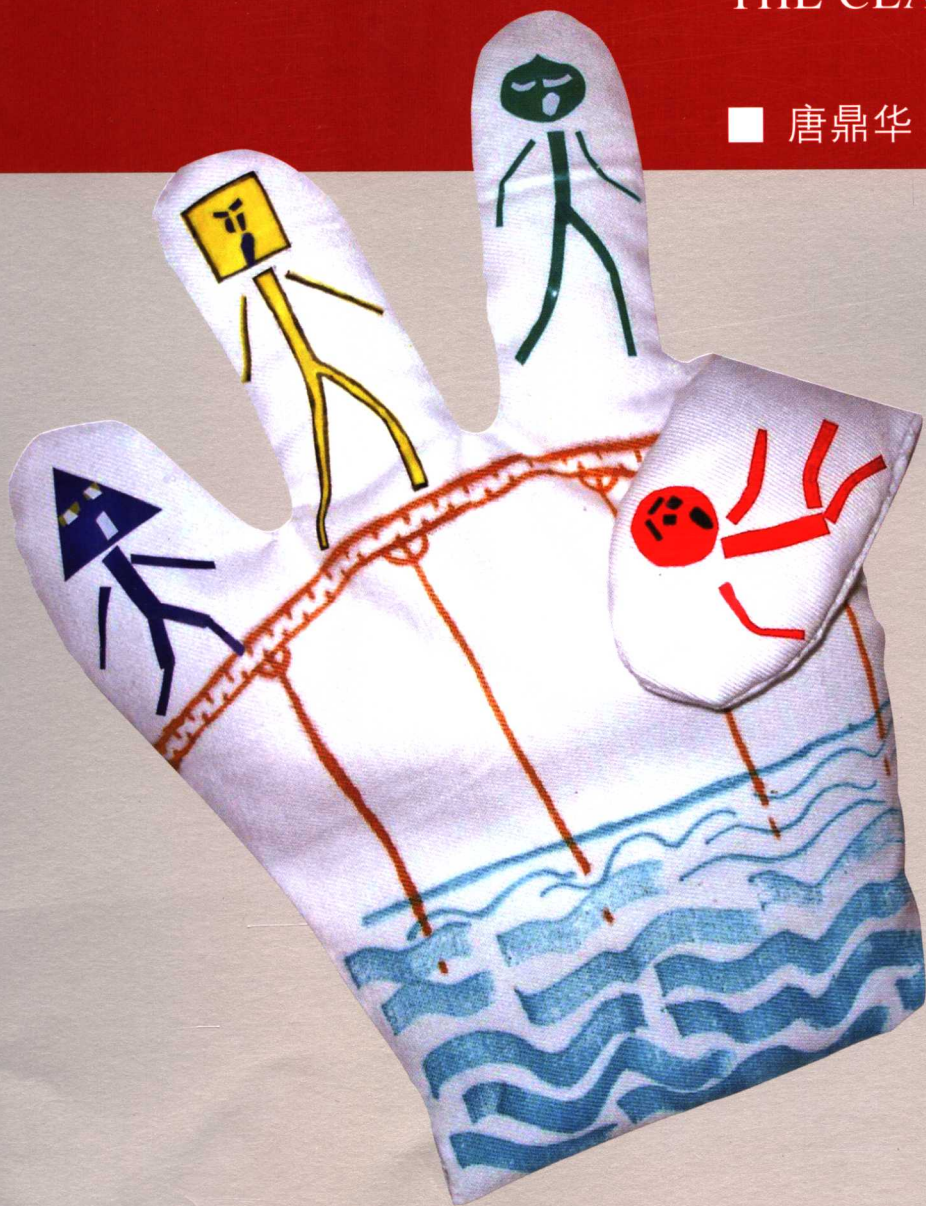

高等艺术设计课程改革实验丛书

创意课堂

THE CLASS OF ORIGINALITY

■ 唐鼎华 蓝承铠 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意课堂/唐鼎华, 蓝承铠编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005

(高等艺术设计课程改革实验丛书)

ISBN 7-112-07666-8

I. 创... II. ①唐... ②蓝... III. 艺术设计-高等学校-教学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 095316 号

责任编辑: 陈小力 李东禧

装帧设计: 叶 丹

电脑排版: 李春荣

责任设计: 孙 梅

责任校对: 刘 梅 李志瑛

高等艺术设计课程改革实验丛书

创意课堂

The Class of Originality

唐鼎华 蓝承铠 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京画中画印刷有限公司

*

开本: 889×1194 毫米 1/20 印张: 6 字数: 200 千字

2005 年 9 月第一版 2006 年 6 月第二次印刷

印数: 3001—4500 册 定价: 39.80 元

ISBN 7-112-07666-8

(13620)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

高等艺术设计课程改革实验丛书

· 唐鼎华 蓝承铠 编著

中国建筑工业出版社

创意课堂

The Class of Originality

CONTENTS

目录

序	叶苹
前言	5
第一讲 创意准备	7
一、形象语言形成的要素在于形象的变化	9
课题一 某一物象各种变化的联想	12
二、形象语言的分类与特点	18
课题二 实物组形	23
三、形象语言的交流样式对语言的影响	30
课题三 另一种交流样式	32
四、“自我”意识的培养	38
课题四 我的精灵	42
第二讲 创意“工具”	49
一、发散性思维对创新的作用	50
课题五 非绘画形象与绘画形象的组合	60
二、逆向思维对创新的作用	64
课题六 逆向变形	68
三、“偶然性”对创新的作用	76
课题七 “偶然”造型	79
第三讲 创意探索	83
一、“真”对视觉的冲击	84
课题八 “真假”组合造型	88
二、“瞬间性”转向“时间性”	96
课题九 改变载体	98
三、平面——立体——平面	109
课题十 “立体”转换	111

此书献给热爱设计专业的同学们

序

《高等艺术设计课程改革实验丛书》推出后不久再版，鞭策之褒，善意之贬，纷至沓来，更有热情同道者纷纷加入编撰行列，使之有了续编与拓展的可能，这正是我们期待的结果。

中国的设计教育处在关键的历史转折期，面临着发展、改革、提高等诸多的问题与挑战。课程是大学学习的主体，除了必备的硬件建设外，体现先进教学理念的课程建设更加重要，办学目标与办学思想最终必须体现在课程教学之中。当前，不少设计院校都将教学改革的重心移向以课程体系、结构、内容和教学方法为主要目标的课程改革上，以促进教学质量的提高。而且时下进行的“全国本科教育水平评估”已将教学改革与课程建设列为评估的核心指标体系，这也将使设计专业教育走上正轨。因此，策划本丛书的思想和本丛书的内容定位正符合教学改革发展的方向。

本丛书第一批6卷问世后，听取了各方意见，并在编撰第二批7卷的过程中不断完善与提高。当然，我们将保持该丛书策划的初衷，即体现突出课题、强化过程的鲜明特色。实践证明，这种教学方式越来越受到师生们的认可。另外，本丛书坚持开放性原则，聚集了来自不同院校、不同专业教师的教学思想与方法，呈现了多元化的教学风格，这也是本丛书的一大特色。当然，从课程教学规律出发，从艺术设计专业的特点着眼，所有的课程改革与实验都应该处理好相对稳定与必然发展之间的关系，但归属只有一个：那就是建设适应社会发展需求的课程体系，始终保持课程教学的时代性、先进性和特色化。

叶 苹
《高等艺术设计课程改革实验丛书》编委会 主编
2005 年
无锡惠山

PREFACE

前言

竞争是当今飞速发展的经济社会最显著的特征。竞争的力量在于创新，“新”永远立于不败之地，为经济发展服务的视觉设计必须同步于社会的发展甚至于超前。因此，培养有创新意识和创新能力的设计人才是设计院校的任务。

时下，大多设计院校开始增设视觉创意探索课程或课程中增加视觉创意探索内容。插图课是以训练学生用形象语言说话为目的的基础课程，同样应该把创新意识渗透到课程内容之中。新的形象语言在商品流通渠道对激发人的兴趣，促使人与人、人与物的交流，对商品的宣传、促销以及商品之间的竞争起着不可估量的作用。因此，视觉创意的探索是插图课教学的重点，是我们研究的课题。

通过数年的教学实践，点滴积累形成了《创意课堂》。书中分创意准备、创意“工具”、创意探索三讲，也是三个训练阶段，有十个练习题及学生作业，展示了师生在课堂中对创意的思索、实践情况与作业面貌。其特点首先表现在用发散性思维、逆向思维作“工具”去突破原有的“说话框架”，把握新意；其次是把调查研究、个性培养作为创意的准备，为创意实践打下基础。

创意课程本身是一种探索，在探索的过程中有许多未知数，会遭遇困惑，方向会变化，结果会不一样。探索是无止境的，许多问题有待于进一步的研究。抛出此书的用意在于引出玉石，衷心希望广大同仁、学生提出宝贵意见，并介绍大家的探索情况，互相交流，共同为完善视觉创意探索课程内容做出努力。

唐鼎华

2005年9月

单元目标 把握形象语言的特点，弄清形象语言形成的要素，培养创新的“自我意识”。

单元要求 要对“突破”的对象——原有的语言进行调查研究，寻找“突破口”，调整好“作战”的状态。

第一讲

创意准备

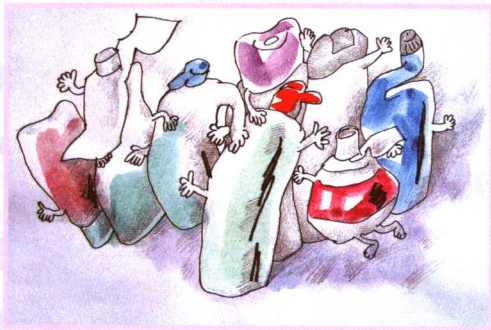
做任何事，事先做好准备，会在做的过程中发挥积极作用。进行新形象语言探索，同样应该做好前期准备工作。首先在明确课程目标和把握课题要求的前提下，梳理思路，制定计划，先做什么后做什么，需要什么资料，准备什么工具，精神上开始启动然后行动跟上，做到有备无患，确保最终获得良好的结果，由此“创意准备”为课程的第一单元。

从今天起我们一起来进行“新形象语言”的探索，这个“新”一定与以往的形象语言不相同。这个“新”一定是新生的，它一定是“破坏了”原有的框架。“新形象语言”的探索是一次创造性活动，为此，我们把教室和上课定为“创意课堂”。

大家都去过超市，那货架上琳琅满目的商品争奇斗艳，你左手拿一个，右手拿一个，眼里还看中一个，不知选哪个好。当然，我们去面、圆珠笔……不知大家亮新奇的商品总是“挤在投来微笑，张开双臂高叫

在当今飞速发展的创新才能取得胜利，创新设计必须适应竞争并把创里，“创新”是灵魂，它必地而准备。

超市主要是购买生活必需品：牙膏、方便是否有这样一种感觉，那些形象打扮得漂前面”最先抓住我们的眼睛，又似乎给你着“要我！”

经济社会，竞争在每个角落进行着，惟有是竞争的力量，为经济发展服务的视觉设计新作为永远的任务。在设计学院的课堂须融进课程的内容中，为明天立于不败之

插图是视觉设计的一个内容，插图课是以训练用形象语言说话为目的的视觉专业基础课程，把视觉创新探索设定为本课的重点是本课程内容改革的一次尝试，望大家一起勇于探索，在实践中提高创新能力。《创意课堂》以新形象语言探索为定位，总目的是培养学生树立创新意识及提高其创新能力。共分三个阶段：第一阶段设定为对原有形象语言进行调查，把其作为语言形成的基础原理研究，并进行自我意识的培养，把这些训练内容作为创意探索的前期准备；第二阶段设定为发散性思维的方法训练和逆向性思维的方法训练，并尝试一种先任意或无意地进行造型实践以激发思考再实践的方法训练，把这些训练内容作为创新前的“工具准备”；第三阶段设定为打破原来形象语言的条条框框进行创意探索的活动。

形象语言形成的要素在于形象的变化

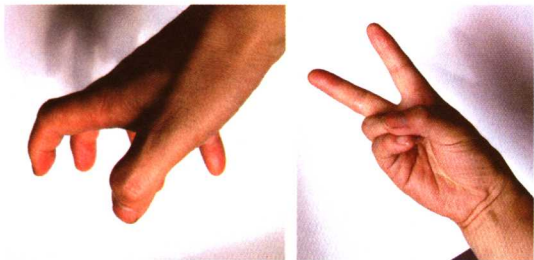
—

所谓形象语言是指：(1)能引起人的思想或情感活动的具体形状或姿态；(2)用形象作表达交流的工具。

生活中无数的可视物象都有其外表，每个物象各自有形、质、色、结构、比例等不同的形象。物象不是一成不变的，是由其自身因素和外界因素的作用在不断地变化，种种变化通过人的眼睛进入大脑，人会有各种反应。柳枝爆出新芽，人会感受到春天的气息；凋谢的花朵，会引发人伤感。人天天与周围的各种形象打交道，用眼睛“倾听”它们说话，生活也教会了人们用形象作语言与他人交流。甲拿一枝玫瑰向心爱的人表白爱意，乙是微笑还是瞪眼不用语言文字，一切尽在不言中。

● 从V字到鹰爪功

这是我的手，通过三个手指的弯曲及二个手指的叉开形成了一个V字形，大家一看就知道它表示胜利之意。再看，这是什么——“鹰爪”，手变成了“武器”，手变成了“仇恨”。V字形是手语的符号，而似鹰爪的手是一种情感的动作，这是两种不同手的表现。符号式形象明确、简洁，情感式的却丰富而复杂。

● 形象变化中的“加减法”

形象的变化有加法与减法两个特点。所谓加法就是一个物象与另一个物象或几个物象相加在一起产生的变化。如雪与房子相加，房子的形象就产生了变化。减法就是一个物象“减去”一个局部产生了变化，如自行车上丢失了一个铃铛，自行车的形象就有了新的变化。一个物象与其他物象相加或自身减去哪一局部，不同的相加或相减会造成不同的变化。

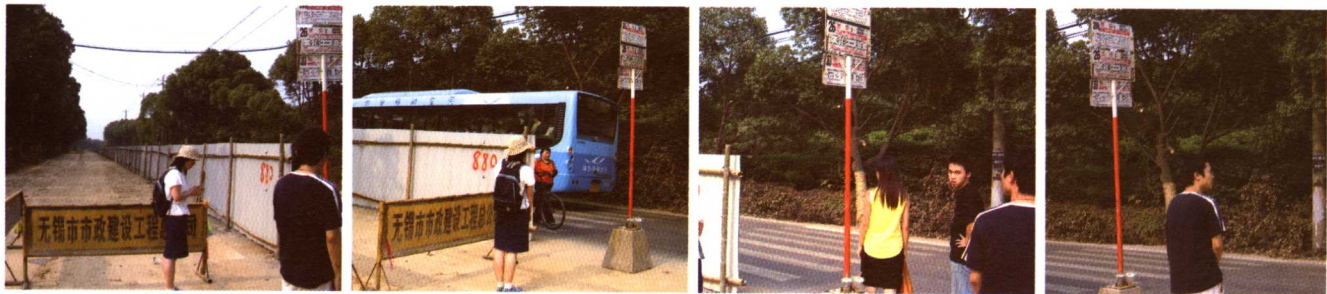
● 因果关系与人的联想

事物的变化有一个过程，从开始到结束，其中有一个起因到结果的关系，如猪八戒从吃西瓜到摔了一跤，摔了一跤的结果是由吃西瓜到踏西瓜皮引起的。因果关系是事物变化的规律，生活中天天与事物变化相接触的人把握了这个规律后，看到事物变化的结果就会联系到起因，看到事物变化的起因就会联想到结果。利用事物变化的因果关系设计形象，让观者联想到变化的起因或结果，形象语言就会耐人寻味，感染力就会增强。

小知识：联想的规律

- (1) 因果关系：由一事物联想到另一事物两者之间有因果关系。
- (2) 近似关系：由一事物联想到另一事物是事物的本质、现象及功能等存在近似关系。
- (3) 接近关系：一事物与另一事物在时间、空间上存在着接近关系，由一物想到另一物。
- (4) 对比联想：是指一物与另一物之间具有反性质的联想。

等车的形象内容会给人带来各种各样的联想

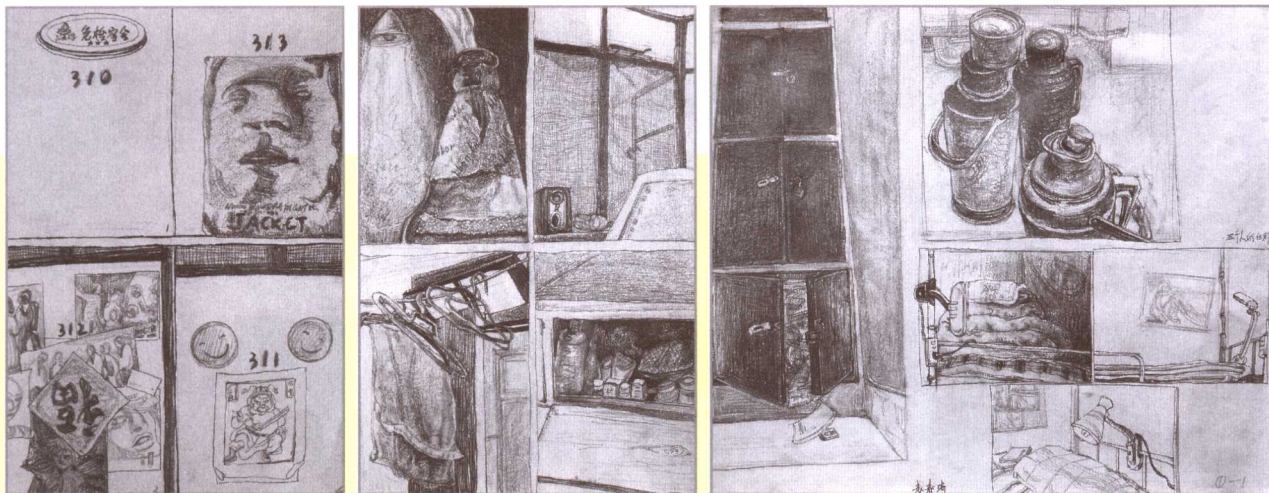
课题

某一物象各种变化的联想

要求：选择生活中某一个物象作联想的触发点，依据平时的积累展开想像（由其自身与其他物象发生的“加减法”变化）。用线描方法把想像记录在A3纸上，一张纸上至少画8个变化。

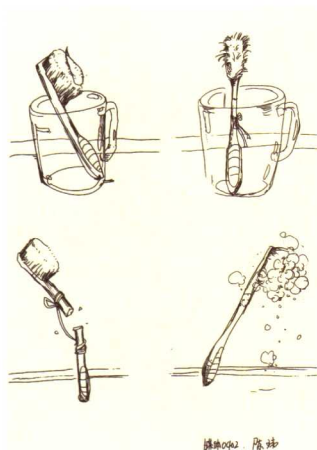
目的：明确形象语言的形成在于形象的变化。

学生作业

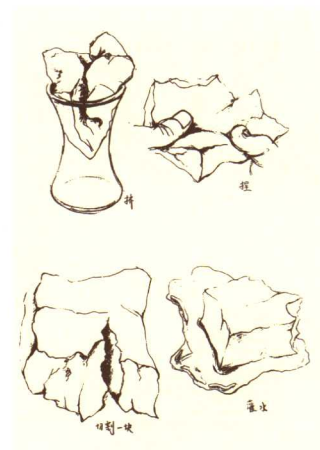
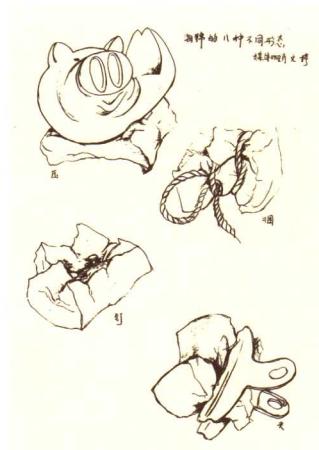

作者：赵春琦

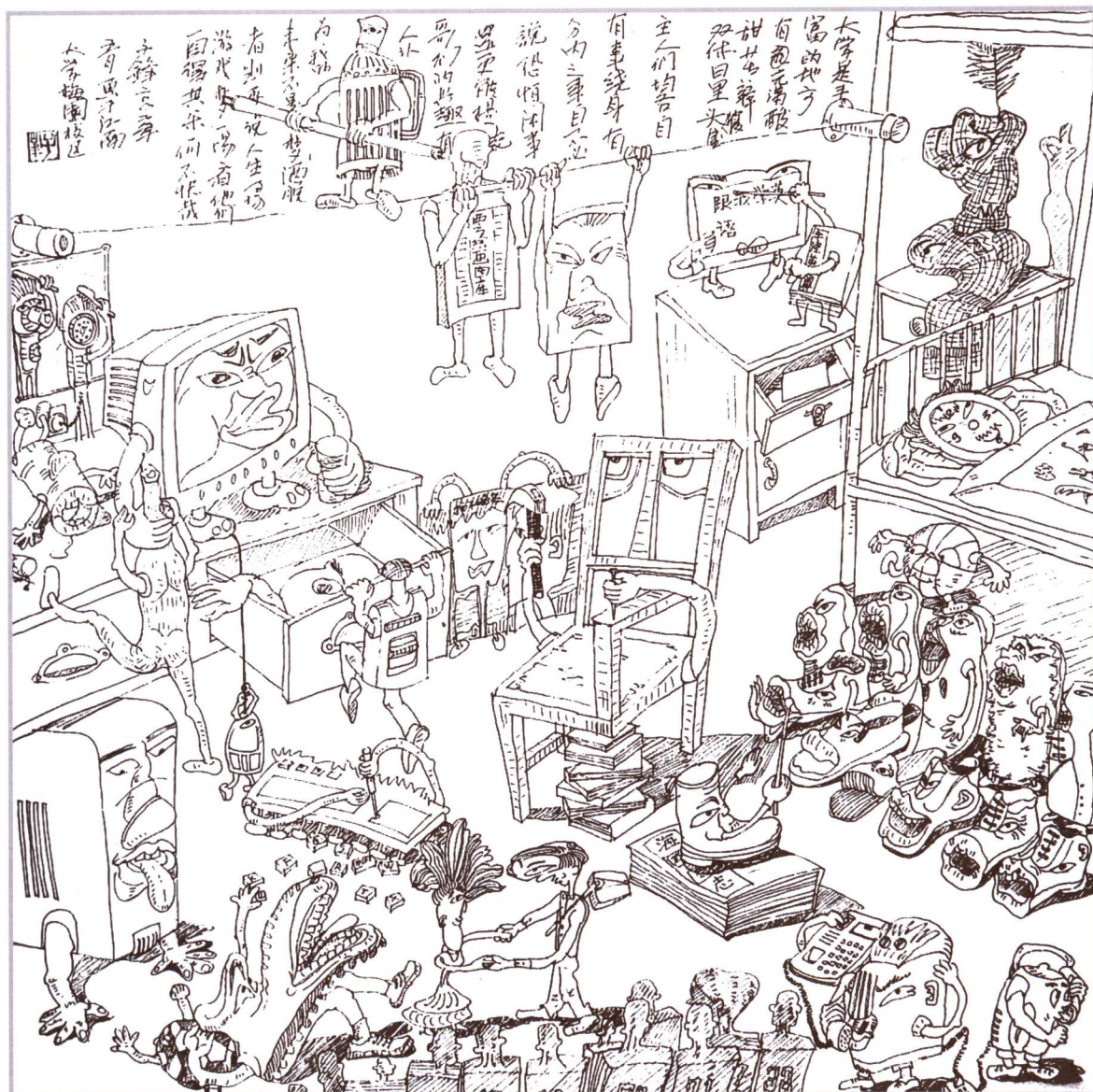

生活中的加减法

杯子中的形象是联想的结果

由联想引发出更丰富的想像

把生活中的点滴积累通过联想变为有趣可笑的形象与情节

