

设计思维训练

以艺术的方法解决设计创意问题

吴学夫·编著

Design Conception & Practices

封面

封面照片

12.10cm

16.5cm

封面

用木料后
便更自然
因于

表现：水的破七个性
与坚硬附依反附柔部

中国传媒大学出版社

**“如果我们不能释放我们自己，
我们可以释放我们的视觉。”**

——皮特·蒙德里安

“思考即是塑造”

——约瑟夫·博伊斯

目录

1	2	3	4	5	6	7 绪论...	8
9	10	11	12 第一次训练：感觉训练...		13	14	15
16	17	18	19	20 第二次训练：属性研究...		21	22
23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46
47	48 第三次训练：材料和手段研究...			49	50	51	52
53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68
69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80 第四次训练：机智设计...		81	82	83
84	85	86	87	88	89	90 第五次训练：主题创作...	
91	92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105	106
107	108	109	110	111	112	113	
114 第六次训练：创作之后的展示...			115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127
							128

设计思维训练

以艺术的方法解决设计创意问题

吴学夫 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计思维训练 / 吴学夫编著. - 北京: 中国传媒大学出版社, 2005.6
艺术设计 [广告·动画·影视] 书系
ISBN 7-81085-503-4

I. 设... II. 吴... III. 艺术 - 设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 064904 号

设计思维训练——以艺术的方法解决设计创意问题

艺术设计 [广告·动画·影视] 书系

编 著: 吴学夫
策 划: 程 平
责任编辑: 欣 雯
出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)
北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编: 100024
电话: 010-65450532 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北京嘉彩印刷有限公司

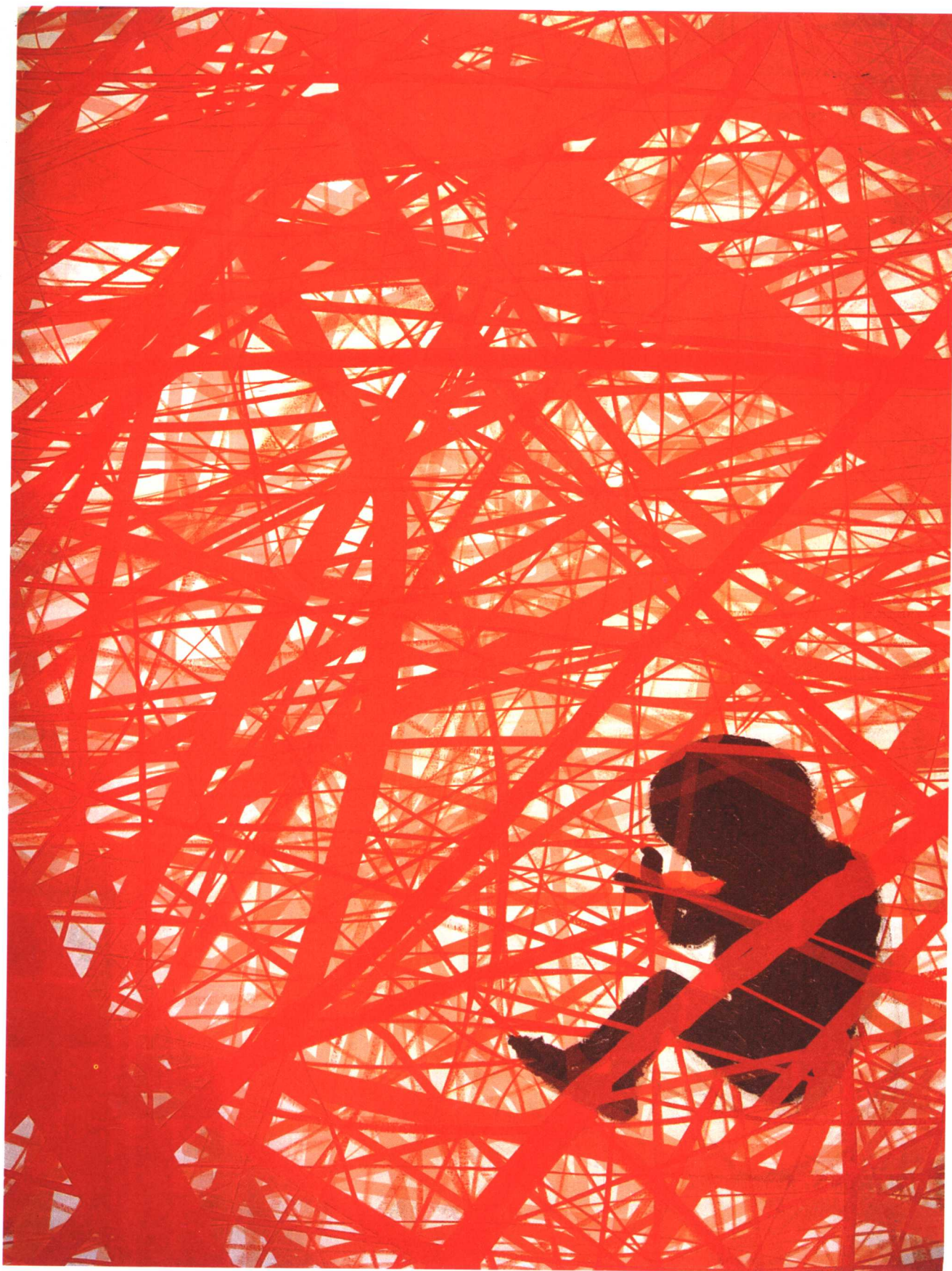
开 本: 889 × 1194 毫米 1/16
印 张: 8
版 次: 2005年9月第1版 2005年9月第1次印刷

ISBN 7-81085-503-4 / K · 314

定价: 46 元

版权所有 侵权必究

本书学生作品图例均来自
中国传媒大学广告学院艺术设计系
“设计思维与训练”工作室。
这些图片是02级、03级艺术设计学生在
在工作室所学课程中产生的部分作品。
感谢所有参与训练的同学，还要感谢
黄晨晨小姐的无私帮助。

张山山借用抽象艺术中的表现形式创作的大幅平面作品正说明了绘画和设计的融合 / 画布上丙烯, 280cmX170cm

绪论

在传统的设计教育领域，大都以技能型的传授为主导，而教学的设置也往往按照各项设计种类来划分，造成学生局限于技艺的熟练而在整体思维方面却越来越淡漠，即所谓的“头脑营养失调”的局面。在设计教育领域的入口，大量学生仓促涌向艺术类院系的大门，但我们却往往无奈地看到这么一种现象：他们中一些人的艺术认识水平普遍偏低，对于现今艺术设计的理念、现状以及趋势毫不关心，尤其是对现代艺术的发展过程知之甚少。“眼低手高”甚至“眼低手也低”的情况时有发生；另一方面，由于电脑辅助技术的发展，使技艺的门槛降低，以至一些学生以为“会用电脑就可以做设计”。在这样的趋势下，我们不应该再仅仅用传统的教育模式和评价标准来处理艺术设计教学问题，而应该以国际艺术的视野对教学加以重新检验，并提倡一种以当代艺术为参照的素质培养教学方法。

除了教育体系内部的自我优化，外部的影响因素也在促使我们重新审视自己的艺术设计教学。世界艺术形态发生的巨大变化是有目共睹的，20世纪初的科技革命和社会变革使视觉艺术领域在当代思潮的启迪下呈现了复杂、多变、不断创新的面貌。从马蒂斯的野兽派到毕加索的立体主义，从蒙德里安的纯粹造型和康定斯基的抽象理论再到波洛克的抽象表现主义，从安迪沃霍尔的波普到杜尚、博依斯的观念艺术，乃至到所谓的后现代主义……然后我们再观察当今世界范围内的视觉设计、环境设计乃至产品设计，无不受到现代艺术的深刻影响。特别是在视觉传达设计领域，从开始到现在，它始终与现代艺术的种种变化密不可分。“现代设计的美学原理正是以本世纪初艺术运动的思想为基础，艺术的变革为现代设计的发展开辟了道路”。^①我们的课程中所推广的抽象艺术和观念艺术，从历史角度来看事实上一直在为人类的设计产生推动力。比如抽象艺术（尤其是构成主义在平面空间中的探索）到底在多大程度上直接影响了现代海报的创作风格？比如当代设计的思考与理论有多少是来自后现代主义观念？因此，我们的教学立足于宏观的艺术发展史，以对照和探索的态度进行教学实验。

在已有的教学实践中，我们已经开展了现代艺术的普及传播，介绍国内外正在发生的艺术现象，使学生的认识面始终处于与国际同步的状态。鼓励学生结合艺术史上的经典案例进行分析、模仿、创作，引导学生将艺术中的营养转化到设计思维层面，从而最终影响设计创意和表现的质量。在课堂形式上则采用同国外艺术课程接轨的互动交流形式，鼓励学生不断表达、讨论、评价自己或别人的作品。我们还把自己研究的创新动态教学模式进行尝试，以新颖的方法开展视觉艺术创作训练。在教学活动的外延，我们有比较完善的课后辅导体系，并协助学生进行创作的自我包装、推介和展示，还经常性地与外界举行学术交流活动。

左：蒙德里安油画作品《红、黑、蓝、黄、灰构成》，1920年
中、右：戏剧海报，2004年宁波国际海报双年展全场大奖作品（Anette Lenz + Vincent Perottet）

^① 尹定邦 / 《设计学概论》，湖南科学技术出版社，2000年版。

我们的课程特色是：

在当代艺术的潮流中探索一种培养艺术素质的教学模式，这个教学模式区别于传统的设计技能型教学。我们首先提倡在思考下学习创作，增强学生的艺术思辩能力。

本课程包含了“认识——训练——思考”三个学习部分。“认识”是现代艺术创作方式的普及推广，使学生了解现代艺术和现代设计中的抽象性与观念性；“训练”是形式构成训练、感觉视觉化训练、材料及手段训练等主题性训练；“思考”则是学习如何组织自己的创作理念、评价分析作品并将之表达出来的能力。课堂是充满乐趣的，我们还“发明”了一些教学措施使学生始终保持最佳的学习状态，比如“公共邮箱制度”、“档案盒制度”、“20分钟讲演惯例”等等。在最后，学生们还要参与一次展览操练，在扮演成熟的艺术家角色的同时还承担分工化的展务工作，极大地锻炼了自己的整体操作能力。

“设计思维与训练”课程进度										
2004-2005 第一学期 02级 03级										
年月	星期	一	二	三	四	五	六	日	作业时间	说明
2004 八月	周次	23	24	25	26	27	28	29		
	一	30	31							
九月	二	6	7	8	9	10	11	12	5天	观摩 02 级作品/全体授课
	三	13	14	15	16	17	18	19	13天	观摩 03 级作品/全体授课
	四	20	21	22	23	24	25	26	13天	观摩 02 级作品/全体授课
	五	27	28	29	30				13天	观摩 03 级作品/全体授课
	六	4	5	6	7	8	9	10		高中讲座
十月	七	11	12	13	14	15	16	17	20天	观摩 02 级作品/全体授课
	八	18	19	20	21	22	23	24	20天	观摩 03 级作品/全体授课
	九	25	26	27	28	29	30	31	13天	观摩 02 级作品/全体授课
	十	1	2	3	4	5	6	7		高中讲座
十一月	十一	8	9	10	11	12	13	14	20天	观摩 03 级作品/全体授课
	十二	15	16	17	18	19	20	21	20天	观摩 02 级作品/全体授课
	十三	22	23	24	25	26	27	28	13天	观摩 03 级作品/全体授课
	十四	29	30							
十二月	十五	6	7	8	9	10	11	12		高中讲座/开始综合创作
	十六	13	14	15	16	17	18	19		综合创作辅导/全体授课
	十七	20	21	22	23	24	25	26	20天	综合创作辅导/全体授课
	十八	27	28	29	30	31				创作总结/考查
2005 一月	十九	3	4	5	6	7	8	9		考查
	二十	10	11	12	13	14	15	16		
	二十一	17	18	19	20	21	22	23		
	二十二	24	25	26	27	28	29	30		
	二十三	31								

2004-8-28

上图：课程进度表

在课程开始之前，预先制订所有课时的安排。事实证明我们的进度表给课程的进展提供了理性有序的保证。

左下：每个学生有一个档案盒

下中：课后邮件辅导

下右：学生在课堂中对话

为什么要开“设计思维和训练”课程？

- 只有技术普及和技能培养是不够的
 - 电脑图像处理技术使人人可以掌握表现技巧
 - 资源的极大丰富
 - 实用设计的技能训练的单一性
- 学生头脑的营养失调
 - 整个社会对审美的忽视
 - 创造性思维的障碍
- 国际青年应该具备的审美素质
 - 对现代艺术和当代艺术了解多少？
 - 在你的头脑中安装一套新的艺术系统
- 提高决定和解决问题的能力
 - 开发创作能力
 - 改善、挖掘你的潜能

这门课程包含哪些内容？

- 认识
 - 现代艺术和现代设计中的抽象性
 - 现代艺术和现代设计中的观念性
- 训练
 - 纯粹造型训练、感觉训练、材料和手段训练等主题性训练
- 思考
 - 组织自己的创作理念
 - 评价别人的作品
 - 分析艺术史

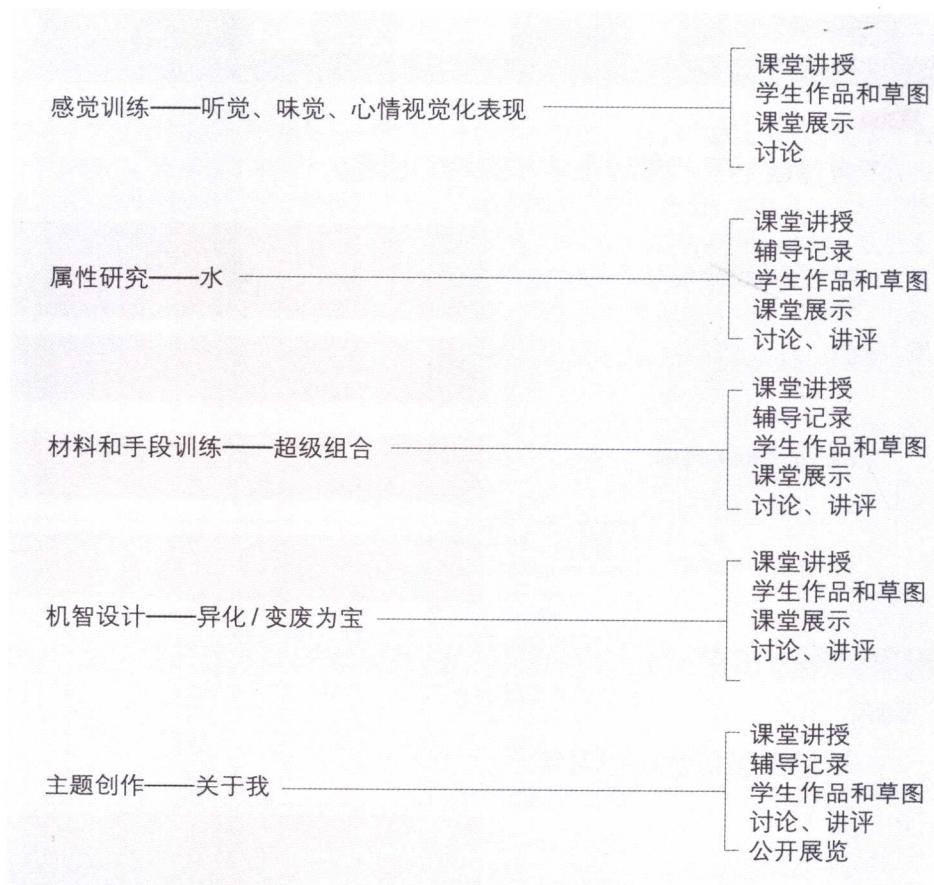

要达到什么目的？

- 整体艺术素质的提高
 - 理解、评价、表达等综合能力的提高
 - 运用观念进行创作
 - 视觉表现能力的提高
- 在完成训练项目的同时，还要养成对自己的作品进行包装、展示、推广的意识。

课程开始之际给学生所做的课程说明文件，以PPT方式演示。

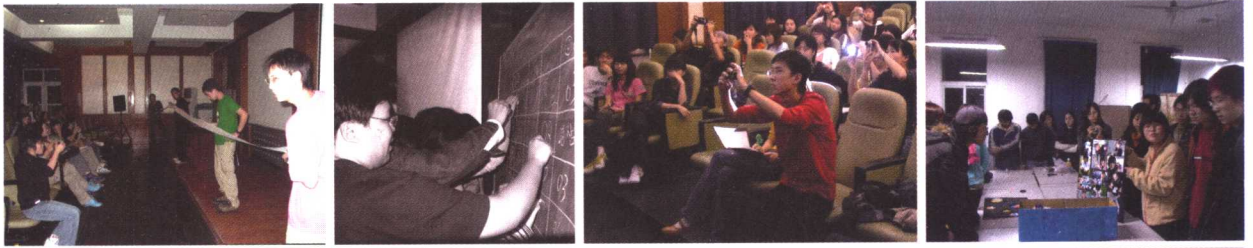
课程的训练项目和实施情况

最后，要说明的是，我们清楚地认识到设计作为一种实用信息传达的活动，不可能像纯艺术那样完全自由地创作。但事实已经证明，即使是商业设计，也在当代艺术的理念和表现形式的潜移默化的影响下产生了变化。更重要的是，我们相信不管你是从事绘画、装置、行为表演、DV摄像，还是广告设计、产品设计或是影视创作，你都是一个视觉艺术家！让我们祝贺你进入视觉艺术家的行列，开始一次激动人心的艺术思维之旅。

右图，中兴百货的系列商业广告显然受到后现代思潮和当代艺术表现形式潜移默化的影响。

“设计思维训练”课程主要研究以下内容：

1. 提炼现代艺术史中最有价值的两个方面：抽象性和观念性，以及它们的创作理念与设计思维的相互关系和作用；
2. 进一步拓展到整个当代艺术思潮对艺术设计的影响；
3. 创新动态教学模式，实验性训练以及开发更多有效的训练形式。

我们的目标：

1. 提高学生的国际化审美思维和对艺术的反应感知能力；
2. 培养以思考的方式进行创作的自觉性；
3. 研究在新的趋势下艺术设计学习的评价标准，将学生的艺术素质作为创作高质量作品的必要条件。

第一次训练 感觉训练

主题：“将听觉、味觉和心情进行视觉化表现”

学习艺术设计必须认识到一件重要的事情，就是要以持久强烈的新鲜感对待生活、感受生活，并要善于以视觉符号形式来表达自己的这种感觉。这是设计思维的起步训练，也是学习者把握更多设计语言和表现技巧的关键。将感觉有效地加以视觉化处理，并使之具备足够的感染力，是每一个创作者的基本素养。我们选择人类知觉感官中的听觉、味觉和某种心理感受来进行视觉化表现训练，目的是提高学生的视觉传达设计的基本能力。

作业要求单：

主题：将听觉、味觉和心情进行视觉化表现。

作业：1.选取两段不同的音乐，比如重金属摇滚和小夜曲，将听觉转化成视觉形式表达。2.品尝糖、醋、盐，并以视觉方式表达感受。3.用视觉表现方案来传达“犹豫”的心理。

要求：训练过程要真实进行。三组作品不能全都采用电脑软件完成。作品需要制作成电子文件。静态图片请做成药3兆的JPG文件，动态影片确保能在QuickTime中播放，长度不超过5分钟。观摩时间：2004年9月22日（在此之前可以电子邮件发给教师讨论）

重点：在训练的同时，通过自我学习的方法考察现代艺术中的抽象性，以及相关的流派、艺术家和作品（推荐参考：关于蒙德里安 <http://content1.edu.tw/publish/book/material/415498/1t/p7-1.htm>, <http://ccd.zjonline.com.cn/xfhh/07.htm>，关于康定斯基 http://www.mybluesand.com/0803_al9107-1.html，其他参考由同学自己通过图书馆和互联网等方式获取）

感觉训练是把人的知觉感官所接受的感觉转换成视觉符号形式表现出来,这种训练以真实的内心体验来促使设计语言和技巧的自然流露。我们把视觉活动称为人类精神所进行的一种创造性活动,那种通过视觉符号形式创造出能够有效地解释感觉的图式的能力,同样可以获得理性思维领域中称为“理解”的东西。

从2000年开始,我们的课程中始终保持了“感觉训练”的项目。在一次给广告学专业的学生上课时,我发现很多人的艺术表现潜能没有得到充分的释放,我感到需要给他们一点“刺激”!于是我买了几包“秀豆”(一种极酸的糖果),分发给每个人品尝;然后,在他们酸得挤眉弄眼乱跳脚的时候,我要求每人用视觉图像将味觉的感受表达出来。这是一次狂欢式的授课,我惊讶地发现在崭新的训练形式下可以激发学生的艺术表现潜能:我看到这些未经过任何现代艺术影响的学生却创作出了各种奇特又新颖的艺术形式:平面的、立体的、综合材料的……当每个人以极端的方式迫使自己找回内心最纯净的体验状态时,那种艺术的质朴灵动也就呼之欲出。之后,我们以“感觉训练”为主题开展了很多视觉转换的创作。除了味觉体验以外,还有听觉体验——听一段音乐或某种音效;嗅觉体验——香味、焦味等等;描绘一种气候变化给人带来的感觉;用图像的方式表示自己过去20年(或18年)的记忆……

根据鲁道夫·阿恩海姆的“视知觉”理论,视觉“实际上就是一项通过创造一种与刺激材料的性质相对应的一般形式结构来感知眼前的原始材料的活动”,而人类通过视觉形式去感知外部信息是最容易形成无障碍沟通的一种途径。对于创作者来说,视觉表现手段的高低优劣决定了信息传达的畅通性和合理性。在这里,是什么影响了视觉表现的动机、手段和方式?是创作者的思维活动决定了这一切。因此,我们的“感觉训练”一直着重强调带有研究性的思维训练,而不仅仅是条件反射式的无意识的造型方式。为了能够证明这一点,我们始终让学生在创作之后必须表达自己的想法来源,这使他们在以现代艺术创作方式为参照的前提下保持了清晰的思路,在感性的形式结构创造中结合了理性的分析。这是视觉传达设计的基本能力。

丁月婵 / 抽象作品·犹豫

右页说明

类别：感觉训练
主题：听觉转换

籍耘、李想作品

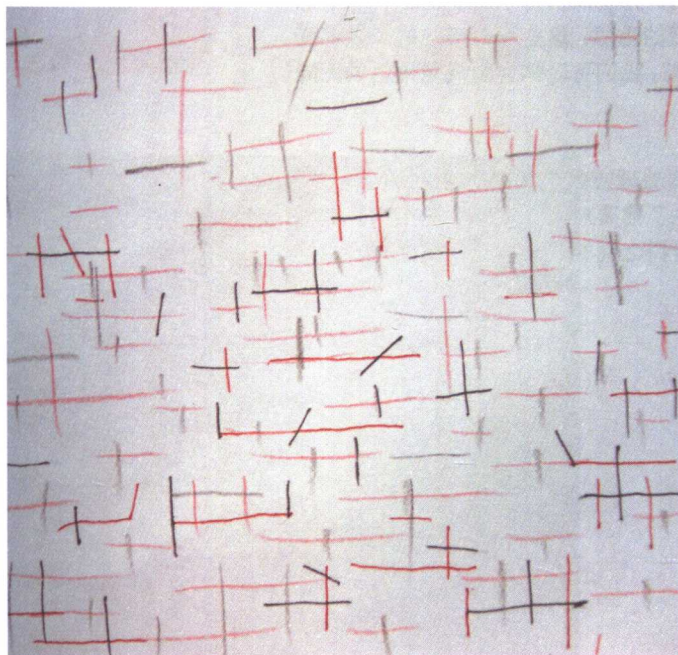
平面作品 / 手绘于纸上、水性颜料、综合工具

教师评述

籍耘和李想的作品是用抽象的造型基本形体和色彩来创作画面。籍耘的两幅听觉转换作品由于音乐本身的节奏、强弱的区别，其画面也呈现不同的肌理，所用的线条形态和虚实关系对应地产生区别。

李想在展示她的作品时别出心裁地实时播放了她所选择的歌曲《冬天来了》，当在音乐中欣赏她的抽象表现绘画的时候，我们能感觉到视觉和听觉的完美融合。李想的作品表明了其对形式处理技巧的纯熟把握，同时也记录了她的敏感的情绪。

文字摘自教学辅导的电子邮件以及课堂讲评记录

1.	1. 籍耘 / 轻音乐之一
2.	2. 籍耘 / 轻音乐之二
3.	3.4. 李想 / 音乐《冬天来了》
4.	

右页说明

类别：感觉训练
主题：味觉转换

宋麒作品

平面作品 / 手绘于纸上、水性颜料

徐淙作品

综合材料 / 棉花、豆、石子、玻璃、针

教师评述

宋麒在品尝了醋、糖、盐之后，完全以视觉语言表达三种味觉感受。酸的张狂、甜的含蓄、咸的生涩，这些难以描述的个人感受通过造型手段展现在我们面前，我们可以体会到视觉传达的无障碍性。

徐淙的系列作品是一组在材料处理方面非常成功的作品。在一个平面上使用多种综合材料，除了需要对应味觉感受进行精确选择的考虑之外，还要把握各种材料之间的或材料与底板之间的微妙关系。

文字摘自教学辅导的电子邮件以及课堂讲评记录