

<<赖声川的创意学>>

图书基本信息

书名：<<赖声川的创意学>>

13位ISBN编号：9787549506927

10位ISBN编号：7549506922

出版时间：2011-8

出版时间：广西师范大学出版社

作者：赖声川

页数：328

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<赖声川的创意学>>

前言

题记或许你一直认为掌控着自己的生活，但说不定你早已成为习性的奴隶。

如果我们被困在可预期的习性中，如何看到创新的可能性？

我们心中塞满了各式各样的东西，像多年没整理的仓库，走都走不进去。

打通创意渠道，首先要清理拥塞的内心空间。

“放下”是一种让自己“回来”的方式。

放下什么？

标签、偏见、好恶、执着。

回到哪里？

回归到更单纯的境界，回到原点。

新版自序《赖声川的创意学》出版已经五年了。

在这五年中，我接到数不清的读者来信，跟我说这本书对他们的重要性，似乎已经超出“创意”的范围，而已经进入生活了。

我觉得这就是我要说的吧，任何创意必须源自生活，在生活中的学习也就是在为创意学习。

《赖声川的创意学》出版后，实现了我心中偷偷的愿望：这本书不仅吸引了艺术和文化创意产业的读者，更是吸引了大量的工商管理企业界人士。

或许这也说明了：在今日世界里，创意早就不是专属艺术领域的事了，而是人类所共同需要的，让我们能够继续繁荣甚至生存的重要元素。

这也让我想起在完成此书时，我在美国斯坦福大学（Stanford University）当客座教授，戏剧系希望我给三位戏剧博士生开一门关于创意的课，结果我开的“创意研究”（Studies in Creativity）第一天上课，原本给三个人上课挺宽敞的教室挤满了将近四十人！

有来自可以想象的“邻近系所”——电影系、音乐系、美术系，也有较远的——工业设计、产品设计，也有来自较不敢奢望的系所——企业管理研究所和教育研究所，然后还有来自不可思议的系所：物理系！

我当场傻眼，这么多所谓“优秀中最优秀的”学生，全部都向往着创意。

那十周的课，让我尝试了书中的许多论点，看到这些斯坦福学生们被我的许多逻辑挑战。

当我谈到“智慧”以及现代社会已经迷失了对智慧的掌握时，我期待他们向我唱反调，但居然全班都只安静地听，点头。

有一位特别聪敏的学生跟我说，“是这样的。

”我说，“是这样的？

这话寓意深远，代表你们从小的一切学习都在边缘而不在中心。

对吗？

”他点头。

我接着说：“那你明知道一切学习在边缘，不在中心，为什么接受这样的教育？

为什么还要拼命进到斯坦福这种名校？

名校也给不了那‘中心’。

”他说：“这是一个游戏。

我们都明白。

进名校只不过是能够在这个游戏中的未来有一个更好的工作，如此罢了。

”我感到欣慰的是，十周下来，他们觉得这门课上得有意义，不只是增加了创意思考的能力，更是在“智能”的学习及开启方面有了务实的方向。

很高兴《赖声川的创意学》要在大陆重新出版。

创意真是一种惊奇的力量，但愿你的生活中能够充满这珍贵的力量！

赖声川于2011年7月

<<赖声川的创意学>>

内容概要

刹那的灵感有迹可循，神秘复杂的创意如何学习？
创意是一场人生修行。

创意虽神秘，也是可以“学”的。
在这里，赖声川提出一整套创意理念，从灵感的产生到实践转化，总结出“创意金字塔”模型。
赖声川结合生活体验、作品案例，分享积累多年的创作和教学经验，解析创意生成和实现的过程，实用，开放，引人思索。
本书不仅写给创意产业工作者，每个普通人也可以有所领悟，激发创意，高品质生活。

《赖声川的创意学》出版后，实现了赖声川心中偷偷的愿望：这本书不仅吸引了艺术和文化创意产业的读者，更是吸引了大量的工商管理企业界人士。

<<赖声川的创意学>>

作者简介

赖声川，除了为现今华人世界最著名之舞台剧编剧 / 导演，自从2006年《创意学》一书出版以来，赖声川也成为华人世界之创意导师。

独特的“赖氏”戏剧和电影多年来持续展现源源不绝的创意，享誉国际，创造新市场及新文化创意产业。

赖声川2007年入选中国话剧百年名人堂，2010年底被《中国新闻周刊》选为文化领域中年度最具影响力人物。

世界媒体称他为“现今中文最顶尖的剧作家”（BBC）、“亚洲剧场导演之翘楚”（《亚洲周刊》），他的《暗恋桃花源》被《纽约时报》称为“应该是当代中国最受欢迎的舞台剧”，《宝岛一村》被北京《新京报》评为“这个时代话剧舞台上的巅峰之作”。

2009年，赖声川担任“台北听障奥运会”开闭幕总导演，创造出广泛被称赞的精致而具有高度创意的大型活动。

赖声川是美国加州柏克莱大学戏剧博士，台北艺术大学戏剧学院前院长暨教授，美国史丹佛大学客座教授及驻校艺术家，台湾【表演工作坊】艺术总监，得奖包括二度荣获台湾最高荣誉之文艺奖，在创意方面，曾获颁“创意中国盛典”最具创意人物奖、EY年度创业家大奖等。

<<赖声川的创意学>>

书籍目录

新版自序：创意必须源自生活

原序：创意固然神秘

第1章 创意魅影

社会的创意假象

僵化的创意

第2章 创意二部曲

界定不该界定的创意

创意二部曲

题目是什么

创意是发现的旅程

第3章 灵感的仓库

什么是灵感

小火慢炖的灵感：《如梦之梦》

第4章 创意的神秘计算机

活化库存

创意的来源

“灵感”的关键

第5章 创意金字塔

右边的迷思

被遗忘的左边

寂寞圣贤

本体与附属品

智慧贬值

创意的金字塔

有机创意

第6章 创意的泉源

知所不能知

泉源与屏障

培养还是揭露

第7章 创意的智慧

什么能做

人生智慧

智慧能量

智慧的准备

格式的牢笼

第8章 创意三毒

内在阻塞

“经验”：一场无法停止的累积

习性

动机

第9章 如何看

差异视角

创意空间

去标签

裂隙创意

<<赖声川的创意学>>

无限可能性王国

第10章 三观

世界观

关系与连结

“如是观”：看见事物原貌

“因果观”：看见事物前因后果

仔细看就对了

进入当下

第11章 转化

如何看经验

如何看习性

如何看动机

第12章 方法的机器

当构想寻找形式

有结构吗

万物运行原理

作品的内在需求

作品如何站得起来

完美的表现

排列组合

古典秩序：两种策略

结构的口诀

第13章 技巧的智慧

熟能生巧

双视线

融合的奥秘

“块状”视野

如何看工作中的结构

美感

第14章 重新设定操作系统

游戏

连结的秘密

转化的秘密

连结动机

连连看

开放与交换

第15章 施工中

特殊时光

口诀：“做”

个人仪式

禅定

闭关

自然的灵感

瓶颈

妥协

酝酿

第16章 结语

<<赖声川的创意学>>

艺术当做宗教

在生命中寻找艺术，还是在艺术中寻找生命

新潮与原创

接受批评

做你自己

最后：回到动机

附录一：创意如何成为一种产业

附录二：创意金字塔的进化

<<赖声川的创意学>>

章节摘录

这两个例子显示出虽然时代在往前走，但我们的创意还在原地踏步：社会忙着将创意格式化，却没考虑到创意是超越格式和既定框架的。

在亚洲，这个问题特别严重。

发挥创意的重要条件是，需要强烈的个人独立思考及行动能力，而亚洲从传统农业社会转型还不太久，我们的血液、集体意识中对传统社会印象仍鲜明，还是习惯于传统集体价值凌驾在个人权利及表现之上。

在快速变化的消费社会中，个人对制式概念的认同无形中扼杀了创意。

我们很容易自动接受各种社会加诸于自我的制式观念及想法：“生活应该如何过”，“什么样的工作才是好工作”，“什么样的对象才是好对象”，“买什么样的房子才算是好房子”，“怎么样才算是一顿好吃的饭”，“怎么样才是一个好假期”……其实每一项选择都充满潜在的创意，而我们居然愿意在一切可能之中接受众人的标准答案，然后花毕生的力量来符合这些标准答案。

这样盲目追求社会既定价值的生活方式是现代人最深的悲哀，也是创意最大的先天杀手。

即使没有人这么规定，我们总是把视线放在别人制订的界限之内。

没有人教我们如何扩大界限，甚至毁灭界限；没有人教我们——或许世界是没有界限的。

虽然如此，随处看看就知道台湾在制式追求的表层之下，还是充满创意的。

这些年来，商人发明出五花八门的产品与促销方式，甚至充满创意的诈骗方式。

我们潜在的创意思法有多么丰富，甚至狂野，光看新闻媒体就很清楚：在信息量极饱和的电视新闻画面中，主播报的是一则新闻，画面放的是另一则，标题写的又是另一则，跑马灯跑的还是另一则！而最奇妙的是，我们全部看得懂！这种新闻播法在别的地方堪称前卫艺术，我们台湾真是太厉害了，居然把它当做家常便饭。

确实，我们号称继承亚洲古文明的伟大发明与文化艺术创意思想，近年来在创意方面成绩却不理想。

电影、电视市场除了被好莱坞袭击之外，也被邻近的韩国、日本快速侵占，流行音乐市场之低迷也反映创意指数的低迷。

所有人的创意都压在产品的包装、营销及宣传上。

这方面，我们似乎很在行，但曾几何时，就像那泳池边学急救而不懂游泳的人一样，我们已经不知道如何创造创意产品本身了。

P5-6

<<赖声川的创意学>>

媒体关注与评论

<<赖声川的创意学>>

编辑推荐

《赖声川的创意学》编辑推荐：1、赖声川：分享独家证悟的创意经验——刹那的灵感有迹可循，神秘复杂的创意如何学习？

创意是一场人生修行。

自从《创意学》一书出版以来，《暗恋桃花源》导演赖声川也成为华人世界之创意导师。

2、赖声川：五星级珍藏版的创意底本——小精装，新书衣，官方肖像，附录《创意学》延伸思考，关联你我应用的实际问题。

五年中，赖声川接到无数读者来信，说《创意学》对他们的重要性，似乎超出“创意”的范围，而已进入了生活。

3、赖声川：牵动华人世界的创意效应——永远的林青霞、著名导演李安、享誉国际的台湾编舞家林怀民、知名作家余秋雨、吴晓波、台湾艺术家登琨艳、禅者林谷芳、经理人严长寿、房地产教父冯仑、潘石屹等华人翘楚，跨界推荐。

<<赖声川的创意学>>

名人推荐

赖声川是一位难能可贵的艺术创作者，更有丰富的教学经验，并且修持佛法极深。或许在这本书中，他愿意分享的经验与法门能够帮助我们去除知识的障碍，启发心智的能源，一窥创意的奥秘。

——李安（著名导演）与其他创意书另一个不同点：声川不提供速成的点子，建议读者如何如何做。因为他明白，创意的勃发与完成来自生活的修为。

与自己沟通是培养创意的基本规范。

他在每一章节结尾丢出问题，让读者检视自己，从自省中建立见心明性的自觉。

——林怀民（享誉国际的台湾编舞家）最伟大的创意就是在改造自己。

大部分艺术家都只是在搅起或倒出一些习惯性的东西，并无新意。

真正的创意在于自我的转化。

——吉美钦哲仁波切（著名佛法弘传者）初一看，这是一本导演说戏的书，实际上，更是一本借助于艺术实例提升生命质量的书。

我愿意诚恳推荐。

——余秋雨（知名作家）赖先生的这部著作在台湾创下了辉煌的业绩：曾经在一个月內销售数万册，这对于现在汗牛充栋的书市来说，已数罕见。

——吴晓波（财经作家）真正的创意到底是什么？

我看了赖先生的这本书，很认同他的一种观点：“创意绝不仅仅是技巧上的进步，如果不是在精神上、心灵上，在自我改造与转换上下功夫，创意永远不会有太大的价值。

同样，利他的精神会让创意变得更美好、隽永。

”——潘石屹（房地产企业名人）看了声川这本创意学，我才有点明白什么叫做创意。

——登琨艳（台湾艺术家、建筑设计师和创意人）不得不提及的是，赖声川除了在戏剧、电影、电视、宗教及哲学领域的卓著成果能够为这本书提供活的教材外，他在艺术领域所创造的市场奇迹也足以令财经及企业界人士急于求教秘方。

——水晶（戏剧评论人，金融学博士，社会学博士后）赖声川是公认的创意人，他直率否定了这种恩赐、随机的说法，他要告诉你，只有准备好，恩赐才会来临，而随机从来也不只是随机。

——林谷芳（禅者，音乐家，文化评论人）由一位创意人回顾自己的创作历程，解构创意从何而来，再重构如何获取创意，这个历程本身就是目标，亦是成果，更是一件充满创意的事。

——吴思华（台湾政治大学商学院教授）声川以多年戏剧创作经验为基础写出的“创意学”一书，是十分让人期待的。

——严长寿（台湾地区饭店业的专业经理人）

<<赖声川的创意学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>