

与创造力的初见

朱莉叶在小学之后就转学到南非的一所 寄宿学校,这里与国内的传统教育有很大的 不同。上学第一天,朱莉叶就开始了第一节体 验课:独立。

她记忆中的第一幕,就是独自站在夹在 两面山中间的陌生校园里,作为一个新生、异 国面孔,朱莉叶没有受到任何料想中的额外 关照,完全靠自己摸索找到校长办公室,校长 看见她却也只是平淡又自然地说:"新同学 啊。"然后把新生资料给她。所有老师都忙着 自己手里的事情,没有任何人来给她一个安 排,她只能靠自己完成入学。

校园处于盆地地区,上坡下坡,很少有平 地,朱莉叶一个人爬上爬下,在语言不通的情 况下"摸"到了教室,还没有新生介绍,就被老 师要求自己找座位坐下,可万万没想到的是, 刚一坐下,就下课了。所有学生鱼贯而出,书 本也都带走了,却没人告诉她下节课上什么, 在哪上。这让小朱莉叶有些傻眼,赶紧跟在两 个华人小男生后面,结果却被带到男厕所捉

这听着都觉得大跌眼镜的新生经历,在 朱莉叶看来尽管令人慌乱, 但更让她在这样 "完全放手"的教育环境中跃跃欲试,因为勇 敢探索只是这里带来的第一堂课,接下来,朱 莉叶还会在这里学到最重要的两件事: 守制 度以及大胆想象与创造。

学校有非常严格的规则系统,哪怕你与 老师的关系再好, 迟到一分钟也会被关在铁 门外; 只要犯错, 所有人都被一视同仁地批 评,没有任何人情、例外。但同时又不会很刻 板,尤其注重你的创造力,这点对朱莉叶影响 巨大。

当朱莉叶在午餐把不爱吃的胡萝卜泥拼 成心形发呆时,老师看到后会夸张地尖叫,把 朱莉叶的盘子拿走,向所有的同学展示,夸赞 她实在太有创意:在课上朱莉叶偷偷织围巾, 被老师发现后非但没有批评, 反而对着她的 "手艺"发出"It's amazing"的感叹。当然,如 果你犯错了,哪怕上一秒 amazing,下一秒也 会立马黑脸, 要学生习惯创作自由与遵守制 度并存的环境。

除此之外,在课堂上前所未有的特别学 习更是打开朱莉叶的创意大门。

一次语言课上,老师要求同学描述莎士 比亚及其故乡,并给每位同学一张 A3 纸。当 语言能力还不太好的朱莉叶为了如何用英语 表达而头疼时,同学们的作业却令她瞠目结

有人带着中世纪的帽子,穿着中世纪的 袍子,声情并茂地朗诵莎士比亚的诗,宛如莎 士比亚就站在眼前;有人将牛皮纸卷成纸轴, 把两边烧旧,呈给老师;甚至还有人带着亲手 雕刻的莎士比亚头像雕塑来到课堂上,让大 家都见到"真实"的莎士比亚。

同学们的大胆创造,给朱莉叶很多直击 灵魂的感受,而老师对她的鼓励,则让她更有 勇气和自信。词汇量有限的朱莉叶经常在课 堂上只能交出"流水账"一样的日记作业:"我 今早刷了牙,洗了脸,吃了饭……",这简直是 小时候学习写日记的"反面教材",但老师却 会在其中找到亮点:"朱莉叶的日记非常有 趣,我知道她有两颗小牙刷得很干净。'

畅销书作家黄灯在谈到学生教育时曾 说: "所有在你生命里走过和经过的东西都会 留下烙印,包括很多片刻的印象,甚至某个人 说的某句话。"这些在常规课堂上的一次次不 同寻常的体验,确实给朱莉叶的艺术人生留 下了一个锦囊,里面有一条名叫"创造力"的 妙计,时时用,时时新。

成为自由的创作者

迈克尔·杰克逊是世界公认的顶级音乐 人,但很多人不知道的是,他还开创了现代 MTV,把音乐视频从宣传工具转换成一种带 有音乐故事情节的艺术表达形式, 让更多人 看到了专业音乐视角的影片,作品《Thriller》 还成为第一个被美国国会图书馆收藏的 MV。

朱莉叶从童年时起,就一直将迈克尔·杰 克逊当作自己的偶像,长大后也一直希望脱 离提线木偶般的工作,去做更自由的职业创 作人。所以她在多年前,做了人生中最重要的 一次决定,放弃打拼多年的卫视主持人事业, 辞职创业,去制作专业的音乐视频。

但由于朱莉叶材娇小,又有略显幼态的 婴儿肥,而经常被认为是柔弱需要保护的。所 以当她将超前的音乐视频策划案给到前辈看 时,会被草率地判定为"幼稚";从导演到拍摄 再到后期制作,团队里大多都是男性,在沟通 时,朱莉叶经常被敷衍,被当作可以糊弄的小 女生。从小就反复地接受挫折教育,使朱莉叶 可以完全坦然地接受这些质疑与挑战。从零 开始学习拍摄、剪辑,不需要和任何人争执对 抗,拿作品说话。

事实证明,她也确实做到了。在国内大家 还不知道快闪影片是什么时,她就策划拍摄 了上百人参与的《百人横扫吴江路》的快闪影 片。从而被 Dickies 发现,邀请拍摄了快闪影 片《英雄惊现新天地》。随后,越来越多品牌与 朱莉叶开展合作,TennieWinnie《港汇快闪》、 东方卫视各种快闪影片《虹桥火车站快闪》 《浦东国际机场》的新娱乐快闪以及与微软合 作的《Office 365》等等。

在这些快闪影片中, 可能会被设计一个 有意义的开端, 比如说因为一个生活中被忽

略的小善意:一个垃圾被行人拾起,所有的舞 者都隐藏在人群中,等待这样一个触发时机, 就全部冲出来,像一场盛大的庆祝会:也有可 能是生活场景的捕捉,比如跟拍在餐厅开会 的部门主管和一边吃饭一边回复工作消息的 职场人……

朱莉叶将有社会思考的音乐创意与商业 有机结合,策划出史无前例的商业音乐片创 意。这些商业视频策划还荣获中国广告长城 奖,全网有超千万的点击量,形成"病毒式"传 播。在此之后,VIVO、PUMA、LEE、LEVIS、 Greygooes 等大牌的商务 MDV 的邀约不断, 还为西安万象天地拍摄了宣传片《XIAN BIANGBIANG DE».

朱莉叶曾在微博中说:"麻烦不要定义我 在做幕前还是幕后的工作,这就是一个整体 的作品。"无论面对质疑还是荣耀,她都一直 践行着做一个创作者的初衷,永远清醒地自 我定义,清醒地看待外界声音。

我曾看到有人形容迈克尔·杰克逊是: "先天天才和后天训练相结合的完美风暴。 你说,朱莉叶又怎么不是呢?

有创意的管理

能够使自己保持创新的状态是朱莉叶的 优势, 敢于放弃原有的光环去追求未知的事 业,是朱莉叶的勇气,而可以高效管理一支有 "作战能力"的团队,却可能是创业成功的关

创业这件事对朱莉叶原始性格的磨练很 大,使她从完全自由地创作,不会给自己规定 几点需要做什么, 转变为有时间规范地做运 营与公司执行。朱莉叶说:"这种理性对艺术 反而是一种'不理性',我也在不断地摸索,怎 样能让自己快速进入到创作状态, 又随时能 '按部就班',要做好切换。

朱莉叶认为公司的很多事情和在学校也 是一样的,要有规则和纪律,才能变得更好。 因此她会对员工有系统性的训练:"你听完我 交代完任务, 你要能够复述任务的目的,权 重,时间节点以及你的建议操作方式,这些系 统性的东西,是保障我们做任何事情的基础, 创意、创造也绝不例外。"

另外,朱莉叶在公司运营模式上也体现 出独到的创意:简化运营模式,缩小团队的规 模,把流程化的团队,变成甲乙方合作的项目 制,一组人只负责一个项目的交付成果。

不在内部养很多制片和前后期团队,而 是针对每一个项目单独招募, 保证每一位项 目成员都在主动积极地推进。不但能使项目 推进更有效率,还会省下很多运营成本,用在 项目作品上,使作品的呈现更加完美,团队每 个人也都有极大的满足感。

朱莉叶说:"我认为红、找到合适的伴侣、 公司做到上市这些都是同一类事物。每个人 都想要成功,想要找到合适的另一半,但是实 现的方式和姿态是不同的。我并不需要团队 规模很大带来的虚荣感, 也并不认为所有公 司都一定要做到上市,我的目标是做一个小 而美的公司。'

走在"流行"之前

朱莉叶的灵感经常是来自于对生活中一 些特定事件的感受。比如说她曾为 SKII 的"呼 吁女性改变命运"的公益创作了原创歌曲《我 的人生啊》,这首歌的 MV 制作花了三年的时 间,彼时女性力量正在被世界看见。

在视频的开始就是真实的记录照, 其中 许多被处理成黑白的铅笔画一幕幕地出现又 消失, 观众好像感受到时间也就这样一点点 地逝去。朱莉叶的独白伴随音乐响起,讲述许 多过去的人生遗憾,声音清晰地震动着人心。

这首歌被评价为"又丧又燃",朱莉叶也 说,人生就是丧燃循环的过程,甚至看过的人 们,好像也可以跟着这部音乐作品,开始去回 忆和理解人生的丧和燃。

《我的人生啊》是朱莉叶作品中少有的低 沉与呐喊, 她更多的还是将沉重的情绪用不 羁外放的方式表达,她更习惯笑着、闹着给你 看她对生活的发现和感悟。

比如疫情期间为了"憋疯"的上海居民创 作的《Wait For Light》、《如果明天解封了》,在 此主题之下, 视频的喧闹和疯狂好像能解放 所有孤独, 抓狂的情绪, 又诵讨朱莉叶妥善的 处理,完全不会有不适感,引起广大网友的自 发加入。其中仅《Wait For Light》就在抖音达 到 300 多万的播放量。

还有《朱莉叶的野唱会》一系列的 freestyle, 这些都是最能展现朱莉叶"疯丫 头"一面的音乐创意视频,也有几个鲜明的共 同特点:音乐足够洗脑,歌词足够真实,视频 风格鬼马荒诞,乐器汇集非常多,参与人数也 非常多,朱莉叶尤其擅长创作前卫又接地气, "病毒"般易传播的的音乐视频。

朱莉叶希望未来能把音乐的维度做得更 宽。公司团队会与品牌合作大型活动业务,拍 摄专业的 TVC; 还会与腾讯音乐等唱片公司 签正规专辑,制作标准格式的歌曲和 MV:也 会有更加天马行空的,可以跟朋友一起玩的 短视频作品,比如《朱莉叶的野唱会》。

朱莉叶以不同的方式,用视频承载音乐, 又用音乐的角度制作视频,相辅相成。不局限 表现形式,但一定要真正把一个作品的情绪 完整地表达出来。

并且,朱莉叶还是 MDV 舞蹈大赛的发 起人,曾多次担任专业街舞大赛的评委。作 为一名自小练舞的专业舞者,她希望将舞蹈 曾带给她的能量,传递给更多人。所以她尝 试组织非专业舞者成立"野舞团",并拍摄 《野舞会》,让跳舞真正成为无门槛也无边界

朱莉叶一直是走在"流行"前面的人,也 让我们看到了创造力为生活带来的诸多惊 喜。有一句创意广告文案说:"创造力就是你 的超能力",恰如其分地解答了朱莉叶的开挂 人生是从何而来。

所以说,人生怎么可以没有创造力呢?

