创立了她自己的平面设计公司Vekay Creative。《创意灵感的咖啡因》是她的首部作品。她和男朋友，电影制片人鲍勃住在南加利福尼亚州。他们没有养猫。

献词

仅以此书献给我心目中
最伟大的英雄，
我的父亲和母亲。

目 录

序言	16
改装我的红色手推车	20
它怎么会在那里?	21
我来试一试	22
在工作室我实际需要一把钢锯	23
高果糖浆不是禁用物质	24
咳,这次练习给了我太多压力……!	25
圆的天堂	26
我发誓那个标志的意思是“僵直地走”	27
有人在家吗?	28
访谈:特里·马科斯	29
我想七岁的我可以在比赛中打败现在的我	34
心爱的甲壳虫又回来了!	35
伟大的摇滚明星!	36
你的名字是……?	37
甲壳虫只是想开个玩笑!	38
愚蠢的字母“K”	39
那根本就不是歌词!	40
危险,威尔·罗宾森,危险!	41
我来试一试	42
最后的课桌	43
今天星期几?	44
红色和蓝色的狗	45
鸡蛋掉进汤里	46
不要低估了示范的力量!	47
我留下的字母“Q”到哪去了?	48
快来吧,杜德!	49
“价值百万美元想法”的名单	50
他们就是那样建造金字塔的吗?	51
访谈:凯文·凯洛	52
好栅栏造就好邻居	62
嘘!我在猎兔	63
这有点像排球,不过是把乔当球	64
那家伙有着卡斯隆字体“R”的形状,是吗?	65
放飞单词	66
我被告知这里没有数学	67
曾经的歌曲	68
土地神,土地神的地盘	69

我的太空假发	70
我来试一试	71
没有规则!	72
杜德,真是一只漂亮的小考拉!	73
滴答,滴答,滴答,滴答,爆炸啦!	74
“Dot-Com”是什么?	75
我知道他有一本关于饮剂的书,是吗?	76
夏皮士,衬衣口袋,干洗店账单	77
那是一个镶钻的咖啡杯吗?	78
我来试一试	79
等一下,我在折叠我的硬币	80
请坐	81
悬挂在你另一只胳膊上的东西是什么?	82
三件物品	83
你的熔铸选修课得了“D”?	84
有人能告诉我怎么去香水专柜吗?	85
访谈:丹尼斯·威哈里奇	86
真见鬼,楹梓到底是什么?	91
适者生存	92
总会有更好的方法	93
为什么我就不能也有一个邪恶的秘密藏身处?	94
如果你像那样交叉眼睛,眼睛就会变成那样了	95
你想要一个ACME的什么东西?	96
我来试一试	97
25年前它在哪里?	98
保护自己!	99
磁阻(Oz)公司	100
镜子,桌子上的镜子	101
你能感受到爱吗?	102
对不起,你三点钟在这儿	103
看起来什么也不像	104
我来试一试	105
漂亮的车篷装饰!	106
蝙蝠侠,可怕的噩梦!	107
白色还是大麦?	108
史前语言信箱?	109
原来还有你呀,Rombus3000?	110
准军事武器……笔?	111

更多目录

你拿到牌照了吗?	112
请给我两勺付费厕所般味道的冰激凌	113
你能在街道的熟食店里买到凝乳吗?	114
我们的保安长得不是那样的!	115
投球……持球触地得分!	116
改造我的弩炮!	117
访谈: 布莱恩·萨克	118
我想这需要更多的(此处插入名词)	122
当心前面! 五! 小心!	124
那是一根火柱吗?	125
我是新手, 但我在进步	126
他刚刚告诉我是偷第三垒还是他的鼻子在动?	127
在穴居野人时代你怎么说“红色”?	128
那么我应该在原地停住还是继续跑?	129
嗯……纸板盒	130
它甚至可以是蘑菇盖形的!	131
不要按那个按钮	132
一张“E”字形游乐设施票	133
我来试一试	134
在一个遥远的地方	135
有人能告诉我, 门在哪里吗?	136
我的图腾是跷跷板	137
请给我肉食鸟牌双层餐具	138
我认为她不可能吃了所有那些	139
我找不到那个令人惊喜的礼物	140
对不起, 查理	141
我们已经有了必胜的精神, 是的, 我们有了!	142
夜晚我戴着我的太阳眼镜	143
我的标识有五色戒指	144
静静地安息吧	145
请把那根细带装入盒中	146
我已经有了那个!	147
访谈: 斯蒂夫·莫里斯	148
请允许我给您介绍阿历克斯	153
超人现在不在家	154
回到我的时代, 球迷们没有激光	155
我怎样才能再次用完桌上的墨水?	156
怎么画音乐?	157
它既能保鲜又能保温	158
我不知道它原来就在我心里	159

最漂亮的狗	160
“讨厌聚会”的斯科特·普需要你	161
什么,我又把门拉开啦!	162
我来试一试	163
快车道上的生命	164
这会通向哪里?	165
那只企鹅在我的裤子上呕吐	166
一首广告短诗就行了呀!	167
我的新鞋子卡在ATM机里	168
米尔顿和布拉德利就是这样开始的?	169
还是用U形钉固定	170
这些短裤使我的体形看起来很臃肿吗?	171
几点了?	172
那张带插图的符号复印件在哪里?	173
宠物洛克已经过时了	174
我要乘坐下一个座椅弹射器,谢谢!	175
访谈: 迈克·迪亚兹	176
这条裙子让我的大脑看起来肥大吗?	181
不要把它放在你的车篷上!	182
骄傲地挥动你的旗帜	183
你被炒鱿鱼了	184
我不应该选择开胃品做地毯,不过我就是这样的	185
他们在哪里找到的?	186
在那儿她怎么处理那种情况?	187
我需要更大的金鱼缸!	188
请给我信封	189
我从未如此了解卷笔刀	190
“忧郁”是什么样的?	191
我们找到了节拍	192
寻找黑眼睛的准男爵	193
可怜的仓鼠……永远没有机会	194
我来试一试	195
我称它为“赫尔维西亚卡斯隆字体”	196
怎样拍摄“味道”	197
带两块奶油小蛋糕	198
蜜蜂要穿护膝吗?	199
我不能来了,我今天痛风	200
我无法用七个字拼出“不正常的火星人”	201
嗯……我意思是,它像……	202
是的,医生,我想我打断了我的胰腺睡眠	203

鸟巢大奖也会胡闹	204
玩笑还是“潘通”书?	205
我的头发好看吗?	206
我们被套住了	207
你是不是真的, 真的被那个银行抢劫犯迷住了?	208
阿洛哈机动车	209
访谈: 佩里格·托普	210
咚, 咚!	215
我又错过了一个“全中”	216
非常绿	217
讨厌鬼	218
奥, 没有! 他们没有干!	219
那是仿鹿皮的吗?	220
请给我来一串Vader乐队烧烤!	221
图腾柱? 这地方太奇怪了	222
玩“木偶人”游戏	223
祝您愉快!	224
舔舔, 贴上	225
太好了, 摩西犯规了	226
那是排气管, 还是你很高兴见到我?	227
水和空气是凉的	228
我来试一试	229
下一个是什么?	230
我怎样制作一个圆形的壁炉?	231
幸存者: 麦迪逊大街	232
比方说, 你会偷看吗?	233
然后他说……	234
这儿发生了什么事?	235
全部上船!	236
您需要点什么, 馅料还是金色帽子?	237
杜德, 哪买到的热巧克力?	238
那个超级泥浆博物馆是出自维纳之手吗?	239
很高兴看到一张表情愉快的头像	240
来吧, 乔!	241
那奇妙的气味是什么?	242
访谈: 杰夫·费舍尔	243
我从来不知道铅笔刀可以这么深	246
最好不要擦!	247
电灯上的衣柜?	248
在这儿停车需要多少盎司黄金?	249

你在和我开玩笑？

嗯……林肯积木	250
那个盒子在看我	251
当鸡蛋面夭折了	252
你是个流浪汉	253
我叫他“上下颠倒咖啡杯人！”	254
我的护栏杆总是挡住扫描仪	255
我成了可怕的小丑	256
看起来就像张涂鸦	257
我早知道木琴有一天会用得着的	258
我来试一试	259
我有满满一屋子的货物，销售经理VS产品痞子	260
来，赶超手影	261
在洞里开火！	262
没人再穿黄色吗？	263
做好了，好极了！	264
好带劲的十七音诗	265
习惯	266
如果想看到你心爱的铅笔刀还在……	267
搏斗中野牛一定能击败老鹰	268
那是家狗粮公司吗？	269
访谈：塞利斯平面设计公司	270
嘿！她梳着我设计的发型！	274
杜德，随便吃一颗薄荷糖	275
这是星星吗？	276
小型的东西	277
你怎样推销这个单词“and”？	278
我来试一试	279
我想……我对它做了些改变	280
我们有这么多的相似之处！	281
我知道我不应该漏了那张冰下捕鱼的插图	282
这种颜色和我的工作靴相配吗？	283
你怎么把嘴唇翘成那样的？	284
卫星不仅仅在观测，它还在为你们煮咖啡呢！	285
甜点怎样啊？	286
我来试一试	287
那个发网是真的吗？	288
为它辩护！	289
号外，号外！快来看啊！	290
这是佩兹利螺旋旋花呢图案的屏保吗？	291
莱特兄弟一定会感到自豪的！	292

好吧，这本书到底多少页？

胡扯——什么！	293
访谈：约翰·福斯特	294
嘿，我是宠物菲多！	298
超酷的视角！	299
又一个超级坏蛋来啦！	300
我快活地翻动着书页！	301
撤退！撤退！	302
我想他们不会把果汁做得那么大	303
我来试一试	304
标签，原来是这样的！	305
那家伙刚才说的是“无用的东西”？	306
想打桌上微型排球吗？	307
你以前注意到没有？	308
啊哈，就用桌子！	309
特卖	310
派卜罗·毕加索在召唤	311
我看不见，我在尖叫	312
没有烤炉我们怎么活呀？	313
是杰夫还是汽车的回火声？	314
瓶塞放哪里了？	315
踢球去吧！	316
你的意思是广告有真的咯？	317
3, 2, 1, 得分！	318
功夫明星G·I……道格拉斯？	320
访谈：范·格力特斯基卡	321
电池除外	325
啊哈，去放风筝！	326
增加刺激	327
面包篮子有多大？	328
我找不到“Downsizing”这个词	329
上，智慧战士！	330
我的工作头盔总是掉下来挡住我的眼睛	331
你占了我的道	332
我把圆珠笔还是粗头笔放在内眼脸上作弊吗？	333
三号单身汉	334
我想那个种花者完全就像字母“H”	335
我同意……等等……我的意思是，我反对	336
妈妈的曲奇饼是“X”还是“O”？	337
盲人拍照：虚张声势	338
你创造的饮料品牌：Coca-Cowpie？	339

我放弃! ?

受访者的涂鸦
分类索引
撰稿人

340
352
359

序言

“创意是我们这个行业真正的货币。没有好的创意，世界上所有的艺术技巧都只能是粉饰门面。” ——迈克·迪亚特兹“疯狂图画”

迈克在这句话里用了一个关键词，这个词不是你所想的那个。迈克用了“我们”。迈克·迪亚特兹是个出色的插图家，还是个同样出色的动画设计师。那么当他说“我们这个行业”时，他在对谁说呢？简单地说，他是在对你说。

你是个有创造力的人。**“什么是有创造力的人？”**
最简单的说，“有创造力的人”是指任何一个有创造能力的人。**只要你制作了，不管是什么东西，你就是个有创造力的人。**如果这世上本来空无一物，这时你出现了，然后世上有东西存在了，有可能就是你创造了它。或者你是个魔术师，或者是个巫师，如果是这样，我们就得看看你是否能够让某人脱胎换骨来确认一下，不过这是以后的事了。

虽然你也许不会把自己称为有创造力的人，但事实是，你是。**地球上的每个人都是有创造力的。**唯一区分我们和那些我们认为真正具有创造力的人的是行动。我们都会有想法，但是很少有人会根据这些想法做，分享它们，认识它们或者执行它们。每个人都有想法，但不是每个人都会说出来。是什么阻止了人们交流他们的想法？多半是因为恐惧。我们都害怕如果我们与别人分享了自己的想法，会受到别人的指责。这是当然的。但是我们只有愿意与别人分享这些想法，才能看到它实现。