

Design

创意志 年轻人,无创意不生活!

1726 / P8

上海市青年创意人才协会
Shanghai Creative Youth Talents Association

做创意,先从做自己开始

朱敬一的艺术生涯并不顺利。他回忆自己还在念大学的时候,因为各项专业成绩并不理想,因此而生出强烈的自卑,他几乎不怎么说话,性格也变得内向,看见陌生人,就开始脸红。导师对传统书画风格研究颇深,一共带出了七个学生,其余六位都很像他,传统书画技法掌握得娴熟,唯有朱敬一是“异类”：“因为整体来说,我和别人不一样,遭到了很多排斥和不理解。”有人更是觉得他根本不适合做艺术,劝他改行。朱敬一也曾因此深受打击,此后的十年,他再没有动过毛笔和宣纸。

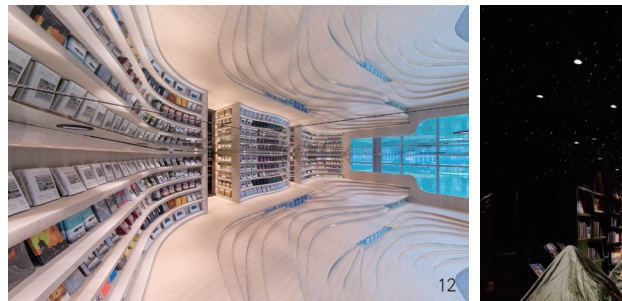
如果,故事到这里就结束了,那么后来的“南门书法”和“立体水墨”,也就彻底不存在了。朱敬一用十年的时间做了一件事,那就是找到“什么是自我”。1998年,互联网刚刚开始在国内盛行,他便通过这个途径,学习不同的艺术创作方式。从传统的皮影剪纸到现代的喷罐画,再到印度传统画中艺术化的线条处理,朱敬一将这种创意方法总结为“吸星大法”,意思是博采众长、自我学习,不断叠加、更新系统。而他的创意方法论里,还有另外三条准则:保持好奇心、避开“红海”、杂食和跨界。当然,在这个过程中,也更能知道,什么才是真正属于自己的东西:“我仔细看了一下之前的素描作品,有好的东西,我对明暗不是太敏感,是不是可以往线条方面发展一下?我的书法有点像人在跳舞,有绘画感,是不是可以用绘画的方式,充分演绎一下?”

阔别国画近十年时间,朱敬一终于重新拿起毛笔和宣纸,2010年,创作了《立体的墨》系列。

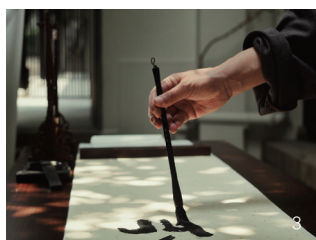
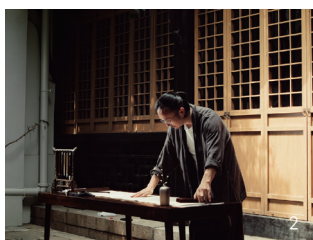
2010年,金钟书还在国外。留学所在的学校旁边,原本开着一家书店,后来也倒闭了。国内的情况也差不多,随着多家书店接连停业,图书行业的式微之势,已隐隐显露端倪。金钟书的父亲金浩,年轻的时候考上了师范大学,顺理成章地成为了一名大学老师。可是,这样的生活并不能实践所有的追求,他始终有一个理想,觉得在这个世界,自己生活的地方,应当有一家很美的书店。于是,为了这个目标,他毅然决然“下海”,开了一家小书店,叫“钟书书店”。

金钟书和父亲的心性似乎不太相同,用她的话来说,从小偏科,对思维和脑力刺激更多的工科和理科更热爱。她在互联网行业扎根,除了教科书和脑筋急转弯之外,看过的书不超过十本。

2015年,回国之后,她问自己的父亲,为什么要开一家投入非常大,却又很难盈利的书店?没有人支持,怎么活?这毕竟是商业。可是,钟书书店还是活了,并重生为“钟书阁”,陆续开出了十家连锁店,也就是很多人都知道的“最美书店”,金钟书这时回想起父亲当时的答案:“他说,就是想开一家自己心目中最美的书店,有一点读书人的倔强和任性在里头。”

12

1. 朱敬一在“平行宇宙”现场分享
2. 3. 朱敬一创立的“南门书法”
4. 朱敬一在2017“艺术·百年徐家汇”设计的水墨剪纸橱窗

在世界眼中
发现我的存在

【文/董群力】

春风拂面的三月,第五期“平行宇宙”再度举行,为广大热爱文化创意的青年带来一场如春日般温暖、滋养的分享会。

朱敬一、令狐磊、贺晓曦和金钟书,这四位演讲嘉宾所从事的领域,横跨艺术、媒体、节目制作和书店经营。如果说,他们的身上有什么共同之处,那也许是他们所从事的行业,都属于创意文化产业,也都或多或少曾被归类于“传统”。巧合的是,他们又都游离了“传统”,甚至某种程度上,可算是“传统转型”“产业升级”的实践者。

但是,在整个分享中,我们并没有很明确地听到这两个词汇,对于设计、创意和经营,他们有自己的配方。特立独行的性格,坚持做自己的执着,再加一点点好奇心和坚持产品化生产的经营理念,最终产生的化学效应,在预期之中,也在意料之外。

7

6

8

5. 衡山·和集设计集合店
7. 令狐磊在衡山·和集
8. 令狐磊在“平行宇宙”现场分享