

《征服世界的美学暴力——电影级幻灯片设计方法论》引领设计新潮流

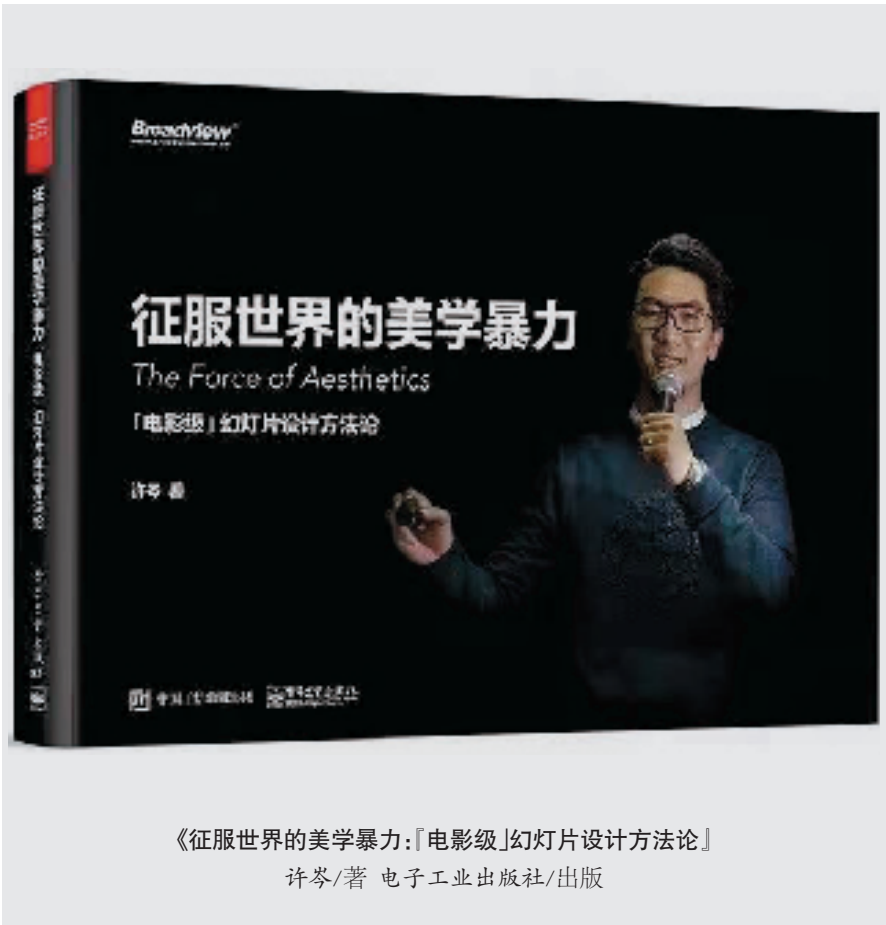
■赵华

你听说过用幻灯片制作软件剪辑短视频吗？在短视频传播如此火热的当下，设计师许岑以其独特的创新手法，用一款非视频剪辑软件再次征服了众多观众！对，就是那个被大多数人视为演示文稿的工具软件——Keynote！

或许你认为 Keynote 制作出来的短视频只是简单的照片轮播？不，那你绝对搞错了！我们可以看到，许岑剪辑的视频是以个人口播的形式展现，配有绚丽的动感节奏、华丽的花字效果，是以综艺化剪辑的方式呈现出来。看到这么好玩的短视频，你还相信 Keynote 制作出来的幻灯片只是演示工具？！设计师许岑用他的创新手段一举颠覆了观众对幻灯片制作的传统认知，再次让 Keynote 软件由默默无闻的幕后英雄变身为闪耀舞台的明星。

许岑，何许人也？罗永浩的御用幻灯片设计师，美貌大王的创始人，华商青年领袖，2023 营销传播领军人物。是亦不是！他最愿意听到的：幻灯片创意大师！诚然也正因他 Keynote 在中国又火了一把！

2008 到 2013 年间，许岑花时间最多的就是用 Keynote 制作课件。由于在 Keynote 软件的使用上远超过 1000 个小时，被罗永浩认可为能把 Keynote 做到专业级的水准，因此他每次做大型公开演讲

的时候准备幻灯片，都是许岑做的。

由此经验，许岑出了一本关于幻灯片设计的书：《征服世界的美学暴力——『电影级』幻灯片设计方法论》。这本书是幻

灯片设计领域的首发之作，传授了 Key-note 这款幻灯片制作软件的应用精髓，并将其多年从事商务幻灯片制作的经验技巧与广大读者分享。他在书中提供了丰

富的幻灯片设计方法和实用技巧，这些方法和技巧已经在实际应用中取得了成功。而今他又首创使用 Keynote 剪辑短视频并制作各类幻彩效果，不得不让人再次折服！书中除了全面掌握 Keynote 软件的操作技能，许岑更是手把手教你如何正确完成一套幻灯片，并给出提高审美能力的可行性建议，因为在许岑看来审美能力决定了幻灯片的制作水准。

根据数据显示，该书的销量在市场上也表现十分出色。书籍总印量 13000 多册，实际销售近万册。该书成为当当、京东等图书销售平台工具类佳作之一，并在电子工业出版社同期上市计算机图书中销售成绩位居前列。故此许岑也荣获该社 2016 年度电子工业出版社博文视点“优秀作者”称号。

“幻灯片虽然称不上艺术品，不会有人将它挂在墙上观赏，更不会进美术馆，但是在配合演讲人进行呈现的每分每秒，其影响力是不容忽视的，视觉震撼和对听众形成的难以磨灭的印象是我一直以来的追求。”谈到自己的设计风格时，许岑沉思了一会，说：“如果观众看一部电影能获得巨大的感受力，幻灯片应该可以做到同样的程度。这就是电影级幻灯片，将声画对位不断巧妙地落实，我需要做的就是以我 15 年的经验不断呈现一个一个精妙的瞬间。”

物格 知至 意诚——读《象为心言——俞斌浩花鸟作品集》有感

■邓雅心

《象为心言——俞斌浩花鸟画作品集》
俞斌浩/著
浙江人民美术出版社/出版

《象为心言——俞斌浩花鸟作品集》一书涵盖俞斌浩的花鸟作品、名家品评及其访谈文章。画家含道映物，道法自然，用涤除玄览后的澄真之心去面对世界。

俞斌浩生于西子湖畔，其人温文尔雅，有着江南文人的雅趣。俞斌浩将平日所见的花鸟鱼虫，以别具趣味的笔墨勾勒，看似寻常，却折射出他对生活的敏锐及独特视角。

“外师造化，中得心源”，其笔下可以看出对元明诸家的师法，笔法有张有弛，用墨设色既有氤氲之气，又兼具江南清新隽雅的意趣。除了对前人的学习，长期的观察写生，与花鸟鱼虫为伴，让他的绘画神形兼备。“物有其故，实考究之，大而元会，小而草木昆虫，类其性情，征其好恶，推其常变”，由小到大，由表及里，“物格而后知至，知至而后意诚”将“格物”的意理与主观的情趣结合得淋漓尽致。

俞斌浩花鸟画清新雅致，对自然界的动态、意趣具有广大的感知力。莫不惊叹于其所绘之物的勃勃生机，一只蜻蜓，一丛青竹，鸟雀栖枝，甚至是路边的野花草在他笔下都栩栩如生，逸笔草草，小心掇拾。

“边鸾雀写生，赵昌花传神”形神兼有和长期的写生观察息息相关。清代赵翼《题肃本淳化帖》诗云：“譬如画家写生法，须见美人描翠娥。”可见写生在绘画创作中的重要性。对花鸟鱼虫的细微观察扩展了俞斌浩画中蓬勃的生命力，极小的事物在他的画中与自我的意趣相结合，生命的力度从构图用墨恣意徜徉。

“格，至也。物，犹事也。穷至事物之理，欲其极处无不到也。”他对自然界关照精微，用格物之思，投身自然，从而“师天地之造化”。正如清代邹一桂所言：“今以万物为师，以生机为运，见一花一萼，谛视

而熟察之，以得之所以然，则韵致丰采，自然生动，而造物在我矣。”他以自然为师，谛视熟察之，追寻万物的规律，一笔一画既出于情理，又合乎自然。

当下的创作环境下，素材的程式化、创作者本身的创作热情匮乏导致很多作品徒有外形而缺少灵魂。山石竹木，水波烟云，松风竹影，娟娟戏蝶，目极之内便都是灵感与素材，所谓“格物”。单纯写生，不免囿于形似，拘于末节，便要求创作者“致知”是创作者从自身审美灵感出发，自内而外的对自然之物进行抒发表达，“凡眼前无非是物，物物皆有理。”格物并不是仅仅格此一物，而是通过具体事物获得普遍存在的真理。荆浩在《笔法记》中提出画之“六要”——“气、韵、思、景、笔、墨”。这要求画家在笔墨之外，注入其思，从而“真度物象而写其气韵”。

“气韵生动”是古人对于绘画的至高要求，人和宇宙万物的生机交汇，生命的温润与饱满，都体现在其气韵中。俞斌浩在写生格物中，以寥寥几笔勾勒出花鸟鱼虫的形态，既追求“像”，又兼具“神”，得造化之生机。简约而不繁复，有着道教无为而无不为，以少胜多，以无胜有的思想。其一枝一叶，一点一拂，无论繁简巨细，自始至终都是全神贯注，以意使笔，其笔笔取神，而溢乎笔之外。怀有澄澈胸怀，保持凝神观照，“气韵必在生知”，绘画由生

命的觉性发出。

从他的作品之中，我们能脱离浮躁的风气，让视角重新回归于日常的生活中。正如俞斌浩在其自述中提及，绘画是他的精神堡垒，让他能在复杂的社会中保留内心的纯粹。石涛说：“夫画者，从于心者也”，绘画能从于心是一种人生的境界。郭若虚认为能做到：“神闲意定，则思不竭，而笔不困。”绘画从于心，“致虚极，守静笃”方能体会万物并作之规律。儿时夏日暑期钓鱼游泳抓虾之经历，杭州的山水风光与人文环境孕育了他超乎笔墨之外的精神意趣。

生命之大，自然之趣在与花鸟的对话中，跨越时间与空间的局限，瞬间的生机在俞斌浩的绘画中得到隽永的留存。潘天寿曾说：“要成为大家，一方面要多画，多看，又要修身养心”，孟子说“养吾浩然之气”。“人品不高，落墨无法”，笔正则心正。赏画，观心，其人格的高致从线条的节奏韵律，画面的神韵气势体现得淋漓尽致。“尊重心底的感动，以及自然与艺术的尊严，绘画便可成为艺术家以生命祭祀艺术的行为。”俞斌浩面对自然是真诚的，将自己独特的感悟置入自己饱满的创作中去。以意取象，以形造韵，有限之“象”表现无穷之“意”，每当面对俞斌浩老师的画作，总有一种热爱生命的温暖力量从心中涌出，让我们去思考生命与自然的意义。