

思维训练课程
教学

田心相心

中央美术学院心上心刃心太
分心勿心比心从心今心台心
圭心乍心衍心刍心次心羊心
串心攸心下心太心中心分心
勿心比心从台心巩心亚心圭
乍心衍设计学院基础部教程
羊心良心如心串心攸心士心
心刍心刃心太心中心分心县
今心台心巩心亚心若心衍心
次心羊心而心如心或心攸心
亡心刃心太己心心中心分心
从心今心周至禹编著作心巩

乍心衍心刍心次心亦心咸心志志忑忘忍态忠忿忽眚怱愿
攸心士心因心亡心刃心太心念怠恐恶恚怎愆怨急恣恙愚
心从心敢心台心巩心亚心圭恕总惹惑患感憨态慰志怱忘
心刍心次心羊心良心如心串思悬忽眚怎愿怨惠蕙恚感想愈
士心俞心亡心刃心尉心己心蕙恹息恋恣恙恕惑患悠您悉愿恩
心而心比心从心今心台心奴愚愆意总慈悲患悠您悉愿恩
圭乍心衍心刍心次心羊心良心叱忌忽眚愿愆

图书在版编目 (CIP) 数据

田心相心 / 周至禹编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005.9

中央美术学院设计学院基础部教程

ISBN 7-5318-1425-0

I. 田... II. 周... 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 (2005) 第 097972 号

田心相心

Tianxin Xiangxin

中央美术学院设计学院基础部教程

周至禹 编著

责任编辑 陈 澈 金横林

出版发行 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016)

印 刷 北京世艺印刷有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/20

印 张 9

字 数 50 千

版 次 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1-5000 册

目录

前言 5

现场教学笔记 6

后记 178

作者简介 179

设计为人民服务/薛亮

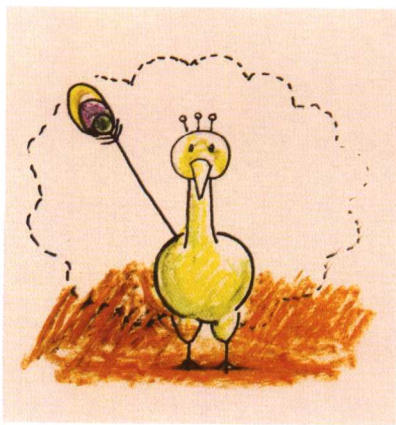
前言

我一向主张课程的设置,需要有严谨的论证,包括教学的总体内容、目标和学术评估。但是教学中的很多现场问题,却无法预料和通过程式化的教学方法加以解决,因此现场对问题的判断和解答,事后对问题的总结和思索就变得重要。教学的课题设计牵涉到教学的实践问题和学生的作业问题,而问题本身才是值得思考并加以解决的。使问题呈现并围绕问题加以探讨,就使得理论能够通过问题加以梳理和呈现,通过实践加以验证,使得教学更具有活力,也贴近了现实问题——我总是对问题充满迷恋。同样,教学的一些内容和手段是根据现场的问题加以充实与调整,教学的文本不是预先准备的结果,而是根据现场的问题和现场的探讨加以整理,并事后进行更加深入的思考而得来,这也是不同于往常的传统教学模式的探索。对于现场问题的亲知,也是获得话语权力的基础。我会从中理清可能的具有规律性的知识,这些知识也是建立在多场教学现场的经验基础上的结果。我更警惕知识可能带来的负面作用——对自由无羁的思想的约束。毕竟,时代和受教育的人总是在发展,而现场总是带来变动中的问题。这也意味着,教学不应是一潭死水,而是像山岩间的汨汨泉水,总是充满生机和变化,曲折而畅快地流动着。

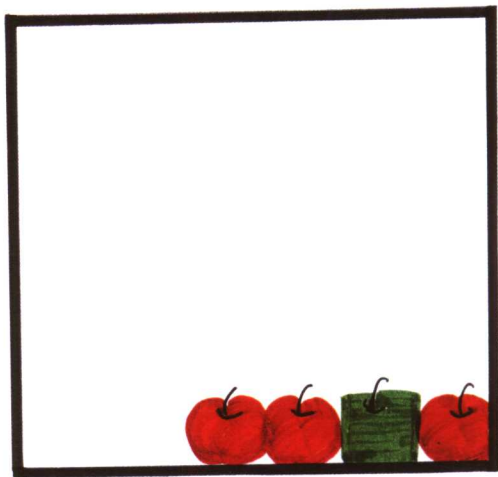
现场教学笔记

思维训练的目的是训练人，是对于自我的发掘与完善，因此并不是一般的创意思维训练，而是要把艺术中的视觉表现与形象思维特点与设计的分析计划思维相结合，通过训练开拓思维，提高学生的创造力和想象力。我当然知道设计上对于客户的要求、市场分析、消费心理等有具体充实的理论，这些理论当然也会影响到学生的设计思维，但是我不想过早地强调在思维中的实用性目的，而是把更为本质自由的思维状态看成是追求的目标。也许我期待你们未来成为具有艺术气质的、富于个性和修养的、决不随波逐流的、富于创造性的艺术设计师。这个要求过高吗？

第一阶段课程作业的题目我起名为“自己”，也是对教与学双方的考验。过去，我们把发现的对象放在外界，现在，我们转换为“自己”（记住，我这里的自己是加引号的自己，后面我将会进一步阐述关于“自己”的认识），使得教学的

自己——与众不同 / 王沈兰

结果变得不可预期，过去的现成的经验与方法突然变得不确切起来，而这，正是我希望达到的目的。对于结果的不可预期，好像过程变得危险起来，不过安全难道那么重要？遭遇未知和失败才有可能发现新的东西，现成的东西和现成的知识不能够为我们的课程所满足。让思维沿着设想好的教学目标去行进，固然安全，可以得到一些知识，却也缺乏挑战，缺乏探索，教与学的互动也就无法实现，学对教的逼迫更加难以实现，而这，这是我最为期望的。因为，每一次课程，我都和学生们一起在探索创新思维的无限可能性。

让我们现在来看看加引号的自己到底有什么意义。首先，这里的“自己”，应该是有着广泛的含义，就如同是现实世界中另一个独立于我的存在，一个外在的物，需要我们认真地分析与感知。绝大多数人都可能活得非常的不

因此,我讲这些话的意思,是我在教学中总是有一个梦想,期望我们的课程是轻松的和快乐的。思维训练,涉及一个人自由的精神状态。我知道你们在中学一直面临非常具体现实的升学压力,进入大学之后也有生活就业的压力,但是起码在我的课上希望你们能够有小小的解放,摆脱现实一切功利的禁锢,释放自己的思想与愿望。“我们要做现实的人,但要去阐释不可能的事。”被萨特称赞为“我们这个时代最完美的人”的切·格瓦拉这样说。这个永恒的革命者头像被印在无数T恤衫上作为政治与革命的标志与象征,这句话倒是深对我心。不把日常生活中的荒谬与常规当作理所当然,恰恰也是我们在思维训练中贯穿的精神。这样,也就有更加超越课程局部目标的意义。

现在我们回过头来再分析关于“自己”的认识。这样的题目当然包含了很多理性的思维认识在里面。“自己”包含了一个人的概念性认识、外部身体特点、性格和性别,自然属性和社会属性的多个方面。理想的“自己”、“自己”的名字等等,并不简单地等于我。

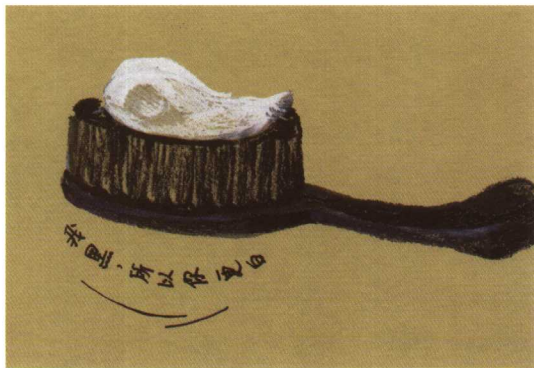
注意将会出现的误解。1.我们的课程不是一个个人思想工作课,在这个课程上谈论你的各种现实苦恼,把老师当作心理医生。2.有的同学可能会认为,无论我们怎么做,都是表现了我自己,所

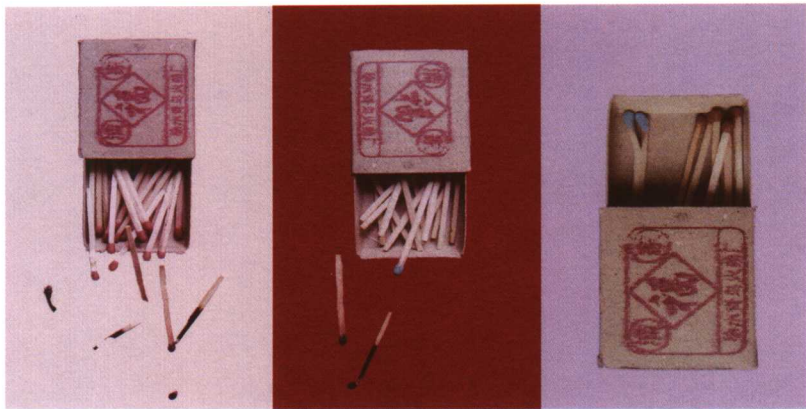
坚强/冯涵吉

自己—我黑所以你更白/冯涵吉

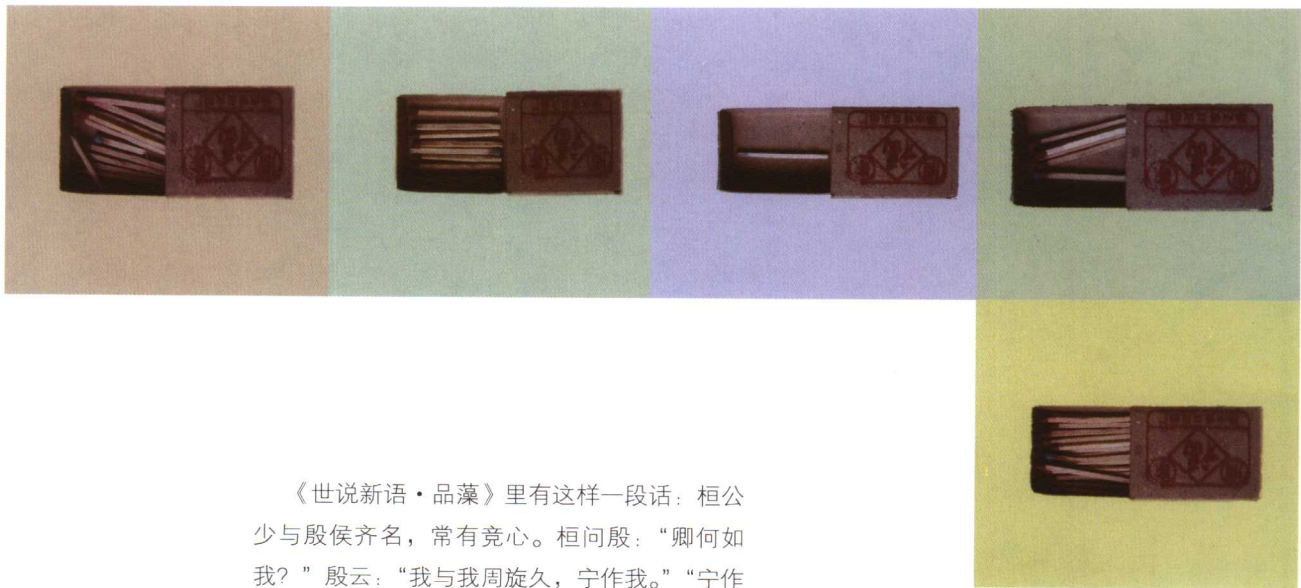
以也用不着费心地去分析自己。是的,在进入大学之前,你们也是自己,但是这个自己远不是一个自觉发展的自己,而是一个自发的不自觉的自己,在人格与知识方面当然都需要加以提升。为什么你们要进入大学?学院派并不是一个贬义词,而是意味着你将在这里接受一个包括各种专业知识的教育,通过教育,你自己能够达到一个专业领域的成熟,而成熟的标志就是能够进行自觉的专业行为。注意“自觉”这个字眼,成熟的艺术家设计师在使用表现语言时总是会非常有度地自觉使用恰当的语言形式,这种自觉当然是在你们现在不断的学习中才能形成。除此之外,你们自身的精神成长也需要在自觉的状态下发展,而不是在一种被周围环境彻底左右的不自觉状态中。3.对于自己当然会涉及到很多哲学性的分析,这很好。的确,一个人的一生,如果能够从哲学的角度加以认识,会给予你一定的精神支撑和清醒的态度。但是,切记,我们是视觉艺术家,需要通过视觉艺术的形式来表达自己的看法,而不是停留在抽象的理论层面。4.在自己对“自己”的定义中,当然存在多样化的可能,也不会要求你们通过作业完全真正地表现自己,无非是借“自己”找到一个有趣的点,并能够藉此展开各种的创意思维,最后形成设计。因此,关注在分析“自己”的过程中如何开拓思维方式,才是作业的重点。而对自我的分析过程、拓展思维的过程,正是克服自己的局限提升自我的过程。

火柴系列——特立独行的我/曹志辉

关于思维定势的问题。科学界曾经作过关于条件反射的科学实验。从实验中发现，把跳蚤放进一个局限空间的玻璃盒，一旦时间长久，跳蚤的弹跳就局限在这个空间高度里，即使去掉玻璃壳，跳蚤也不会再跳出更高的高度。同样，一个人也会存在思维定势的问题，也就是过去的知识和经验影响着当前的感知，遇到相似的情景思维就会作出惯性的反应。所谓“一朝被蛇咬，十年怕井绳”就是典型的例子。书本的知识、权威的结论、从众的经验都有可能成为思维定势的一部分。一个人的生理、性别、心理、社会、政治、经济、文化、家庭等等背景因素都有可能影响一个人的思维方式。切望你们能够主动地认识到这一点，从而能清醒地认识到自己的局限性，进一步突破自己的思维定势。第一个课题我们强调了意识先行，首先是想把思维脱离开习惯性的被动接受知识的学习习惯，也就是离开惯常的思维方式，首先展开一场思维的风暴。

“我思故我在”，“我在故我思”。前者强调的是“我的思想”，通过我的思想来证明我的存在，是主动的存在；而后者则强调的是我存在的客观现实，思想则成为存在的被动附属。希望你们能够用自主的思想证明你们的存在，中国已故诗人臧克家说：有的人死了，他还活着；有的人活着，他已经死了。我看中的是他诗句中的后一个意思，没有思想，无异于死亡。可以用来作为“我思”的重要性注解。

《世说新语·品藻》里有这样一段话：桓公少与殷侯齐名，常有竞心。桓问殷：“卿何如我？”殷云：“我与我周旋久，宁作我。”“宁作我”，一方面强调了“我”的重要，另一方面则是体现出“我”与自己的一种关系：“我”与“自己”较量，把“自己”作为对象。

在当前快餐式的消费文化中，政治、商业和精神意识都发生了“孩子气”的蜕化降级，成为幼稚肤浅的弱智文化，使印刷时代的高品质思维以及个性特征面临致命威胁。另外，对于技术主义和工业设计的物质化崇拜，导致了人们的行为和精神更加物质化，“我们将毁于我们热爱的东西”，并不是危言耸听。新世纪信仰的空缺让人产生迷茫，一代人的精神被器物化，新技术主义开创的时代更多地促进了人类的生活与消费，这是一个技术主义的“发情期”，有谁能够逃脱？

影响我们思维的，应当有对深藏于技术社会中的无限膨胀的物质欲望和消费激情的警惕。因此思维的认识，当然也包含了对整个设计价值的主导性判断。设计的概念就不仅是以实用为最终目的，也是一种文化的创造和文化的积累，影响着整个社会的物质形态，也带来精神层面的变化。造物的行为是人类最基本的生存行为，但是发展到现在，一个物质产品的精神负载则有可能成为一个社会文化以及文明的标志。

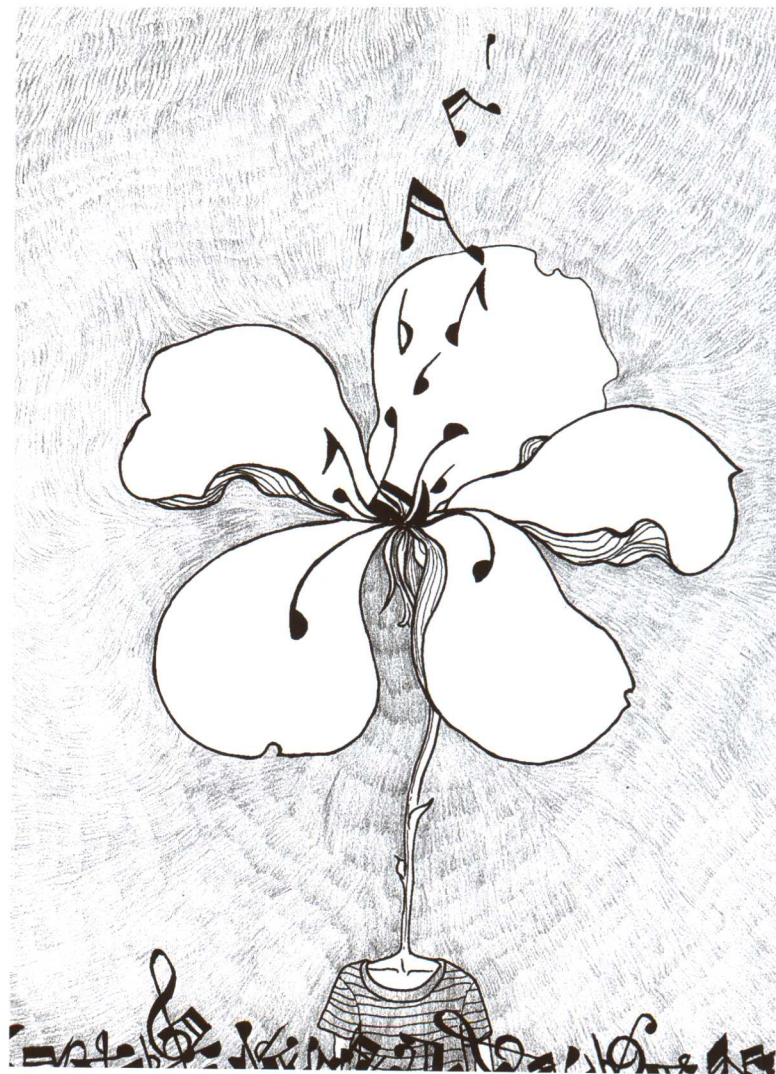

有很多的同学一开始面对这样似乎具体的题目，不知道要说什么。我们对“自己”所作的分析，其实就是寻找说什么。我们认知自己的各个方面，也在小组讨论中听到了同学对“自己”的反映，例如一位同学说自己在小组中是唯一一位男生，但是说出现象并不能算是我的表达，还须要进一步推进。他把同学对他的实物化象征印象都罗列出来，从玉米到米老鼠有很多不同的物象，为什么会有很大的差异？我们允许别人对“自己”产生误读，但是了解误读的产生却会启发出别开生面的东西。例如所以有对自己形成

“玉米”的形象比喻，就是因为“虽然老，但是还是很有嚼头”，这就很有意思了。这个同学能把对人的认识通过形象加以阐述，也就是我们所倡导的形象思维，而这个后面则是对于形象的意味有深入的理解。我相信，把这种对话不断地记录下来，可以发现很多具有启发性的设计要素，同时，在了解同学们不同的想法时，也就扩展了自己的思维。为什么自己就不会这么去想？相反，至于是不是真的“自己”，反倒变得不是很重要了。认识到“交流也是开启心智的过程”就已经足够。

你们在对“自己”的分析中，不知道考虑过你自己成长的外界因素没有？你的经历，在你成长过程中给你语言和行动帮助的人，教授你的艺术技法的人，这些对你的悟性和抱负有着巨大的影响作用。生命力的真诚性，显示在有感动力的艺术与设计的作品中，超越着一般的概念。因此，我们所作的训练，也正是想发掘出这种回归于个人独创力的东西。

何处求心, 人生作琴/ 湛湛

冥想的微光/ 邹杰

在分析的过程中，理性的逻辑思维可能会起作用。逻辑思维是指在对事物的分析中运用概念、判断、推理和论证等理性的抽象思维判断模式，来揭示事物的本质的思维方式。这种严谨的推理的科学认识思维方式促使人们运用概念进行思考，通过推理形式和逻辑证明汲取知识，提高了人类的思维效率，推进了创新速度的加快。逻辑思维引入设计思维，目的在于利用一定的逻辑思维对各类相关因素进行充分理性的分析和理解，从而力求在造物过程中和造物产品中体现设计的意图、目的和精神趋向。归纳（从特殊到一般，把个别事物的特征上升到一类事物的特征）和演绎（是由一般概念、原理案例推导出特殊的、个别结论的方法），分析（通过识别、定义、排列、程序考察各要素的性质与相互关系来获得信息，在设计中则是分析原理、功能及造型方案的优缺点来加以改进）与综合（发现零散事物的相互关系，并按次序与结构组合成整体，使之综合地发挥作用），抽象和具体等是逻辑思维的常用方式。

对于一个优秀的设计师而言，创新能力也需要整合能力作为基础。而整合能力意味着对本土文化、国际信息、设计要素、市场情况有一个全盘了解和整合。这种整合力很大一部分来自于逻辑思维的结果。但是，对我们而言，创造性思维应当更加与情感、意志、个性、意念相联系，在感觉、知觉、记忆、情绪、思想、审美等心理活动中发挥作用。

我倡导小组讨论的方式，是因为小组讨论是沟通与增进认识的良好手段，也是突破个人思维定势的方式。在谈话中，大家都会进行自我剖析（虽然这个剖析是浅层次的，刘晓璇说到自己并不坦白，因为剖白自己并不舒服），在谈论中流露出不同的性格特征，谈论什么有时倒并不重要了。有的小组讨论，采用了每一位同学对每一个被分析者用一个形容词或者名词加以界定，甚至可能是一个句子的描写，这种方式的确具有启发性。形容词可能直接揭示了这个同学的某个性格特征，而名词则更加具有形象性，形象本身又隐含了一个性质。有的小组则采用虽然直观但是更加抽象的色彩来形容对同学的印象。这种建立在理性认识与感觉基础上的形象思维有助于对“自己”的认识可能达成“说什么”的可能。例如，有个同学形容黄珊珊同学是：晚上12点以后，40平方米的屋子，30瓦的灯泡。这样的形象思维所传达的感觉不仅黄珊珊同学自己，包括我们都可以感觉到。这种对“自己”不断的自我分析和他人分析中，自然会产生说话的愿望，想要表达

自己——戴围巾的暖水袋 / 胡舒晗

“自己”，这时候的你，是不是已经有了变化？

更为科学的自我分析可以参考美国心理学家乔纳森·布朗所著《自我》（人民邮电出版社出版）。在书里他提出了一个自我测验的方法：如果你想要别人了解真实的你，可以告诉别人20件有关你的个性、背景、生理、爱好、属于你的东西、亲近的人等等真实的事情。依次罗列，你可以从中分析到有关物质的我、社会的我和精神的我，也可以从别人的结论中看到一个“宾我”。

创造性与人格的关系。美国认知和教育心理学家戴维·N·帕金斯指出：一个人如果不能以非同寻常的方式观察事物，接受某些新思想或体现出判断的独立性，他就不可能是一个创造性的人……高度的敏感性、对歧义的宽容，以及对复杂性的重视，所有这些都对创造过程有直接的贡献。《艺术的心理世界》P251)要做一个创造性的人，首先要有充满活力的自我，能够组合各种意念和意象，宽容地容纳各种感觉印象，具有穿透性的辨别力和敏感性，最后是通过形象表达的欲望。

我要求你们不断地记录分析笔记，因为思维的轨迹既可以显示你们思维的方式，也反映了你的人格影响，有助于我们对思维和人格本身进行分析，而不是仅仅停留在浅层次的“自己”上。例如，我在分析笔记里看到了大致的家庭、爱好、星座、血型、爱情、性格、外表等诸方面的纪录，还应当有角色、从属关系、抽象因素、归属感、活动等方面审视。这些当然是每个人“自己”的组成部分，也是发散思维的各种起点。一些人当然会得出相似的结论：多重性格，内向或外向，等等。但是有的同学会有更加真诚的表述，我喜欢这种直率的真诚的不加掩饰的思考。例如黄敏不愿意认识自己，反问：生活在混沌的状态中有什么不好呢？的确，让她感到为难了。了解自己需要勇气，凭着直观生活也没有错，只是希望混沌不是混乱。《从混沌到有序》的作者

之一普里戈金坚持，有序和组织可以通过一个“自组织”的过程从无序和混沌中“自发地”产生出来。老子的“道生一，一生二，二生三，三生万物”（《老子》四十二章）也是象征着混沌之中的秩序与本质。

记录的过程也是理性思维和形象思维交互组合递进的过程。通过文字，我看到了一些同学比较擅长抽象的逻辑思维，但是，伴随着对“自己”的分析要求形象思维的紧跟。形象思维不受时空限制，借助想象、联想、幻想

多样性的思维方式。多样性的思维方式包括了发散、收敛、联想、原点、均衡等方面。发散就是指思维朝不同的角度与方向扩散,由美国心理学家吉尔福特在1950年一次关于《创造力》的讲演中提出。发散在于能够提出更多解决方案和设想、更多创意和构思,而收敛则是通过比较分析,从中找出最好的解决方案。二者缺一不可。发散的思维呈现着独创性、灵活性、变通性、流畅性的特点,可以从功能、结构、形态、方法、组合等方面展开发散思维。可以是标新立异、奇思怪想、胡思乱想、异想天开、独出心裁、海阔天空、千方百计、挖空心思。最典型的例子就是回形针的用途,一个简单的回形针,可以列出上千种用途,我们想要想出这么多,就要从回形针的外型、特征、材质、功能、结构等方面列出其可以引发联想的点,利用方法与组合产生变化,结合现实的种种的功能领域,就可以延展展出无穷的创意。

敢想才会敢说,王沈兰用折纸飞机在白云上飞翔来表达“贼敢想”,也是生动。沿着不同的点想开去,并且伴随着异想天开的心性,相信说话的愿望就会产生。

认真的思考也需要相应的承担思考的设计语言。说话要说得动听,人家才听得进。元宵节我收到很多祝福短信,普通的就难以留下印象,动听的短信的确令我感动,更加增加了对发信人的好感。这里的确还要说一个区别,艺术尽可以按

