

(第二版)

创意思维与设计

王欣 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

全国高校
艺术设计
规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

(第二版)

创意思维与设计

王欣 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

全国高校
艺术设计
规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

图书在版编目(CIP)数据

创意思维与设计/王欣编著. —2 版. —武汉:武汉大学出版社,2015. 8
全国高校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-307-15832-0

I. 创… II. 王… III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 103260 号

责任编辑:易 瑛 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件:chs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省荆州市今印印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:7.25 字数:159 千字

版次:2008 年 1 月第 1 版 2015 年 8 月第 2 版

2015 年 8 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-15832-0 定价:30.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国高校艺术设计规划教材

主 任： 尹定邦 中国工业设计协会副理事长
广州美术学院教授、博士生导师

执行主任：李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任：杜湖湘 张小纲 汪尚麟 陈 希 戴 荭

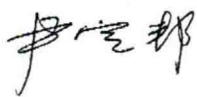
成 员： (按姓氏笔画排列)

王广福	王 欣	王 鑫	邓玉璋	仇宏洲	石增泉
刘显波	刘 涛	刘晓英	刘新祥	江寿国	华 勇
李龙生	李 松	李建文	汤晓颖	张 昕	张 杰
张朝晖	张 勇	张鸿博	吴 巍	陈 纲	杨雪松
周承君	周 峰	罗瑞兰	段岩涛	夏 兵	夏 晋
黄友柱	黄劲松	章 翔	彭 立	谢崇桥	谭 昕

学术委员会：(按姓氏笔画排列)

马 泉	孔 森	王 铁	王 敏	王雪青	许 平
刘 波	吕敬人	何人可	何 洁	吴 勇	肖 勇
张小平	范汉成	赵 健	郭振山	徐 岚	贾荣林
袁熙旻	黄建平	曾 辉	廖 军	谭 平	潘鲁生

总 序

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设持续高速地发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以千万计的经过高等教育培养的艺术设计的应用型和创新型人才，主要承担此项重任的高等院校，包括普通高等院校、高等职业院校、高等专科学校的艺术设计专业近年得到超常规发展，成为各高等院校争相开办的专业，但由于办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源，建设优质教材，优化教学环境，提高教学质量，保障教学目标的实现，是摆在高等院校艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。

教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等教育教材，为高等院校提供人性化、立体化和全方位的教育服务，是应对高等教育对象迅猛扩展、经济社会人才需求多元化的重要手段。在新的形式下，高等教育艺术设计专业的教材建设急需扭转沿用已久的重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻市场的现象，把培养高级应用型、创新型人才作为重要任务，实现以知识为导向到以知识和技能相结合为导向的转变，培养学生的创新能力、动手能力、协调能力和创业能力，把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么去做”作为价值取向，充分考虑使用对象的实际需求和现实状况，开发与教材适应配套的辅助教材，将纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相

结合,营造师生自主、互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等教育已经进入一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社策划组织编写的全国高等院校艺术设计应用与创新规划教材,是在充分吸收国内优秀专业基础教材成果的基础上,从设计基础入手进行的新探索,这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,该套教材的编写是由众多高等院校的学者、专家和在教学第一线的骨干教师共同完成的。在教材编撰中,设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行整体把握和构建,骨干教师、行业内设计师依据丰富的教学和实践经验为教材内容的创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家努力使本套教材深入浅出,更具有针对性、实用性。

其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,该套教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的互动教学,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所学专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,发挥学生的创造潜能,让学生看得懂、学得会、用得上。

其三,总主编邀请国内同行专家,包括全国高等教育艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了这套教材的高质量、高水平。

因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学,让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型的人才,为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

2008年1月18日

引言

当创意成为一种产业的时候，当各大专院校纷纷将创意思维作为一项重要课程开设的时候，创意作为人类利益的最大创造者从幕后走到了台前，创意为先的设计理念在设计界逐渐明朗。事实上，创新意识、创造力一直都是推动人类文明进程的源动力。对于设计专业的学生来讲，创造力是必备的专业素质之一，创意决定了设计作品的精彩程度。

学科的特殊性注定我们是创意发烧友，注定我们理应成为创意王国中的强者。创意是睿智的大脑与严谨的工作精神相结合的产物；创意是出其不意的好点子；创意是对一切旧有格式的不同程度的打破；创意是艺术与技术的组合力量。在介入艺术的初期，我们更需要带有一定的目的性地去整理一些经验（直接经验与间接经验）。直接经验需要我们自身体验与总结，而间接经验显然需要从他人总结的经验中获取，两者同等重要。很多时候我们的艺术行为是在直接经验的指导下进行的，在操作的过程中我们会有意识地、自主地采取一些行动，这些行动我们也称之为创意。那么，本门课程的设置也是为了帮助初学者积累经验，提升学习的品质。

创意与设计的结合是人类不断追求完美及人体各类器官舒适的欲望驱使的必然要求。

笔者希望同学们能在轻松愉快的氛围中开始本门课程的学习，大脑过度紧张和被动的学习态度都会让我们的思维处于闭锁的状态。笔者诚恳地期待“90后”的你们能抛开一切束缚、一切心结、一切惯常的思维模式开始崭新的创意之旅，让创意成为一种习惯，让创意点亮生活。

目 录

1/第1章 创意与思维

2/第一节 创意思维的界定

4/第二节 创意产生的若干因素

8/第三节 创意的力量

10/本章思考与练习

11/第2章 创意思维与设计

12/第一节 创意思维的基本类型

16/第二节 设计思维的宿敌

18/第三节 创意设计的审美要求

22/本章思考与练习

61/第4章 创意思维的操练

62/第一节 对现成品的颠覆与再造

68/第二节 天马行空的创意实验

23/第3章 创意思维在设计中的参与方式

25/第一节 想象联想思维法

35/第二节 组合思维法

40/第三节 类比思维法

44/第四节 横向思维法

48/第五节 逆向思维法

60/本章思考与练习

71/第5章 创意思维案例

72/第一节 课堂案例

86/第二节 优秀设计案例

105/图片来源

106/参考文献

107/后记

第1章

创意与思维

图1-1 不拘一格的书架，思维的逆向

第一节 创意思维的界定

创意潜能是每个人通过发掘都可以拥有的思维能力，创意思维则是一种综合性的思维方式，涵盖了超常规思维、创造性思维、形象思维、逆向思维等多种思维方式。创意思维的运行模式是打破旧有格式、摒弃旧有规则，全面探究问题实质后产生的新观念、新创意。创意思维敢于挑战现状而不墨守成规，很多新理念、新创意的诞生就是旧成分的新组合，在观念艺术中体现得尤为明显。

对于创意思维的训练我们需要在一个开放的空间中进行。这里所讲的空间不仅仅是常规尺度上的，还包括我们的大脑，因此学习过程当中在不影响正常的教学秩序的前提下，我们可以用更加自由的方式表达自己的思想，把每一次课题实验当做一个执著的游戏用激情与智慧去演绎，勇敢地逾越一些所谓的障碍，如表现形式的最终选定、实验材料的性能与加工技法的掌控，等等。

创意思维在视觉设计领域中的体现是全方位的，从二维到三维，从虚拟到现实，创造力是设计第一生产力。

图1-2 李月《随心所欲的“我”》。

作品成分：3件白色长褂(自制)+绘画工具+全班同学+DV机一台。

作者设置无障碍的环境，让参与者随心所欲地涂抹，自由、无负担是创作观念的所在

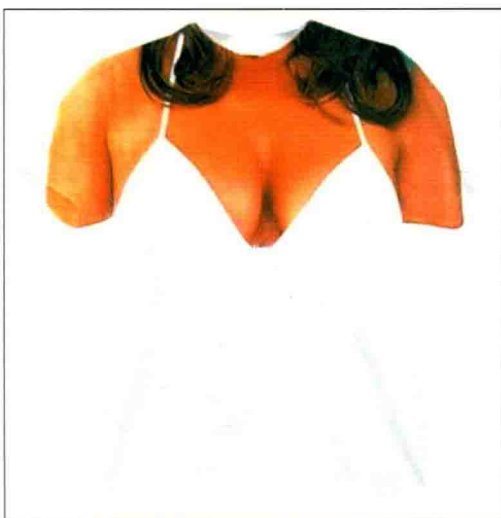

图1-3 | 图1-4

图1-5 | 图1-6

图1-7 | 图1-8

图1-3 混淆视听的T恤创意

图1-4 彰显个性的展示创意

图1-5 情趣化的产品创意

图1-6 温暖视觉的建筑外墙创意

图1-7 端着的创意

图1-8 让人忍俊不禁的广告创意

第二节 创意产生的若干因素

创意是智慧的结晶，是思维良性运作的结果。创意的生成过程可能是瞬间灵感闪现，也可能是耗时数年的繁冗工程，但无论是前者还是后者都会历经创意的激发至创意的实现等一系列阶段。创意的产生会有前提，我们将其总结为以下几点：

◎ 一、创意动机的尽快确立

设计师作为设计的主体，一件震撼客户与受众的创意作品的诞生并非凭空而来，而是创作动机、创作欲望、相关知识链接的强强联合。当我们面对一个设计课题的时候，要将其以最快的速度在大脑中储存起来形成创作动机，这是创意产生的先决条件。

◎ 二、积极的思维状态与创作欲望

在相同的环境、相同的条件、相同的动机下，思维状态会对创意的品质起到至关重要的作用。积极的状态会使人敏感，思维活跃，学习兴趣大增；消极的状态会令人畏缩，思维迟钝，甚至大脑一片空白。因此，当创意动机形成之后，

应积极调动大脑中的激情因子不断地与之碰撞，碰撞的时间、空间没有限制，可以是吃饭、睡觉、行走、看书，在教室、在寝室、在餐厅、在路上等任何的时间和空间，越频繁越好。

◎ 三、相关知识的搜索与链接

我们面对的课题可能是概念性的，如以“容器”为概念进行思维拓展练习；也有可能是具体操作性的，如给某品牌做一个推广。我们不可能熟知所有的领域，那么我们在创意之前应该对设计课题的专业性知识、交叉学科知识、实践经验等各个方面做详尽的了解与研究，以解决对课题本身的能见度问题，对课题的主旨认识得越透彻、能见度越高，创意产生的途径就会越宽泛，最佳创意产生的可能性也会越大。

视觉设计的成长与发展和现代艺术有着千丝万缕的联系，现代艺术深刻地影响着现代设计的观念与精神，现代艺术大师及其作品为设计提供了大量的可供借鉴的一手资料。因此，向大师学习是提升创意能力与品质的一个重要方面。现在我们通过知识链接对部分现代艺术形式进行初步的了解。

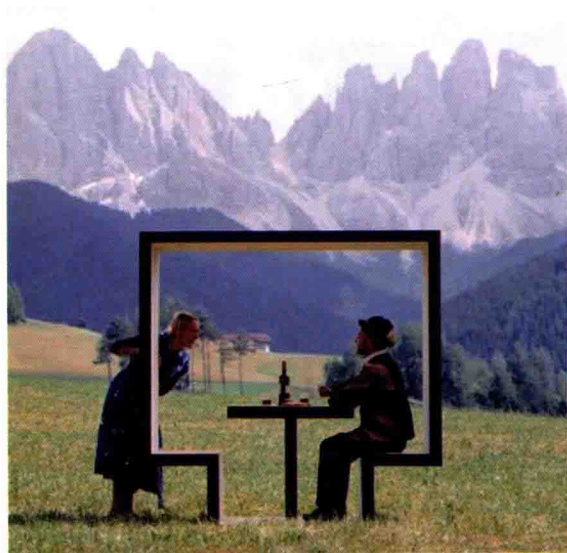

图1-9 户外制造的风光和惊喜

图1-10 户外座椅的人性化设计

图 1-11

图 1-12

图 1-13

1. 观念艺术

观念艺术产生于20世纪60年代，它不限形式和材料，更多关注的是观念和意义。观念艺术不能被定义为任何一种媒介或风格，广义的观念艺术具有多种形式：装置、影像、行为、大地艺术等。观念艺术对大部分艺术家的思想产生了决定性的作用，其代表人物是马塞尔·杜尚、约瑟夫·博伊斯、约瑟夫·孔苏斯等人。

2. 大地艺术

大地艺术又称“地景艺术”，源于20世纪60年代末。它是指艺术家以大自然作为创作媒介，将艺术与大自然有机结合创造出的一种富有艺术整体性情景的艺术形式。大地艺术家认为艺术与生活、艺术与自然应该没有严格的界限，在人类的生活中，应处处存在着艺术。大地艺术的代表人物是克里斯托和妻子让娜·克劳德、德·玛丽亚等人。

图 1-11 约瑟夫·孔苏斯：

《一把和三把椅子》

作品成分：真实椅子+照片
椅子+椅子释义摘录

作品寓意艺术品提供的观念
才是艺术的本质

图 1-12 马塞尔·杜尚：

《L.H.O.O.Q.》

作品成分：名作+胡须

作品隐喻权威可以被打破的
观念

图 1-13 约瑟夫·博伊斯：

《油毡椅》

作品成分：椅子+油毡

作者的油毡情节在诉说人性
复苏的观念

图 1-14 克里斯托、让娜·克劳德：

《包裹海岸》

作品成分：

澳大利亚海岸线+聚乙烯幕布

作品展现别样风景

3. 装置艺术

装置艺术是指艺术家在特定的时空环境里将人类日常生活中的已消费或未消费过的物质文化实体,进行艺术性地有效选择、利用、改造、组合,创造出新的展示个体或群体,或利用日常性媒介来表达社会的、政治的或个人的内容,是一种具有丰富的精神文化意蕴的艺术形态。

图1-15 艾未未: 装置作品
作品成分: 自行车若干
对生活符号的解构与重置

图1-16 刘俐蕴: 装置《请进》
作品成分: 棉布+棉花+板+蕾丝
作品名称与作品本身是一对矛盾体, 引发观者的参与冲动

4. 行为艺术

行为艺术是20世纪五六十年代兴起于欧洲的现代艺术形态。它是在以艺术家自己的身体为基本材料的行为表演过程中,通过艺术家自身的体验来达到一种人与物、与环境的交流,同时经由这种交流传达出一些非视觉审美性的内涵。

图1-17组图 李文:行为艺术《切半》
作品成分:特定环境+艺术家+道具

图1-18 比尔·维奥拉:影像作品《悲伤》
作品成分:照片+画框
作品通过录像手段研究和探索人类看不见的精神世界

5. 影像艺术

影像艺术是通过电影、电视和有色光源、运动光源参与呈现的与观念艺术相关的制作。在20世纪90年代后,数字化影像逐渐成为影像艺术领域中的主要方式。影像艺术的代表人物是白南准、比尔·维奥拉等人。

图1-19 白南准:影像作品《月亮就是最古老的电视》
作品成分:电视屏幕(12个)+屏幕投影仪+VCR
作品通过12个变幻中的月亮的姿态,表现出“瞬间和永恒是同样的”时间概念

第三节 创意的力量

创意思维与设计课程旨在帮助各设计专业的同学们学会使用创意，积蓄创意能量。创意是艺术设计的灵魂，一件创意平庸的设计作品有如过眼云烟，在观者的心里不会留下一丝痕迹，这样会违背设计的原则与初衷。因此要拒绝思维的平庸，用创意解决问题是我们应该始终坚持的信念。

我们完全有理由相信创造力制胜的时代已经到来。创意很显然在以加速度的形式改变着人们的生活方式，为人类创造最大限度的自由与便捷，使现实生活变得更加有趣。我们要想在竞争的环境中脱颖而出，就要超越方法与技能，超越逻辑与理性，坚信创意是一股不可思议的力量。因此，创意对于一个设

图 1-20

图 1-21

图 1-22 图 1-23

图 1-20 灯具？盒子？

图 1-21 让人“揪心”的提袋创意

图 1-22 造型温润质朴但功能不凡的茶具创意

图 1-23 性感、温暖的触角

