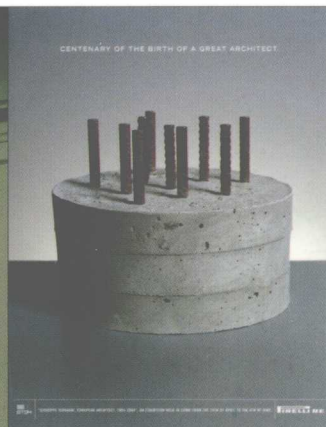
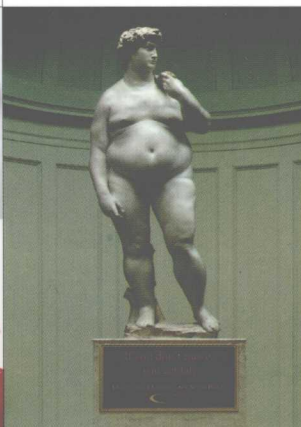

高等院校视觉传达设计系列教材

创意思维

赵世勇 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

创意思维 / 赵世勇编著. —天津: 天津大学出版社,
2008.8
(高等院校视觉传达设计系列教材)
ISBN 978-7-5618-2672-0

I.创... II.赵... III.创造性思维—应用—广告—设计—
高等学校—教材 IV.J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第057576号

出版发行: 天津大学出版社
出版人: 杨欢
地址: 天津市卫津路92号天津大学内
电话: 发行部: 022-27403647
邮购部: 022-27402742
邮编: 300072
印刷: 保定市中画美凯印刷有限公司
经销: 全国各地新华书店
开本: 185mm×260mm
印张: 9
字数: 305千字
版次: 2008年8月第1版
印次: 2008年8月第1次
定价: 78.00元 (共两册)

凡购本书如有印装质量问题, 请与本社发行部门联系调换
版权所有 侵权必究

序

最初与世勇熟悉起来是在中国室内设计学会的一次聚会上。当时只知道他是我们天津美院的同门师弟，毕业后去了出版社，做美编、做展示、做杂志，后来又做公司。每样工作都干得风声水起，颇有影响。每日里早来晚去、走南闯北，与各色人等打交道，谈创意、讲思路，把自己对设计的理解融汇到一件件鲜活的作品之中，也使得他在这个圈子里渐渐有了名号，令人刮目相看。

在那次聚会之后，世勇便经常参与和策划学会的一些活动，我们也常常在一起交流，谈很多对当今设计理念的看法。我发觉世勇的思维很活跃，对很多问题的认识也很深刻，有些思路令人惊喜，有些甚至让人震撼。可以看出，这是这些年他在设计的“江湖”上摸爬滚打的经验所得，也是他勤于思考、博览群书的习惯使然。后来，知道他调去大学当了老师。前几日，又在我案头摆了这本刚刚完成的书稿——《创意思维》。

创意思维是一种宣言。

作为一个设计师，我们现在最需要的其实就是创意思维。我认为创意思维是敢于站出来挑战自我、否定与重新审视自我的一个过程。在这个过程中许多人退缩了，固守着自己的思维定式，孤芳自赏、顾影自怜地原地踏步。但有人站了出来，保留了自己原有的骨架，艰难地进行着一次又一次的蜕变，丰满着自己的灵与肉。我欣喜地看到在这个过程中世勇伏下身来，用无畏的勇气和智慧书写着这样的一个宣言。

创意思维是一种行动。

作为一个设计师，思想有多远我们就能走多远。创意思维是支撑我们设计行动的灵魂。可我们对创意思维的深层次理解却知之甚少，我们只是用只言片语的解释支撑着我们的设计行动，没有人静下心来将我们的设计认真总结形成理论，将创意思维——我们设计行动的灵魂进行深刻的挖掘。这时候世勇虚下心来，以对设计的热爱及虔诚，耐住寂寞，认真地总结着这个行动。

所以我们看到了这样一本图文并茂、内容翔实的设计书，使读者可以全面而系统地阅读和了解创意思维。

愿阅读过本书的每个人都多些创意思维。

中国建筑学会室内设计分会第一专业委员会主任

阚曙光 2008年7月

目录

序

第一章 概述	002
第一节 创意思维与设计的关系	003
第二节 创意思维的特征	004
一、创意思维具有独创性	004
二、创意思维具有联系性	005
三、创意思维具有多解性	006
四、创意思维具有超前性	007
五、创意思维具有综合性	009
第二章 创意思维的因素	010
第一节 知觉与直觉	010
第二节 想象	012
第三节 灵感	014
第四节 审美	021
第三章 创意思维的训练	022
第一节 诱导创意的训练	022

一、从题材选择方面进行诱导	023
二、从形态处理方面进行诱导组合	024
三、从各种因素的类比方面进行诱导	026
第二节 创意思维训练的种类	028
一、标新立异与独创性训练	028
二、侧向与逆向思维训练	032
三、超前思维训练	036
四、深度与广度的训练	040
五、灵感捕捉训练	044
六、流畅性与敏捷性训练	048
七、求同与求异思维训练	052
八、想象与联想训练	056
第四章 创意思维训练的方法	060
第一节 当今主流的创意思维方法	061
一、黑箱法	062
二、白箱法	063

三、策略控制方法	064	三、和田十二法	092
第二节 智力激励方法	066	四、特尔斐预测法	096
一、头脑风暴法	067	第五节 列举方法	098
二、头脑风暴法的激发机理	068	一、属性列举法	098
三、头脑风暴法的原则	069	二、希望点列举法	100
四、头脑风暴法的要求	070	三、缺点列举法	104
五、头脑风暴法中的专家小组	074	第六节 联想方法	109
六、头脑风暴法中的主持人	075	一、简单联想	109
七、头脑风暴法中的记录工作	076	二、强制联想	110
八、头脑风暴法质疑阶段	077	第七节 组合法	112
第三节 整理方法	078	一、二元坐标法	114
一、KJ法	078	二、形态分析法	118
二、戈登法	080	第八节 其他方法	120
三、635法	082	一、类比法	120
四、MBS法——三菱式智力激励法	084	二、仿生设计学法	135
第四节 设问方法	086	索引	136
一、5W2H分析法	086	后记	140
二、稽核问题表法	090		

高等院校视觉传达设计系列教材

创意思维

赵世勇 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

第一章 概述

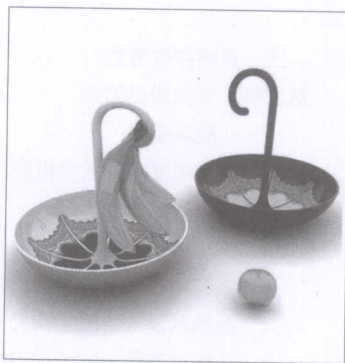
GAISHU

创意思维指的是什么呢？我们这里讲创意，指的是发明和创新这两个不同的概念。发明是以前不存在的东西；创新是以前存在的东西，当你从不同的角度看的时候，一种新的组合就出来了。好像阿基米德测水银的重量时测不出来，后来他在洗澡的时候得出了新的结论，测体积就可以了。这种通过联想，通过不同的东西结合在一起，产生新的想法叫做创意思维。

创意思维问题的研究实际上是我们如何用一个新的创作状态，用新的视角看问题，从某种意义上改变我们的思维方式。我们用双眼上下左右环顾四周的时候总是忽略了我们头颈还可以转动，我们的身体还可以转动，所以用眼看就成为了我们审视这个世界的固有模式，忘记了我们转动看、我们会上下看、我们会远近看等。这造就了我们看东西时很直观，当固化了你看的方方式后你就不去思考了，这种带有欺骗性的方式很可怕，如果我们抛开独立思考的方式，长此以往我们的思考就僵硬了。

创意思维是用全新的思维角度和方法来分析、认定和处理设计问题。它可以运用正向、逆向的线性思考模式进行，也可运用横向和纵向的思考模式进行，但它却将逻辑、形象、灵感、直觉、审美等各种因素交融在一起，形成一个三维和多维的立体思维。

作品名 / 伞状陶瓷水果碗

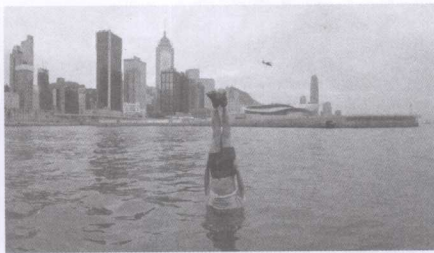
作者 / Benjamin Hubert Available

相关链接 / <http://www.designmyworld.net/>

第一节 创意思维与设计的关系

设计是多元化的艺术，设计本身就是一种创造。设计的过程就是创意思维实现的过程，在好的创意思维方式的引导下，我们能够更快更准确地找到思维实施的点，从而缩短设计时间，目标明确地进入到所涉及的事物中，提高设计的效率与效果。设计的效果只能说明设计的结果，而设计的效率要靠创意思维的训练和培养来体现。等待灵感只能让我们白白浪费时间与精力，有了创意思维的系统支持，灵感会源源不断地融入我们的设计中。

假若我们的头脑如同水塔，那么创意思维就是决定水塔高度的支架，设计就如同水塔中喷出的水，支架高度（创意思维）越高压力越大，那么喷出的水（设计）就越高越远。所以创意思维的训练就是解决如何让设计更高、更好、更远的问题。

作品名 / 镜子和李伟跌倒... 系列

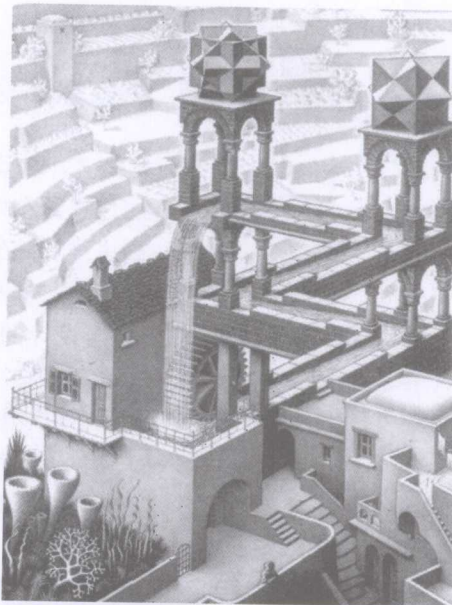
作者 / Li Wei

相关链接 / <http://www.dailymail.co.uk/>

作品名 / 瀑布

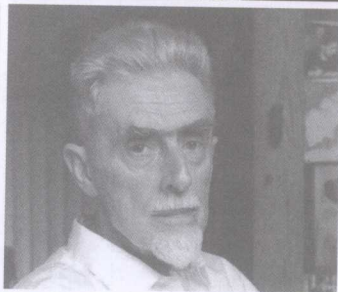
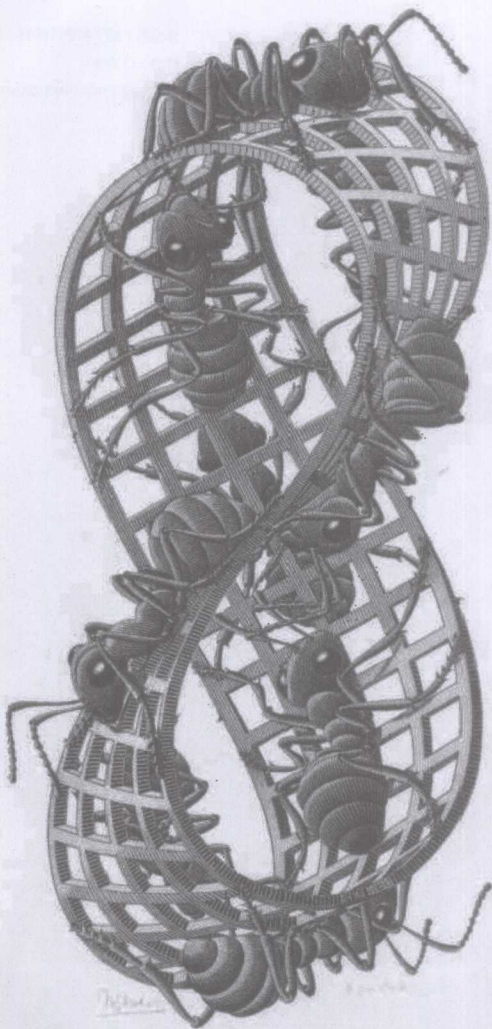
作者 / M. C. Escher

第二节 创意思维的特征

一、创意思维具有独创性

创意思维的独创性表现在突破上。面对矛盾冲突独辟蹊径寻求解决办法,是对条条框框、落后观念的抛弃,只有抛弃了别人司空见惯和墨守成规的想法,才会有独树一帜的见解和创新的产生。许多科学家和艺术家都是因为懂得否定与抛弃,才推动了人类文明进程的发展。没有思考中的创新就没有设计中的创意。

埃舍尔 (M.C. Escher 1898-1972)

被人们称为“图形艺术家”的荷兰人埃舍尔,专门从事木版画和平版画创作,他从阅读的数学著作中获得巨大的灵感。埃舍尔无疑是一位出色的艺术家,但是,他却与同时代的艺术家几乎没有交流。埃舍尔习惯于独行,几乎是孤身一人进行着他的绘画探索。他也是一位思想家,只不过他的思想不是付诸语言,而是付诸画面。他的每一幅作品,都是他思想探险的一个记录和总结。

随着他创作的发展,他从所读到的数学思想中获得了巨大灵感,在工作中经常直接用平面几何和射影几何的结构,这使他的作品深刻地反映了非欧几里得几何学的精髓,他也被悖论和“不可能”的图形结构所迷住,并且使用了罗杰·彭罗斯的一个想法,创作了许多吸引人的艺术作品。

作品名 / 莫比乌斯带

作者 / M. C. Escher

作品名 / good news

作者 / robertsollis

每个国家的新闻都有自己的特色，随便一件小事就会拿来以各种角度分析，这幅作品中报纸则省略很多小事，报道令人民不担忧的新闻，设计者以逆向思维的方式把报纸上负面的新闻都剪掉，就成为了我们现在看到的good news的报纸，这些洞显现出来的是社会的混乱，表达只有good news的报纸才是现代社会人都需要的吧！

二、创意思维具有联系性

创意思维的展开都会与事物的横向、纵向、逆向产生联系，这种联系越深入，就越会对事物的发明与创新产生更大的作用。

当创意思维的展开与事物的纵向发生联系时，我们应该问问自己是不是应该更进一步深入，这种深入往往会给我们带来意想不到的结果。

当创意思维的展开与事物的横向发生联系时，这个过程往往是发现一种现象，那么根据它的特点进行的横向联想与比较，将给事物带来变化的结果。

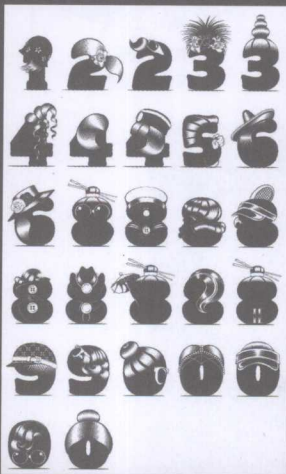
当创意思维的展开与事物的逆向发生联系时，这个过程是思维站在了事物的对立面或反面开展的思考，这时的创意思维是对事物原有状态的否定、重新审视和分析事物。

创意思维的展开与事物的横向、纵向、逆向之间产生的联系是相互制约、相互影响、相互联系的。

作品名 / 高科技上瘾者

作者 / Joe Malia

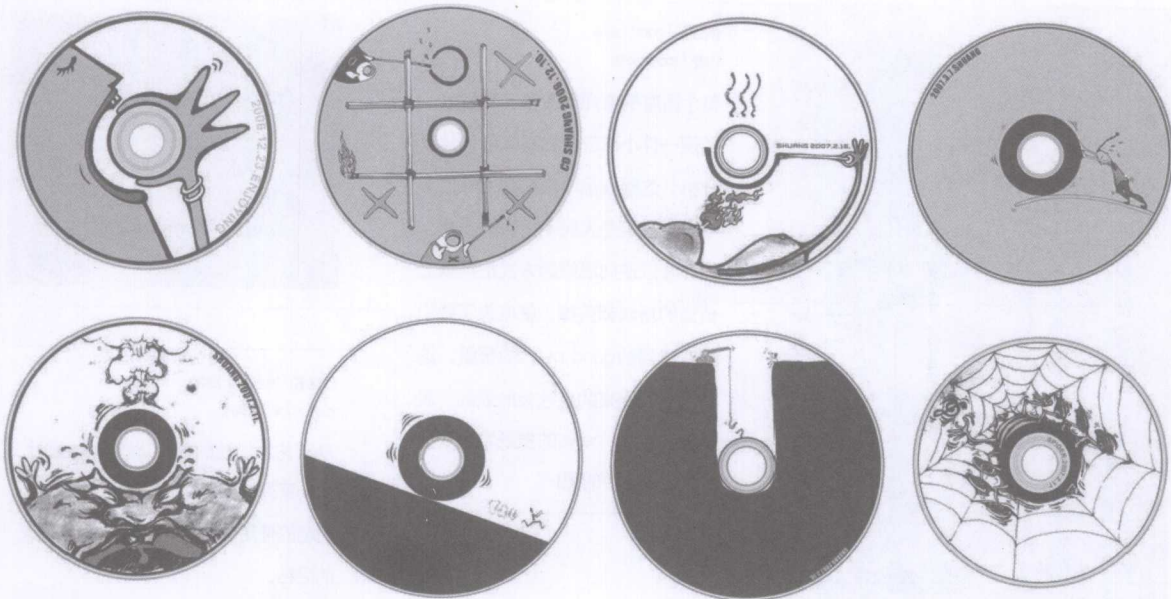
皇家艺术学院的学生 Joe Malia 设计了一系列的产品，探讨对高科技已经上瘾的使用者在公共场合会要什么样的隐私。

作品名 / 字体图形设计

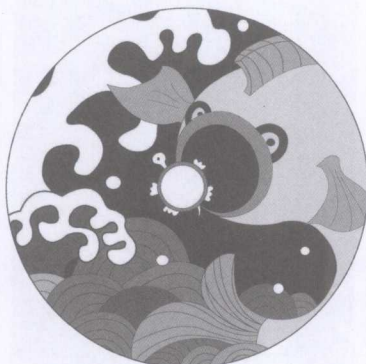
作者 / Alex Trochut's

相关链接 / <http://www.behance.net/>

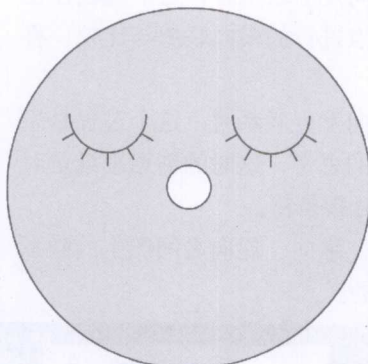

三、创意思维具有多解性

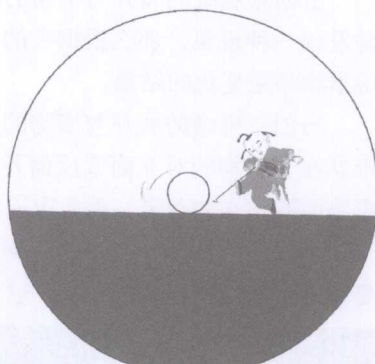
创意思维的目的是为了寻求解决问题的方法，但创意思维不是一道 $1+1=2$ 的算术题，创意思维具有多解性，也就是说创意思维最终寻求到的解决方式是不相同的，问题的解决有很多的方式方法。所以创意思维就是尽量多地提出设想，寻求多种答案来扩大设计的选择空间，最终以最优方案进行实施。

作者 / 陈岩
指导教师 / 赵世勇

作者 / 张兵强
指导教师 / 赵世勇

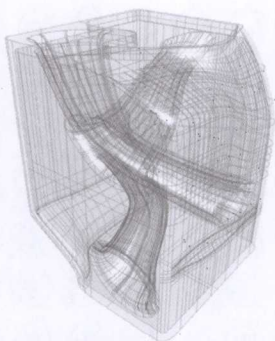

作者 / 崔占文
指导教师 / 赵世勇

这组练习是光盘的封面设计实验练习，内容要求同学们要合理运用光盘中间的圆洞，创造出有意思的画面，也就是给出了一个基本形，在基本形的基础上寻求设计的多解。

具体要求：每人10张光盘封面，要做得有趣。

作品名 / 鱼缸

作者 / 马岩松

相关链接 / <http://www.i-mad.com/>

四、创意思维具有超前性

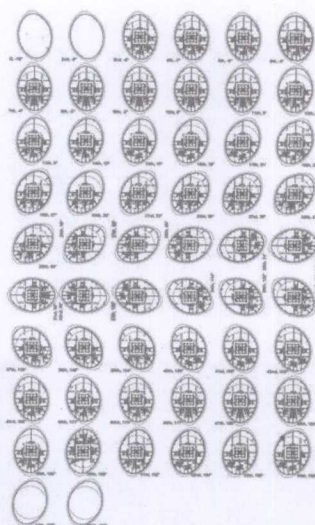
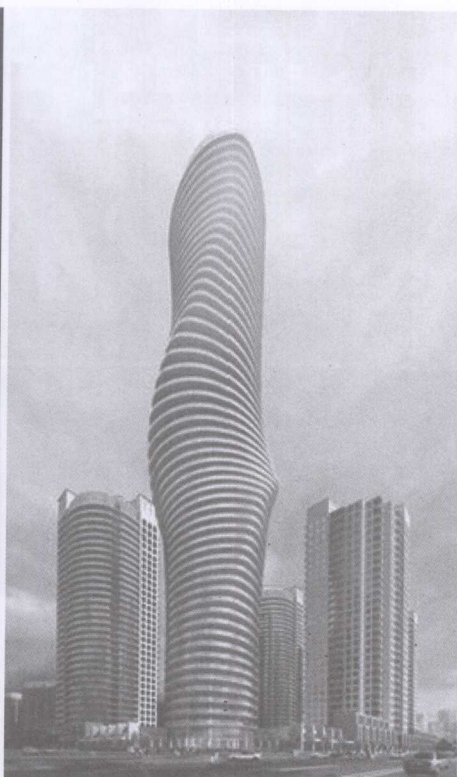
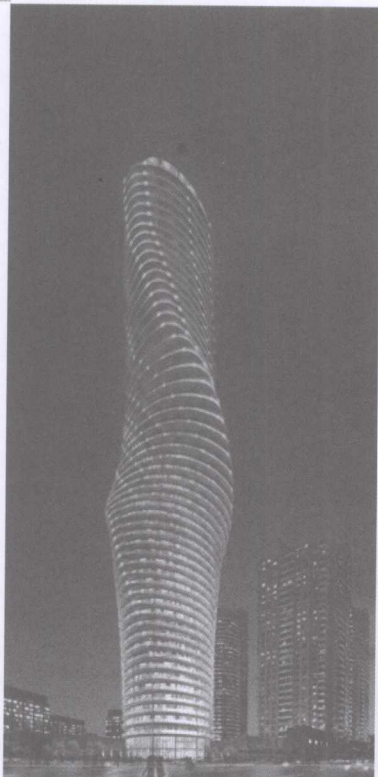
由于站的高度、角度、视野、寻求方向等的改变，创意思维被公众认同的成果都具备超前的意识形态，这个过程往往显示为从思维逻辑的中断到思想的飞跃。创造者的意识会因为某个思绪或外因的触发而产生飞跃的变化，从而孕育出新的观点、新的思路、新的方案，使问题豁然开朗。

建筑师马岩松几年前从国外回到北京，建立了一个只有三个人的建筑设计事务所。但由于国内项目都要投标，屡投不中，结果无项目可做，闲得无聊，来到街头卖鱼人前，看到小小的脸盆中游着几十条鱼，价格不贵，一两块一条，顿生感慨。在城市森林高楼公寓笼中生活的人们其实和鱼没有什么不同，既然暂时没法给人设计房子，不如先给鱼设计空间，反正从设计思路上也并不会相去甚远。多买几条鱼将得到免费赠送的鱼缸，鱼缸呈方形，大概由于容易制作，因而免费。他所做的第一件事是用录像机连续几天拍摄鱼儿游动的情形，然后绘图记录所有鱼儿在方鱼缸中到过的地方，并画上红圈。后来发现有些地方鱼儿从来不去，想见方形鱼缸其实是设计者从容易制作出发做出的主观设计，而不是从鱼儿的角度来进行设计。其实，在现实生活中，这种不考虑用户而设计的例子会有很多。

马岩松于是将方鱼缸重新设计，减去了那些鱼儿不去的空间，最后的作品有一种正负空间的感觉，看上去鱼儿在里面游得相当畅快惬意。

尽管你仍然无法得知新鱼缸中的鱼是否比以前更快乐，这也只是一个实验，但鱼缸作品有幸获得了纽约青年建筑师2006年度年轻建筑师奖。令人惊奇的是，许多人花了无数精力设计出心裁的高楼大厦和宏伟的城市规划，大奖竟然被一位来自中国的金鱼缸的设计者获得。在马岩松看来，或许获奖的原因是因为该作品与该奖的主题“INSTABILITY”（不稳定）惊人地相关。

作品名 / 玛丽莲梦露大厦

作者 / 马岩松

相关链接 / <http://www.i-mad.com/>

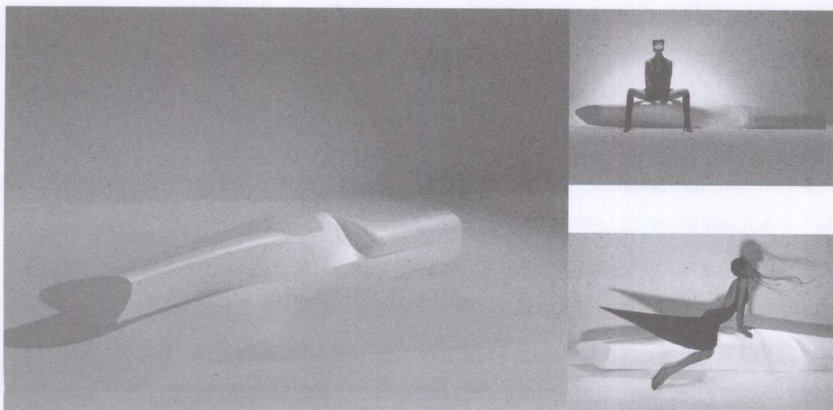
2006年3月28日，密西沙加市长麦歌莲宣布，来自中国北京MAD建筑设计事务所、曾经获得多个大奖的世界级建筑设计师马岩松及其合伙人早野洋介及团队，击败了来自全球的600多位建筑设计师，夺得国际设计大赛“Absolute International Architectural Design Competition”首奖。马岩松的中标作品是一座高56层、充满动感的摩天住宅大楼，这座大厦将成为密西沙加市的新地标。密西沙加市长麦歌莲称该设计“将梦想变为现实”，该项目开发商之一萨瓦托表示这座建筑“激动人心，给密西沙加市带来了世界级建筑水准。”整个建筑实施将耗资约1.3亿美元，预计于2009年投入使用。这次密西沙加新的地标建设计划吸引了来自70个国家及地区的建筑界精英，一共收到了92份参选作品，而MAD的设计进入最后六强。由9名国际著名建筑师、规划师组成的评判团，一致以MAD的作品为首选。密西沙加市还专门举行展览，由6000名市民投票选出最喜爱的参赛作品，最终MAD的作品获得了最多的票数。同时MAD的设计还被开发商评为“最符合顾客要求”的设计。

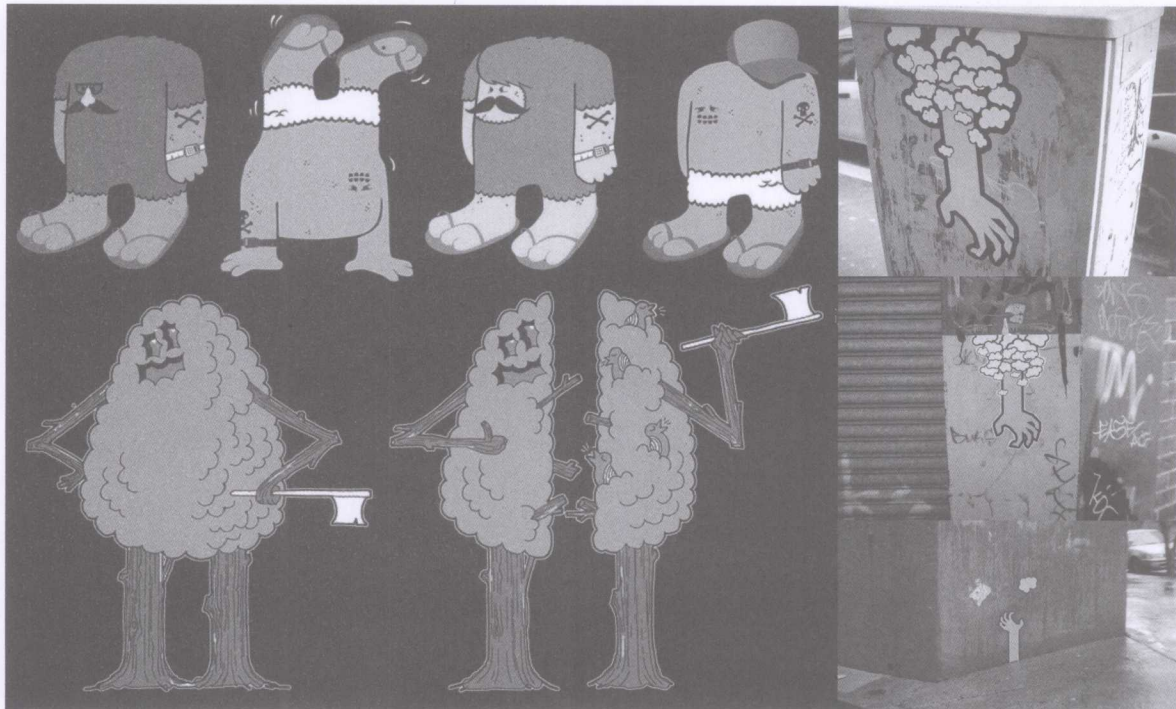
作品名 / 单身长凳

作者 / 马岩松

相关链接 / <http://www.i-mad.com/>

这是为大都市中的一位单身女子设计的长凳。她拥有一个奢侈的空间，但她必须享受孤独；她可以在这个性感的长凳上展示她美丽优雅的身姿，但不会坐得很舒服；这是她的心境，长凳成为一件理解她的家具。

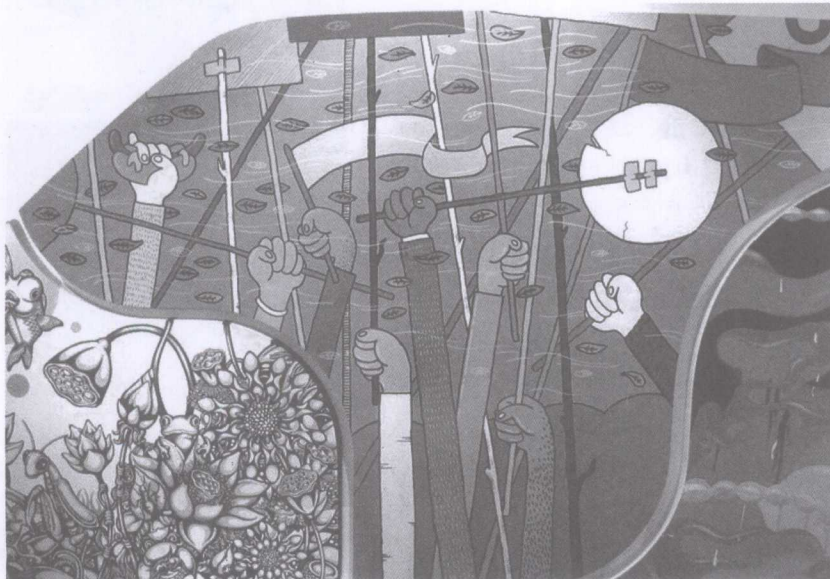
五、创意思维具有综合性

创意思维的过程是一个反复探索的过程，所以创意思维所应用的思维方式也是多种多样的，最终的结果是综合性的体现。因此思维形式和心理活动的集合就呈现出综合性的特征，这是创意思维的主体。

作品名 / 插图与T恤

作者 / Adam Cruickshank

相关链接 / <http://www.adamcruickshank.com>

亚当 (Adam Cruickshank) 是一个墨尔本艺术家，目前生活在欧洲。他的工作范围以图形设计和插图为主。关注与推动艺术融入日常生活的概念，往往是利用幽默元素达到的。

第二章 创意思维的因素

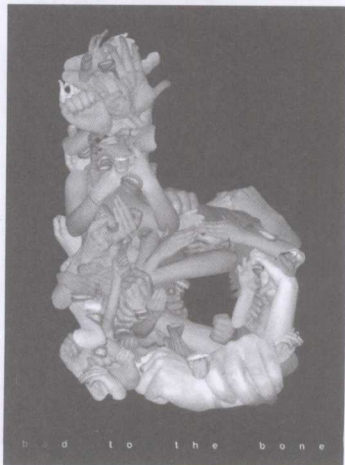
CHUANGYISIWEIDEYINSU

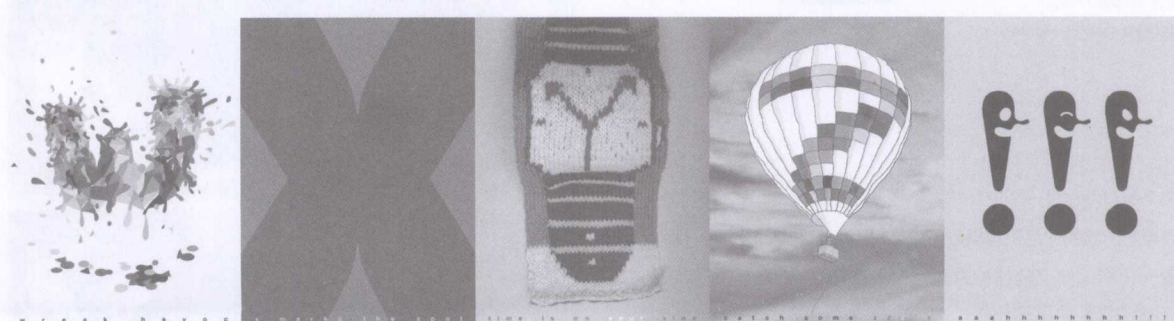
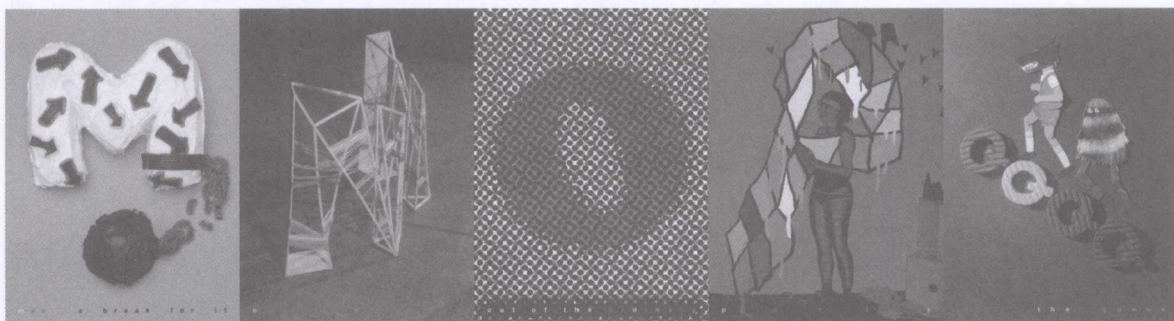
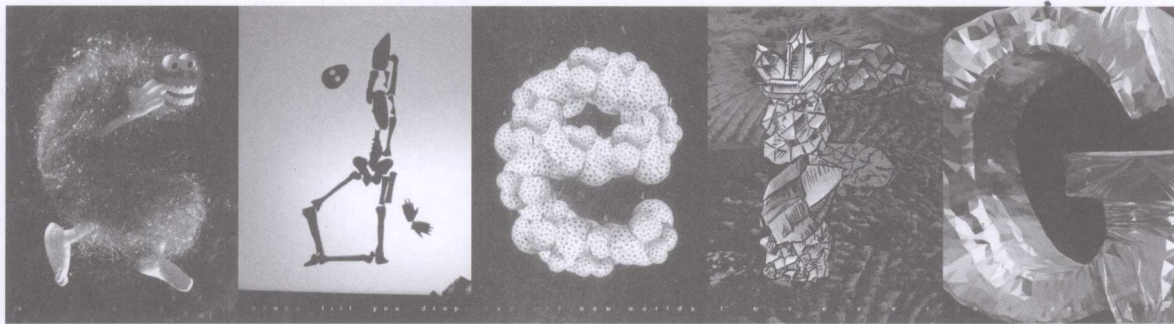
第一节 知觉与直觉

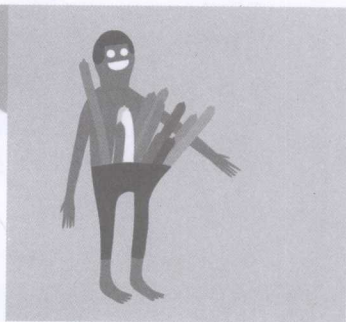
在设计领域，创造的过程是个循序渐进、逐步完善的过程，从心理学角度来看，创造的心理历程包括知觉思维过程与抽象思维过程。知觉思维是被研究事物对人的各个器官产生刺激，形成直觉后反映到大脑而生成的思维。当大脑进行知觉思维和抽象思维的时候直觉起了先导作用，直觉就是我们通常说的感觉，直觉是知觉思维和抽象思维的基础，知觉高于感觉，接近思维。一方面，知觉可以让我们从生存环境中获得丰富的感觉经验与个性化的视觉感受，并随着量的积累使知觉整合能力不断提高；另一方面，知觉基础上的创意思维使我们对设计的认识更加深刻，并能对大脑的抽象创造加以视觉化表达，主要表现在视觉形象的敏感性、形象的抽象化认知能力、形象表达能力等方面。

作品名 / 字母设计

作者 / Tinanded

相关链接 / <http://www.tinanded.com.au/>

第二节 想象

想象在创意思维中是不可缺少的重要成分，是借助创意思维的方式来完成其设计与创造的目的，是决定艺术设计成功与否的重要条件之一。创意思维的训练首先要从想象和联想的训练入手。每个人都有想象力，但作为设计师，想象力除了天赋之外，后天的训练也是非常重要的。因此，要让设计师积极地开动脑筋，针对艺术创作中的主题、类型、手法、思想内涵、形式美感和色彩表现等方面充分展开想象的翅膀，发挥设计创作的想象能力，不拘泥于个别的经验和现实的时空，而让自己的思维遨游于无限的未知世界之中。爱因斯坦说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”与科学一样，没有想象力的设计创作，是不可能有生命力和艺术感染力的。

作品名 / 插画

作者 / Richard Hogg

相关链接 / <http://www.h099.com>

Richard hogg是一个设计师、插图画家、艺术指导，有时候制作电影。他的作品风趣幽默，造型可爱，色彩艳丽明快，保持着一种积极向上的精神内涵。他的网站h099.com是Richard Hogg在胡乱中拼写出的。

