

像艺术家一样思考

——在名画里的创意思维

【美】李·克劳 著

【韩】李明玉 著

千太阳 译

一幅举世闻名的画作，无论是现实主义还是印象派，无论是现代主义还是超现实主义……都有着巨大的差异性和创新思维做支撑。这种差异性与创新思维，可以为商业、创意及相关行业带来享用不尽的启发。翻开本书，开启一段艺术之旅、思维之旅、创新之旅。

南方出版社 湖南教育出版社

THINK LIKE AN ARTIST
像艺术家一样思考
藏在名画里的创意思维

[韩] 李明玉 著 千太阳 译
南方出版社 湖南教育出版社

版权合同登记号：图字 30-2010-115

图书在版编目 (CIP) 数据

像艺术家一样思考/李明玉著. —海口：南方出版社，2010.10

ISBN 978-7-80760-923-0

I. ①像…II. ①李…III. ①商业经营-通俗读物

IV. ①F715-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第171175号

그림 읽는 CEO

Copyright©Savina Lee (李明玉) 2008, Printed in Korea

Chinese simplified language translation rights arranged with Book21 Publishing

Groupthrough Imprima Korea Agency and Qiantaiyang Cultural Development(Beijing)

Co.,Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED

书 名：像艺术家一样思考

作 者：[韩]李明玉

译 者：千太阳

出 版 人：赵云鹤

出版发行：南方出版社

地 址：海南省海口市和平大道70号

邮 编：570208

电 话：(0898) 66160822

传 真：(0898) 66160830

经 销：新华书店

印 刷：北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开 本：710×1000 1/16

印 张：14

字 数：180千字

版 次：2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80760-923-0

定 价：39.80元

第一部 实现创造的条件1

想象的技术：怎么想才好呢？

唤醒沉睡的想象力

玛格利特，奥本海姆，克里斯托/7

从另一个角度看世界

奥基弗，奥登堡，波特罗/19

掌握实体的双重性

阿钦波多，金东裕，李重根，金范洙/28

刺激无意识世界

恩斯特，福塞利，达利，波洛克/39

观察世界的缝隙

维米尔，夏尔丹，申润福/51

刺激对方的想象力

拉图尔，弗里德里希，雷东，元惠妍/62

第二部 实现创造的条件2

创造性革新：不断探新

观察——看清楚才是上策

乔托，杨·凡·艾克，委拉斯凯兹，埃舍尔/75

发挥大脑的无限可能性

莱昂纳多·达·芬奇/87

创造者的个性之路
——坚持与执着

米开朗琪罗，塞尚，金道明/99

不断变化
毕加索/113

看透本质
康定斯基，蒙德里安，金正明，布朗库西/126

挑战传统
卡拉瓦乔，郑敦，马蒂斯/138

第三部 实现创造的条件3

自我再创造：我是世界的中心

不断地宣传自我
达利/153

我就是品牌
莫迪里阿尼，克里姆特，卢梭，利希腾斯坦/164

挑动世界
兰波卡，沃霍尔，达米安·赫斯特/179

不要在苦难面前低头
凡·高，弗里达，蒙克/193

重新认识大自然
卢梭，莫奈，金承浩，林泽/206

我眼中的我，画一幅自画像
丢勒，伦勃朗，安昌宏/216

1 PART

实现创造的条件

想象的技术：怎么想才好呢？

像艺术家一样思考

THINK LIKE AN ARTIST

唤醒沉睡的想象力

玛格利特，奥本海姆，克里斯托

我看世界的眼光和思考问题的方式与前人大相径庭。

——玛格利特

想要拥有个性创意，就要用一颗童心来看世界。因为孩子的眼睛里总是充满好奇，他们对进入他们视野的事物都充满了新鲜感和好奇心。但随着年龄的增长，明亮的眼眸被“偏见”的尘土侵染，对好奇的热情和意志也就随之消失殆尽了。此时，在被尘土所占据的眼睛里，除了陈腐和倦怠，再也容不下其他任何东西。

这么说来，成年人就再也不能重拾孩子般清新、明亮的“眼睛”了吗？让我们一起来欣赏艺术家的作品吧，它们能帮我们重新找回失去的“眼睛”。为了打消读者的疑虑，在这里我想给读者朋友们献上比利时画家玛格利特生前的一段话：

我在1926—1936年间创作的作品，都是在探寻怎样通过改变事物的摆放位置来制造出特殊的效果。在那期间，我尝试把人们所熟悉的日常事物与它所处的环境剥离开来，从而给人们造成一种视觉冲击。比如说，把路易·菲利普风格的桌子置于广袤的冰原中；让家里的墙壁产生龟裂；让原本待在脸上的伤疤漂浮于空中；把桌子翻个底儿朝天，放在树林里，就犹如一座高耸入云的巨塔。也正因为使用了这种创作方法，原本平凡无奇的事物在我的画里就变成了另一种独特的存在。

怎样让平凡的事物 绽放出奇光异彩？

人们真的像玛格利特所说的，被他的画电到了吗？现在就让我们用自己的眼睛来验证一下吧。

成千上万身穿正装的绅士从天而降。屋顶上、窗台上都“落满了”绅士！这是一幅什么样的景象呢？许许多多身穿燕尾服、头戴礼帽的男士漂浮在空中。几乎所有看到这幅画的观众的感受，都如玛格利特所说的那样——奇特、新鲜、瞠目结舌。这幅画是如此奇特，即使是一个门外汉，看到这幅画，也会立刻被它深深吸引。

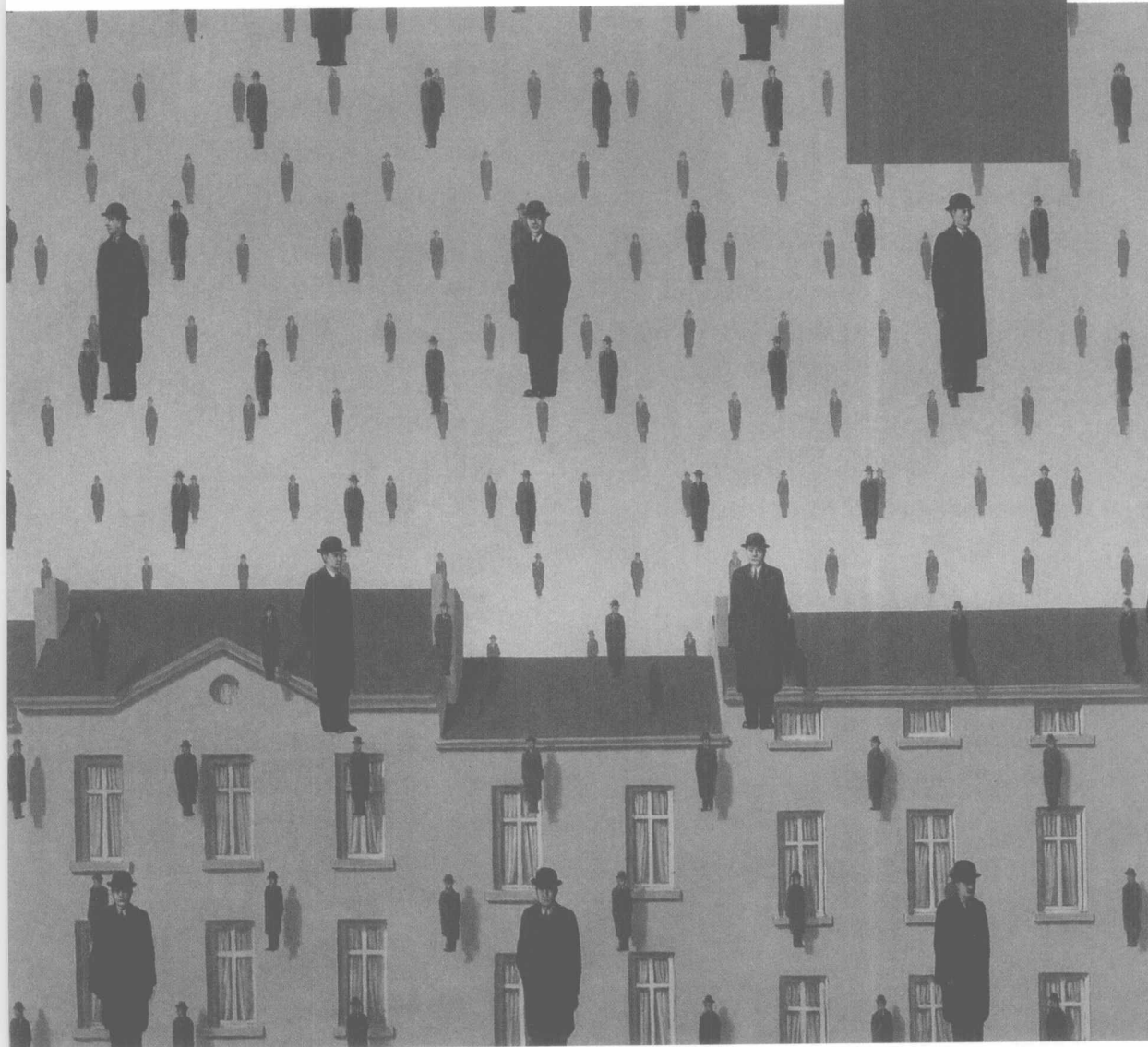
但是，这些绅士为什么会浮在空中呢？玛格利特是这样解释的：这些男人都是从天而降的雨点。假如这仅是一幅如实描绘雨滴落下的画，观众会是什么反应呢？人们定会冷漠地说这只是一幅普通风景画罢了，然后就会移开视线。但是，如果把街道上常见的西装革履的中年男子变成雨点，让他们从天而降，这幅画就变得不同寻常了。

这幅画给人们留下的印象是如此深刻，致使所有看画的人都会思索画家为什么这么画，这么画到底要表达什么样的寓意？对于拥有非凡创意的人来说，欣赏这幅画的过程，也是他们自身潜在的想象力被激发的过程。这些中年绅士和冬雨到底有什么联系呢？难道是说画里的男人都面临严重的危机，或是对家庭、公司和凄凉身世的讽刺，也许，作者仅仅是要表达这些中年男子就像冬雨一样寂寞？

玛格利特通过把平凡事物转化为特殊存在的构思战略，成为了世界知名画家。美术界把玛格利特称为“奇特技法大师”，也有人称他为“谜画大师”。“奇特技法”指的是一种摒弃日常生活中对某一事物本来机能的传统看法，把它陌生化，给观看这一事物的人带来新鲜的视觉冲击的技法。

玛格利特具有把人们熟悉的事物转变为另一种存在的能力。他可以随意展现普通事物的奇特面。他把看起来风马牛不相及的事物怪异地组合在一起。之所以要给人们造成奇特的视觉感受，是为了软化人们的既定思维。

玛格丽特
《Golconde》
1953
油画

他想讽刺那些对事物一知半解却又自以为是的，但现代人就连对国际大事和绯闻都无动于衷，又怎会那么轻而易举地被刺激到呢？玛格利特想到了一种方法，那就是把熟悉的东西陌生化。把人们熟悉的事物用近乎愚蠢的方式表现出来，这样观赏者在感觉被“电”到的同时，还会产生强烈的好奇心。这是因为人们一旦看到非现实的或非常规的画面时，就会本能地产生好奇心，甚至是产生戒备心理。

那么，好奇心有什么样的作用呢？好奇心会使你在所看到的画面的基础上，开阔视野，增强思考问题的长远性的能力。看到完全背离现实的画面，观赏者就会情不自禁地思考画家这样做的意图是什么。玛格利特之所以重复使用打破事物常规性的创作方式，就是为了软化人们僵化的思想。

基于这样的思想，玛格利特说，自己应用奇特技法所画的作品，是对平凡的永恒的挑战。

玛格利特，打破界限，混淆区别

玛格利特的另一件作品《红色模型》也同样体现了玛格利特把事物奇特化、新鲜化处理风格。与前面那幅假想之作有所不同，下面这幅画在奇特技法的运用上更上一层楼。这里的“更上一层楼”指的是，下面这幅画完全改变了事物的特性和材质，使观赏者的思绪陷入混乱。

一双长筒靴化成人腿的模样。这样一来，皮靴便被赋予了生命和灵气。本来没有生命的鞋子变形成为了人体的一部分，难道世界上还有血肉饱满的长筒靴不成？这双打破自然常规的靴子所制造的陌生感让人生出新鲜怪异的感觉。

玛格利特的这种举动打破了生命和非生命物质的界限，混淆了让不同事物得以区分开来的特性和材质。看到这个违背常规知识的新鲜图画，能有几个人不好奇呢？值得一提的是，画面中使用的素材一点都不特别。

长靴和人腿，我们并不陌生，是每天都看得见摸得着的东西。但是，这普通的

玛格丽特
《红色模型》
1935
油画

长靴和腿被玛格利特巧妙地融为一体，竟然产生一个陌生的存在。换句话说，画中的内容看起来简单，理解起来就难了，不是吗？不过，如果听了玛格利特对这幅画的阐释，他创作时的动机就不再那么令人匪夷所思了：

为了在创作上更上一层楼，我又想出了另一种方法，那就是让熟悉的事物异化变形。例如，把树木的材质换成空气，让它们构筑起天空……把普通的事物异化为人们想象之外的东西，用这种方式可以否定人类意识和外部世界。

玛格利特的画对于盲从、思想僵化的人们而言，无疑是当头棒喝。他对始终被人们尊为绝对真理、从不被怀疑的东西提出了质疑，通过表现事物的双重性，强调世界上没有绝对的东西。就如这幅画所展现的一样，本来没有生命的靴子现在变成了人腿，人们看到这种超自然的现象，接下来就会质疑自己对事物的认知能力。生命物质和非生命物质的界限突然间消失

了。人们会不知所措、忐忑不安，甚至会怀疑自己的知觉出了问题。对此，玛格利特为那些感到惶恐的人准备了劝慰的话：

如果观赏者看了我的画后就提到我的画实际上是一种对常规的挑战，那么这位观赏者显然是明白了我的创作意图。因为我生来就是为了向常规发出挑战的。

现在，读者终于明白了玛格利特打破创作常规和事物区别的绘画意图是什么了吧？他的创作如此猛烈、奇特，就是要向世人提出疑问：“到底什么是对的，大多数人相信的就一定是对的吗？”人们僵硬的思维方式在这样的追问中被软化，释放出长期受到压抑的情感。

我坚信的就一定是对的吗？

玛格利特的作品的巧妙之处就在于把人们熟知的东西异化变形，激发人们的潜力。下面将要给大家介绍的是超现实主义女艺术家梅雷特·奥本海姆（Meret Oppenheim），

奥本海姆
《毛皮茶杯》
1936
装置作品

她同样也具有把我们司空见惯的东西陌生化的能力。她和玛格利特一样，因凭借“奇特技法”创作出奇特的作品而风靡世界。

她最知名的作品是《毛皮茶杯》。这幅作品的问世，不仅在美术界掀起了轩然大波，而且吸引了很多普通人的目光。她在举

世闻名的纽约现代美术馆举行作品展的那年，有人当场就要买她的作品。奥本海姆把家里或茶楼常见的茶杯、托盘和勺子裹在了毛皮里，给原本是用来喝茶的杯子穿上了柔软的毛皮衣服，让托盘也穿上了毛皮大衣。现在，即使我们在其中倒入沸腾的开水也无法再用它来泡茶了。茶具的实用性消失的同时，出现了一种另类的美。

毛皮和茶具这两个在现实生活中毫不相干的物品搭配在一起，透出一种新鲜感和特别感。奥本海姆创作如此“糟糕”的作品只是为了成为超现实主义艺术的先锋。超现实主义艺术是以激发深藏在人内心的想法和情感为创作目的的一种美术运动。超现实主义艺术家认为人的本性并不像容貌一样展露在外面，通常情况下都被埋藏在自己的潜意识之中，如果能很好地释放人类的潜意识，我们的生活将会变得更加美好。

但是，问题的关键就在于如何释放人类的潜意识。超现实主义艺术家深信匪夷所思的作品能激发人类的潜意识。超现实主义诗人布列顿（Andr Breton）对追随自己的艺术

家这样说：“新奇的东西永远是美丽的。只要是新奇的东西就一定是美丽的。事实上，也只有新奇的东西才称得上美丽。”诗人用这样的话阐释着“只有摆脱庸俗才能创造真正之美”的哲学思考。毫无疑问，在诗人看来，这个裹上了一层毛皮的茶盏无疑是新奇的，无疑是美的化身。

这幅作品最大的新奇之处就在于，赋予了原本用来刺激味觉的茶盏强烈的触感。观赏者在看到这套浑身穿着皮毛的茶具的瞬间，会在不知不觉中展开想象的翅膀。当然，其中也不乏出自穿着优雅裘皮大衣观赏者口中的指责之声，他们抱怨廉价的茶具和昂贵的皮衣放在一起十分不协调。甚至有的观赏者看见如此柔软的茶杯就产生了喝茶的欲望。“奇特技法”能把茶杯这种普通的东西变成无价的艺术珍品。对象越是普通，“奇特技法”的表现效果就越强烈。

奥本海姆认为艺术家的使命就是不断向现实世界发问。为了实践自己的这一信念，她创作了很多能够震撼观赏者心灵的作品。给茶杯穿上毛皮大衣，有着如此匪

夷所思的想法，奥本海姆真不愧是“实践的艺术家的典范”。对此，她曾自豪地说：“至于这些奇特的想法是从哪儿冒出来的，我自己也无从知晓。这些想法有点儿像戴起头盔、穿上铠甲反抗宙斯的雅典娜，总是不自觉地在脑海中浮现。”

对熟悉的东西进行崭新的包装

让现实世界中的事物变得陌生，并对人们抛出疑问的方法中，还有一条是“包装”。克里斯托（Javacheff Christo）与珍妮·克劳德（Jeanne Claude）夫妇是在保加利亚出生的装置艺术家，他们将历史建筑物、原野、峡谷，甚至孤岛，都用布匹来包装，并用这种前所未有的装置手段来让事物变得无比陌生，让人惊异。例如，将长达39.2千米的加利福尼亚峡谷用布匹掩盖的《飞奔的栅篱》、将巴黎新桥用布匹裹住的《包裹巴黎新桥》、用华丽的粉红色布匹将位于迈阿密的一座岛屿盖住的《围绕群岛》等等。

下一页的插图是他们1995年的作品，

是用银色的布匹包裹德国柏林国会大厦，并用蓝色的绳索捆绑而成。不知是否是因为用布匹遮住建筑物的缘故，国会大厦显得非常陌生。

克里斯托夫妇得到德国政府的允许后，动员了很多攀岩专家与工人，用布匹裹住了国会大厦。那么，他们为什么要说服德国政府、雇佣众多的工人、承担庞大的经费，并最终用布匹来包裹如此庞大的建筑物呢？他们的目的是为了激起人们的好奇心与想象力，让人们重新铭记被裹住的建筑物的意义。如此荒唐的战略究竟有没有效果？当然有！通过这些大型包装活动，夫妇两人成为了全球名人。接下来，我就为抱有怀疑的读者们分析一下“包装”的效果吧。

假设用色泽美丽的布匹裹住了平时被忽略的建筑物，经过的行人将会大吃一惊，情不自禁地将目光落在被裹住的建筑物上，对布匹里面的建筑物产生好奇与疑问，并进行自以为是的推测：里面正在发生哪些事情，为什么要包住仍然完好的建筑物……同时，他们会从脑海中搜索以前

克里斯托夫妇
《包裹德国柏林会
议大厦》
1995
大地艺术作品

的记忆，回想建筑物原本的颜色与形状。这就如同常在身边的人忽然消失的时候，自己会有空虚感一样。

克里斯托夫妇为了证明隐藏反而就是展露，遂用布匹裹住了平时被忽略的对象。他们开展大型包装行为艺术的目的就是要证明隐蔽反而会深入刻画指定

的对象。那他们又为什么一定要选择国会大厦、庞大的栅篱、桥、岛屿等大型事物呢？另外，他们又是如何筹集所需费用的呢？

首先，他们选择国会大厦的目的是为了给观众传达政治信息。柏林国会大厦是德国民主主义的象征，克里斯托夫妇的目