

王中谋
◇ 主编

创·意·设·计

Creative Design

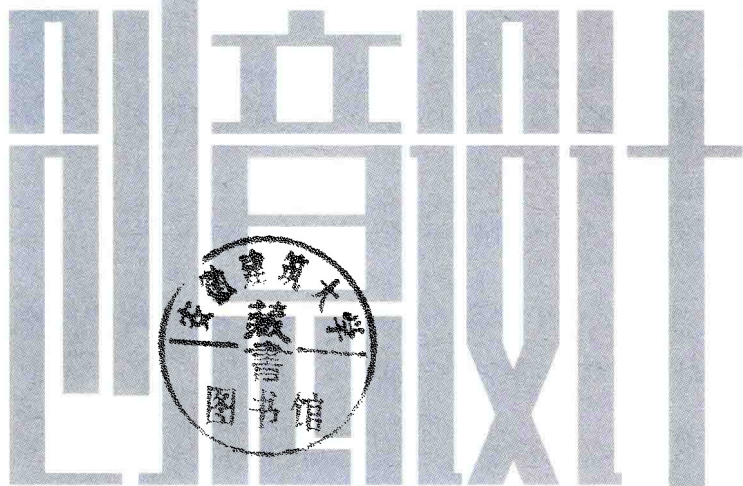
教学笔记

本书附赠

- 大于200件原创静态创意设计作品
- 大于25节Photoshop软件精讲视频教程
- 大于10件原创视频短片创意设计作品
- 大于8门创意设计课程教法详述

清华大学出版社

王中谋 主编

Creative Design

教学笔记

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书内容包括创意思维养成、素材整合、嫁接形式、处理方法、软件制作功能、创意设计类课程授课方法、引入创意设计思维的软件授课方式等。本书内容全面、针对性强。全书根据艺术设计专业人群的特点和需求进行编写,内容详尽又易于理解。本书采用基础知识与实际操作相结合的教学方式,帮助相关读者掌握设计类作品的创作环节,养成创意思维构思习惯。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

创意设计教学笔记 / 王中谋主编. —北京:清华大学出版社, 2017
ISBN 978-7-302-48346-5

I. ①创… II. ①王… III. ①艺术—设计—教学研究—高等学校 IV. ①J06-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第220324号

责任编辑:陈冬梅

装帧设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:180mm×215mm 印 张:10 字 数:140千字

版 次:2017年10月第1版 印 次:2017年10月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:62.00元

产品编号:074559-01

简历

王中谋

2000年毕业于天津美术学院装潢系获学士学位,2007年毕业于上海同济大学获软件工程专业硕士学位

天津美术学院 副教授

Adobe 创意大学专家委员会 委员

ACAA 中国数字艺术专家委员会 委员

意美教育 教务总监

首都挑战杯创新创业 导师

天津市“创青春”大学生创新创业 评委

天津市信息中心 特聘教师

天津百名杰出设计人才

曾任:

深圳豪信企划设计有限公司 创意总监

天津市蓝维广告设计有限公司 创意总监

天津市思龙广告装饰有限公司 创意总监

天津市君鸣广告装饰有限公司 设计部经理

主持设计:

2001年主持设计实施 天津银行“行史展”展厅

2004年主持设计实施 天津市档案馆展厅

2004年主持设计实施 天津市“公交集团、百年华诞”展厅

2004年主持设计“2005世界划水锦标赛宣传册”

2010年主持设计“天津港保税区空港经济区”VIS

2011年至今主持设计 天津保税区空港经济区百强企业奖杯

2015年“2015天津市军民春节联欢晚会”舞美设计及形象宣传策划

2015年“溢彩空港——水彩名家邀请展”策展人

2015年“观·象三人展”策展人

2015年“美丽空港 溢彩绽放”天津港保税区建区25周年主题创作展 策展人

出版:

先后在《美术向导》与《北方美术》发表论文《计算机图像处理教学随想》《计算机图像处理在艺术基础教学中的新应用》《从影像技术基础到综合媒体表达》,

2013年出版发行《Adobe Photoshop cs6 中文版标准教程》

获奖:

作品《在天津》系列海报设计,入选中国设计年鉴第五卷

作品《2005世界划水锦标赛宣传册》获得中国华北包装设计大赛最佳设计奖

作品《流失》获得2012年亚洲超越设计展最佳作品奖

2014年 Adobe 创意大学暑期教师培训 优秀导师

2016年 ACAA / Autodesk 全国暑期骨干教师培训优秀专家讲师

全面认知广阔的世界，持续关注独特和有穿透力的想法与创意，执着于对创造的追求。

—— 福田繁雄

作品传达的意思不是“知道什么”，而是发现新事物的喜悦。

—— Ysuo Kamon

一种逆于常理的理念给单调乏味的生活注入活力与激情。真正好的作品不是特别提升了复杂性，而是提升了简单性，看似简单却富有创意。

—— Kunio Yanagida

Preface 前言

Preface

前言

创意设计属于一个门类，其表现形式多样，包括工业设计、建筑设计、包装设计、平面设计、服装设计、个人创意特区等内容。在我从教的十余年过程中，几乎所有的课程内容都与创意设计相关，但真正以《创意设计》命名的课程，还是在近几年 Adobe 创意大学暑期教师培训及 ACAA/Autodesk 全国暑期教师培训活动中担任专家讲师时所教授的课程。

在几次担任《创意设计》课程任课教师后，面对来自国内各地的“同行”，情不自禁地将自己多年的教学教法引用到课程中，受到了老师们的积极肯定。正是基于这些老师的“捧场”和鼓励，我壮胆提笔将多年教案小结梳理成文、汇集成册，以利同行交流切磋。谬误之处在所难免，敬请专家学者指正。

需要获取附赠的教学案例资源，可以发送邮件到：619831182@QQ.com。制作者会在第一时间将其发至您的邮箱。

王中谋

Contents 目录

第二章 015—067

图形与符号设计在创意设计课程中的引导作用

- 一、图形与符号设计课程的功能概述
- 二、在创意设计中特殊的观察能力培养
- 三、创意设计中语言与图形符号的关系
- 四、创意设计的培养从“看图说话”开始
- 五、创意设计中信息重组模式及要领
- 六、图形设计创作的公式法则
- 七、相关课程安排及作业展示
- 八、嵌入创意设计的软件授课案例

第一章 001—013

创新的导学，导学的创新

- 一、导学的功能与在创意设计课程中的重要价值
- 二、如何开启“师、生”双向认知的第一堂课
- 三、学生的价值观与专业学习的联系
- 四、创意设计课程授课的要点分析

第三章 069—099

创意设计引入不同专业课程的运用方法

- 一、基于创造性思维引导下的授课概述
- 二、设定“游戏规则”
- 三、从寻找事物相似性开始
- 四、大胆创新，针对自我作品再创造
- 五、从“作业”转化到“作品”的教学意识

第四章 101—161

引入创意设计的 Photoshop 技术课程授课方法

- 一、Adobe Photoshop 软件教学历程
- 二、Adobe Photoshop 软件教学创新性探索
- 三、基于 Adobe Photoshop 软件教学，相关课程主题定制的价值
- 四、基于 Adobe Photoshop 软件教学设定的“碎片式”案例教学法

第五章 163—185

视频类课程中创意设计的运用方法及教学创新探索

- 一、团队化教学模式的构建与价值
- 二、基于“竞标”模式的教学创新形式
- 三、视频短片的创意构思流程及方法
- 四、“影像前期表达”“像素与声音”课程的教学解读

结束语 186

参考文献 187

第一章

创新的导学，导学的创新

一、导学的功能与在创意设计课程中的重要价值

导学，即引导学习的方式方法，针对一位一线教师。如何引导学生主动学习，改变传统的被动学习模式及习惯，是导学的根本意义。

当下一种新型的教学模式——“学案导学”，已逐渐成为教学主流。所谓“学案导学”，是指以学案为载体，以导学为方法、教师的指导为主导、学生的自主学习为主体，师生共同合作完成教学任务的一种教学模式。这种教学模式一改过去老师单纯地讲，学生被动地听的“满堂灌”的教学模式，充分体现了教师的主导作用和学生的主体作用，使主导作用和主体作用和谐统一，发挥最大效益。

本书第一部分选择由导学说起，除了它的核心要义正是我要在本书中介绍和表述的中心内容之外，还有一个不为外人所知的原因，就是导学令我有一种似曾相识、不期而遇的亲切感，原因是十年前，我便开始了近似导学方式的探索和体验。应该说，我的探索之路是由被动到主动、由认识到意识再到理念，是一个拓展渐进的过程。正因此，我领会到任何一种模式都存在着开放发展的空间，实施导学教学模式，也必须根据学校自身的软硬条件、学生素质、专业特点等多方面因素，采取灵活创新的思维方式，才能取得理想的效果。换言之，导学的创新是创新的导学的根本价值，而这种价值的规划才是创意设计教学的递进发展根源。

二、如何开启“师、生”双向认知的第一堂课

我授课的对象大多是艺术设计大一新生，授课内容多与创意设计相关。而在当下，大学生表达创意设计的主要手段为计算机。大家知道，当代大学生几乎都是手握鼠标成长起来的“电子科技青年”，计算机对他们有一种天然的亲切感和吸引力，这对授课老师和听课学生自然是一大优势；但是另一方面，当设计专业学生步入大学课堂时，通常只经过素描、色彩、速写“老三篇”的考核，并没有通过设计专业最应该具备的创意思维能力的考察，而这正是掌握运用计算机软件表达创意作品的核心要素。这就是说我授课的对象大多缺乏所学专业的基本训练，据了解，个别学生甚至连专业常识都知之甚少，这就要求我在开课对于授课内容必须考虑好以下因素。

- (1) 课程内容的切入点如何适应大多数学生的口味。
- (2) 扭转学生掌握计算机就是动手能力培养的误区，提高和强化创意思维能力的自悟。
- (3) 计算机软件的学习与设计专业内容的自然融合。
- (4) 教材内容的选择要求适宜、合理、有序，教学方法要求突出重点、把握规律，教学形式要求灵活多样。

如何将以上因素统而笼之，让我煞费苦心，尤其是课程的开启，既要适应大多数学生口味，又兼顾少数基础较差的学生学习兴趣的激发，更要着重在全体学生创造性思维培养的学习目标。

如何开好这个头，让我苦思冥想，因为根据我的人生经验，第一堂课就是老师留给学生的第一印象，对学生的学习兴趣和志向有着至关重要的作用，说得更直白点，即老师的责任心、教学能力、教学质量都是影响后续课程开展的关键所在。也许就是因为这种强烈的要改变和超越障碍的愿望，人所持有的创造力会自觉地迸发运作起来。就在我冥思苦想之时，大脑中突然产生了灵感：审时度势，何不在正式课程开启前，利用第一堂课（四个课时）先开一次师生双向认知讲座，通过讲座内容了解学生专业的基本水准、学生的整体素质，从以人为本、因材施教的实际出发，准备好课程开启点，在后续课程的开展中再通过个体差异的互助组合，解决学生基础参差不齐的问题，进而转入教学目标——整体素质创新意识的培养。

多年实践证明，这一设想和实施效果显著，为后续课程的开展起了一个好头。

下面就向大家介绍第一堂课的主要内容。

通常在第一节导学课程中，我都会提出一些看似简单的问题，例如，“我是谁”“你们的专业是做什么的？”“今天我们上的是什么课？”等。提出问题后不难发现，这些看似简单的问题，往往答案不尽人意，更有甚者，部分同学连上的什么课都不知道，这都是多年被动学习习惯造成的影响。同时这些问题的解答也有着不同的功能与意义。

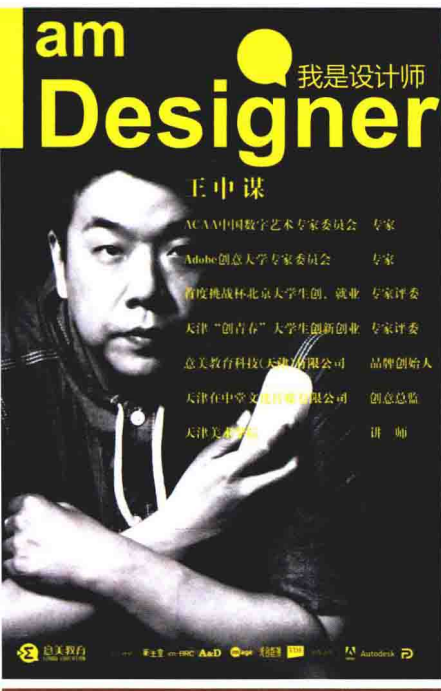

图 1-1 个性海报（王中谋）

1. Who Am I（我是谁）

作为双向认知的第一步，加大学生对教师的认知度、兴趣点、肯定性，是提出及解答这个问题的关键。如图 1-1 所示，我会采用一张带有个性主义的海报通过生动的动画出场形式吸引学生的眼球。在职业的划分上，往往设定与学生未来工作岗位更接近的职业属性，而不会以教师身份介绍自己，例如设计师、艺术家等，在宣讲的过程中拿捏好自信的尺度，最大程度上肯定自己的教学实力与未来可实施的优质教学成果，给予学生强大的信心，坚信服从任课教师的安排即可得到所需知识的结果。

2. 你们的专业是做什么的

双向认知第二步是学生对专业的认知，如专业名称的解读，专业知识体系的讲解，未来行业的相关工作特点等。学生通过导学，能够快速直接地进入专业领域，理解专业的行业特质，做到有的放矢，带着问题与目标去学习；这对学生学习课程知识，通过创造性思维表达创意、传递专业信息都有着至关重要的作用。此外，对于赋予学生未来成功的价值观，在这个环节中也有着直接激化学习激情的意义。