

JAPAN IDEA
日本创意学

日本7位优秀创意人与9个杰出创意组织的生存之道 | 柯珊珊 著



玉村丰男

北原照久

小山薰堂

侯野温子

高橋正實

山口藍

长峰菜穗子

AXIS

GMPC-JAPAN

pic

SAN-X

DESIGN FESTA

KDS 桑泽设计研究所

PIE BOOKS

TDC 东京设计中心

横須賀美術館

Japan Idea 日本创意学

日本7位优秀创意人与9个杰出组织的生存之道



柯珊珊 著



化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

日本创意学：日本7位优秀创意人与9个杰出创意组织的生存之道 / 柯珊珊著. —北京：化学工业出版社，2012.6

ISBN 978-7-122-14128-6

I. 日… II. 柯… III. 创意—研究—日本 IV. J0-02

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第078686号

原繁体版书名：《日本創意學：日本7位優秀創意人與9個傑出創意組織的生存之道》，作者：柯珊珊

ISBN 986-8678-14-9

本书中文简体字版由柯珊珊授权化学工业出版社独家出版发行。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分，违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2011-6961

责任编辑：余 慧 李岩松

装帧设计：壹诺设计

责任校对：陈 静

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京博海升彩色印刷有限公司

880mm×1092mm 1/24 印张8½ 字数100千字 2012年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：42.00元

版权所有 违者必究

推荐序——日本脑力读梦师 李清志 _4
自序——创意路不易走，唯有坚持信念与努力 _6

part
I

魅力大师

玉村丰男——法兰西风情的优质生活美学家 _10
北原照久——让玩具也说话的收藏鉴定家 _22
小山熏堂——多样面貌的超级创意家 _34
侯野温子——洋溢罗曼蒂克氛围的艺术家 _46

part
II

清新女杰

高桥正实——挥洒温柔力道的优雅设计家 _60
山口蓝——创造精灵世界的超凡画家 _76
长峰菜穗子——温润人心的素朴陶艺家 _88

part
III

美学商业平衡

AXIS——多元艺术文化的情报发信先驱 _104
GMPC-JAPAN——建构品牌的顶级团队 _115
pict——插画家大显身手的多彩网站 _126
SAN-X——创造虚拟肖像物的欢乐王国 _140

part
IV

设计艺术发光

DESIGN FESTA——传达艺术能量的热力尖兵 _152
KDS桑泽设计研究所——培育创意人的一流设计学府 _165
PIE BOOKS——推动艺术文化的专业出版社 _175
TDC东京设计中心——启发设计灵感的中枢 _184
横须贺美术馆——放送艺术美的临海园地 _194

推荐序——

日本脑力读梦师

李清志

村上春树所写的《世界尽头与冷酷仙境》一书，曾经描述了一座奇特的图书馆，图书馆内没有任何一本书，在这座没有书的图书馆里，原本放书的架子上，放置的是一个个曝晒过、呈现白色的独角兽头骨，独角兽头骨藏着人们的记忆，图书馆就派一群称为“读梦人”的人，去将隐藏在独角兽头骨内的信息记忆读出来。

这个关于“世界尽头”奇怪地方的奇怪图书馆令我十分好奇，特别是那些称为“读梦人”的人，他们的工作更令人感兴趣！事实上，他们的工作应该很像是美国中央情报局（FBI）里的情报分析师，或是基金公司里的财务分析师，不论如何，他们就是有能力将一大堆看似没有关联、混乱无序的情报线索，解读出逻辑性的结论出来，因此我们可以将这批人称作是“读梦师”。

日本创意产业十分发达，每次到日本旅行，都会为那些细致特殊的创意赞叹不已！这些创意遍布日本各个角落，显示出日本强大的创意，也让人不得不佩服那些绞尽脑汁、开发出这些创意的人。不过我们平常对于这些日本创意，大多只是浮面观察、欣赏，鲜有深入研究创意开发的人员以及创意产出的过程，因为这些背后的种种，并不是简单可以去了解的；或是说其实我们可以收集到许多关于故事的种种信息，却不容易去解读这些信息，面对这些复杂的信息，我们需要的是类似“读梦师”的人，来帮助我们深入了解日本创意产出的内幕。

本书作者柯珊珊就是这样一位“日本读梦师”，她锲而不舍甚至追根究底的警探个性，让她深入了解品牌创意背后的故事，加上她精湛的日本语言能力，可以独立完成许多别人所无法得到的采访机会，并且激发出更多令人意想不到的内情，将独角兽头骨内的记忆完全采集。

我们必须承认日本的创意力实在惊人！有人认为日本人只会在社会团队中工作，缺乏个人的创造力，其实这都只是某种偏见下的思维，如果我们以客观谦虚的态度去看日本，就不得不承认日本人的创意力，即使是集体性极强，但是集体背后的个人创意力，仍旧是不能忽视的力量。

如果我们想要学习日本的创意产业发展，不能只是抄袭其表面的创意形式，而必须深入了解其创意产出的过程；不过这样的信息在中国的确是比较缺乏的，柯珊珊的著作明显补足了中国这方面信息的不足，相信可以为读者带来深入浅出的阅读经验，增加对日本创意产业认识的广度与深度。

村上春树“世界尽头”里的“读梦人”，到后来都逐渐失去读梦的能力，因为他们逐渐失去了他们的心；从柯珊珊的性格来观察，她应该不容易失去对日本的热情与执著，只要她对日本的关注还在，相信我们将来还是可以继续读到她的精彩作品。

（本文作者为台湾实践大学建筑设计学系专任副教授）

自序——

创意路不易走，唯有坚持信念与努力

我的父亲在十五岁前接受正统日式教育，现在八十一岁的他虽然大学专攻英文、当兵时担任美军翻译官、退休前任职英商，却每天非看NHK、阅读日本书籍才行；他走遍全球四十多国，却仍独钟日本；每遇到老朋友都习惯说日语、每年赴日本参加同学会等；自我幼年起家里就有很多日本书籍。在这样的环境下成长，我会与日本结下不解之缘，应是遗传与后天选择的结果吧！从着迷音乐大师坂本龙一而决定念日文系起，到工作、赴日进修、再返台工作，最后走上写日本主题书的路，我已往返日本数十次。每次去日本总觉得很亲切，每当失意时，总能在日本恢复“元气”，遇到的日本人几乎都对我很好，如此顺着生命的自然节奏日益加深与日本的关系。

我在创作上向来要求自我突破、乐于迎接挑战，不喜欢写重复主题的书。由于担任过旅游杂志采访编辑、又曾在出版社写过几本日本旅游指南，日本值得造访的地方大致都已去过。曾经采访日本一线企业，见识过品牌的大派风范；也综观钻研日本社会文化、产业发展状况超过二十年，出版过相关主题书籍，在此之后，想想只剩“创意人”能够引起我的兴趣。在我开始搜索记忆库不久，许多艺术文化、设计、建筑、企划等各领域的创意人与组织，就自然地脑海里浮现。

我了解创意人是极为聪明敏感的一群人，想挖掘其KNOW-HOW，也就是谋生本事，自然不容易，更何况我是外国人，必然会有许多可以想见的困难。而我拥有的筹码，就是之前的作品，这至少可证明我对日本的认识，较易得到创意人的认同，也能够产生不少共同话题，再来就是一封诚恳的约访信、一份完整的日文企划案，还有面对面时一颗真诚的心。

没想到实际执行起来，难度比想象还高。不过我直觉这个企划案可行，因为连当红的小山熏堂都答应了！于是我毅然先抵达东京再进行交涉，几家尚在犹豫考虑的创意人与团体，就赶紧打电话说服；还不答应的对象，就恳求对方先碰个面、看看我之前出版的书再

判断。由于他们一看我的书就很喜欢，也讶异表示居然有外国人比自己还了解日本，最后一路过关斩将，顺利在三周内完成七位创意人与九家创意组织的采访，对方并分别提供不少珍贵照片。

即使这些创意人与组织的风格都不一样，但透过与他们的深入互动，让我明了要走创意这条路，无论人生出现何种风景，都要相信自己。才华高低固然会影响所开创路途的格局与层次，不过若遇到困难就动摇想法而无法坚持下去，也无法采收后面的果实。若察觉自身能力走到瓶颈，更必须努力充实，才能产生超越困境的力量再继续前进，不是顽固耍个性就能够突破局限。有时候道路会出现一些与自己所期望不同的插曲，那就好好停下来休息、转弯调整一下方向或心态，因为那都是为了更增加生命的厚度。

回首当初期许又焦急等待回音的过程里，着实吃了不少苦头，因为有些很想采访的创意人根本没回信；也有几位礼貌地拒绝；最意外的是其中有位法国料理大师甚至要求采访费；还有一家知名文化设施表现出轻蔑华人的态度，让我颇为失望。为了适合华人参考，我所筛选的创意人与组织都经过仔细考虑，而且刻意选择性质不同的对象，以增加此书的多元性。与这些创意人的互动，当然还包括回国后的多次书信往返，其间的许多酸甜苦辣，都深深刻印在我的心上。

现在中国社会积极地在设计、文化创意领域急起直追，我一直觉得有必要把一些具有代表性的优秀日本创意人与组织，好好介绍给大家。而以我对日本文化及其美学素养的热爱，似乎尚可担任此一中日桥梁的角色。

最后除了感激这七位创意人与九家创意组织的大力协助，要感谢编辑设计团队的同心协力，激荡出一本最完美的书。

此刻有幸与大陆结缘，作者由衷感激有机会与读者分享深入接触日本创意人与组织的珍贵心得。

珊珊
2012年5月



part
I

魅力
大师

玉村丰男

法兰西风情的优质生活美学家

北原照久

让玩具也说话的收藏鉴定家

小山熏堂

多样面貌的超级创意家

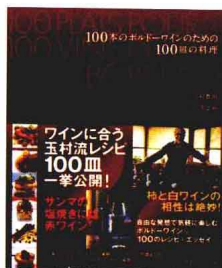
俣野温子

洋溢罗曼蒂克氛围的艺术家

玉村丰男

法兰西风情的优质生活美学家

日本年轻人憧憬欧洲的朝圣风潮，早已行之有年。很多日本人学生时期就背着羞涩行囊到欧洲自助旅行，日本料理人常会前往法、意两国修业，上班族也很乐于有朝一日被公司外派到西方国家。而法式生活美学家玉村丰男（TOYOO TAMAMURA），便是与欧洲有缘的日本人里，相当具有代表性的一个例子。



玉村丰男擅长撰写旅游、城市、美食、文化、乡间生活的主题。
→右图 玉村丰男的人生是法式生活美学的极致实践



兴趣广泛、随遇而安的日法桥梁

1945年出生的玉村丰男，毕业于东京大学法国文学系，由于年轻时立志成为语言学家，亦曾留学巴黎，并长期持续到欧洲（特别以法国最频繁，至今约80次）工作采访与旅游，在从事法文口译、笔译多年后专事写作，个人著作有数十本，文字作品以旅游、城市、美食、文化、乡间生活为主题（确立其文坛地位的代表作为《巴黎旅行的杂学笔记》、《伦敦旅行的杂学笔记》）。

玉村丰男整个人洋溢着有一股浓厚的法兰西风情，是来自于丰富的人生阅历以及与法国的渊源，几十年来扮演着日本与法国文化之间的桥梁的角色。我问玉村丰男当初是因为向



往法国才选择法文系吗？没想到他却表示：“只是想选个英文以外的语言而已。”当时一个简单的念头，却影响日后甚巨。

玉村丰男是一位有心钻研、行动力很强的人，但凡料理、绘画、潜水、瑜伽、网球、慢跑等嗜好，一旦迷上了，无不投入到极为熟练才甘心，也难怪后来能将法国文化精髓挖掘得那么深入。然而他的性格里，还带着一种能够随遇而安的特质，这点充分反映在他的人生旅途上。当年在巴黎留学时，课程因故无法继续，他干脆过起游学生活，搭便车前往北非摩洛哥、阿尔及利亚、尼日利亚旅行；从海外归国后，原本内定要到电视台上班，结果因故转而从事自由的法文口译、笔译工作。不管命运出现何种转折，玉村丰男总是顺其自然，随遇而安。



2022年

↑ 玉村丰男作品笔触极为感性细腻，连女性画家也难以企及。（玉村丰男提供）

↓ 玉村丰男所绘的花草蔬果都由自己栽种

↗右页 玉村丰男喜爱将巴黎街头入画。（玉村丰男提供）



因病展开亮丽的绘画生涯

玉村丰男前半生专注于撰写法式生活形态的书，累积了对法国文化内涵的深刻认识，在专业领域拥有一定评价。不过，确立他日后以法国风格大师之姿在日本闻名的地位，则是在成为画家以后才渐渐水到渠成。



玉村丰男闪亮的绘画生涯，是在42岁时因为一场差点失去生命的肝病（因输血而感染）而开始。“在养病期间，为了排遣时光，重拾自高中时代就停止25年的画笔，没想到愈画愈起劲，延续到现在。”原来玉村丰男的父亲玉村方久斗（在他6岁时即去世）是知名画家，他的优异绘画天赋，很可能遗传自父亲，但他中年以前却从未自觉发挥这项特长。人生的际遇与变化难以预料，生命中的困顿也能创造出神奇。

源源不断的绘画灵感如泉涌般，让玉村丰男开创出事业灿烂的第二春。排行老幺的玉村丰男是八兄弟中唯一的画家，不曾拜师学艺却拥有浑然天成的功力。他的画作以蔬果花草与旅游街景静物为主，习惯用色铅笔、水彩与丙烯颜料来表现，其写实描绘的穿透功力，细腻到简直就像实物摆在眼前。观看玉村丰男的作品时，甚至不会想到画家是男性，只要视线一触及他的画，就忍不住凝视下去，感觉画中美丽的花朵一定很芳香，还有西红柿、小黄瓜、茄子、葡萄等蔬果都好可口，想把它们加以烹调大快朵颐。而描绘法国风光、巴黎街景、橱窗、咖啡厅、闻名建筑物等的画作，也令人产生前往寻幽探访的冲动。

其实我早在1996年就与玉村丰男有过一面之缘，那是在日本念书时，有一次去东京四季饭店附设的PROVA画廊参观，就这么巧合地遇到玉村丰男坐镇签名的作品展。由于当下就被其巧夺天工的细致笔触与浪漫醉人的法兰西风情所吸引，立刻购买他的作品集，因此得以



请玉村丰男本人签名，还与他合照闲聊！时隔十多年，如今玉村丰男变瘦了些，但一派自由洒脱浪漫的气质依然，整体感觉比从前更像法国人，仿佛是从巴黎左岸来的艺术大师。

玉村丰男从1990年开始在全日本的画廊、百货商场举办个展，持续至现在每年大约画出80幅作品，小幅作品价格几十万日元，大幅画作则要一两百万日元，作品展常常销售一空。

成为画家之后的玉村丰男还被邀请（由对方出资）在箱根的芦之湖畔设立玉村丰男生命艺术馆（LIFE ART MUSEUM），那里陈列着玉村丰男的代表作数十幅，是文艺人士不可错过的绝佳美术馆。在这个山明水秀的环境里，还设有Acqua Pazza Terrace意大利餐厅，

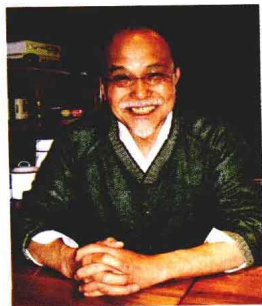
* 玉村丰男LIFE ART MUSEUM收藏他的代表画作（玉村丰男LIFE ART MUSEUM提供）

* 玉村丰男LIFE ART MUSEUM位于风光明媚的箱根芦之湖畔。（玉村丰男LIFE ART MUSEUM提供）

* 玉村丰男为人坦诚又极有品味。

↓ 玉村丰男画的葡萄是不是很好吃？（玉村丰男提供）

* 在VILLA D'EST餐厅内部舒适自在。



由名厨日高良实设计的菜色，在餐饮界博得良好评价。坐拥箱根美景、欣赏逸作，加上美食，人生至高享受莫甚于此。

建造南法风农园VILLA D'EST

大病让玉村丰男反省过往的生活形态，痛下决心实践养生观念，1983年毅然搬到长野县居住。2004年在东御市自购的土地上建盖一座名为VILLA D'EST GARDEN FARM & WINERY的南法风农园，并在房舍周围广阔的空地种满对身体健康有益的香草、葡萄与多种蔬菜水果。对照玉村丰男作品大量描绘农园里的各种植物，显然是对自己栽种的“孩子们”特别有感情，形成他画作中独特的细腻风格。

造访VILLA D'EST是一趟遥远的旅程，从东京先搭乘长野新干线至上田车站，另加出租车费用四千多日元，着实所费不赀。不过此处自然散放的纯净磁场以及放眼望去的一片闲适绿意，让从城市而来的访客充分洗去在都会打拼的疲惫感。



