

FIVE STAR MIND

五星头脑风暴

开启创意的 101道想像题

Games and Puzzles to Stimulate Your
Creativity and Imagination

让你想像力狂飞的益智良书!

amazon

评定5星推荐畅销书

汤姆·伍耶克 / 著
周赖靖亮 徐 彤 / 译

CTS | 湖南科学技术出版社

FIVE STAR MIND
★★★★★

五星头脑风暴

开启创意的 101道想像题

Games and Puzzles to Stimulate Your
Creativity and Imagination

汤姆·伍耶克 / 著
周赖靖亮 徐 彤 / 译

CS | K 湖南科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

五星头脑风暴 开启创意的 101 道想像题 / (美) 汤姆·伍耶克
著; 周赖靖竞, 徐彤 译. — 长沙: 湖南科学技术出版社, 2012. 11
书名原文: Five Star Mind
ISBN 978-7-5357-7447-7

I. ①五… II. ①汤… ②周… ③徐… III. ①创造性思维—
通俗读物 IV. ①B804.4-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 242562 号

原书名: *Five Star Mind*

Copyright © 1995 by Tom wujec

Published by arrangement with doubleday canada an imprint of the
doubleday canada

Publishing group which is a division of random house of canada limited
Simplified Chinese translation copyright © 2011 by Hunan Science &
Technology Press

All Rights Reserved

湖南科学技术出版社获得本书中文简体版中国大陆地区独家出版发行
权。

著作权登记号: 18-2010-314

版权所有, 侵权必究。

五星头脑风暴 开启创意的 101 道想像题

著 者: 汤姆·伍耶克

译 者: 周赖靖竞 徐 彤

责任编辑: 孙桂均 李 媛

文字编辑: 陈一心

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙宇航印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市河西望城坡航天大院

邮 编: 410205

出版日期: 2012 年 11 月第 1 版第 1 次

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 11.625

字 数: 312000

书 号: ISBN 978-7-5357-7447-7

定 价: 28.00 元

(版权所有·翻印必究)

目录 CONTENTS

序曲——首访凯拉创意厨房	001
第 1 单元 思维精力汤 ——创意提神醒脑	005
第 2 单元 开胃前菜 ——挑动创意胃口	021
第 3 单元 创意市集之旅 ——采集创意原料	059
第 4 单元 切割原料 ——创意之分割、剖析	101
第 5 单元 混合、搅拌 ——创意之合成	151
第 6 单元 开火烹调 ——专注创意之淬炼	199
第 7 单元 佐味香料 ——创意之调味	245
第 8 单元 品尝、赏味 ——创意之评鉴、赏析	297
第 9 单元 消化 ——创意之消化、吸收	329
尾声——重访凯拉创意厨房	341
参考解答	345

序曲——首访凯拉创意厨房

汤姆简直闷炸了。瞎忙了一整天，耗时又没营养的琐碎纸上作业，又臭又长的会议，接二连三，没完没了……好不容易熬到终于下了班，这会儿都已经入夜8点了，真倒霉，居然还给塞在这乌烟瘴气的车阵长龙里，动弹不得。看这样子，能够赶在半夜之前看见家门，那就真是老天爷赏脸，算他走运啰！忽然，念头一闪，他决定干脆离开高速路，改走替代路线。

当车子开过匝道时，他注意到，就在前方不远处，有一块亮眼的小招牌，上头灯光闪闪——

☆ 凯拉创意厨房 ☆

也许他可以先上那儿，买个三明治和咖啡。这样，他就不用一路上饥肠辘辘，挨饿，又口渴。

但是，当他推门走进去，映入眼帘的光景却让他顿时有些失望，四下望去，根本没个餐厅的样子。真的毫不夸张，就只是一道墙壁上头凿了个洞。狭小的空间全给柜台占满了，柜台后面只见一位五十来岁、打扮端庄的妇人，看起来像是坐在高脚凳上。汤姆心想，这号人物想必就是店老板凯拉女士了。

“新面孔哩，”她说：“有什么需要我帮忙的吗？”

她肯定认得所有上门的老顾客，汤姆心里这样转念着——不过，也可能是没有太多客人上门吧，“嗯，是的，我可以看看菜单吗？”

“我们没有菜单。”

这年头，居然还有这样做生意的，会不会太落伍啊！“好吧，那我

就点一份三明治夹蛋，还有一杯咖啡，带走，谢谢。”

“这两样，我们没卖的。”

拜托哦，那你们开的是哪门子的餐厅啊？汤姆给搞得有些莫名其妙。

“这儿可不是什么餐厅，”凯拉说，“是厨房——创意厨房，我们喂食的是脑袋，不是肚子。”

“这又是什么意思啊，”难不成你们开的是托儿所或护理中心之类的吗？”

凯拉笑道：“我想，你这样说也不算太离谱。不过，这儿倒不是托儿所，也不是护理中心。我们招呼的客人老少都有，我们的服务是把创意带入客人的生活。”

谈到这儿，汤姆的兴致开始有些挑动了，说道：“那你倒是说说看，我又不是在艺术部门工作，”他的脸上也浮现出微微的笑意，“哪会需要这样的服务呢？”

“我可以给你四个好理由，”凯拉说：“首先，第一个理由，时代巨轮一日千里，若是缺乏创意，那就注定只有等着被淘汰的命运了。比如说，想想你的工作好了，过去哪有什么电脑、传真机、手机的，更别说是割喉混战的全球化竞争。可是，才不过几年的工夫，现在，世界全变了个样，举凡上班的要求、工作的方式，几乎是三天两头就有新花样出笼，公司行号汰旧换新的速度更是让人眼花缭乱，在这样日新月异的时代，想要成功的话，就不得不随时更新战术。毕竟光靠昨天奏效的方针、技术和做法，根本就应付不了今天的需求。”

“第二个理由，创意思考除了可以提供给我们崭新的观点、新奇的经验与感受之外，还可以带来革命性的前景。多亏了它，我们才有能量持续茁壮成长。人生在世没有人不希望自己能够完成自我实现的理想，当我们把创意转化成现实之际，同时也就达成了个人自我表现的渴望。”

“第三个理由，创意就像充电机，可以让我们的思考常新。随着创意发现而来的惊喜与兴奋，绝对可以让我们的的大脑注入源源不绝的新

能量。”

“最后，第四个理由，创意思考既神奇，又好玩，就像引人入胜、浑然忘我的迷人游戏一样，可以让人充分纾解生活的压力，以及资讯超载的负荷。创意就像是上天颁给我们的快活执照，让我们尽情快活。”

“但是，有些人是不是天生就比一般人更有创意呢？”汤姆问道。

“你可以把我公司的所有员工区分为两半，一半是灵感源源不绝，而且想到的点子总是妙趣横生，另外一半则只会老调重弹。还有那些伟大的艺术家和发明家又怎么说？我知道，我是没有他们那样的创意的。”

“你真的确定是这样吗？”凯拉眨了眨眼：“说正经的，创意其实和每个人都有着不可分离的密切关系。有史以来，多亏了创意精神，人类的生活水平才得以持续获得改善。”

“还不只这样。创意能量的神奇妙用还在于，你越使用它就越强大，而且你越使用就越想用它。不管你是要做一份商业企划，或是计划安排旅游行程，这创意的神奇能量绝对会让你受用无穷的。”

汤姆这就想到了今天上班无精打采的情形，看来公司确实可以用上一些创新的点子，至于他自己呢，任何有助于工作注入活力的东西，应该都很值得一试吧！“听起来，确实是不错，”他说，“那我该怎么开始呢？”

凯拉随手递给他一摞看似食谱的卡片，说道：“这些拿去，照着上头的指示，好好练习，不假时日，你就能够烹调出一流的创意点子了。再来，如果你下定必胜决心，潜心苦练实干，有朝一日，你将会登峰造极，成为名副其实的五星级创意金头脑。”汤姆望着那堆卡片，瞧了一眼，“就这样？”他问道，“就这些卡片？”

凯拉迟疑了半晌，说道：“嗯，是还有另外一本配套的书，不过这本书不是免费的，我得收你书钱，才可以给你。”她笑着解释道，“再怎么，我也得赚钱谋生。”

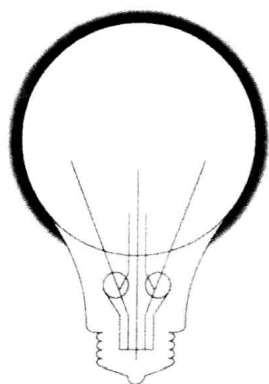
汤姆心想，有这样一本书，需要的时候拿出来参考看看，应该也是很不错的。再说，自己也好久没有认真做过任何创意的事情了，实在是

很需要一些秘籍或额外的小跑步来帮忙补强。于是，他就付了买书的钱，谢过那位妇人，然后起身告别。

车刚上路，汤姆突然想到，还有一个问题忘了问凯拉。于是，他把车子开到路边停下来，往后视镜看去，想找那块闪烁亮眼的招牌。

那招牌早已消失得不见踪影。

FOOD FOR THOUGHT

the creative urge

第1单元

思维精力汤

——创意提神醒脑

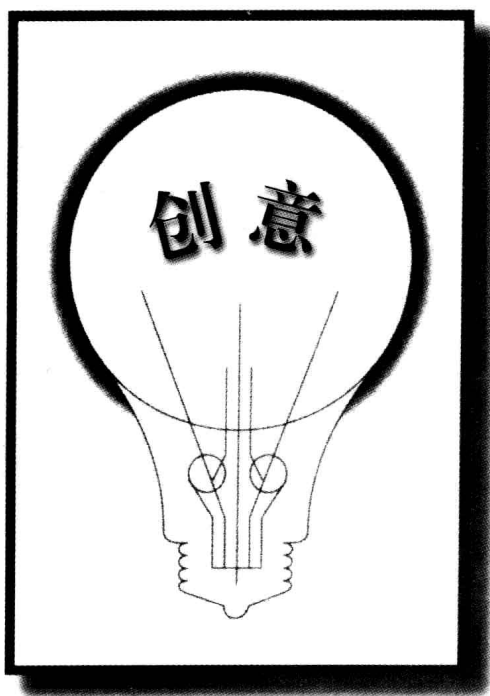

创意，是个什么东西？

告诉我，你平常吃的是什么东西，我就可以说出你是什么样的人。

尚·布里亚-萨华朗 (Jean Anthelme Brillant-Savarin)

法国美食家

在前言的故事当中，有一个问题是汤姆始终没有问到的，这问题就是：创意思考究竟是个什么东西？只不过，真要问起这个问题的答案，恐怕连凯拉也没个准头呢？

这么说吧！创意就好像是个熟面孔的陌生人，每个人对它似乎都蛮熟悉的，但是又说不出个名堂来。想要给创意下个确切的定义，那就好比伸手要去捕捉空中的一缕轻烟一样，完全摸不着头绪。这其实就有些吊诡，因为即便我们并不清楚创意究竟是如何运作，但是我们却几乎在任何事情上头，举凡艺术作品、收支平衡等，都可以蛮肯定地辨认出创意想象力的迹象。也因此我们倾向于把创意想象成一种神秘而又无从掌控的灵光乍现，而且只发生在少数天纵英才的幸运儿身上。

不过，事实其实不然，因为创意思考乃是相当普遍的经验。每一次，只要有新颖的点子跃上心头，那就代表我们又有了一次创意的经验。而且创意也并非全然不可捉摸，因为当我们需要创意的时候，总也有办法可以召唤它。如果，你对此还有些半信半疑，不妨请你就试试下面的创意召唤术，也许你会惊讶地发现，自己原来也拥有如此惊人的创意能耐。

创意召唤术

短歇片刻，让身上紧张的发条松缓下来，收敛外放的注意力。

让肌肉放松，调节呼吸的步调，使其平顺而深长。

想象眼前有一朵鲜艳欲滴的红玫瑰，
画面尽可能贴近所有细节，栩栩如生，
稳稳地呈现在屏气凝神的目光注视之下。

**当你想象的玫瑰影像清晰而逼真之后，
选择其中一个特征，加以变化。将颜色改变成蓝色。**

然后，再选择变换另一个特征。
想象花瓣是由蝴蝶的翅膀构成的。
现在，你看见的是什么样的东西？

继续改变花朵的其他部分，每次只变换一项特征。

把花朵放大或缩小，

把花朵的质感变得粗糙、布满细毛，或是光滑柔顺。

改变花瓣的形状，变成百合花瓣或是钻石的样子。

持续变更各式各样的版本，

每当你有新的构想浮现心头之际，即刻根据该构想变换出新的画面，

直到你想象的画面彻底转变成一朵前所未有的花朵，

不论你自己或是其他人都未曾见识过，

在自己喜欢而且舒服的前提之下，

让想象的画面尽可能夸张而炫目，或是含蓄而细腻，

在此同时，又得保持心思开放的空间，

容许自己能够畅意想象前所未有的新事物，

这样的创意经验带给你何种感受呢？

当你在从事创意思考的时候，你做了哪些事呢？创意思考，这种活动和其他种类的思考有什么不同？去查阅字典，看看是否可以解开这个问题的答案。我的字典给创意的定义是：原创，创新，想象，以及促使新事物诞生的行动。看样子，查字典似乎没能帮上什么忙。

既然如此，不妨换个方向，不要那么正经八百搞学问，就让我们试着往平常生活经验堆里来瞧瞧，探探，或许这样可以让我们对于创意经验有一番直截了当的草根性了解。我们常说，创意是另开新径来看待问题的能力。创意点子打开了新的视野，它是一种直观洞视，一种灵感乍现的瞬间。当下之间，原本七零八落，理不出头绪的混乱思维，全给天衣无缝地兜拢了。在问题或困境出入意表的解决之中，自然突显出创意的神奇妙用。创意的行动与产出的作品既优雅又具有美感，透过巧妙运用最少的资源，而达到最理想的结果。通常，我们认为创意就是代表有品质。

通常，当我们谈到创意人，往往就会联想到拥有洞烛先机特质的先知先觉者。他们和平常人一样，也看着同样的事物；但是和一般人不同的是，他们总能慧眼独具，在平凡无奇之中，看出非同寻常的窍门。比方说，工业设计师看到蛤蜊壳，就联想到灯具造型；服装设计师看到巴黎铁塔，想出了新款式的帽子；化学家遇见失败的胶水实验，想到了可以用来粘贴备忘纸条，后来果真发明了易粘易撕的“便利贴”。就像这类的情况，创意人就是有本事，将不相干的事物巧妙连接，而创造出有价值的新事物。

长话短说，“创意”就是一锅熬煮概念的综合料理，至于这锅料理又代表了什么意思，那就因人而异了。不管怎么说，创意确实在人们的日常生活中扮演了相当重要的角色。

现在，本书将会开始协助你开发自己的创意天分。这本书希望能够发挥以下的功能：①鼓励你尝试新的方式来探索自己的创意精神；②让你更透彻地了解激发想象力的因素与管道；③协助你提升创发新点子与新观点的能力；④培养你随时随地应用创意能量的兴趣与能力。

就像我上一本出版的《创意加油站》一样，本书也是精心规划了许多益智游戏、趣味谜题，以及动脑时间的创意习作。此外，还增添了一项新发明的单元：金牌创意点子炼金术这些设计全都是为了要鼓励你身体力行，投入创意的实际创作，而不只是静坐空思而已。动手做，从做中学习，这绝对是最有效的学习方式，让自己投入现场，实做与学习相得益彰。

2

创意的三大成分

说到创意综合料理，我们可以在其中找出三大关键成分：新奇、价值、热情。

新奇

创意的第一道关键成分就是——新奇。创意行动必然涉及新的事物。新点子的构思与成形需要动用一种特别的能力，举凡小说的构思、耍嘴皮子或俏皮话，乃至先于例子所描述的想象全新品种的花朵，无一不需要这种能力，而这正是创意思考不可或缺的第一要素。在创意活动中，你专注于端出不同凡响的东西，而不是拷贝既已存在的东西。就此意义而言，只要点子对产品对创作当事人是新奇的，那么就算是有创意了，并不见得一定是破天荒、独一无二的创新之作才算数。

让我们举个例子，先来看看前面提到的想象花朵的练习。如果你也和大多数人一样，你大概会发现，当你想的花朵越来越多，那花朵的变化也会跟着越来越多。一开始，你可能想出一些不是很分明的意象，然后慢慢变得越来越鲜明，并且细节也会变得更为精致而清晰，过了一段时间之后，你或许会觉得可供选择的花朵变化样式越来越多了，你会拿想象的花朵和记忆里的真实花朵相互作比较。当各种创意不断涌现，你

会试着从中挑选、评价，并且判断想象的花朵是不是真的算得上是新奇的花朵。如果在这项练习过程中，你真的乐在其中，那么恭喜你，你可能已经进入忘我投入的境界了。而且，你如果突然之间，毫无预期就得到了惊人的非凡意象——也许是长着火红花蕊的蓝白小菊花，也许是人类手指的花朵，也可能是张牙咧嘴的维纳斯捕蝇草，那么，你很可能就是已经尝到了灵光乍现的“eureka!”经验啰。

价值

不过，创意经验应该不只是前面提及的想象花朵的经验而已！一点也没错。创意的第二道关键成分就是“价值”。当然，你可以整天无所事事，想象着各式各样的新奇花朵，但是若没能落实为真正的花朵，那么你的想象也就没有任何实质意义，只能算是不具价值的奇思幻想而已，称不上真正的创意。想象必须付诸实现，也许是通过绘画“雕塑”文辞，也或许是通过电脑动画，砌砖或其他的形式或媒介，不管用的是哪种实现方式都行，创意作品必须具有价值，才能吸引人们的注意。唯有如此才算得上是创意人。

要产生有价值的创意，我们就必须运用领域技能。所谓领域技能就是生活当中各种特定范围的能力，譬如：写作、烹饪、砌砖、电脑晶片设计等范围或领域的能力。除非你懂得如何调和色彩，使用各种油漆粉刷的技巧，否则你是不太可能成为油漆师傅的。要成为货真价实的创意人（这意思就是说，要有能力产生创新而又具有价值的作品），你必须具备从事该项创意工作所需的基本领域知识与技能。这倒也不是说，你必须一板一眼照章行事，不能把刷油漆当成好玩、有趣的活动；你当然可以，只不过前提是你得先具备基本的技巧，这以后你才算有实力生产具有价值的作品，否则一切都可能只是流于空想，难以发挥实质的创意价值。

热情

创意的第三道关键成分就是——热情，心理学家也管它叫做内在动机。这就是说，从事某项活动的出发点，纯粹为了该项活动本身的乐趣，而不是为了赢得任何奖品或补偿。与内在动机相对的就是外在动机，外在动机也会促使人们去做某些事情：不过，这动力来源并非你想去做，而是因为你必须去做，借此获得未来的奖赏，或是避免可能遭受的惩罚。

热情有许多不同的形式与面貌，不论哪一种，都是创意的活力来源。若是没有热情的话，艺术家怎么会有梦想？企业家又如何可能甘于冒险，开拓事业新版图？考古学家又怎么可能长途跋涉、身历险境？热情驱使人们渴望新鲜的理念与经验。如果不是有强烈的渴望，急切想要穷究事理、透彻探索万象奥秘，或是一心一意想要有所贡献，或是想要翻搅、修补某些问题的解答，那么就不可能，也不会有任何创意人愿意把自己逼向个人的能力极限。但是，话说回来，也只有全神投入之后，废寝忘食、陶然忘我之余，我们才有可能超越极限，探触到深埋个人心灵底层的创意能量宝藏。

当这三大关键成分（新奇、价值与热情）携手出现之际，创意就发生了。每个人都拥有激发个人创意能量的兴趣。区别创意天才与平常人之间的差异就在于：勇敢追求梦想的态度，坚持不懈的承诺，以及心甘情愿、乐在其中的意愿。

3

日常生活的创意

许多人不觉得自己是具有创意的人。他们往往认为，必须能够吸引很多人的赏识，才算得上是有创意的人。他们认为，创意活动必然是大