

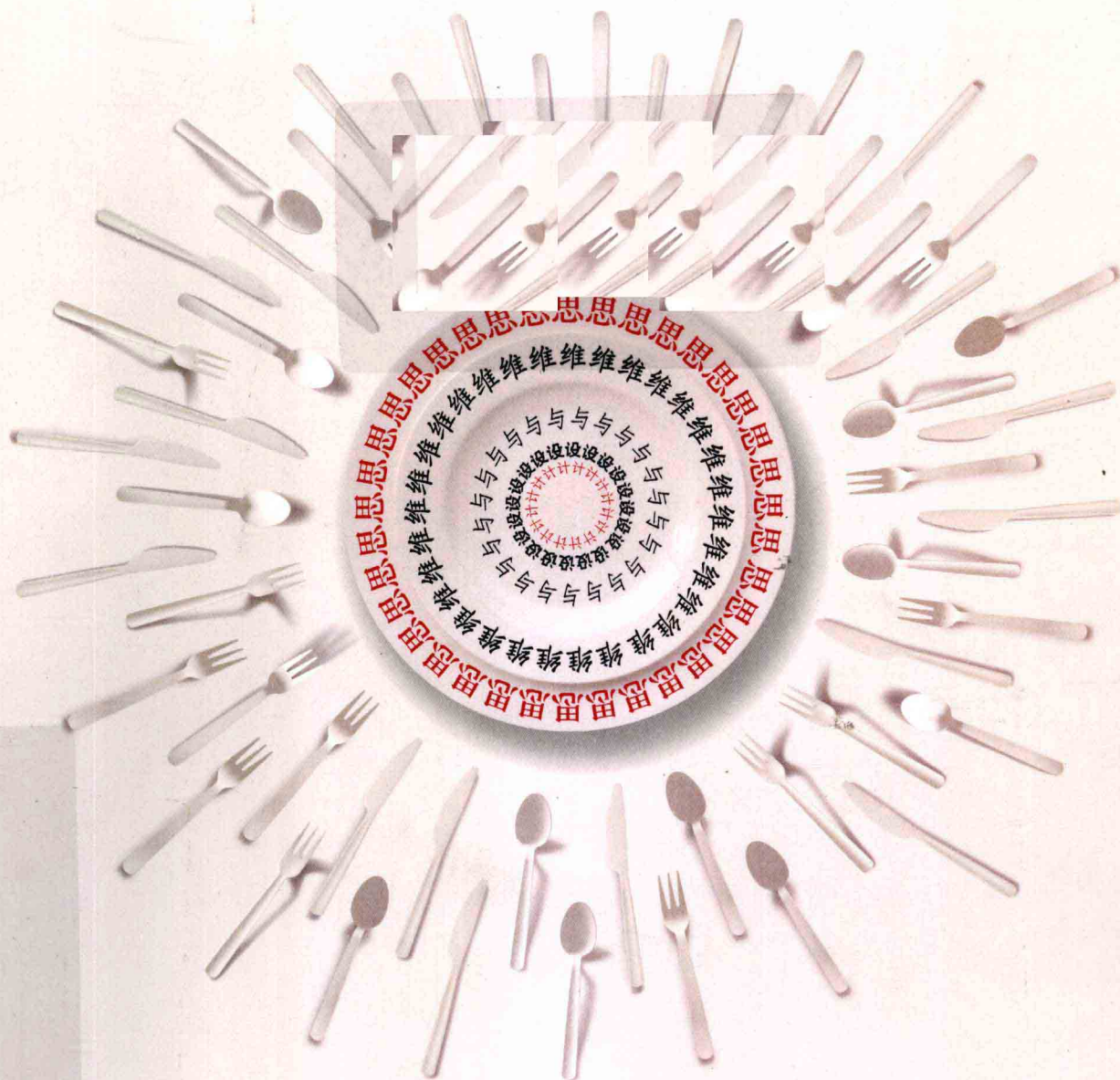
中央美术学院设计学院

艺术设计

ART AND DESIGN

思维训练教程

中央美术学院精品课程

周至禹 著

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计思维训练教程 / 周至禹著. —重庆: 重庆大学出版社, 2010. 3
ISBN 978-7-5624-5226-3

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—设计—思维方法—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第225902号

艺术设计思维训练教程

YiShu SheJi SiWei Xunlian JiaoCheng

周至禹 著

责任编辑: 张菱芷 版式设计: 刘 钊

责任校对: 任卓惠 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 12 字数: 363千

2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-5624-5226-3 定价: 45.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

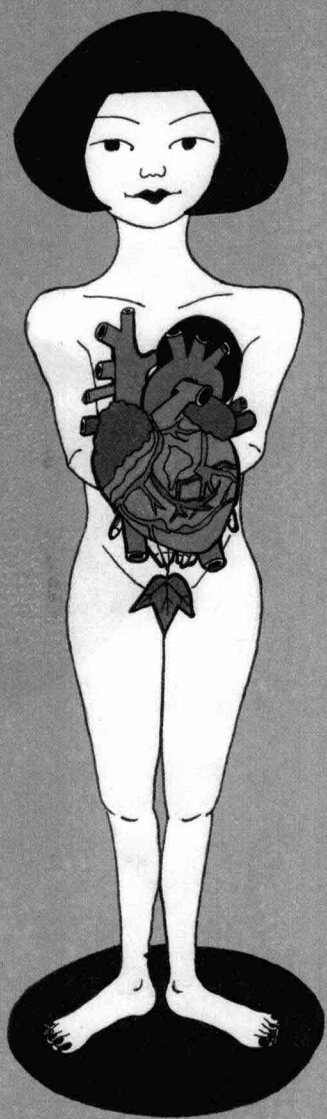

在某个更为热情的季节，心灵世界会有一个模糊的影子一掠而过，在春天或秋天的想象里，一些思想乘着翅膀而来，但我们抬头仰望时，却察觉不到思想本身的任何实质。我们长着双翼的思想已经变成了家禽，它们不再展翅翱翔……

亨利·梭罗《心灵漫步》

从此开始心灵自由的行走，用图文来记载思想更为广阔的飞行轨迹，将智慧嵌入自然。

目 录

《奉献》 李思明

思维训练课程概述

开始的话	003
思维训练课程的定位	004
思维训练课程与素质培养	004
思维训练课程的创新构架	005
思维训练课程的学习特点	005
思维训练课程的教学安排	006
思维训练课程的教学方法	006
思维训练课程的教学评估	007
思维训练课程的教材建设	007

第1阶段	008
作业要求	009
学会用草图表达思想过程	009
教学团队和学生小组讨论	009
第一周	010
第一天 逻辑开端,让思维开始飞翔	010
第二天 分析综合,碰撞交流的讨论	016
第三天 能指所指,文字符号的创造	022
第四天 演绎归纳,功能理性的追索	028
第五天 系统推理,知识经验的整合	032
第二周	036
第一天 清晰准确,形式内容的契合	036
第二天 质疑追问,激发思维的风暴	042
第三天 自问逼迫,问题意识的建立	046
第四天 陈述表达,思维过程的解剖	052
第五天 语言要素,“我”的作业评述	056
第2阶段	078
作业要求	079
学会利用图书馆和自己的眼睛	079
教学方式	079
时间安排	079

第一周	080
第一天 艺术思维,思想方法的拓展	080
第二天 发散收敛,多元思考的角度	086
第三天 随机组合,匪夷所思的启发	090
第四天 顿悟得意,定式思维的突破	094
第五天 感性为先,理性跟进地追究	100
第二周	110
第一天 信息科技,新美学影响设计	110
第二天 图像阐释,无关事物的联系	116
第三天 换位思考,让设计美化生活	122
第四天 幽默诗意,设计文化的精髓	126
第五天 思维创新,灵感闪耀的火花	130
第三周	136
第一天 合适为佳,不择手段的设计	136
第二天 想象灵感,组合的自由联想	140
第三天 实践真知,专业思维的特性	146
第四天 设计讲评,让思想海阔天空	152
第五天 作业展示,让设计锦上添花	166
最后的话	178
参考文献	181
致 谢	183

中央美术学院设计学院

艺术设计

ART AND DESIGN

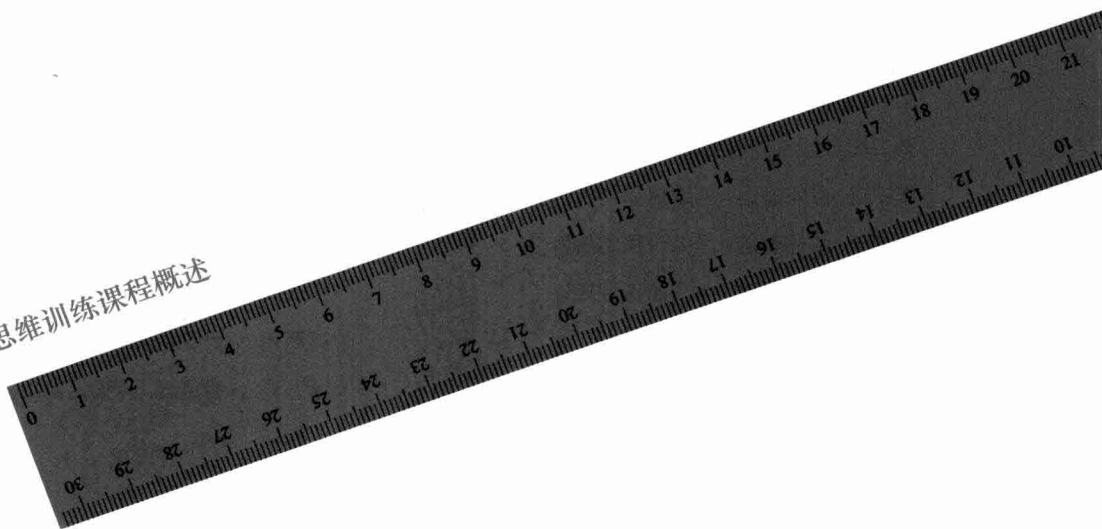
思维训练教程

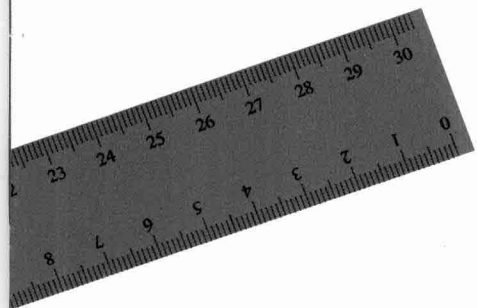
中央美术学院精品课程

周至禹◎著

重庆大学出版社

思维训练课程概述

开始的话

一直以来，中国设计基础教育中最缺乏的是对学生创造力和审美趣味的培养，对生活好奇心的培养，对事物的怀疑精神和批判精神的培养。中国的设计教育迫切需要研究现代设计的思维方式，也更加需要汲取艺术的创造精神。艺术的本质应当是创造与个性的发挥，而不是模仿与再现；设计则是在规定性中发现问题，解决问题。设计艺术作为一门较为年轻的艺术科学，如果艺术思维与设计思维形成有机的结合，则会提供一种较为理想的处理理性与感性之间关系的设计思维方法，科学与艺术的紧密结合才会以独具特色的方式在艺术设计中体现出来。或许，中国现代设计的美好前景就为期不远。这样的憧憬总是鼓励着设计基础教育的先行者，深入探索思维训练的教育方式。

思维训练课程在中央美术学院设计学院已经历时数年，在课程中我们始终坚持着现场教学的特点，从哲学的角度研究思维的理念；从心理学的角度研究思维的生理特性；从逻辑学的角度研究思维的形式。力图在现场呈现思想，不断进行思想的即时交锋，从而将我们的思维模式暴露出来，并由此改进我们的思维方式。我们认为：思想着的人的内部环境的固有性质中，只有几条限制着思想对问题环境的形状作出适应性变化。思维过程和解决问题行为中的其余一切都是人工的——都是习得的，都可以通过更好的设计以及将这些设计存储于记忆中而得到改善。思维训练的目的在于训练人，是对于自我的发掘与完善。在课程中把艺术中的视觉表现和形象思维特点与设计的分析计划思维相结合，通过训练开拓学生的思维和想象力，提高他们创造的主动性，为学生奠定设计思维的基础，并在设计中提升其文化性、审美性。教育学生如何热爱生活，养成高尚之人格，以及思考问题的方法才是教育所要达到的目的。

思维训练课程的定位

中国的设计教育中有关创新思维的课程通常都和专业结合在一起,因此,往往受到专业训练要求的约束,例如视觉传达的思维总是停留在图形创意方面,产品设计的思维偏重空间造型的想象与表达……作为最基础而又最宽广的设计思维训练,应当超越专业的局限,使之具有更普遍、更广泛的思维特征,充满思维的开阔性和融合性。从重视设计技术训练转变到着重对设计思想、艺术意识、创新意识培养方面来。思维训练课程作为基础课程并不特定地针对某一专业,而是基于普遍的、基本的设计思维特征:发现的、联想的、想象的思维能力,逻辑的分析能力,跳跃的、发散的、逆向的思维模式,等等。灵活地通过各种课题作业,启发和开阔学生的思维,将思维训练和对问题的分析结合起来,训练学生如何对抽象的事物进行分析,对问题进行分析,分析的思路是否准确,如何寻找切入点,是否能够把分析的结果转化为形象,使抽象思维与艺术形象思维灵活地融合起来,构成一个复杂而机敏的思维结构。

思维训练课程与素质培养

中国普通中学的教育,比较注重学生求同思维的培养,而忽视其求异品质的塑造,艺术与设计思维方面更有待于开发。重视学生的素质培养,重视学生的创造力与个性,已经是现代艺术与设计教育的共识,但是如何做?如何落实到基础教育中?仍是一个需要认真研究和耐心实践的事情,并且必须持之以恒地探索与调整,在理性实践的基础上形成明确的教学目标和教学方法,否则任何照搬与空谈都不解决具体的问题。

因此,作为设计基础课程的思维训练,也强调对现实世界的理解与观察,对事物的探究与改变的兴趣,对视觉表现的审美能力。思维训练课程提倡通过大量的图书阅读和现代艺术作品的欣赏来开启学生思维的窗户。通过杰出的艺术作品和广泛的设计作品,启发学生的思维,开阔其视野,让学生关注社会生活。思维训练课程反对把学生关在教室里,仅仅让其画画的传统做法,而是把思维的开发作为创造力的基础,并且把艺术的想象力思维和设计的发现问题、解决问题的思维结合起来,开启学生的心智。

思维训练课程的创新构架

在整个教学过程中,更多地强调物质产品基础之上的精神价值和审美意义,鼓励超越规范的创造,使最后的设计体现情怀与理想寄托,是理性思考与感性想象的综合。由此训练出的设计思维就是主动的、富于文化性的、发展的创造性思维,是艺术的形象思维和设计的理性思维的结合。中央美术学院设计学院的思维训练课程更重视艺术的思维方法,追求能够为对象所接受的艺术化的沟通手段与目标,追求设计成品本身艺术形态的多样性和丰富性。

课程的具体课题总是可变的、流动的和调整的,现场问题呈现原生和动态的特点,知识结构也向跨学科和综合化的方向发展。因此,所有的设计原理、设计方法、设计美学、设计伦理学都是设计思维的理性知识储备,都会在设计思维作用时发挥效能。在教学过程中,贯穿了从哲学、美学、心理学、社会学、符号学、语言学、伦理学、技术美学、设计基础理论、艺术理论等诸多领域的角度对思维的论述。对教师而言,自由发挥的设计思维教学提出了更高的研究目标,要求教师有更加广博的文化背景和跨越学科的综合知识能力。

思维训练课程的学习特点

课程强调在教学中互动的原则,通过互动更好地激活学生的创造力、想象力,这比基本知识的传授更为重要。学生之间和师生之间的积极互动,有可能对比出思维的相似与相异,由此呈现对同一问题不同认识的思维角度,使得自身单一偏向的认识得到多向丰厚的思维扩展。互动还促进自身思维特征的自觉意识的加强,在互动中自问、质问、激辩等种种方式,激发思维的活跃度,就像藏传佛教寺庙里的喇嘛辩经,可能是佛理的交锋,也可能是思维的搏击。真理是不怕雄辩的,但是思维却会在雄辩中得到拓展。

课程尊重学生学习的过程、思考的过程,重视记录上课过程,记录学生讨论过程。因为这个过程促进思想的开放与流动,困惑、矛盾、彷徨、冲突、应变、坚持等态度和立场都在过程中得以展现,因此也会有激动人心的思想火花闪现。重视过程,意味着不以结果为定论,而以过程中的思维开发作为衡量教学质量的重点,就如同下棋,专注于整个过程的奇妙体验,灵光一闪的落子,可能是妙招,也可能功亏一篑,但是,结果的胜负已不在心中,过程中对可能性的探索成为最高的追求,乃是博弈的艺术境界。

思维训练课程的教学安排

课程包含两个阶段。第一阶段偏重于思维的理性分析,往往先设定一个题目或者概念,从这个概念出发去发现与题目相关的生活现象,并从生活现象中进一步分析、联想、想象,再提炼主题,最后形成完整的设计。这样,在扩展一个简单的图像意义时,也拓展了思维的逻辑性、延展性、开放性。理性的思维认识,倾向于条理性地分析和描述设计对象,但是,以逻辑思维为主的理性思考及创作思维同样需要与以形象思维为主的感性思考及创作思维结合,抓住逻辑规律,运用形象语言。第二阶段的训练则偏重于艺术思维的训练。在本阶段,理性的思考需要通过感性的表达方式体现出来,设计者需要以形象、想象、联想为主要思考方式,运用鲜明的形象语言传达信息。开始并不限定题目和概念,而是让个人在对现实形象的广泛观察中,发现自己感兴趣的素材,然后再分析感受到的东西。所以,分析事物的过程,也是分析自我的过程,从分析中确定自己发展的方向,通过联想与想象,最后形成设计,设计的结果将是多样的。

思维训练课程的教学方法

思维训练课程的教学是一个团队式教学。团队组织教学现场的讨论,以这样的方式来实现教学的基本构想,使得教学思路更加清晰,方案更加周全。既有大班讲座、作业总体讲评,也有小班辅导,针对个别学生的交谈。集体授课的方式也能集中老师的不同知识经验,避免个别指导的局限性。思维训练课程的教学创新不仅在授课的内容上,而且在教育的模式上,令师生都以一种快乐与兴奋的状态投入其中。因此,课程开始前教师进行备课,进行教学讨论,在会上提出基本的教学设想,对思维的方式进行针对性的快题训练。集中对理性思维涉及的各种要素进行分析,作为第一阶段课题的主切入点,并确定快题训练内容。教师分工进行艺术与设计图片的搜集,并在课堂上进行讲述、分析。并且,随时对教学内容和教

学方式进行审视,以期保持活跃的教学气氛,提高学生的学习兴趣。当然这首先需要在教育的理念上加以更新。

对于学生而言,应当改变过去等待答案的学习习惯,让主动贯穿于直觉、认知、知觉、思维、理解、创新的整个过程。多交流,不封闭,不视存在为合理,不视规则为真理。改变单向的视角为多向视角,从习惯于“唯一”到“怎么都行”。如果教与学都能够保持一种自由开放的状态,活跃的课堂将是一个丰富多彩的信息交流场,一个各种设计思想的集散地,犹如百川汇江,条条河流归大海,形成思想的浩瀚海洋。

教学的成效一方面通过学生的作业加以体现，更重要的一方面是对教学过程与现场的重视。课程的设置，需要严谨的论证，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，却是无法预料和通过程式化的教学方法加以解决的，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十分重要。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。教学设计使问题呈现并让师生围绕问题进行探讨，使得理论能够通过问题得到呈现和梳理，并通过实践加以验证。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，而是对现场问题的整理和深入思考得来。这是不同于传统教学模式的探索，对现场问题的亲知，也是获得话语权力的基础，从中理清具有规律性的知识，当然，这些知识是建立在多场教学现场的经验之上。但是，教师更应警惕知识可能带来的负面作用——对自由无羁思想的约束。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。这意味着，教学不应是一潭死水，而应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。

思维训练课程的教材建设

课程参考《思维与设计》理论教材。伴随着课程的进行，进行教学笔记和教材的充实整理。它不是一个预先设计好的、凭主观加以实施的教学计划，而是教学现场的自然生发，是面临具体的教学问题导致的研究和回答。一方面考验老师的机智判断和知识结构，另一方面也让老师不断去研究，去学习，补充其面临的新问题所涉及的知识领域，也是课程对新的教学方式的期待。即一个真正的教案应当是解决教学的具体问题，教学的目标可以事先确立，但是教学的过程并不一定会按照预想的内容与方向发展，其间会充满各种创造的可能性。各种思维的未知，各种问题的展现，没有现成的答案，没有唯一的标准，只有充满活力的对话与讨论，在交流中，我们延展思想而不使其僵化，教学的方式也在随机应变。

思维训练是
一年级第二学期课程，
共 100 课时。
大课进行讲座、作业讲评，
小课进行具体辅导。

我 打 一 个 自 己 的 线 路

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a smaller, roughly circular nucleus with a central dot. To the right of the nucleus is a large, irregularly shaped vacuole. A dashed line connects the nucleus to the vacuole, possibly representing a cytoplasmic strand or a specific organelle like a Golgi apparatus.

一、米市：也

既着古

未中。計

...

4

1827-1828

二、

6/2/15

卷一百一十五

1

10

1

1

作业要求

题目：《我》——一本书的形成。

作业要求以书的方式完成，完成的结果应当图文结合，包括整个作业过程的草图与文字纪录。设计最终体现思维的灵活性，创意的原创性与新颖性。视觉表现要求清晰性和审美性兼具。作业记录自己思想认识的发展过程，强调推进的理性思维与形象表达相结合。

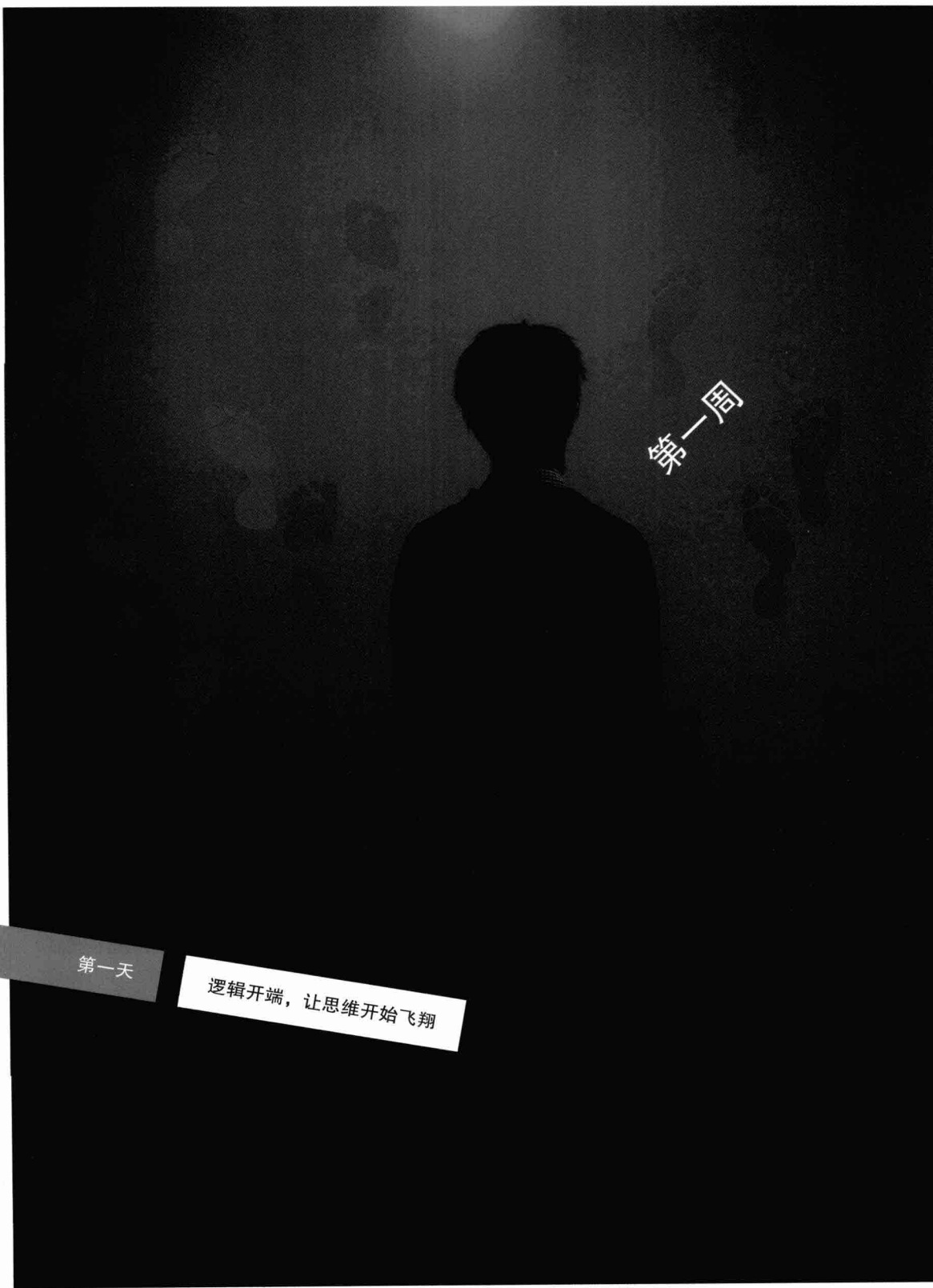
学会用草图表达思想过程

思维应当物化为视觉的形式，形成可传达、可沟通的平面语汇。学习通过草图记录自己的思考，草图的方式有文本和图形两种，作业要求图文结合的方式。因为文本是概念的、抽象的，反映理性思维的演进，而图形则是形象思维的展现，二者结合，可全面展现思维过程。在构思过程中，浮现与各个命题步骤相关的形象，将抽象概念转化成感性的形象，在对感性形象进行理性辨别和区分后，使得草图轮廓逐渐形成；将其具体表现出来就能成为视觉图形。草图构思是一个脑、眼、手全程参与的连续过程。图像令各种信息可以随时随地参与到思考的过程中去，是肯定—否定—再肯定的过程。需要不断地对概念进行延展，对传达的信息进行添加、删减或者改变——选择重点进行变动，删除不必要的多余信息，大脑通过联想、推理等为草图添加新的必要的信息，并将图形进行延展和变化，将想法进一步完善。不经意的草图和手迹常常会流露出真诚的性情。我们不要因为它不完整、潦草而忽略它。

教学团队和学生小组讨论

教学采用学生小组讨论的方式。如同教师是一个团队一样，学生在这个工作中也是一个团队，在这个团队中认识“我”的存在。小组组成采用自愿的方式，教师参与学生小组的讨论。可以到户外的草地上去讨论，让我们的思想像万物一样蓬勃生长。并且，“我”在和他人的相互交流中存在，而不是冥冥独想中的自我。就像任何事情必须通过对应的一面而存在，而显示。“我”在对他人的想法进行判断、反映的时候显示出“我”的存在。创造心理学研究表明：学生在独立思考的基础上集体合作、讨论、争论、辩论，有利于对其求异品质的塑造，有利于创造性思维的发展，有利于改变“喂养”式教学格局。

作为现场教学的教师讨论，在会上提出基本的教学设想，对思维的方式进行具体的快题训练。集中对理性思维涉及的各种要素进行分析，确定了“我”作为第一阶段课题的切入点。教师分别进行艺术与设计范例图片搜集。

第一周

第一天

逻辑开端，让思维开始飞翔

通过讲座揭示思维的多样性和活跃性。放映在日内瓦车展上拍摄的 130 张照片，新颖的概念车引起学生阵阵惊叹，这其中折射出汽车生产商对自身产品的定位，功能的精心满足——身份的象征、时尚的元素、环保的概念等种种方面的设计理性思维应用。轻松的开端是让思维自由飞翔的基点。随后放映 200 多张艺术与设计范例作品，进行思维的基本要素分析。

围绕“墙”的主题分析：老师们讲授现代艺术中的各种理性思维的范例。放映了有关德国柏林墙和克里斯托的包裹艺术图片，讲述社会学、历史思维对艺术家的影响和艺术家运用艺术形式的反映，继而从材料思维的角度阐释艺术家创作的考虑。对此我予以个人的关键词阐释：墙，以“墙”为例作一系列概念分析，比如实体的墙、概念的墙、墙的种类、墙的材料、墙的功能、墙的精神象征……等等。例如阻止东德人逃往西德的柏林墙，实际上也可以看作是一个精心的设计。但是柏林墙最终倒塌了，说明任何物质的墙最后总是会倒塌的，比如巴以之间的隔离墙。因为人心聚合的愿望和物质时间的作用决定了这一点。1990 年 6 月 13 日，300 名东德士兵、600 名联邦德国国防军士兵用了 13 辆推土机、55 辆挖土机、65 辆起重机和 175 辆机动车推倒了柏林墙，只留下 6 段作为纪念。但是，墙的痕迹不可能在城市的历史或人的脑海中完全消失，正如德国作家施纳德尔所说：“推翻脑海中的墙比拆墙要更为长久。”

墙，总是和隔离联系在一起，就像古代城邦的城墙，高筑而起是为了保护城邦，土豪富贾的高大院墙，是为了防范土匪的侵袭。例如平遥古城，例如乔家大院。墙，也是一种权利区域划分的轮廓线，证明着占有与权利。20 世纪 80 年代的一些机关、酒店的围墙是透空的花墙，既满足了隔离的需要，又满足了路人偷窥的好奇心。由此我们可以看出墙的基本定义、基本作用、基本概念。墙可以分为物质的墙与无形的墙。有形的墙可以从形态上分出无数的墙；无形的墙可以象征民族间的文化隔膜、宗教隔膜、不同意识形态之间的隔离状态。从墙构成的成分上分析，又有土墙、砖墙、人墙、纸墙；从墙的坚固性上可引申出铜墙铁壁；还有寄托了宗教情怀，成为信念象征的耶路撒冷哭墙……从无形到有形，从概念到性质，从作用到观念都可以分析，形成一个庞大的树的谱系。一个涂鸦艺术家在巴以隔离墙上画了一幅壁画——一扇开着的窗子，远看过去，就仿佛隔离墙上开了个窗，这也是艺术家逆反思维的一种愿望表达。