

管宁 著

CREATIVITY

ART

生活

创意、艺术

管宁 著

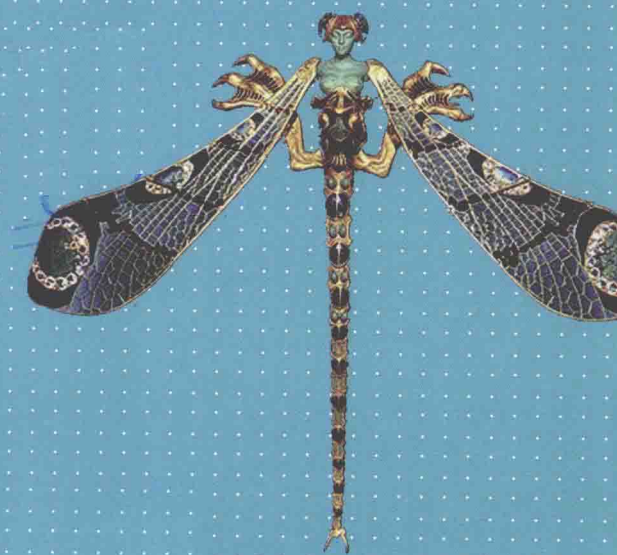
CREATIVITY,

ART

AND

LIFE

创意、
艺术与
生活

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇江

图书在版编目(CIP)数据

创意、艺术与生活/管宁著. — 镇江:江苏大学出版社,2014.12
ISBN 978-7-81130-861-7

I. ①创… II. ①管… III. ①文化产业—中国—文集
IV. ①G124-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 293116 号

创意、艺术与生活

Chuangyi yishu yu shenghuo

著 者/管 宁

责任编辑/林 卉

责任印制/常 霞

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编:212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/http://press.ujs.edu.cn

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/扬中市印刷有限公司

经 销/江苏省新华书店

开 本/718 mm×1 000 mm 1/16

印 张/16.5

字 数/280 千字(图 238 幅)

版 次/2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-861-7

定 价/52.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

前言

创意设计似乎是一个近年才流行起来的词汇与概念，并时常挂在专家学者的嘴边，亮相于各种媒体之中，但在日常生活中，许多人或许并未察觉这个词汇与自己的生活有多少牵连。殊不知，创意设计的起源不仅可以追溯到遥远的古代，更与日常生活息息相关。位于西安郊区的半坡遗址就曾经出土了大量古人使用的各种陶罐，那是远在距今 6000 多年前新石器时代母系社会的生产和生活器物，可就在那个洪荒年代已经有了创意设计的萌芽——绘制于陶罐上的鱼形纹、水波纹、人面纹饰等，尽管显得有些朴拙和简单，却体现出远古人们的创意和设计美学思想，并且与那时人们的日常生活密切地联系在一起。

很显然，创意设计并非是今天才出现的新鲜事物，事实上它贯穿于整个人类历史的发展进程之中。在某种意义上，一部人类文明史，就是一部人类创意设计史。但这个古老的领域在今天却摇身一变，成为一个十分时髦的行当，甚至被不少国家提升到国家战略层面，这其中无疑包含着一种深刻的时代背景，同时也预示并开启着一个崭新的时代。

让生活变得更轻松、更有趣、更美好，是人类孜孜以求的永恒梦想。为实现这一梦想，人类在科学技术和文化艺术领域不懈地探索和创造，也在二者之间寻求沟通与融合的方式。回望创意设计所走过的足迹，人们不

得不感叹人类的智慧才情和创造精神——巧妙解决功能与形式美感之间的关系，使家居设计日趋精美；恰到好处地赋予科技产品以情感因素，使冰冷的高科技产品散发出人性温情；运用色彩和适当材质进行设计制造，使笨拙的机械成为人们亲密的伙伴……在今天，创意设计已经成为国家软实力的重要标志。那么，如何获得这种设计力呢？或者说设计力的背后究竟依靠什么来支撑呢？事实上，设计力来源于一种先进的设计文化和设计环境，这就需要我们深入地探索怎样的设计文化是先进的、符合健康人性内在需要和人类发展未来趋势的。为此，在这部书中，我们试图从不同的角度表达对创意设计的理解，用不同的方式展示创意设计的美感，同时深入探求创意设计的底蕴及其与传统文化的关系，思考创意设计的走向，并期望在这个过程中，使人们能够真正关注和理解创意设计是如何改变生活、改变社会甚至创造一个新时代的。

在本书即将付梓之际，笔者要特别感谢那些给予我鼓励、帮助的学界同仁与朋友。感谢为本书选配了大量精美图片的李倩女士，其中部分图片的作者无法联络，在此特向他们表示感谢。感谢江苏大学出版社林卉编辑的精心编校。同时还要感谢福建省文化产业研究策划基地为本书提供的出版资助。

管宁

2014 年冬

目录

前言

第一部分 创意与日常生活

0 0 1

创意设计、文化传统与日常生活

0 0 3

色彩、创意与视觉设计

0 5 1

创意的时代内涵与品质

0 7 9

传承与创新：当代人居美学再造

0 9 2

慢生活：奏响快节奏时代的牧歌

1 1 0

第二部分 城市美学与艺术设计

1 2 5

城市品牌建构的文化思考——基于文化选择与创造的视角

1 2 7

文化创意：接续传统与现代

——城镇化视野下传统文化的保护与传承

1 4 4

小城镇：模式建构的可能

1 6 5

感性素质与文化魅力

1 7 8

影像狂欢——娱乐何以为王

1 9 3

第三部分 创意设计与文化产业

2 0 7

切莫见喜不见忧——关于文化产业发展若干问题的反思

2 0 9

文化产业：内生动力与实现途径

2 2 4

动漫游戏创意与高价值经济业态转型

2 3 0

文化符号与时尚化传播

2 3 6

时尚创意铸就的朝阳产业——以法国文化产业为考察中心

2 4 1

第一部分
创意与日常生活

The first part

创意设计、传统文化与日常生活

现今，人们对创意已不再陌生，创意的作用也日渐明晰。创意不仅可以进入任何行业，也可以进入日常生活；创意既能够改善和美化我们的生活，也能够丰富和滋养我们的心灵；创意深刻改变了人类的生产和生活方式，也极大地丰富了人类文明的历史。

创意存在于任何时代，也存在于任何领域，但今天的创意已然不同于农业时代和工业时代。农业时代和工业时代的创意，除了文化艺术领域之外，主要体现在促进生产工具性能提高和科学技术的发展方面，虽然一些生产、生活工具也具有文化艺术元素，但并没有将赋予器物更多文化内涵作为一种自觉的行为去实践；信息时代或后工业时代的创意，更多时候要借助文化艺术资源，将人文元素注入各领域、各行业，注入当代社会丰富

而复杂的公共空间，注入人们的日常生活。可以说，在这个时代，创意不论与哪一个领域发生关系，都更多地要与文化艺术相联系，或者说离不开文化艺术资源的支撑；更重要的是，这种联系不再只是自发的行为，而是自觉的行动，并延伸到几乎所有的领域，同时，因其对经济社会发展重要性的日益凸显而被许多国家提升到国家战略层面。

因此，今天便有了“文化创意”这样的专属概念——即借助创意将文化艺术元素以不同的方式、形态和途径，渗透、拼接、融合到诸多领域与行业之中，使得这些领域和行业富有更多的文化内涵与元素。“文化创意产业”是指依托文化资源，借助创意、科技和技艺等手段，创作和生产文化产品及服务，并通过商业运作方式获得经济利益的产业。文化创意与相关产业的融合，就是赋予那些具有产业性质的行业领域以更多文化内涵以及功能体验，并由此获得更大的市场价值。事实上，古代社会也有“文化创意”的实践行为，只是不像今天这样自觉地、广泛地、深入地成为人们社会实践的重要部分，也不像今天这样将“文化创意”作为一个独立的产业门类进行倡导和推进。这一方面表明后工业时代的发展已进入特别需要文化艺术支撑的阶段，另一方面也表明现代化进程带来的日渐疏离传统文化的状况，需要借助文化创意去找回那些久违的文化气息和人性温情。

一、创意的基石：思想观念与文化资源

创意既然如此重要，那么如何让创意之泉长流不息、源源不断呢？创意不是无源之水、无本之木，就广义的创意而言，它来自于作为智能生命的人类的聪明才智；就文化创意而言，它来自于对既有文化资源的改造和新的文化创造。文化创意既然是以文化艺术为基础和载体进行的创意思维，自然离不开人类有史以来创造和积累的文化资源。

不难看出，拥有丰富而深厚的文化艺术知识和素养是产生创意必须具

备的基本条件——知识匮乏、不学无术的人显然不可能成为创意大师。当然，另一个显而易见的重要事实是，拥有广博的文化艺术知识并不意味着就能产生好的创意——知识渊博的人可以头头是道、如数家珍地讲述和描绘某个学科领域的知识谱系及理论脉络，但这并不意味着他就能表达具有创造性意义和价值的见解，也不一定能够就某个问题提出富有创意的观点。掌握知识是基础，运用知识才是关键。知识是客观的静态的存在，思想才是动态的活的灵魂。面对前人浩如烟海的知识创造和积累，今天的人们重要的不是死记硬背、墨守成规，而是要善于汲取其中有价值的思想和精髓，并形成新颖的、鲜活的思想观念。从中国传统文化中，我们能汲取许多弥足珍贵的思想养料和文化素材，这些已成为今天创意的不绝源泉。

“天人合一”这一中国古代重要思想在今天仍然有其生命力——人与自然和谐相处不仅是人类文明进程中的一个永恒主题，也是当今“生态、环保、低碳”理念的时代诉求。如何处理人与自然的关系，中国古人提供了许多杰出的智慧与贡献。中国古典园林把人居环境营造得如此富有自然意趣和艺术氛围；其不仅体现了“天人合一”的思想，而且体现了最具人文艺术内涵的生活追求。廊院回曲、移步换景、小桥流水，种种独具匠心、意境悠远、巧夺天工的园林创意设计，既集中展现了东方中国自成一体的园林美学思想和造园技巧，又完美无痕地融入了自然与人和谐统一的哲学思想。苏州古典园林是中国园林的杰出代表，仅姑苏一城就坐拥9个获世界文化遗产殊荣的古典园林，为人类的园林艺术做出了突出贡献。

苏州沧浪亭与狮子林

✓ 苏州环秀山庄

✓ 苏州留园

✓ 苏州耦园

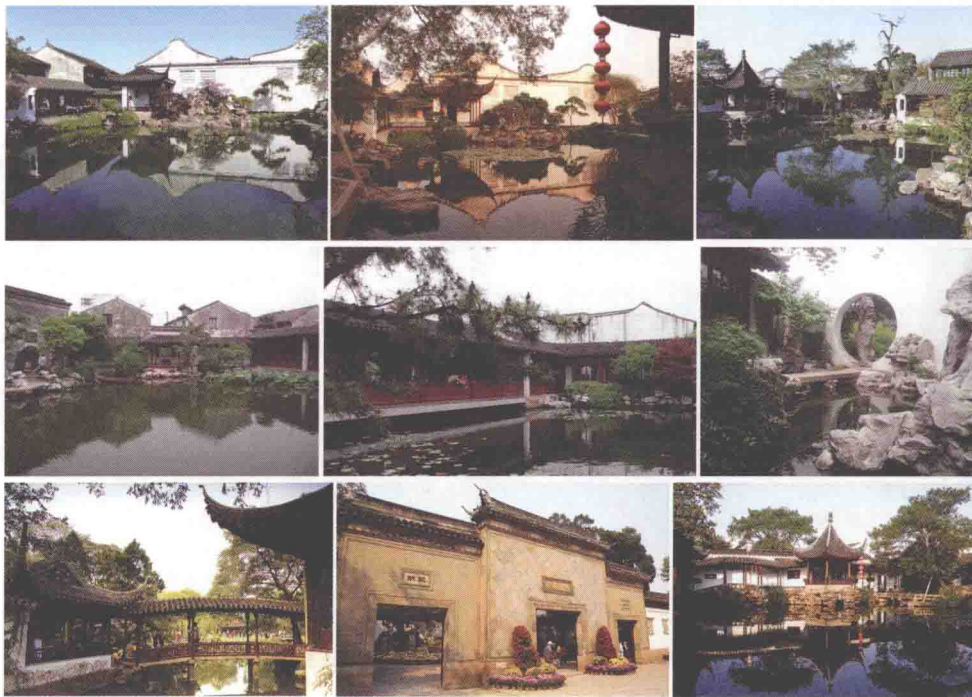
✓ 苏州退思园

苏州网师园

苏州艺圃

苏州拙政园

遍布中华大地的古民居，也是中国古代工匠奉献给世人的精美艺术作品，体现了农耕时代乡村和市井民众的生存智慧与人居美学追求——无论是粉墙黛瓦、小桥流水的江南民居，还是厚实大气、方正庄重的北方四合院，抑或是夯土筑墙、坚固耐用的福建土楼，以及其他众多各具特色的民居，都或多或少地体现了自然地理与人居环境的协调与融合：江南民居适应了吴地雨水充沛、河流纵横的地理环境；北方四合院充分考虑北方的气候条件；土楼围屋就地取材适应了当地的地理土壤条件——古人如此讲究因地制宜、融汇山水的建筑理念，值得今人很好地汲取和发扬。

尊重自然，师法自然，是中国人对待自然、处理人与自然关系的另一重要思想。中国为数众多的都城和古城，尤其是古村镇、古民居，其规划布局和功能设计都体现了人居与自然环境和谐相处的建筑理念。同时，

☑ (上) 安徽
黟县宏村

☑ (左) 江西
婺源民居

☑ (右) 浙江
桐乡乌镇民居

☑ (左) 浙西
建德新叶古村

☑ (右) 江苏
周庄古镇

福建土楼

在工艺美术领域，如中国绘画、书法、雕刻、漆艺等的创作中，也表现出鲜明的人与自然融合的创作理念——中国山水画中的人与其居所占据的画面空间比例向来都很小，并且总是作为自然山水的一个组成部分来表现；古民居建筑中大量的壁画、堆塑、雕刻乃至花窗的图案题材也与自然息息相关；农事活动所遵从的更是春、夏、秋、冬的自然法则，二十四节气充分体现了中国古人对气象变化流转的深刻理解和把握；而作为精神活动的最高层面的哲学，则以师法自然的理念来看待和处理人事万物。这些充满东方智慧与特质的思想财富，无疑是我们今天进行创意活动的宝贵精神源泉。

开放包容、生生不息，体现的是中国人开放的思维、包容的胸怀和进取的精神。一个封闭、保守、狭隘的民族是不可能具有生命力的，更不可能引领时代的潮流。唐代在政治和文化上的开放包容，造就了一个无比强

四川大邑刘氏庄园

福建省南安市蔡氏古民居细部

户部山古民居细部

户部山古民居细部

（左）客家土堡
安贞堡石雕

（右）客家土堡
安贞堡木雕

（左）客家土堡
安贞堡壁画

（右）西安高家大
院照壁

盛的帝国，成为当时世界上经济最发达、文化最繁荣、宗教最多元、思想最解放的国度。唐代留下的精神遗产，值得我们今天很好地去汲取和发扬。尽管中国历史上也出现过一些闭关锁国的时期，导致国弱民穷，但中国文化中优秀的基因总是能最终修复精神的“病灶”与“疮疤”，在不断反思和警醒中焕发出新的生命力。这是中华民族生生不息的思想和文化根基。改革开放 30 多年取得的历史性进步，更是开放包容思想在当代社会实践中延伸和发扬光大的有力表现。现代创意无疑同样需要对各种文化的开放和包容，需要有广阔的视野。汲取中华民族的这一精神文化基因，有利于激发当今社会所需要的种种创意思维、批判精神和探索勇气。

创意的目的是要超越既往的文明，实现新的创造，批判精神则是超越的前提。批判不是全盘否定前人，而是在前人的基础上怎样做到更好，因而开放的思想与思维应当是创意必须具备的核心理念。唯有开放性地对待前人乃至全人类的一切成果，才有可能超越既有的模式和框架，发现新的