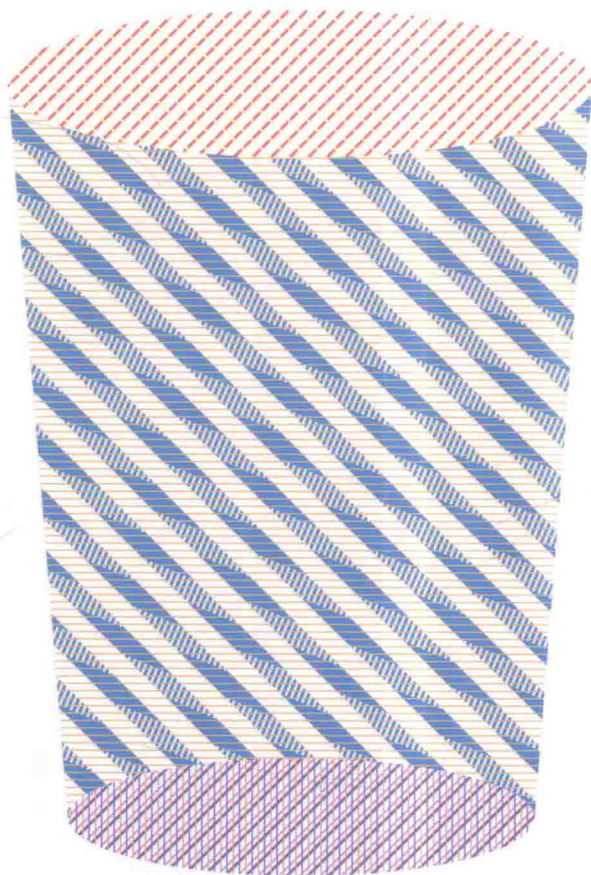

設計就是要與眾不同

Thinking

從提升創意思考的能力開始

文燦、金美子、申熙卿、林男淑、李相勳 著 / 博碩文化 譯

專業
推薦

王照明

中華民國基礎造形學會理事長

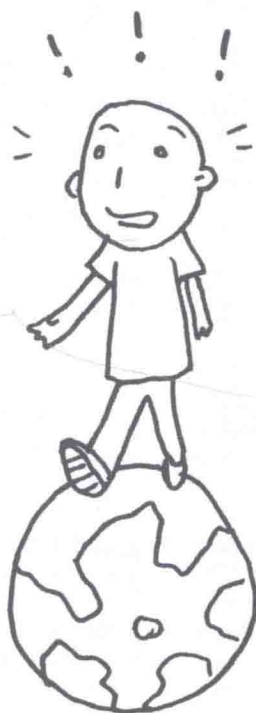
* 哲學家笛卡兒曾說過「我思故我在」的名言，本書的一大特色就是強調創意思考之重要性與過程性。

* 本書撰寫流暢易讀，內容涵蓋理論與實務並重，是一本對於設計、造形、藝術等有興趣人士之閱讀良物。

設計就是要與眾不同：

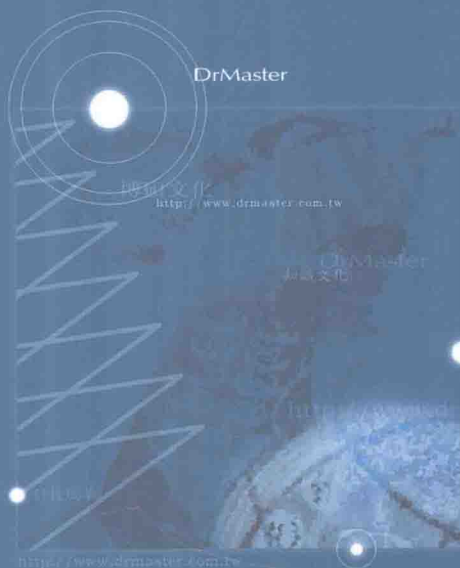
從提升創意思考的能力開始

文燦、金美子、申熙卿、林男淑、李相勳 著
博碩文化 譯

博碩文化

科技風華

知識文化

深度學習資訊新領域

1 創意與造形教育

創意的概念	16
創意的理論	18
創造認知取向	18
認知類型方面的創意組成因素	18
內在動機與創意	19
基礎造形Thinking課題	22
創意問題解決	23
基礎造形Thinking課題	25
創意思考技法	26
基礎造形Thinking課題	28
腦力激盪	29
逆腦力激盪	30
書面腦力激盪	32
檢核表法-奔馳法	32
屬性列舉法	34
強制連結法	35
分合法	36
心智圖	38
基礎造形Thinking課題	40
結語	41

2 觀察與表達

觀察過程	44
事物的視覺影像與語言的關係	45
為了呈現結果的影像形成	46
主題分析：韓式造形之美	46
為了造形作業準備的材料	53
基礎造形Thinking課題	56
配合造形因素及原理的素描過程	58
表現和賦予意義	62
結語	70

3 創意思考及視覺化

形象化	74
以心觀察	75
找出形象	77
基礎造形Thinking課題	78
形態想像	82
逆向思考	87
視覺化	89
認知性影像的視覺化	92
基礎造形Thinking課題	93
譬喻性影像的視覺化	96
基礎造形Thinking課題	98
隱喻和類推性影像的視覺化	99
基礎造形Thinking課題	101
象徵性影像的視覺化	103
抽象畫	108
觀察	110
想法擴張	111
提取概念	112
表現	112
基礎造形Thinking課題	114
立體模型製作	116
幾何學模型製作	116
基礎造形Thinking課題	118
立體設計製作	119
串聯	120
基礎造形Thinking課題	121
製作圖樣	122
發現圖樣	122
基礎造形Thinking課題	124
製作圖樣	126
基礎造形Thinking課題	127
不規則碎片形圖樣	131
結語	134

4 色彩觀察

觀看色彩	138
主觀性色彩論	140
從亞里斯多德、歌德到康丁斯基	140
同時對比	141
基礎造形Thinking課題	144
顏色的前進與後退，膨脹與收縮	145
觀察身體外部(自然界)的色彩	146
植物的色彩	147
在植物的色彩中注入感情	150
基礎造形Thinking課題	153
季節的色彩	154
基礎造形Thinking課題	155
觀察身體內部(對於光線、音樂的反應)的色彩	164
光的反應	164
基礎造形Thinking課題	165
光的呈現	166
基礎造形Thinking課題	169
音樂的反應	171
基礎造形Thinking課題	173
觀察共同意識的色彩	174
色彩情感的社會文化普遍性	174
指定色粉紅色的情況	175
觀察個人意識的色彩	180
色彩情感的獨立性	180
基礎造形Thinking課題	181
運用色彩意象量表的色彩情感學習	182
基礎造形Thinking課題	186
結語	190

5 感覺的視覺化

經由珍愛收藏了解造形之美	195
類別設計	197
紀錄與分析	200
了解形態、色彩、質感	203
關於形態的心理機制之了解	203
關於形態的感覺視覺化	211
色彩、質感、尺寸	214
材料和呈現方法的了解	218
特徵及多樣性	219
紀錄語句	220
社會文化面之中「紙」和科學構造的探索	226
溝通：視覺溝通	229
視覺分析力	229
語言思考判斷能力和象徵體系的理解能力	229
與個人經驗有關卻隱匿著的意義記述與一般化企圖	231
結語	232

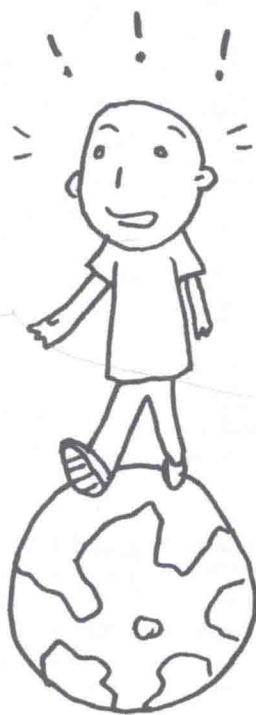
6 成就獨創性概念的發想之特別秘方

獨創性概念的發想	236
按照秘方進行料理	238
料理主題與材料介紹	238
調理工具介紹	238
潤飾材料	240
調理	244
調理完成	246
品嚐	246
消化	266
應用	273
結語	298

設計就是要與眾不同：

從提升創意思考的能力開始

文燦、金美子、申熙卿、林男淑、李相勳 著
博碩文化 譯

設計就是要與眾不同：

從提升創意思考的能力開始

作者：文燦、金美子、申熙卿、林男淑、李相勳

編譯：博碩文化

企劃選書：許耀豪、劉慧楨

編輯：宋政欣

發行人：簡女娜

律師顧問：劉陽明

出版：博碩文化股份有限公司 DrMaster Press Co., Ltd.

台灣新北市汐止區新台五路一段112號10樓A棟

Building A, 10F, 112, Shin-Tai-Wu Rd., Sec. 1, Shijr, New Taipei City, Taiwan

TEL / 886-2-26962869 · FAX / 886-2-26962867

<http://www.drmaster.com.tw>

出版日期：西元2011年8月初版

ISBN-13：978-986-201-508-7

博碩書號：PR20085

建議售價 NT \$ 420

本書如有破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換

設計就是要與眾不同：從提升創意思考的能力開始 / 文燦等著；博碩文化譯。-- 初版。-- 新北市：博碩文化，2011.08
面；公分

ISBN 978-986-201-508-7(平裝)

1.造型藝術 2.創造性思考

960

100012974

著作權聲明

Printed in Taiwan

<Basic Design & Art-Thinking> by 한국기초조형학회 Korea Society of Basic Design and Art (문찬 Moon Charn 文燦, 김미자 Kim Mi Ja 金美子, 신희경 Shin Hee Kyoung 申熙卿, 임남숙 Im Nam Sook 林男淑, 이상훈 Lee Sang Hoon 李相勳)

Copyright © 2010 by 한국기초조형학회 Korea Society of Basic Design and Art (문찬 Moon Charn 文燦, 김미자 Kim Mi Ja 金美子, 신희경 Shin Hee Kyoung 申熙卿, 임남숙 Im Nam Sook 林男淑, 이상훈 Lee Sang Hoon 李相勳)

All rights reserved.

Complex Chinese copyright ©2011 by DrMaster Press co., Ltd.

Complex Chinese language edition arranged with Ahn Graphics Ltd.

through Eric Yang Agency Inc. Seoul, Korea.

本書繁體中文版權為博碩文化股份有限公司所有，並受國際著作權法保護，未經授權任意拷貝、引用、翻印，均屬違法。

商標聲明

書中引用之商標及產品名稱分屬各公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵害之意。

有限擔保責任聲明

雖然作者與出版社已全力編輯與製作本書，唯不擔保本書及其所附媒體無任何瑕疵；亦不為使用本書而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。即使本公司先前已被告知前述損毀之發生。本公司依本書所負之責任，僅限於台端對本書所付之實際價款。

推薦序

基礎造形是設計、藝術之基礎學問，本書是由韓國基礎造形學會主導的一本有關探討基礎造形設計的書籍，彙集多位韓國專業學者，經過數年時間才完成，今由博碩文化公司譯成中文，本書共分成六章，分為「創意與造形教育」、「觀察與表達」、「創意思考及視覺化」、「色彩觀察」、「感覺的視覺化」、以及「成就獨創性概念的發想之特別秘方」等六個章節。在「創意與造形教育」章節中，先以創意的概念與理論為起始點，並提出一系列的創意思考技法。在「觀察與表達」章節中，強調觀察過程之重要，並提出培養具深度的『哲學』與「思索」性的思考方式。在「創意思考及視覺化」章節中，提出形象化、視覺化、抽象畫、立體模型製作、以及作圖樣等視覺呈現概念。在「色彩觀察」章節中，對於色彩之觀察與實例介紹，有相當獨到的見解。在「感覺的視覺化」章節中，先提出理解感覺視覺化的造形之美的學習方案，進而探究以感覺視覺化為中心與造形元素、原理之關聯。在最後一章「成就獨創性概念的發想之特別秘方」中，提出設計師之發想過程，就如同廚師料理過程，並以一系列實例與精闢見解來詮釋其觀念。

哲學家笛卡兒曾說過「我思故我在」的名言，本書「設計就是要與眾不同：從提升創意思考的能力開始」的一大特色是，強調創意思考之重要性與過程性，尤其書中「基礎造形Thinking課題」的設計規劃，引導讀者必須動腦來思考各章節所強調之內容，進而提升創意思考的能力，相當給予肯定。

全書文字撰寫相當流暢易讀，內容涵蓋理論與實務並重，是一本對於設計、造形、藝術等有興趣人士之閱讀良物。

日本、韓國、台灣、大陸是亞洲地區對於基礎造形設計與教育之主要推動地區，韓國基礎造形學會擁有將近二千會員，是亞洲地區發展最快速的，今主導問世本書，應具有相當之代表性，這也是韓國基礎造形學會推出「基礎造形系列」的第一本書，未來會有一系列之相關書籍問世。最後，誠摯祝福這本書能受到國內讀者之歡迎。

中華民國基礎造形學會理事長

王照明

2011.08.08

會長的話

韓國基礎造形學會已創立10年，每年皆會發行6回學會論文集，每回刊登論文數已達到平均50件。若將本學會所發表的基礎造形研究成就比喻為珠子，那麼書的作者們便是串起珠子的那條線。不知不覺之間，基礎造形學豐富多彩的研究成果就已堆滿了學會的書庫。時常想著「若能將那些研究做個整理，編纂為初學美術及設計的大學教材該有多好」。而學會決定以系列方式發行書籍的構想就是由此開始。

2008年3月與漢城大學的文燦教授一同開始企劃，組成執筆陣容後於5月初進行第一次會議。自此開始，僅2008年這一年間就與16位執筆者進行了13次會議以討論書的方向、1次夏季工作坊(Workshop)、經歷2次於韓國基礎造形學會國際學術大會中發表學術主題，並從學會諮詢委員團獲得書籍相關方向之諮詢。經過如此驗證並將圖書研究公論化，更能蒐集各方意見，為製作好書而努力。

特別是為了討論基礎造形的各個領域，在組成執筆陣容時便格外用心。延請了視覺訊息、室內空間、產品、家具、影像、服飾、建築、繪畫、雕塑、陶瓷工藝、藝術教育等各領域中的專業教育家們擔任作者，掌握了造形教育實際教學現場所顯露出來的問題點，並追求能夠在純粹藝術與設計之間來去自如的造形概念之擴展。

本書作為「基礎造形系列」的第一本書，符合「Thinking」的主題並以思考過程為中心；目前正編寫中的第二本書「Producing」包含造形製作過程中的必要內容；而第三本書「Communicating」則針對造形附加的意義用心地籌劃。

此系列稱為「形象+思維」，是由首爾大學國文學系的沈宇長教授摘錄自燕巖朴趾源的『菱洋詩集序』而命名，取其操弄哲學性思考中具深度的造形之義。以量拓展韓國的造形固然重要，亦可以蘊藏著我們所擁有的思想及生命哲學之質，與成熟的研究並行不悖。

無論如何，此系列雖是「多位作者共同執筆的出版物」的大規模計畫，卻也是學會必須實行的任務。在此向欣然承諾此一大規模出版業務的Ahn Graphics金玉哲代表致上深深謝意，也謝謝審慎進行出版過程的文智淑編輯長。另外，為製作本書之研究及執筆傾注心力的文燦教授、金美子教授、申熙卿教授、林男淑教授及李相勳教授，也送上感謝。

2009年11月

趙泰秉

韓國基礎造形學會(私) 會長

編審的話

一位研究者長久以來投注所有關注而成的研究，瀏覽一、兩次後便要針對其內容進行評估，是很困難的一件事。在藝術領域中同樣的情況曾有過一個好的例子。很久以前，在一位得到德國學術獎的英國美術史學者E.Gombrich所著的西洋美術史中，其序文部分寫到鑑賞藝術作品時應拋棄成見，才得以欣賞到更多。事實上成見不只很難消除，若僅是放空思緒經由相機鏡頭調整感光的簡單過程，也無法構成鑑賞的概念。鑑賞者是以之前得到的不同經驗為基礎來看待作品。此經驗是大是小、何種類型都將成為只適用於自己的解釋標準。若將Gombrich所提之屏除偏見的見解視為勸說，則是可行的。

為本書六大項目執筆的教授們決定了該項目的各種主題，並以10餘年教學經驗為基礎，創作出精華般的成果，由此可見其努力的痕跡。或許仍有未成熟的表現，也還能看到有些翻譯後稍嫌艱澀的語句；在仔細玩味拋棄先入之見所介紹的內容時，期望成為21世紀藝術設計專業人力養成、因為「造形」而不可或缺的指南書。

期間雖然出版了如水彩畫技法、油畫技法、版畫技法、雕塑技法等藝術設計領域專業的各種基礎課程教材，但在藝術設計領域中為了「創意思考」而出的近似於訓練教材的書籍，這應該是第一本。

創意思考在藝術領域之中是絕對不可缺少的必要條件。一般來說，創意只被認為是創作某種新事物；但以這種看法為出發點的創意結果，不過是助長了產出無用之物的行為罷了。正文中所發表與創意有關的內容「…應重視的是創意該如何發揮，比起自僅有一次偉大的洞察或想法中產出卓越的創意成就，倒不如說是邏輯性地讓一系列小的洞察或想法產生關連並延伸，使之精緻化，並符合大的概念模式所形成的結果…」，其所啟示的即是產出大部分創意成果的主體應深入考慮斟酌，僅能依存在簡單變化、不同角度中無法被驗證的靈感之「簡單創意」，只會生產出

即將淪落為垃圾的製品和藝術作品，或是在產出這些製品的生產關頭時立即變為垃圾的「shortest life cycle outputs」，指謫出形成參與上述輸出過程的造形教育。

本書由在造形藝術領域中與創意思考能力有關的本質性理論開始，也介紹創意訓練法、與觀察有關的練習、創意視覺影像化過程練習之中的完形心理學理論，以及實習並行的內容所構成。與色彩理論相關的史學見解介紹，同時也一併介紹從色彩所組成、普遍的形象世界中，找出造形之特別構造的練習課程。其中將能夠操縱專家們信服的色彩理論書籍之根據先擱置一旁，採用引導學生得以製出極純色彩的體驗之路。比起相信表現非具象狀態的意義就是抽象畫的概念，應該說抽象畫是將原來過程中與抽象性概念和感受相同的非具象內容，使之具象化的作業。舉例來說，試著聯想以「愛情」為主題而做的抽象畫或雕刻作品，便能理解上述那句話的意義。而本書所介紹的「感受視覺化」於此定義之中是極具價值的。另外，特別是以6章的篇幅談及與創意概念發想相關的內容，指出了藝術設計領域中非常重要的事物。本書第1~2章包含與初步創意思考理論適切地連結的邏輯練習課程，和稱為「烹調」的概念絕妙地相連，增添結尾部分的特質，能夠再次探究創意思考中邏輯近似性是否為絕對必要之意涵。

像這樣收錄於本書中的內容並非混雜在一起，而是各有特性同時也彼此調和，如同特別章節般的構成，本書具備十分卓越的特點。

耕耘了10年歷史的韓國基礎造形學會，針對與稱為「基礎造形」的概念相關、卻又無清楚的範疇而漠視地展開的創作活動，選擇投入3,000名研究人力並確保其擁有會員身分，使得此概念更清楚地闡明。

以此觀點來看，本書所收錄的內容相當珍貴，為了解稱為「基礎造形」的概念，包括了絕對必須存在的初始步驟之意義。之後則有以系列方式，對於「基礎造形」概念具備更深度理解的書籍出版之預定計畫。如同前述所提及的內容，將以毫無偏見般純粹的心，並遵循這樣的程序收錄本書所該具備的意涵，期待將獲得無數成就。

2009年11月

朴順甫

造形藝術學博士 / 韓國基礎造形學會(私)附設造形媒體工學研究所 所長

1 創意與造形教育

創意的概念	16
創意的理論	18
創造認知取向	18
認知類型方面的創意組成因素	18
內在動機與創意	19
基礎造形Thinking課題	22
創意問題解決	23
基礎造形Thinking課題	25
創意思考技法	26
基礎造形Thinking課題	28
腦力激盪	29
逆腦力激盪	30
書面腦力激盪	32
檢核表法-奔馳法	32
屬性列舉法	34
強制連結法	35
分合法	36
心智圖	38
基礎造形Thinking課題	40
結語	41

2 觀察與表達

觀察過程	44
事物的視覺影像與語言的關係	45
為了呈現結果的影像形成	46
主題分析：韓式造形之美	46
為了造形作業準備的材料	53
基礎造形Thinking課題	56
配合造形因素及原理的素描過程	58
表現和賦予意義	62
結語	70