

创造力的形状

6 种创意思维的漫画解读

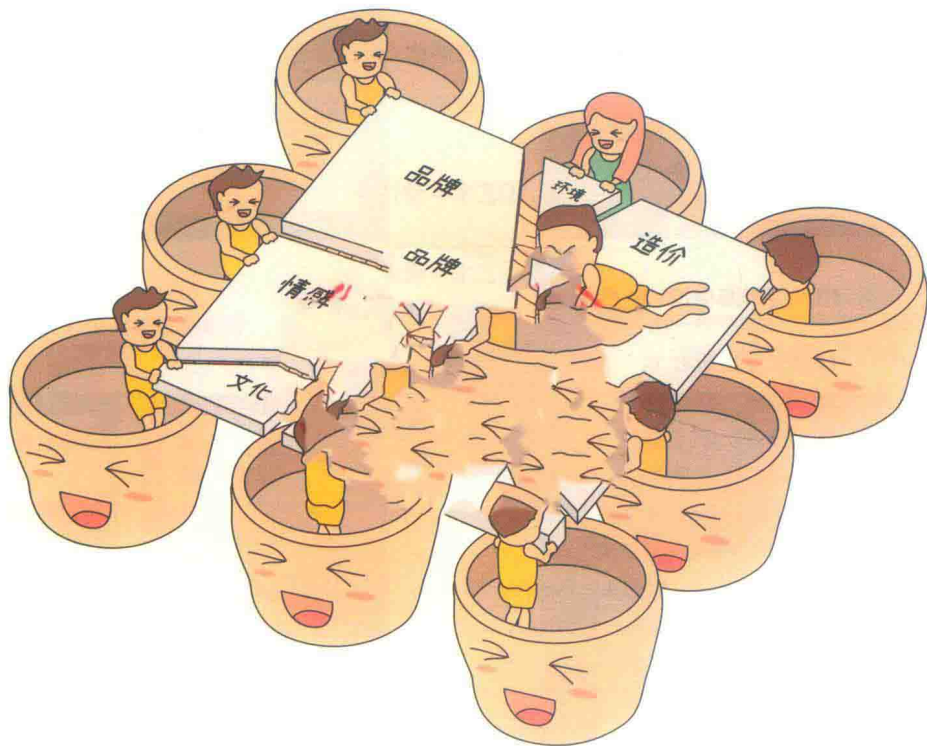
张小哈 著

创造力的形状

6 种 创 意 思 维 的 漫 画 解 读

张小哈 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书用漫画的形式讲述了 20 个极具创新精神和创造力思维的伟大人物和事例，有常年保持专注力的村上春树，有挑战服装定义的三宅一生，有突破建筑师精英形象的 BIG 建筑，还有用艺术治愈自我的草间弥生。本书适合产品设计师、建筑设计师、艺术设计师等设计从业者阅读，也适合喜欢设计、艺术及创意类的广大读者阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

创造力的形状：6 种创意思维的漫画解读 / 张小哈著.
—北京：机械工业出版社，2019.6
ISBN 978-7-111-62788-3

I . ①创… II . ①张… III . ①艺术—设计
IV . ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 096038 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号邮政编码 100037)
策划编辑：刘 晨 责任编辑：刘 晨
封面设计：张小哈 责任印制：孙 炜
责任校对：孙成毅
北京华联印刷有限公司印刷
2019 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
184mm × 205mm · 12 印张 · 154 千字
标准书号：ISBN 978-7-111-62788-3
定价：69.00 元

电话服务

客服电话：010-88361066
010-88379833
010-68326294

网络服务

机 工 官 网：www.empbook.com
机 工 官 博：weibo.com/emp1952
金 书 网：www.golden-book.com

封底无防伪标均为盗版 机工教育服务网：www.cmpedu.com

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前言

2013年，我在深圳
买到了一份
负波普创作的“深圳怪诞地图”。

我回想起
我经历过的那些相似的
“啊哈时刻”：

这些经历让我意识到：创造力带来的快乐
可以是无价的。2015年，我萌生了自己创作一份
地图的想法，可是……

我真的学会了软件，
摸索出一种不成熟但还算有趣的画风，
也终于把地图印了出来。

领导、沟通、执行能让我们获得金钱、地位、名声，相比之下，看似虚无缥缈的创造力能带来什么呢？

“创造力是我们生活意义的核心来源。”

而那些在设计、建筑、艺术等领域的创意大师在创作时，一定是充满热情的，能体验到幸福的心流的。

带着这样的疑问，我决定用更加有趣独特的视角去探索创意诞生的过程。

当年那份 30 元地图带给我的快乐，我想传递给更多的人……

目录

前言

1. 洞察：刚刚好就很好 001

深泽直人

通过对人行为与意识的洞察,为情景找到答案

004

无印良品

通过对需求的洞察,用“需要”代替“想要”

014

原研哉

通过对事物本质的洞察,丰富信息的感知方式

025

2. 简化：减法与极致 038

苹果公司

通过对产品设计的简化,提升用户体验

042

村上春树

通过对生活方式的简化,保持专注集中力

052

杉本博司

通过对时间空间的简化,提炼艺术观念

062

3. 融合：跨界与联想 076

三宅一生

通过艺术与技术的融合,挑战服装定义

079

高迪

通过感性与理性的融合,表达大自然的生命力

088

鲁尔工业区

通过融合创意于记忆,让废弃工业区新生

101

卡拉特拉瓦

通过多学科融合,构建独树一帜的设计理念

110

周杰伦

通过题材、乐器、视觉听觉,曲风的融合,构筑天马行空的音乐世界

122

4. 突破:打破常规的逆向思维

134

赫斯维克

突破常规设计思路,他从不重复他自己

137

Freitag

突破背包定义,打造独有的品牌理念

149

柏林国会大厦

突破政府公共形象,用设计思维让城市新生

158

BIG建筑

突破建筑师精英形象,在限制中发挥最大创造力

166

扎哈

突破性别与种族、思想与手法的束缚,用设计惊艳世界

179

5. 坚韧:站在黑暗中看向光明

186

Airbnb创始人

“他从小不会对热爱的事情浅尝辄止。”

189

安藤忠雄

“创造,正是源于逆境。”

199

6. 自我:自我觉察与自我表达

211

草间弥生

用艺术治愈自我。“创作,是自身内部溢出的必然性。”

215

奈良美智

用绘画找回自我。“孩子在独处时从不孤单。”

227

1. 洞察

刚刚好就很好

创造力，是如何诞生的？
在我们的脑海中，
都有关于需求的小小思维碎片。

当把需求拼合在一起，
有人，也许会发现模糊的轮廓。

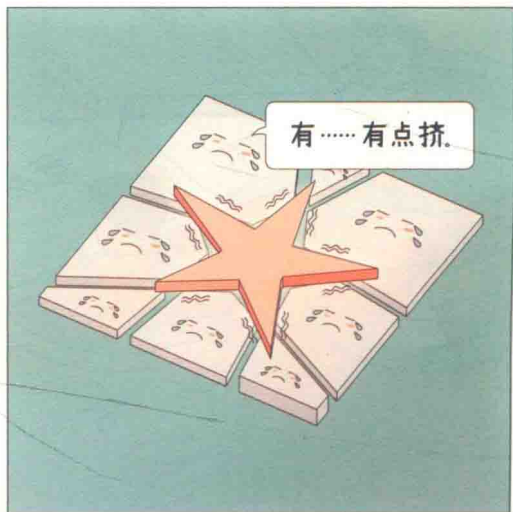
这时，需要有人把形状雕琢出来，
这就是设计师出场的时间了！

△(<)▷

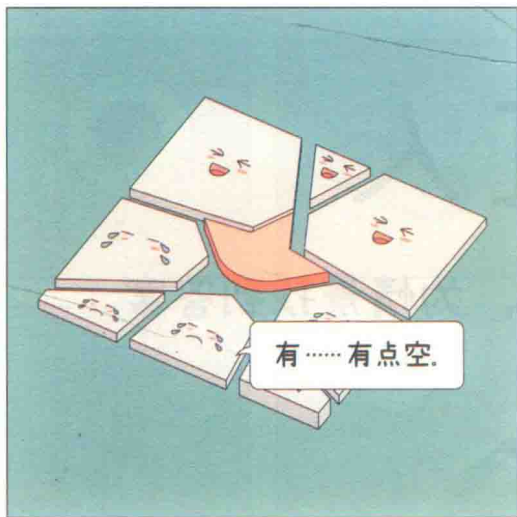
可常常会得到这样的结果：
有的设计过于彰显个性；

▽_▽

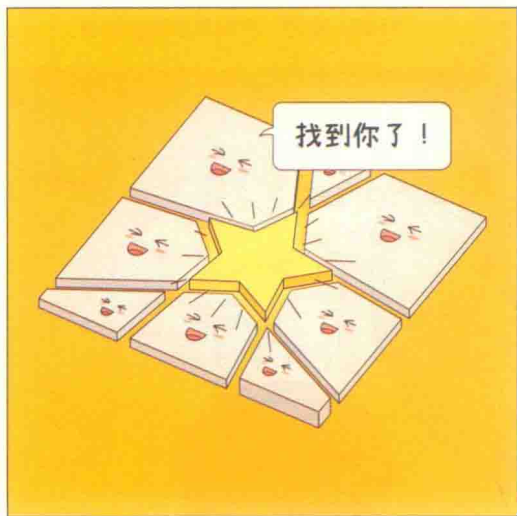
有的设计没有满足需求；

☹_☹

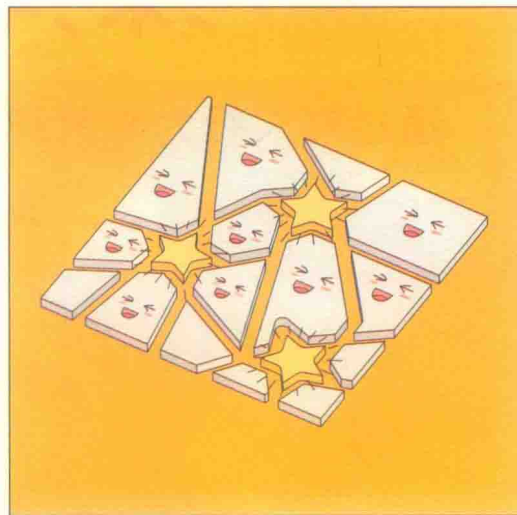

当然，有人总能找到最佳形状！

(•̀•́) ✧

找到最佳形状的人，
首先洞察了需求的形状。

创造力，就在洞察需求最佳形状的
过程中诞生。

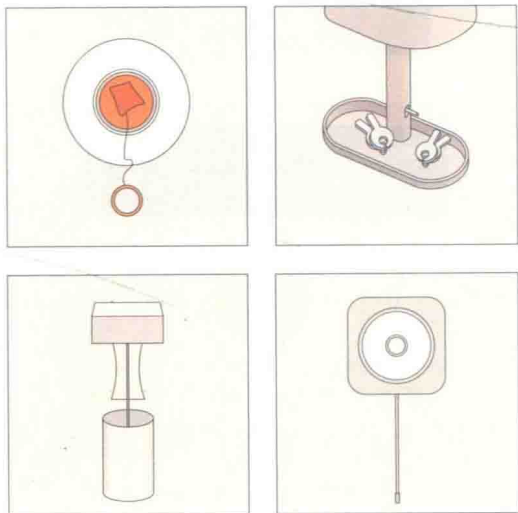

深泽直人

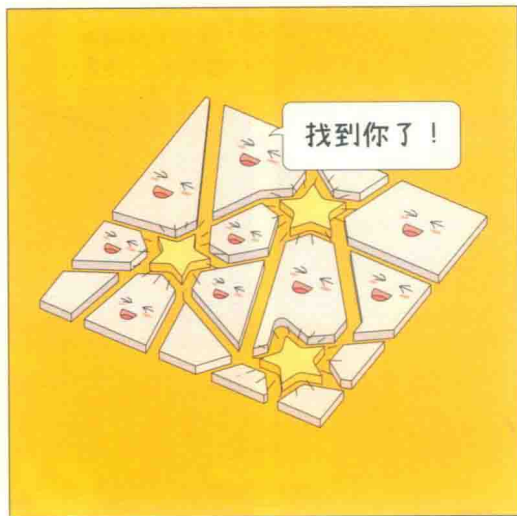
通过对人行为与意识的洞察，为情景找到答案

日本工业设计师深泽直人的作品画风，
总是看起来“略显平凡”，
没那么“有设计感”。

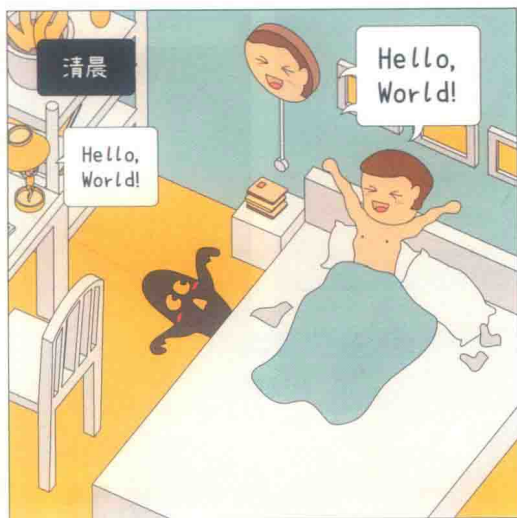

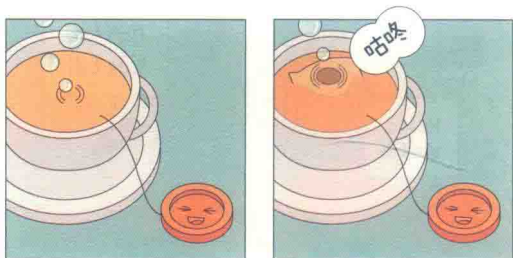
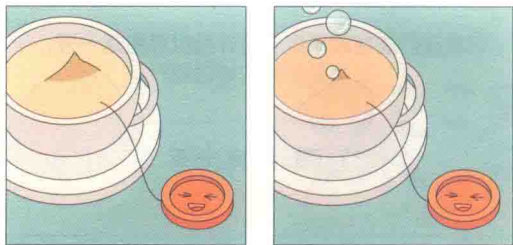
但他的设计却总能精准地触碰到人们的点，
甚至让人忽略“设计感”的存在！
他把这种理念称为“无意识设计”。

如果我们能在深泽直人设计的世界生活一天，
将会是怎样的体验呢？

7:00 起床泡茶

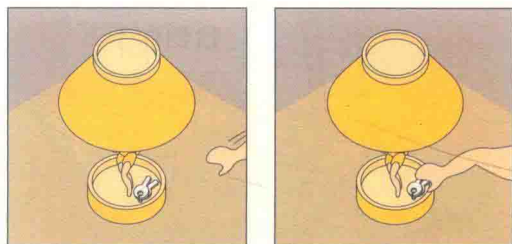

在线绳的末端系了一个半透明的环，环的颜色：红褐色 ≈ 足够浓的茶色。两个颜色接近时，就意味着可以喝茶了。

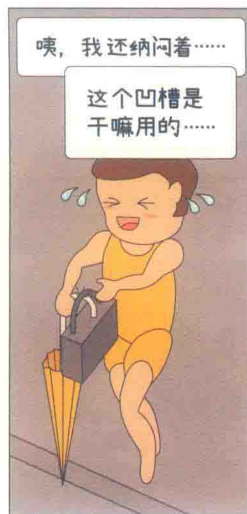
8:00 出门

离开家的时候人一般要干什么呢？

8:30 等公交

看似让人纳闷的凹槽，
当你下意识地想要挂东西时，
才会发现：这真是“暖男”般的设计！

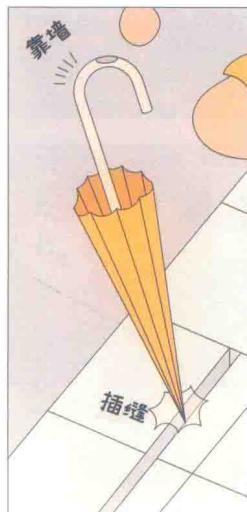

15:00 在公司打印

将两个普通的物品结合起来，让行为更加顺畅，不被打断。

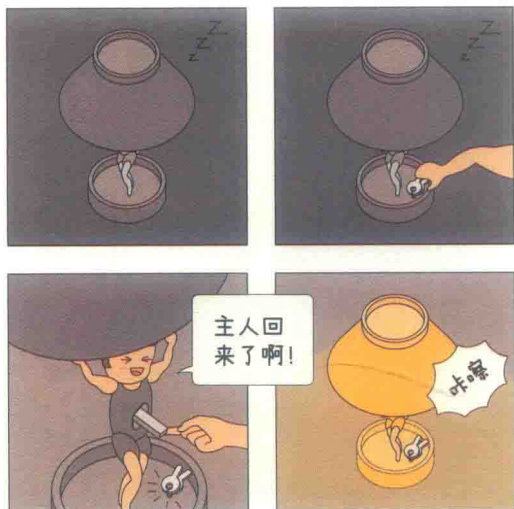

地面上的凹槽自然而然地就成为了伞架，没有出现实体，却很好地解决了问题！

18:10 放钥匙

19:10 做饭、吃饭

