

创意 新思维

突破创作陈规

OVERCOME CREATIVE BLOCK

[美] 亚历克斯·康奈尔 编著 路雅琴 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意思维: 90招帮你突破创作陈规 / (美) 康奈尔 著; 路雅琴 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.8

书名原文: Breakthrough!

ISBN 978-7-5322-9087-1

I. ①创... II. ①康... ②路... III. ①绘画技巧 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155878号

Published by
Princeton Architectural Press
37 East Seventh Street
New York, New York 10003
©2012 Princeton Architectural Press
All rights reserved.
Right manager: Ruby Ji

本书简体中文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: 09-2013-508

创意思维

——90招帮你突破创作陈规

著 者: [美] 亚历克斯·康奈尔

译 者: 路雅琴

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙飘丝

版式设计: 潘 亮

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/36 印张 4.67

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9087-1

定 价: 30.00元

译者简介

路雅琴, 女, 1973年生, 大连工业大学外语学院教师, 硕士研究生, 副教授。

研究方向: 英语应用语言学与英汉翻译。

主要翻译作品

《机身》时代文艺出版社

《21世纪的意念力》求真出版社

《10分钟脑力训练》求真出版社

《油画肖像经典技法》上海人民美术出版社

《创意思维》上海人民美术出版社

Breakthrough!

创意 新思维

突破创作陈规

OVERCOME CREATIVE BLOCK

[美] 亚历克斯·康奈尔 编著 路雅琴 译

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

- 7 前言
埃里克·斯派克尔曼
(Erik Spiekermann)
- 9 序
- 13 阿伦·柯布林
(Aaron Koblin)
- 14 克里斯托夫·尼曼
(Christoph Niemann)
- 15 杰米·利德尔
(Jamie Lidell)
- 16 迈克尔·C.普莱斯
(Michael C. Place)
- 18 萨拉·奎娜
(Sara Cwynar)
- 19 安迪·克鲁兹
(Andy Cruz)
- 20 查兹·拉索
(Chaz Russo)
- 22 克里斯琴·赫尔姆斯
(Christian Helms)
- 24 蒂姆·纳威斯
(Tim Navis)
- 25 布莱克·惠特曼
(Blake Whitman)
- 26 查克·安德森
(Chuck Anderson)
- 27 吉·李
(Ji Lee)
- 28 Catalogtree平面设计团队
- 30 萨姆·波兹
(Sam Potts)
- 33 克莱尔·戴德勒
(Claire Dederer)
- 34 杰茜卡·黑吉
(Jassica Hagy)
- 36 肖恩·弗里曼
(Sean Freeman)
- 37 凯勒·古斯塔夫森
(Kalle Gustafsson)
- 38 德鲁
(Deru)
- 40 阿斯特利德·斯塔沃罗
(Astrid Stavro)
- 42 保罗·马多那
(Paul Madonna)
- 45 迈克·麦奎德
(Mike McQuade)
- 46 卡梅伦·莫尔
(Cameron Moll)
- 48 卡姆·罗兰
(Camm Rowland)
- 50 詹姆斯·怀特
(James White)
- 52 亚历山德拉·兰格
(Alexandra Lange)
- 54 丹尼尔·丹尼特
(Daniel Dennett)
- 56 贾森·芒恩
(Jason Munn)
- 57 Nice Collective时尚设计师团队
- 58 金·霍尔特曼德
(Kim Høltgermand)

60 南希·莎伦·柯林斯
(Nancy Sharon Collins)

62 亚力克西·默多克
(Alexi Murdoch)

65 科伊·文恩
(Khoi Vinh)

66 西蒙·C·佩奇
(Simon C. Page)

68 凯尔·比恩
(Kyle Bean)

70 福克特·戈特
(Folkert Gorter)

71 斯科特·汉森
(Scott Hansen)

72 eBoy像素设计团队

73 实验喷气机工作室
(Experimental Jetset)

74 乔恩·康蒂诺
(Jon Contino)

76 阿伦·达菲
(Aaron Duffy)

78 朱利恩·瓦利
(Julien Vallée)

80 金·霍尔姆
(Kim Holm)

81 托马斯·道尔
(Thomas Doyle)

82 托德·希多
(Todd Hido)

83 威尔森·布朗
(Wilson Brown)

84 米洛什
(Milosh)

86 罗伯特·安德森
(Robert Andersen)

88 迈克尔·埃拉德
(Michael Erard)

90 J.C.赫茨
(J. C. Herz)

92 丹·肯内利
(Dan Kenneally)

93 乔恩·桑德斯
(Jon Saunders)

94 柯蒂斯·贝金特
(Curtis Baigent)

97 贾斯珀·古多尔
(Jasper Goodall)

98 克里斯托弗·西蒙兹
(Christopher Simmons)

100 肖恩·英曼
(Shaun Inman)

101 菲利普·谢弗
(Philipp Schaerer)

102 迈克尔·西纳
(Michael Cina)

104 汤姆·鲍尔钦
(Tom Balchin)

106 萨拉·伊莲伯格
(Sarah Illenberger)

107 黛比·米尔曼
(Debbie Millman)

108 皮特·罗西

- (Pete Rossi)
- 109 尼古拉斯·费尔顿
(Nicolas Felton)
- 110 本·巴里
(Ben Barry)
- 112 马克·琼斯
(Marc Johns)
- 114 阿伦·菲弗
(Aaron Feaver)
- 115 托米·乌姆
(Tomi Um)
- 116 乌尔里克·谢纳斯
(Ulrich Schnauss)
- 118 马修·莱昂斯
(Matthew Lyons)
- 121 约翰·帕萨福鲁姆
(John Passafiume)
- 122 汤姆·穆勒
(Tom Muller)
- 124 丹·卡萨拉
(Dan Cassaro)
- 126 英卡·贾维森
(Inka Järvinen)
- 127 维萨·萨玛里斯托
(Vesa Sammalisto)
- 128 詹姆斯·威格纳尔
(James Wignall)
- 130 马克·贾丁
(Mark Jardine)
- 132 道格拉斯·拉什考夫
(Douglas Rushkoff)
- 134 乔纳森·巴特利特
(Jonathan Bartlett)
- 136 保拉·谢尔
(Paula Scher)
- 138 丹·布莱克曼
(Dan Blackman)
- 140 洛塔·尼米南
(Lotta Nieminen)
- 142 马里奥·雨果
(Mario Hugo)
- 144 厄斯·富勒
(Urs Furrer)
- 146 The Heads of State
平面设计团队
- 147 伍永辉
(Felix Ng)
- 148 Project Projects工作室
(普雷莫·克利什那姆西,
罗伯·盖姆普莱特罗)
(Prem Krishnamurthy,
Rob Giampietro)
- 150 亚历克斯·特罗切特
(Alex Trochut)
- 151 Network Osaka
- 152 杰西·里泽
(Jesse Rieser)
- 154 贾克斯·德·利昂
(Jax De León)
- 156 致谢
- 158 供稿者简介

我们的工作多种多样：瓦工的工作是往墙上添砖加瓦，否则墙壁就会歪歪斜斜；鞋匠的任务是向皮革里掌钉，否则鞋底和鞋之间就是被粘上而不是钉上的。各行各业都有其特性和要求，比如，外科医生不能晕血，糕点师不能对面粉过敏，所以，选择自己的行业就要熟知和遵守本行业的特性和要求。

那么，我们从事创作行业的人要特别关注什么呢？众所周知，创作瓶颈是创作之路上必然会出现的拦路石——每位创作人士都会遭遇创作瓶颈，也都纷纷抱怨深受其苦。为什么勇敢面对创作瓶颈是一个真正创作者具备的必要素质？毫无疑问，在遇到创作瓶颈而深感郁闷时，定有很多技巧能帮你多想一个点子，多写一句话，多编出一句幽默的台词。

我每每向妈妈抱怨自己身陷困境，一点灵感也没有，脑子像是生锈了一样，真不明白自己怎么进了设计这个行当，所有的作品都要新颖、智慧，甚至还要漂亮养眼，这时妈妈总是让我闭嘴，不要总为做错的事找借口：在她看来，我发牢骚的唯一原因是犯了懒病。

或许她说的有道理。拖沓是遭遇创作瓶颈时最普遍的症状之一。对于某些搞创作的人来说，拖延时间甚至成了重新启动大脑引擎的一种策略。

在这本书里，亚历克斯·康奈尔收集了不同行业领域的创作人士应对灵感枯竭所采取的方法与策略。让我备感宽慰的是，在打破创作瓶颈的道路上我并不是孤身奋战，你也可以这么想。但有一点我们所有人都要做到，就是相信自己，不管情况看起来有多糟糕，最终都会好起来的。

这本书的构想始于2010年，当时我给朋友斯科特·汉森发邮件，说我想为他的网站ISO50写一篇关于创作瓶颈的博文。我当时很想写这么一篇东西，甚至想提出一两个点子，好让读者们一劳永逸地治愈创作瓶颈这等“小疼小痒”。当然了，没写几段我就被自己的瓶颈卡住了。汗颜哪，老生常谈的东西到底还是发生在自己身上了。于是我放弃了，甚至气得将铅笔“啪”的一声折断（那些天我没开电脑，一直在用铅笔工作）。

不过恼怒和气馁只能是暂时的，我还是要坚定地继续写下去，于是发邮件给朋友们和我敬重的艺术家们，请求他们的紧急救援。“把你们的智慧发给我吧！”我祈求道。25个人给我回了邮件，随后我们在一篇博客上发表了他们的妙计。那篇博客一直是我们网站上人气最高的一篇。很显然，时不时地被灵感枯竭的阴影笼罩的人不止我一个。

创作瓶颈这个主题一直吸引着我，可不是我有多享受被卡住的感觉，而是它的频繁出现确实干扰了创作的顺利进行。有创作，就会有瓶颈。我觉得有必要再做点什么。如果说这篇博文是对创作瓶颈的大规模扫射，那么我们还需要一件更威风、更强劲、更具杀伤力的武器。对，那就是一本书！一本书就能达到这个效果。书本比博客更有威力（因为书本更重嘛！），而且书本能让读者挣脱电脑的束缚（而电脑不过是拖延时间的工具，是引发所有思考障碍的罪魁祸首）。

过去的两年多时间里，我们收到了无数封电子邮件，因此就有了这本书。

我可以肯定地说，在你的职业生涯里，或多或少都有过被创作瓶颈重

重包围而不知所措的经历。其实创作瓶颈在所有人身上都会出现，不时想想这一点，我们心里就能好受些。为了让大家都宽慰些，我向90位创作牛人征求灵感秘笈——我们不仅可以从他们身上学到东西，还能隐约看出这些人的软肋在哪儿。在这本书里，你能看到大家应对灵感枯竭时的不同反应和策略，并可以马上应用到自己身上。

在想象本书中创作者们工作的情景时，我没看到一张张白纸和折断的铅笔，没看到空空如也的电脑屏幕和一杯接一杯的咖啡，我也没看到他们一直开夜车到深夜。我看到的是点子遍地开枝散叶，瓜熟蒂落，静待采摘。你当然知道，事实并非如此。我们都是颇具创造力的人，只是偶尔（或者经常）卡壳而已。只有为数不多的人回邮件说，“我从没遇到创作瓶颈”，而我要让大家知道，我根本不信你的话！或许我只是嫉妒吧。

此书是大家能看到各种各样的解决方案，因为创作瓶颈每次都有所不同，所以有必要将大把的方法掌握在手。本书就是一本方法集，是你向创作瓶颈开火的第一枪。需要时翻开来看看，或从头读到尾，或随便选一页阅读。本书的出发点就是提供多样而灵活的策略，成为大家创作的帮手。

对了，我也得说说自己克服创作瓶颈的办法：工作任务随机化，就像你随机联想到某个单词一样，但目的仍是完成任务。咱们试试吧：

1. 把电脑砸了——故意的或无意的都可以。（我通常是无意中摔坏电脑，但我保证故意破坏一定更爽。）如果你做过什么坏事，就把这碎了电脑当做是应得的报应吧。危险又刺激哦！

2. 想办法弄到一个大气球和几株新奇植物。没了电脑还想弄到这些还真不容易。的确是挑战啊！
3. 在一个废弃仓库里给这个大气球开个钱行会，邀请镇上所有的人来参加。
4. 放飞气球，向它告别。继续在“工作任务随机化”这条路上走下去，直到你被逮捕，或者想出更好的办法。当然了，如果想出了更好的办法，说明你在克服创作瓶颈的探索中已经水到渠成。

这就是我的办法。继续读下去，学学创意大师们的独门绝技。

据说大象记性好,可惜我们不是大象。要经常做笔记,记下有趣的点子,漂亮的引语,难忘的电影,惊人的技术……只要它能给你灵感,大可不必拘泥于记录的形式。每当创意枯竭,就翻翻笔记本,就像巫师求助于他的魔法书。把你记下的点子攒到一起,使之向各个方向扩展延伸,直至你得到灵感和启发。

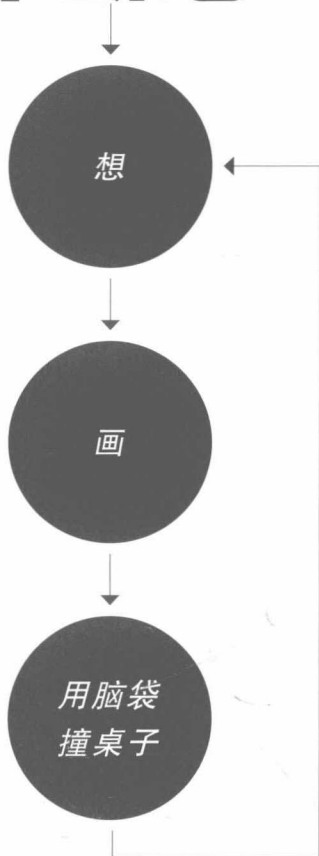
你的笔记本瘪瘪的,缺少思想的灌溉?那就去找个天才寻求帮助。天才来自于各行各业,形形色色,而且他们往往会集体现身。如果找到了一个,其他的也就近在咫尺了。与天才们合作,和他们说说你的想法,仔细聆听他们的意见。你们在一起能得到什么?思想的交流与融合其实就是创造力的源泉。

当心生活中令人“上瘾”的东西,凡事皆要适度,尤其是你的上网本和沙发。说到底,现实世界才是所有灵感的最初来源。也就是说,当所有的办法都行不通时,不妨骑上单车出去走走,去大自然中寻找灵感。

我认为所谓的创造力枯竭就是原本平坦的创作道路上出现了某个奇怪的障碍。就我的工作而言, 不得不说, 整个创作过程就是一个艰难的应对思维枯竭的过程。灵感从不轻易光顾我, 我每天的工作就是呆呆地盯着一张白纸, 挖空心思却想不出什么好点子, 这使我绝望透顶。我知道的唯一办法就是使劲地想, 不停地画, 用脑袋撞桌子。我知道去公园里散步、和朋友聊天、参观博物馆这类的休闲活动都很有趣, 但是当我被创作瓶颈卡住的时候, 这些活动也只是拖延时间罢了。

不断地

你只需 行动起来。

这么说吧，如果马桶堵了你会怎么办？我的意思是，创造力瓶颈和堵了的马桶在本质上是一回事，不是吗？只需拔起塞子，让灵感的清泉从脑海中喷涌而出！

这或许行得通，又或许灵感的酝酿的确需要一段时间，那就反复回到思维卡壳的地方再写几句，再画几笔，再唱几回，把失败的料理倒掉再次来过。

有时候你灵感四溢，如有神助，创作过程得心应手；而有些时候，你会觉得脚就像灌了铅一样寸步难行，你那个所谓的有创意的头脑一片空白，感觉好像自己上了它的当。殊不知，这两个极端原本就是创造力大循环的组成部分，而且这个循环是良性的。

你的自我意识在灵感的海洋里时而浮起，时而沉没，循环往复。

放开思维的缰索，任其驰骋飞扬，有时好点子会在你最不经意间浮现。要我看，艺术家的工作实质就是眼明手快地抓住思维的瞬间变化。