

Ling Qidian Meishu Jiaocheng

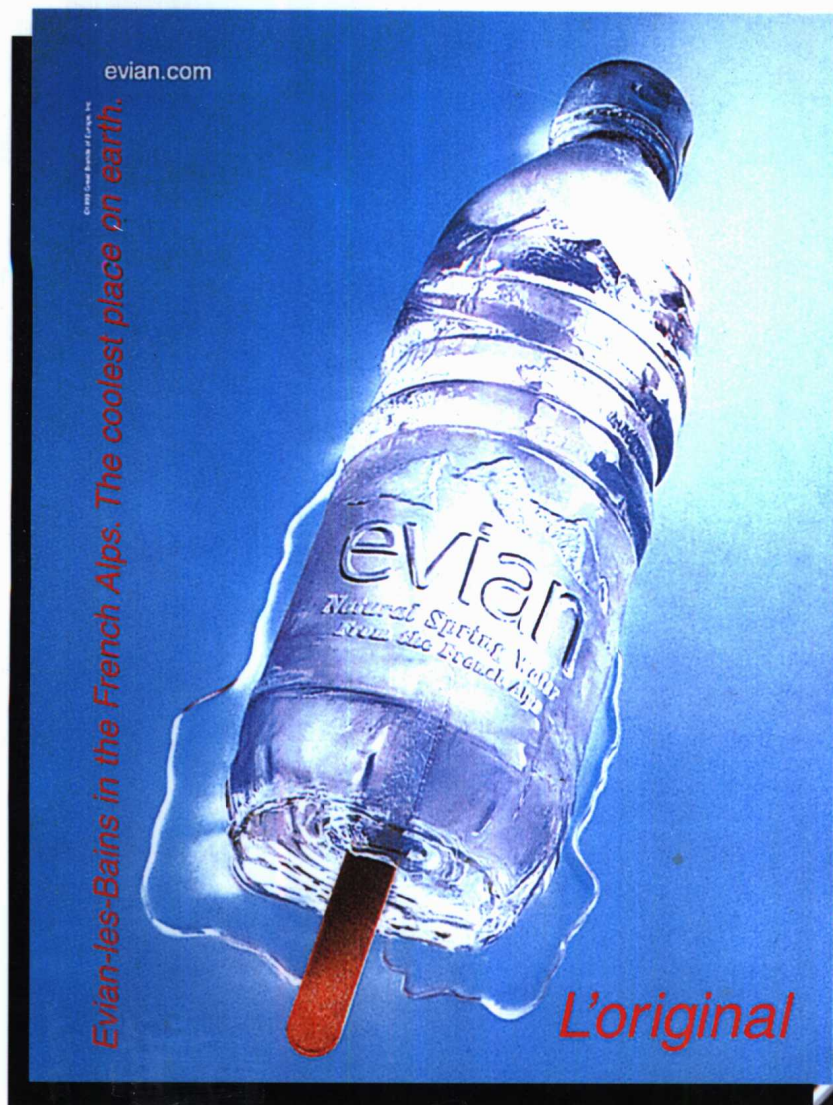
零起点美术教程（设计篇）

零起点

创意设计

郑东舟 阎宏 编著

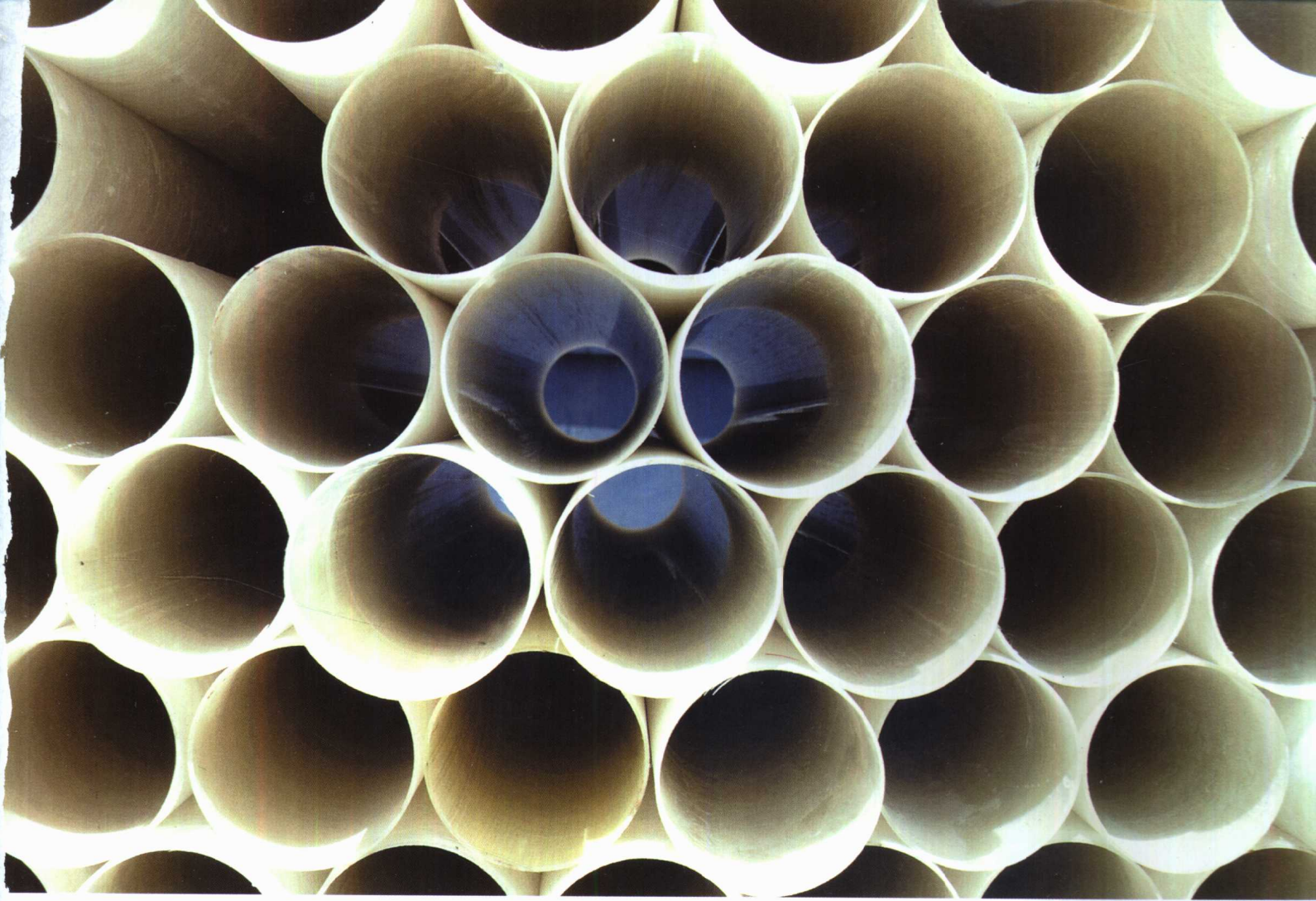
零 起 点 美 术 教 程

创 意 设 计

郑东舟 阎 宏

福 建 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据
创意设计/阎宏等编. —福州:
福建美术出版社, 2002.6
(零起点美术教程. 设计篇)
ISBN7-5393-1121-5

I.创... II.阎... III.美术创作—造型设计—教材
IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)
第033347号

零起点美术教程(设计篇)

策 划: 吴 骏
主 编: 阎 宏

创意设计

编 著: 郑东舟 阎 宏

责任编辑: 吴 骏

版式设计: 萧 雨

出 版: 福建美术出版社

(福州东水路76号 邮编: 350001)

发 行: 福建美术出版社发行部

(电话: 7520545 传真: 7535294)

制版印刷: 福州市南方彩色印刷公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 2

版 次: 2002年6月第1次印刷

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-5393-1121-5

定 价: 15.00元

(如有印刷、装订质量问题, 请寄印刷厂调
换)

目 录

壹

一、设计概说.....2

贰

二、创意思维.....5

1、联想——创意思维的基础.....6

(1) 虚实联想.....6

(2) 接近联想.....7

(3) 类似联想.....7

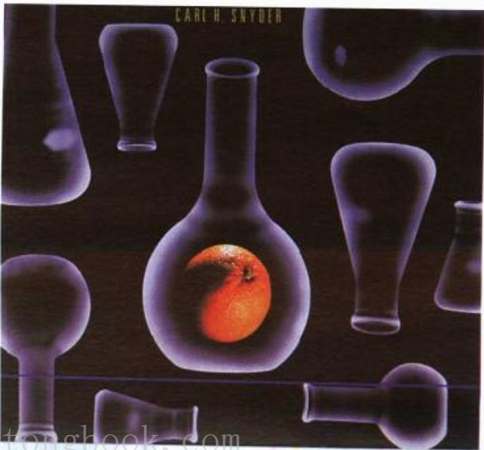
(4) 对比联想.....8

(5) 因果联想.....8

2、想象——创意思维的动力.....9

(1) 再造想象.....9

(2) 创造想象.....10

零 起 点 美 术 教 程

创 意 设 计

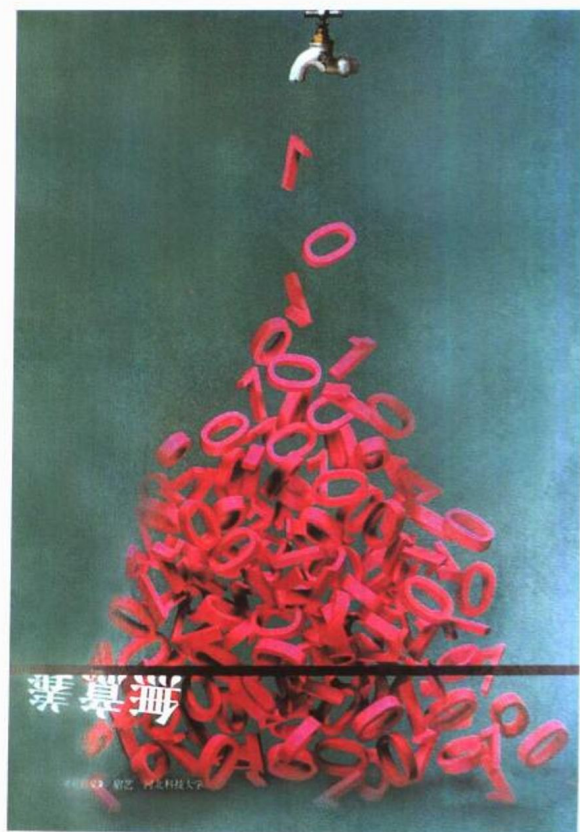
郑东舟 阎 宏

福 建 美 术 出 版 社

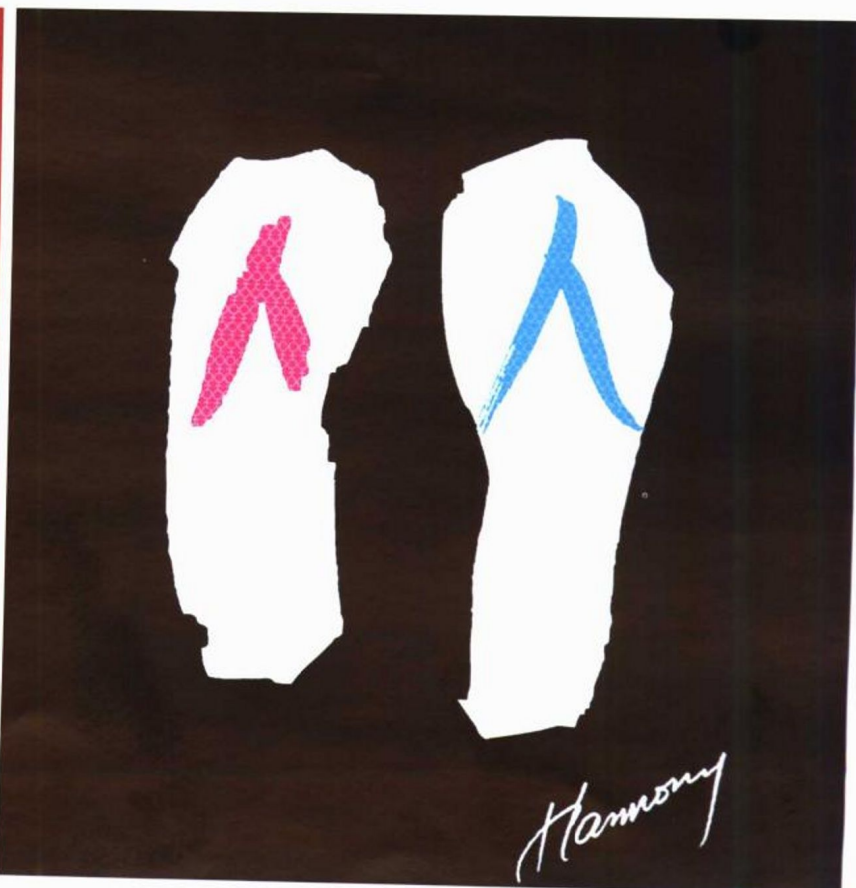
壹. 设计概说

有人预言，21世纪将是一个充满设计的年代。可见设计将在人们生活中起着多么重要的作用。那么，如何搞出好的具有独创性的并能给人们带来一定美感的设计作品，是摆在我们面前的任务。

人类社会的发展史是一部人类用自己的智慧不断地改造自然和社会的创造史。如果说人类从打造石器开始创立了最初的生活形态的话，那么任何生活形态的演进都伴随着人类对产品的开发设计。开拓新的生活形态，是人类进步的永远的主题，而打破旧有的生活形态构架，创立新生活，正是人类自身智慧的凝聚——设计。

无意义？！

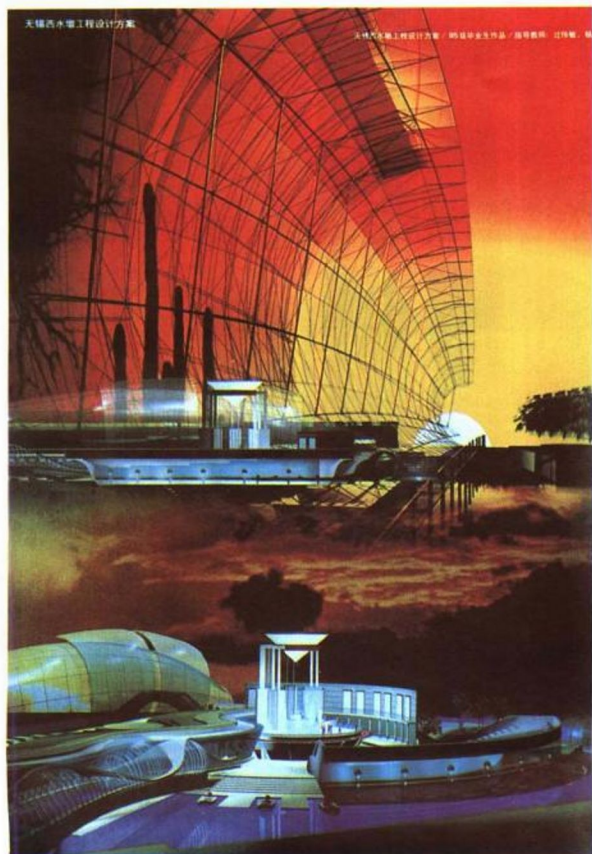

相同的元素，不同的创意。

现代设计伴随着工业革命的出现而兴起。大工业的生产方式蕴育了现代设计的萌芽，20世纪初德国的包豪斯运动标志着现代设计的正式确立。在今天，设计已成为人类生活各个领域密不可分的重要因素。

所谓设计，实际上是一种想象的创造。任何艺术创作都离不开想象思维，设计更是如此。

设计的概念，源于英文design一词，原意为方案、草案、计划等。在今天，设计的含义已经拓展为为了人们的生存环境，使用产品和信息传递所作的一切设计。设计处理的是人与物、人与环境之间的关系，追求的是人——产品——环境之间的和谐。

▲ 为了居住的设计

设计首先要满足人们物质功能的需要，还要满足人们的审美情趣。既考虑人们生理上的需求，又考虑人们心理上的需求，还要创造适合人类生存的空间。

1、为了居住的设计

这是构成以人类生活为目的的空间设计，通常被称为环境设计。小到室内设计、住宅、商店、公共建筑，大到园林、道路、桥梁甚至城市规划等领域。

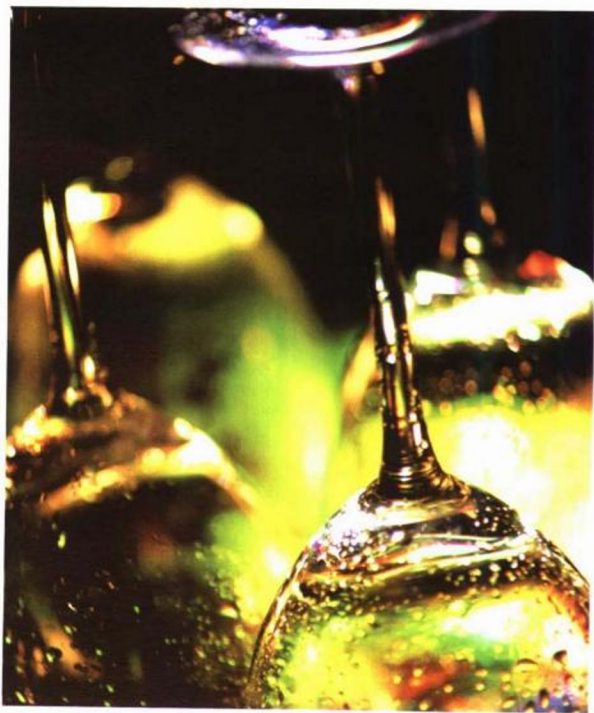
2、为了使用的的设计

这是设计人们生活中所使用的工具的领域，又称产品设计。大到万吨巨轮、飞机、汽车交通工具，小到家用电器、日用器皿甚至纽扣、别针等用具。

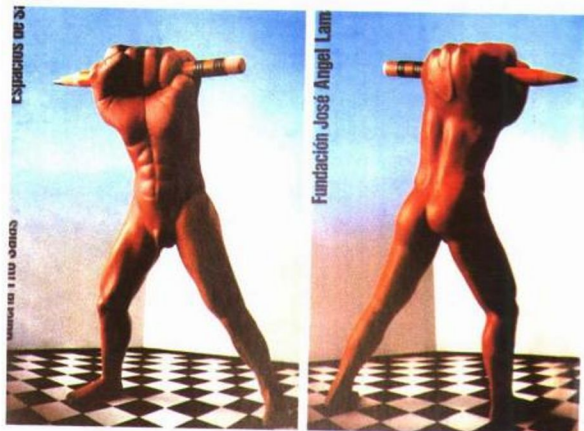
3、为了传达的设计

这是通过视觉传递给人们各种信息的设计，也叫视觉传达设计，如广告、影视、包装、印刷品等。

总之，设计是一门融技术、科学、美学、经济学、建筑学、人文科学、销售学、市场学、人体工程学、材料学及社会、人类学等为一体的综合性边缘学科。

▲ 为了使用的的设计

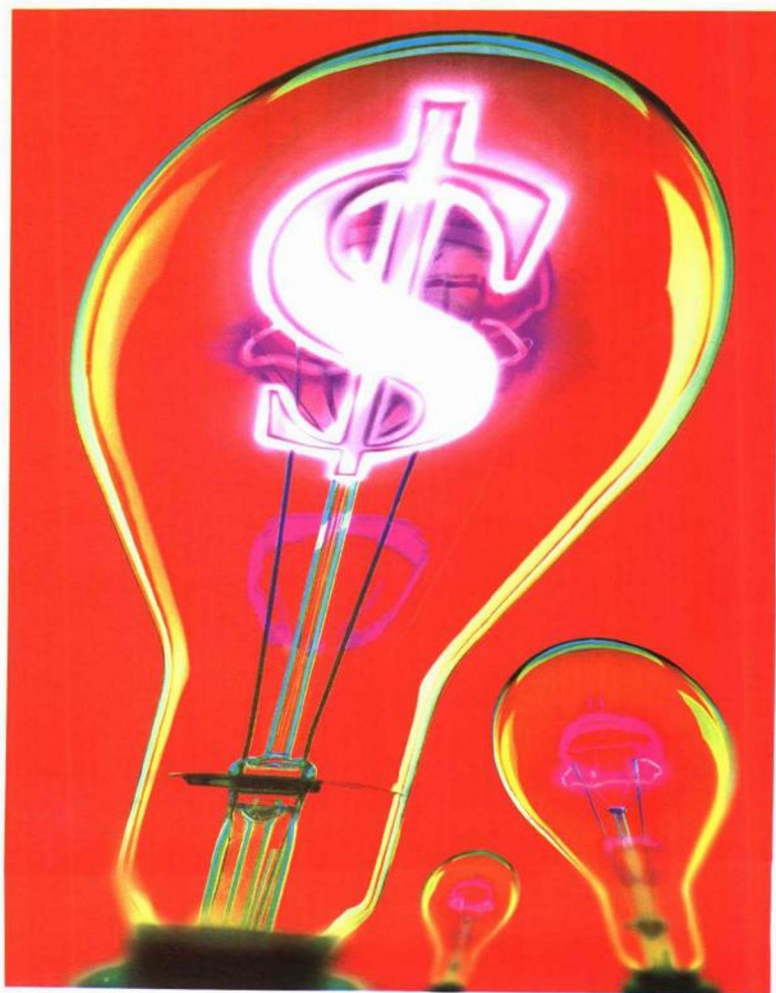
▲ 为了传达的设计

贰. 创意思维

设计是创造性思维的过程。一个新的设想的出现，常常要在事物的新与旧、正与反、此与彼的撞击中捕捉思想的火花。因此，大胆地打破前人的旧框框，从习以为常的惯例中挣脱出来，无拘无束地纵横驰骋自己的设计思路，是进行设计要具备的基本能力。

创意是任何设计的前提，也是根本，尤如文章的立意、构思，是设计的核心、命脉。创意一般性理解，意为想法、主意。带有创造、创新、别出心裁之意。设计师的神秘力量在于他能通过其作品给人以惊悸感，靠的是非同凡想的创意思维。

创意思维的过程，是一种运用视觉形象而进行创造性思维的过程。由于在创意过程中设计师受到各自生活实践和艺术修养的影响，其创意方法也必然是各具特色的。但是，尽管如此，创意仍可在思维模式上，找到共同性，得以借鉴。

1、联想——创意思维的基础

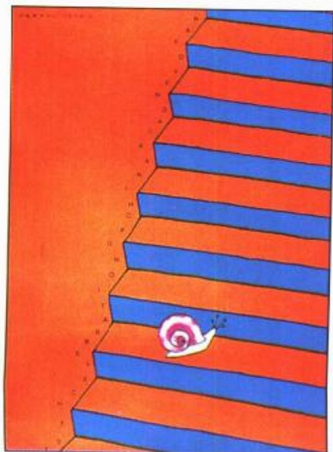
我们不难发现，创意过程始终依赖于设计师的创造性联想。联想是创意的关键，是形成设计思维的基础。

联想，指A事物到B事物的心理过程，即由以前的事物回忆起有关的另一事物或由想起的一件事情又想到另一件事情，这些都属联想。

通过联想，可以开拓创意思维的天地，找开创意思维的通道，使无形的思想朝着有形的图象转化，并创造出新的形象。常见的联想方式可分以下几种：

（1）虚实联想

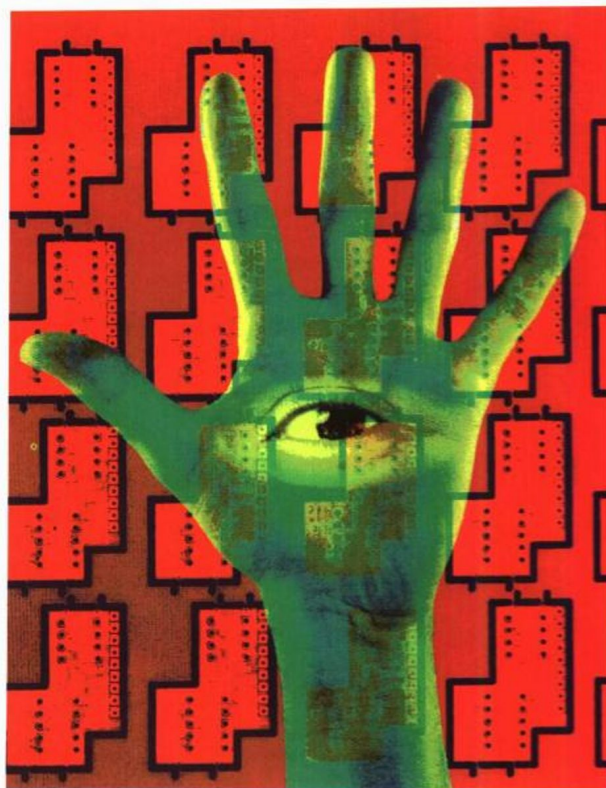
构成主题思想的许多概念常常是虚的看不见的，但它却与看得见的形体相关联。从“踏花归来马蹄香”中的“香”这个意念是虚的，看不见的，而飞在马蹄之后追逐香气的蜜蜂则是实的，看得见的，又如“和平”这个概念是虚的，而“鸽子”和“橄榄”则是实的。

锲而不舍

艺无止境

你看到了什么？

花朵 -> 环保

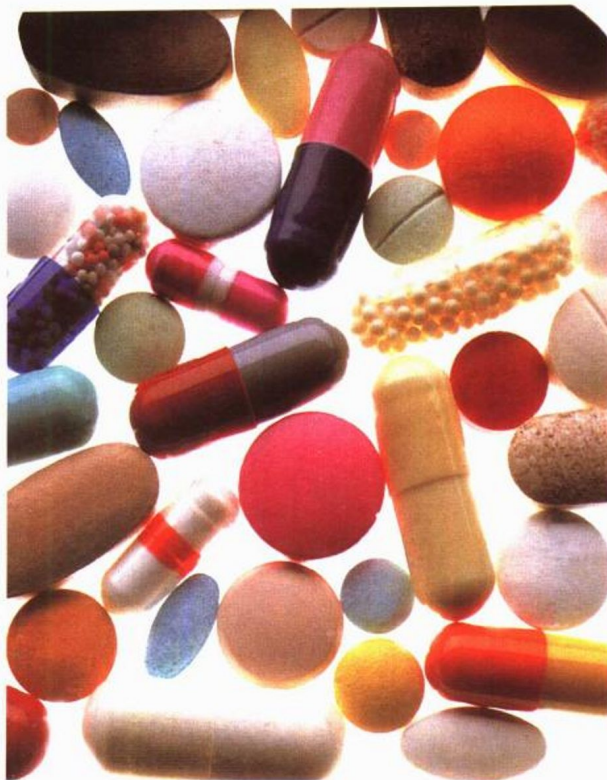
果实 -> 环保

（2）接近联想

在接近的时间或空间里发生过两件以上的事情，形成接近联想。当我们想到甲的时候，就会容易地想到乙，看到闪电就会联想到要雷鸣，看到柳树，就会联想到鸟鸣；看到南飞雁就想到秋风凉；看到江河就想起船舶等等。

剪掉了什么？

接近形的联想

（3）类似联想

有些事物在外形上或内容上有相似特点之处。看到植物的嫩芽破土而出，就会联想起青少年茁壮成长；“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，感到愁绪无穷时，就联想起高涨的春江之水日夜不息向东流去。

树木？ 烟囱？

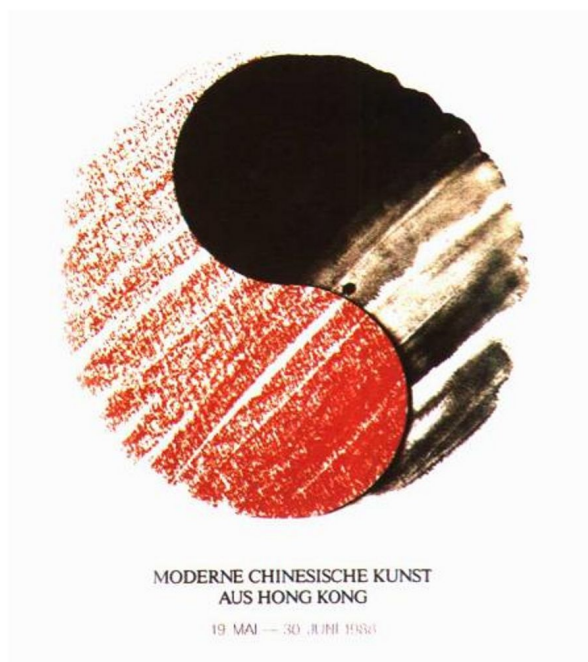

花朵？ 儿童！

(4) 对比联想

有些事物在外形上或内容上正好相反，我们想起这一事物就会联想起与之相反的事物，例如：白天与黑夜；大与小；战争与和平等。

Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 11-18; Mi 11-20; Sa 11-14. (Eintritt frei) (Eintritt frei) (Eintritt frei)

中西文化差异

创意是一种新的组合，创造性的组合这能力可由观察事物的关联性得以提高。

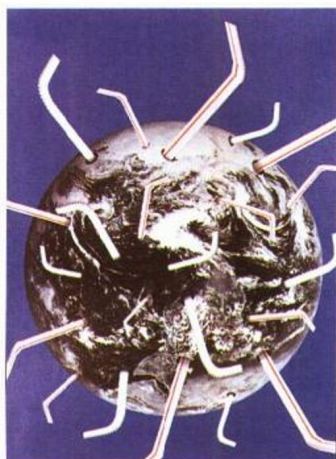
——著名广告专家李奥·贝纳

(5) 因果联想

有些事物之间有因果关系，我们想起原因，就会联想到结果；而同时，想到结果也会联想到原因。从森林被破坏，就会联想到大地沙漠化；从植树造林也会联想到环境美化。

真正的元凶？！

合理利用水资源

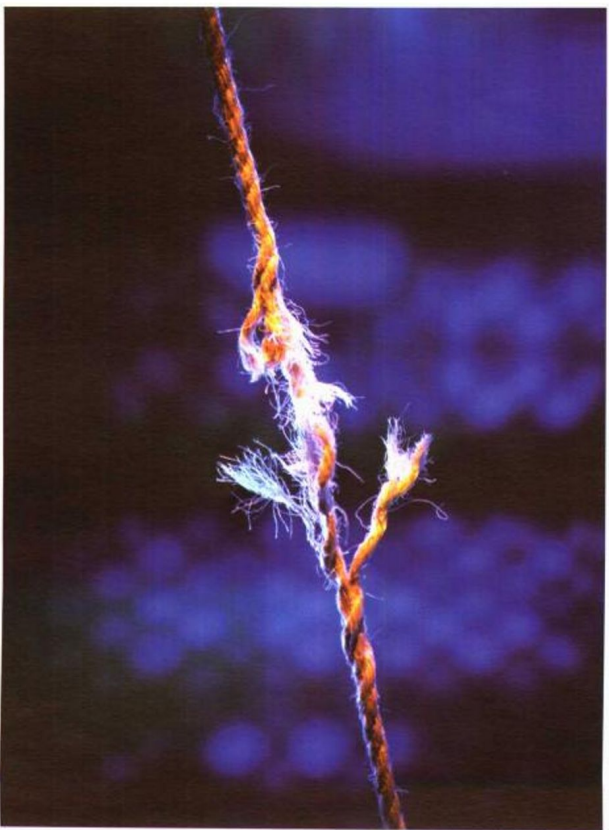
受伤的手

2、想象——创意思维的动力

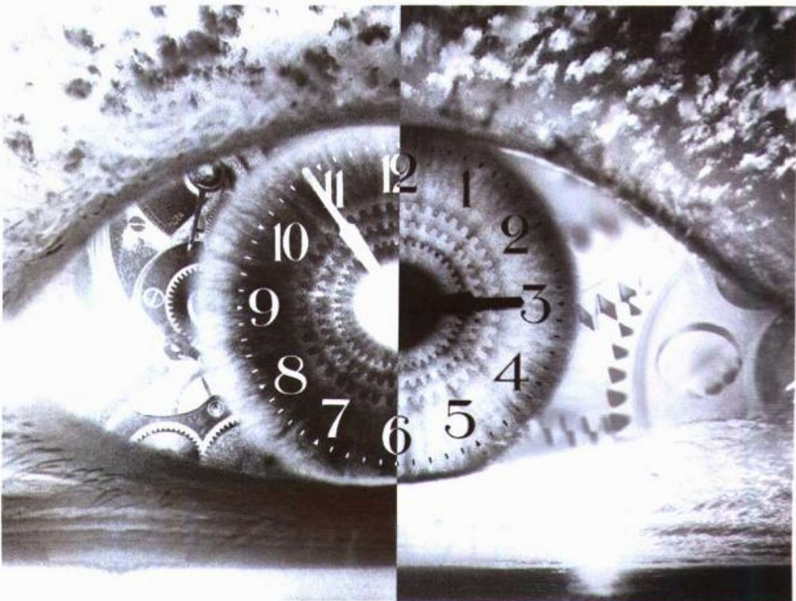
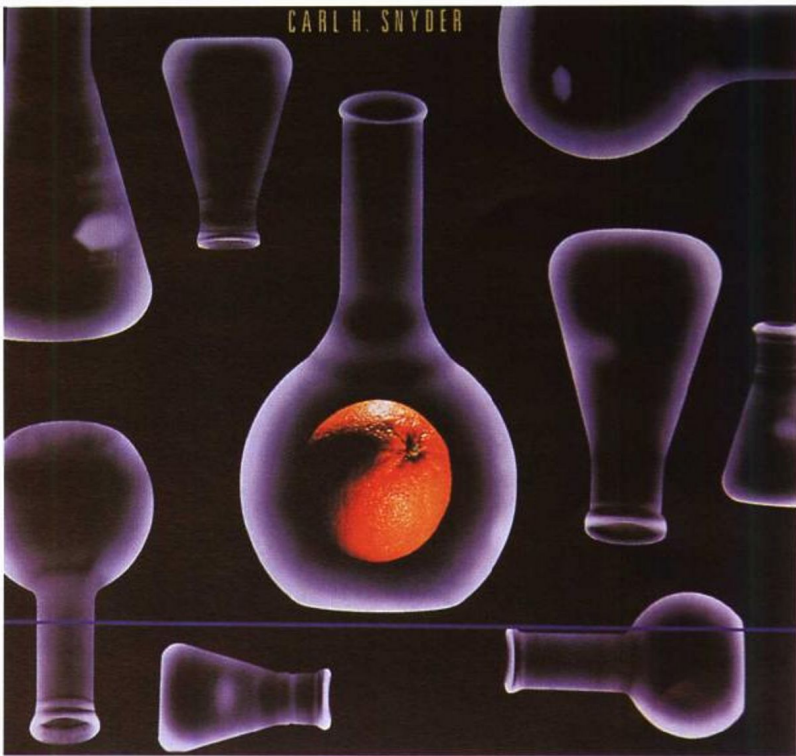
想象是比联想更为复杂的一种心理活动，这种心理活动在原有感性形象的基础上创造出新的形象。这些新形象是已积累的知觉材料经过加工改造所形成的。人们虽然能够想象出从未感知过的或实际上不存在的事物的形象，但想象归根到底还是来源于客观现实，是在社会实践中发生发展起来的。它对于创意思维有十分重要作用，能有力推动我们的创造思维。

（1）再造想象

是根据语言文字或图形的启示，在脑中再造出相应的新形象的心理过程。

▲ 千钧一发？！
▶ 你想到了什么？

（2）创造想象

是根据一定目的、任务，在脑中创造出新形象的心理过程。这种新形象的创造必须用已积累的知觉材料作基础。设计师通常要使用许多形象素材，并把他们加以深入的改造以后，才能通过组合和融合，创造出全新的形象来。创造想象是创意思维发展到高级阶段的产物。

灵感是对艰苦劳动的奖赏。

——著名画家列宾

想象虽然有广阔的思维天地可以翱翔，但应注意围绕设计的主题思想进行，使新创造的综合形象能准确而充分地表达主题。尽管想象所获得的新形象可能不符合客观现实的逻辑性，但它却以虚构的形式，揭示事物本质，从而成功实现创意。

叁. 创意表现

由联想和想象得到的意念，最终都将以具体的视觉形象传递着一种完整的概念。这种意形的转化是形象素材的寻找、收集、整理，也是寻求创意的表现，更是探寻阐释信息内容最佳的视觉表达形式。

1、解构——发掘形象整合的素材

为了把素材组合成新的形象，就要把有关的素材加以分解重构，这就是解构。形象素材的解构过程，实际上就是形象的分析过程。而重构即为整合，只有经过分析的途径才能达到整合的目的。

每一个零件都是成功的基石。

“一尺之捶，日取其半，万世不竭”，说明事物是无限可分的。世界万物都可以逐一分解，分割成无数细小的单位，而每一个细小的单位都分别包含着被分解切割的主体原本固有的特性。因此，当我们面对一个设计主题，试图寻找多种视觉表现形式的时候，应事先将与主题有关的素材进行分解，然后选择其中最具代表性是形象别致的造型特征作为设计素材重新整合。

2、同构——探寻形象整合的条件

将不同的形象素材整合成为新的形象，必须有先决条件，它们之间应有适于整合的共性。对于这种共性，我们称之为同构。为了成功地进行形象的整合，必须通过观察与联想，刻意地进行同构的探寻。

(1) 共生同构

在共生同构中，物形与物形的轮廓线之间相互成为对方的一部分，彼此相互借用，相互衬托，相互依存，反映出两种不同的物形，从而“一语双关”地表现创意主题，给人以视觉上的动感和冲击力。

