

適用單元	思辨涵養-創意與想像力
書籍名稱	賴聲川著，《賴聲川的創意學》，臺北：天下雜誌，2006 年。
書籍介紹	創意經濟時代來臨，創意成了個人與組織的核心競爭力。但創意可以「學」嗎？創意該如何「學」呢？有沒有一門學問可以讓人有系統、有步驟地學習創意？ 創意大師賴聲川認為：「創意是可以『練』的！」他相信，創意固然神秘，卻是有法可學、可管理的。賴聲川累積多年創作經驗與創意教學心得，突破過去創作風格，提出個人第一本專業著作《賴聲川的創意學》。本書不漫談劇場藝術，而是透過系統化的架構，提出實用的「創意地圖」，期待為台灣讀者找到「學會」創意的道路。 《賴聲川的創意學》是國內第一本將創意規則化、步驟化的實用工具書，書中首度以地圖概念解釋創意成形脈絡的思考架構，是創意經濟時代之企業經理人、行銷廣告人必備的案頭書。 這一次，我們談創意 「我曾經和大部分人一樣，認為創意是一件神祕、不可能『教』的事情。多年來，當我試圖傳授自己的創作心得時，我經常懷疑：『會』創作的學生是不是已經會了，不會的，怎麼教還是不會？這聽來令人洩氣，但仔細回想自己的道路，我覺得自己是從不會到會的，所以說，應該有方法教，只是還沒找到……」——賴聲川 這是個講求創意的年代。企業無法創新、個人缺乏有創意的頭腦，不論企業、個人生存都會愈來愈吃力。 很多人認為，只有天分很高的人，或者罕見地靈光乍現時，才會迸出創意。平凡如一般人，創意是可見而不可及的天賦，更別說源源不絕的創意。但是，創作連連、創新不斷的劇場大師賴聲川認為：創意，其實可以「教」、可以「學」。在本書中，賴聲川精煉二十多年不斷令世人驚奇的創作經驗，提供他的個人祕笈——「創意金字塔」，為讀者徹底剖析「創意源源不絕」的方法。 在創意金字塔中，賴聲川將培養創意的訓練分為「創意概念（內容）」的培養和「表現手法（形式）」的訓練。他細緻剖析我們應該如何將生活中的習性、經驗、動機，藉由重新學會「如何看」，來貫通內心的神祕泉源，轉變成創意三智慧，帶來取之不盡的創意。 透過他旅行、生活、禪修的體驗領悟、第一手經驗分析會 炙人口的《如夢之夢》、《那一夜，我們說相聲》、《暗戀桃花源》等劇作創作過程，以及與金庸、候孝賢、傅聰等華人世界重量級創作大師交談互動的啟發，讀者將可以了解創意怎麼學、大師的創意從何來。
電子檔下載	賴聲川的創意學-拉頁與圖片.jpg.pdf
書籍封面	

章節

自序
 前言 創意魅影
 第一章 創意二部曲
 第二章 靈感的倉庫
 第三章 創意的神祕電腦
 第四章 創意金字塔
 第五章 左右創意的泉源
 第六章 創意的智慧
 第七章 創意三毒
 第八章 如何看
 第九章 三觀
 第十章 轉化
 第十一章 方法與機器
 第十二章 技巧的智慧
 第十三章 重新設定作業系統
 第十四章 施工中
 第十五章 結語
 附錄 創意如何成為一種產業

重點書摘

- 好創意必定來自人生智慧的細微洞察，在認真努力執行下以適當的方式呈現，因此作品本身也有生命，可以感動人。因此，在所有創意發生之前，更重要的是，創意人如何持有一顆敏銳的心靈，刻劃豐富的生活，並擁有覺察事物間特殊關係的心智。這些，具體表徵在「人生智慧」這件事上，代表不同個體對其生命深度與廣度的展現。雖然，相關技巧與專業知識的學習很重要，但這種能耐或強烈的心靈力量，才是創意擁有靈魂的源頭。

- 創意過程中最神秘的莫過於當靈感產生的那一剎那。創意人的創意構想需要靈感，執行也需要靈感才能完成。如果沒有靈感，創意人不知如何為自己出題，沒有題目，更不可能作答。而這個「靈光乍現」、「撥雲見日」的剎那似乎是可遇不可求、被認為是發生在個人身上的事，本質上是不可能教導或訓練的。
- 創意是看到新的可能性，再將這些可能性組合成作品（組合的過程也需要看到新可能性）的過程。靈感就是「看到」的那一剎那，小至看到一個基本創意點或一些不相關事物的新連結方法，大至看到龐大完整的作品，連組合細節都一體成形。
- 著名的靈感故事很多：英國浪漫詩人柯勒瑞奇（Samuel Taylor Coleridge）著名的詩「忽必烈」（*Kublai Khan*）是作者在服用鴉片後做夢想到的，醒來之後即刻寫下來，直到一位訪客到他家拜訪，他的思緒被打斷，這首詩後來就接不起來了。遙遠、華麗的敘述成為永恆的片斷。這故事聽起來很浪漫，也很誇張，但我自己就曾有過這樣的「靈感」。我的舞台劇《在那遙遠的星球，一粒沙》的故事是做夢夢到的，半夜醒來，逼自己起床寫下來。最後完成的劇本跟那天半夜的筆記相差甚少。
- 為什麼在某一個時刻，創意人會針對自己的作品得到這種新的視角，看到新的可能性、知道如何組合、清楚地排列在心中靈感的發生固然神秘，但我認為**不管多麼隨機、龐大、複雜，靈感發生的方式確實有其脈絡可循。**
- 創意人有一種習慣，經常會把生活中看到任何東西延伸、連結到別的東西或帶往別的方向，這本身不叫創意，而是創意人心中會玩的遊戲，關鍵字是「如果」。這遊戲不需要我主動去玩，在某些類似的情境下，它自動就會跳出來。
- 許多本來無關的事情全部串連到一起，這些事情原本都發生在我人生中不同的時間、地點，有些是最近發生的，有些比較久遠，有些來自自己的生活體驗，有些來自幻想，有些則來自書本或新聞報導。在那一剎那，這本無相關的記憶全部連結到個故事之內，架構清楚，邏輯通暢。所有的故事、所有的人物全部就位，相互呼應，彼此關聯。
- 這些元素為什麼會集合到一起，並不是因為框架本身，而是一些更深、更長期的思維在體內發酵，關於生命、關於文化、關於暴力、關於因果。這些關懷可能個別獨自存在我心中，但那天晚上，全部融合在一起，成為作品的精神骨幹。
- 在寫作的時候，我若寫得順，會覺得「很有靈感」，但我不稱那個為「靈感」本身，而是一種高度的專注力。最重要的就是前面的連結，寫作之前所發生的融合。**要發生那種靈感，需要發生兩件事：一是我生命經驗中的許多事件必須已經被儲藏在某處。二是必須有一種機制被啟動，知道在哪裡找這些事件，以及哪些事件能夠跟哪些事件串連在一起。**如果我們的心像一台電腦，在創意發生的一剎那，就是一種軟體被啟動了，自動尋找檔案、挑選檔案，並將這些檔案放在同一個新檔之中。這就是靈感的發生。

- **個人應用的實際問題：**你在生活或工作中是否曾經特別「有靈感」，而根據這靈感創造或改變生活或工作中的環境？是否能仔細想一想：
 - ◆ 這靈感是全然無中生有、還是有前因可尋？
 - ◆ 前因是否為長期心中關心的事物？
 - ◆ 心中所關心的事物是單一、還是多元的？
 - ◆ 「靈感」發生的那一剎那，是不是多種關懷被重新串連到一起？
 - ◆ 你是否曾經突然之間「想通」一件事的意義是什麼？跟以上所說的過程有沒有關連？

- **「創作」到底能不能教？**我用圖解的方式寫在一張明信片上，也就是本書主要觀念的原始藍圖。這張圖主要在說明，學習「創意」不能只在「創意」的場域中學習，而是要分成兩種不同場域，做兩種不同範疇的學習。這兩截然不同但密切相關的部門，一邊稱為「智慧」，一邊稱為「方法」。兩者缺一不可，而智慧的訓練是在「生活」的場域；方法的訓練在各自的創意領域，簡稱「藝術」。在這張圖上，這兩者分佔左、右邊。今日全世界的創意教育，似乎都只教右邊，也就是方法。如何有效的教育左邊、融合右邊和左邊，這就是明信片上的基本啟發——先把創意拆開成兩個不同的學習項目，分成兩種不同的學習場域。「智慧」要在「生活」中學習，「方法」是在「藝術」中學習。(見圖 87 頁)

- 其實不只創意教育，綜觀現代教育體系，似乎都從明信片的右邊出發，令人訝異地遺忘了左邊。現代教育體系並不負責左邊的「智慧」教育，在這「不負責」中隱藏著一種共識：智慧無法或不該被教導。這背後也顯示，我們其實不會教「智慧」，我們失去了教智慧的能力。說來諷刺。如果當你是在雅典、中國或印度追隨蘇格拉底、孔子或釋迦牟尼的門徒，你的目的絕對不是學謀生的一技之長，或者得到可以加薪的證照，你唯一的目的就是學習這位老師所教導的唯一科目：「智慧」。反觀現在的教育體系，五花八門，獨缺這個學門！現在的學校是學習技術的地方，而不是智慧。

- **創意的金字塔：**創意在運行時，我們的內在像是一座金字塔，金字塔上方吸取來自底座的創意營養，向上提升，經過精煉的過程，終究提煉出創意的精髓，從金字塔頂端吐出**創意作品**。金字塔上方要從底部吸取泉源的養分，中間還有許多的考驗和障礙。創意學習主要的工作就是在清理金字塔內部，打通上下，讓創意在金字塔內順暢地流通。上下、左右，這都是金字塔表現優異的重要關係。

- **立體效果圖、立體圖、和俯瞰平面圖。**(圖片請拉頁)這三種圖是同一個金字塔的不同角度表現，顯示「創意金字塔」的根本有機性，希望帶給讀者清楚的畫面。前兩張上面有標示圖中所有圖形的名稱，讀者可以順著書中解釋參照圖中各個項目的關係位置。俯瞰平面圖主要目的是要更清楚的表現創意學習的兩種不同領域，以及這其實都屬於一體的事實。俯瞰平面圖比較抽象，長相像一個曼陀羅，也顯示「創意金字塔」某一種原始神秘性質。從剖面圖來看，這上下關係就看得很清楚；從平面圖來看，左右關係就看得很

清楚。

- 「不可測量的元素」指的是創意的神秘泉源，從金字塔的底部連結到左邊管轄的部分；「可測量的方式」指的是執行面，金字塔右邊管轄的部分。最後的成品，又成為一種有機、完整、「不可測量」的東西。如果最後觀眾很容易就可以「測量」作品，這就不是一個很好的作品。
- 「智慧」經常和「知識」混為一談，但兩者明顯不同。「知識」是資訊的累積，「智慧」是「知識」的妥當運用。智慧是一種「覺知」的能力，讓我們洞察人、事、物的真面目，以及其間的所有關係。同時，它也是一種能量，能夠運用在知識之上，是判斷機制背後的原動力。個人智慧在背後塑造人生所有的判斷、選擇。創意靠智慧滋養，創意因為智慧而充滿深度和人性。回到電腦的比喻，「知識」是我們電腦記憶體中累積的資訊、檔案，甚至程式；「智慧」是運用這些檔案及程式背後的中央處理器。。
- 創意所需要的智慧，是要能夠看到萬物之間的關係，首先要能看到萬物的整體性，自然界一切的相互連結性。有了這種智慧，創意工作才可能有深度。創意的關鍵在於這裡界定的「智慧」，而創意所需的智慧，其主要的學習場域就是自己的人生。決定使用哪些材料，決定做哪些作品，也是智慧在判斷，而這些判斷的原理跟個人喜好有極密切的關係。個人的喜好、我們是誰、我們的人生觀、世界觀，這一切不是從藝術領域中學習的，而是在平時生活中漸漸培養出來的。
- 最大的藝術是人生而不是藝術。因此，相對於培養技巧，創意人至少要用相等的時間與努力培養自己的心。創意人在生活中下了多少功夫，會直接反應在最後成品之中，這是無法迴避的。內心有多少「料」，畫布中、表演中，最多也只能出現那麼多「料」。臨場需要「智慧」，多少錢也買不到。
- 格式的牢籠：與即興藝術家的奔放忘我相比，一般人的生活與工作反而必須變成一種格式，而格式化正是創意最大的敵人。進入上班族的世界，朝九晚五變成許多人嚮往的格式。不知不覺，我們掉進一些非常固定的格式：幾點上班，幾點下班，一星期工作五天，週末休息。人生被分割成工作與休息、平日與週日、上班與度假，所有格式建立似乎加強了某一種安全感。這一切不利於創意，也未必利於智慧的學習。創意是一種跨越界線的能力；智慧是看到更多可能性的能力。如果我們活在一種既定的格式之中，這兩種能力都受限，智慧沒有空間展開，創意沒有機會施展。
- 不過活在格子裡，學習創意並不是完全沒有希望？這要看自己願意突破格式多少。並不是說學習創意就必須辭去固定工作，而是說要先認清創意的自由本質，以及智慧在創意學習中扮演的重要角色。事實上，智慧的取得是一種內在的學習，只要我們願意，不論身在何處，都有學習智慧的潛在機會，這也就是培養創意的基礎。
- 個人應用的實際問題：

- ◆ 「什麼能做，什麼不能。」在你自己的專業中，是否清楚？意識到問題，是否有助於邁向這種「知」？
 - ◆ 你自己人生中累積的智慧，如果應用到生活或工作的行為與判斷？智慧的增進是否能直接提升這些判斷的準確性？
 - ◆ 「忘記」與「無我」的境界意味著什麼？你個人嘗試過這滋味嗎？請仔細回想一下那個狀態：它是一種拘謹、封閉的感還是一種開闊、四通八達的感覺？
- 創意的智慧如何取得？從最簡單的方式來說，就是改變自己如何看世界、看人生、看事物的方式，進而改變如何看待經驗、習性、動機「三毒」的方式，建立一種新的模式來看這世界。
 - 哲學家柏格森（Henri Bergson）說：「眼睛只能看到心願理解的事情」。當年哥倫布航向新大陸的時候，他的船已經接近海岸，但岸上的印第安人看不到他的船隊，只能看到海浪的奇異律動。這奇怪的歷史事實不難解釋：哥倫布的船隻遠超過印第安人的理解，所以都看不到。我們在生活中也經常如此，對於不在自己觀念範圍內的東西，往往看不到。
 - 一個人能不能累積智慧，主要是看他懂不懂「如何看」這個世界，如何看自己的動機、如何看自己的習性、如何看自己的生命經驗。眼睛只是感官。到底看到什麼，看多看少，是心在決定。
 - 我們都戴著不同的內在眼鏡來看世界，這讓我們有不同的判斷和情緒。我們每天面對世界，帶著心中各種情緒和偏見。我們經常還沒看清楚事情，就已經先在上面染色。去看一部電影，進場之前心中已深深地討厭導演。我們到底在電影院中看到的是別人拍的電影，還是自己的偏見？
 - 「如何看」決定我們看到什麼；「如何看」決定所見之事的意義；「如何看」決定經驗的質感；「如何看」決定能否看出事物之間的關係，進而運用在創意上。我們現在看的是用慣有的習性看世界，創意需要的是新鮮的看法，一種超越習性的看法。每一天、每一剎那都用新鮮的眼睛看世界，才能和創意的神秘泉源直接溝通。
 - 創意需要空間才能「發生」：我們從小就養成接收各種既定的概念，這些概念像海綿，透過經驗，不斷「印證」原先的概念，不斷膨脹、佔據空間。這些海綿不會主動讓出空間，這些內心巨大海綿，只吸收相似物質，據為己有，卻妨礙思維的靈活性、阻擋另類概念或新概念的生成，阻擋連結性、組合性的思維。概念如何形成？概念與「歸類」有關。我們將事物歸類、貼上標籤，以使用熟悉的方式管理陌生的經驗。概念就在這個過程中形成。可以說，在觀念上持續貼標籤建構了這個世界。因此，標籤是創意人的首要敵人。學習「如何看」首先要學習如何看標籤。
 - 去標籤：當我們看東西時，在還沒認出是什麼之前的瞬間，它就是自己，非常單純。但

我們長久以來習慣在辨識事物的瞬間立刻貼上標籤。貼標籤讓我們活在安全熟悉的界限內，標籤幫我們整理世界，定位一切，讓一切變得熟悉。但標籤也使我們僵化。標籤意味著事物永遠不變，只有一種樣貌。標籤變成固定模式及界限，對創意是很大的妨礙。

- **創意是要超越界線，重新定義事物和事物之間的關係。貼標籤的本能使人們對事物畫出界限與做出唯一定義，這對創造力絕對是障礙。**去標籤讓事物不再受限於固定的意義和期待，充滿各種可能性，因為當我們能看到事物的純淨原貌，意謂著事物被解放，這時它就能和任何事物連結，而不只和標籤所指的事物連結。這完全符合創意的運作。
- **放下自己，學習「看」，正是「放下」對自我的執著。**只要一事物被解放，它就可以在我們心中自由浮動。只要兩個以上的事物被去標籤，它們在解放中就有結合、產生新意義的可能性。
- 在這擴大的空間中，事物、概念、創意點子，都得到機會自由飄動、互相連結。這些自由的關係是創意的潛在能量。
- 「看」的動作，是一個外在事物與內在接收器之間的互動關係，任何外在影響都需要靠內在接收器加以詮釋，才能完成「看」的動作。如果真的了解這個過程，就會發現「看」的動作並不是「觀看事實」的過程，更準確的說法是，「看」是尋找可能的動作。當主觀接收器變了，客觀世界也就變了。於是對於觀看的人來說，宇宙也就以無限的可能性在我們面前展開。這種觀點已經不是藝術或心靈領域的觀點，而是漸漸成為科學的中心觀點。現代物理的基礎觀念認為，事物的定義並不是一種客觀事實，而是許多關係之間的組合。隨著觀點的轉移，事物的定義也跟著轉移。
- **我們要培養看見事物原貌的能力，儘量延緩下標籤的時間，這就是改變「如何看」的核心方法。**如果能去掉日常事物的標籤，我們就有能力去掉更複雜事物的標籤與概念，好比說人際關係、組織，甚至概念本身。**當心中沒有偏見，生命是開放的。當我們沒有偏見，一切孕育在事物之內的可能性都會顯現，任何事物都能順利和其他事物連結，自然就能產生創意。**
- **個人應用的實際問題**
 - ◆ 仔細端詳你周遭的一切。當你眼睛看到每一個物件，是否已經立刻貼上標籤了？
 - ◆ 請看一看你周圍的房間。這一些熟悉的物件，它們為什麼是這些名稱？為什麼「椅子」是「椅子」，「杯子」是「杯子」？當你看到熟悉物件的時候，想辦法暫時不要下標籤，直接地「看」這個物件。你看到什麼？

請想一想，你看世界的方式哪些跟自己的眼睛有關，哪些跟自己的觀念有關？是眼睛在引導觀念，還是觀念在引導眼睛呢？