

[荷] 田 崴 编著

思维设计

——造型艺术与思维创意

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

[荷] 田 崴 编著

思维设计

——造型艺术与思维创意

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

思维设计:造型艺术与思维创意 / 田崴编著. —北京:北京理工大学出版社, 2005.9
ISBN 7 — 5640 — 0584 — X

I. 思… II. 田… III. 视觉形象 — 艺术 — 设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 081718 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

电子邮箱 / chiefedit@bitpress.com.cn

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京华联印刷有限公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 16

印 张 / 9.5

字 数 / 250 千字

版 次 / 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

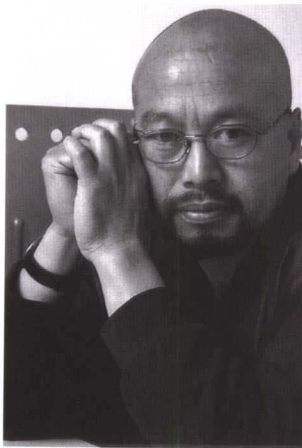
印 数 / 1 ~ 4000 册

定 价 / 52.00 元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 吴皓云

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

田崴，教授，荷籍华人，出生于中国湖南。

作品多次入选国家级美展。

1985 年被批准为中国美术家协会会员。

1988 年应邀赴欧讲学，1992 年定居荷兰。

曾任教于国内外多所艺术院校。

曾多次在国内外举办个人画展，近二百幅作品被博物馆、艺术陈列馆、文化中心、画廊或私人收藏。

出版有《田崴书画集》《田崴彩墨画选》《当代中国美术家——田崴》。

近十年来，致力于研究在造型基础课中如何培养学生的思维创意能力及在平台加模块的先进教学模式下，造型基础课如何与专业课更好接轨诸问题。

目 录

前 言	9
一、关于思维设计	10
二、介绍几种视觉思维模式	14
1、直线性联想思维	16
2、逆向性联想思维	19
3、交叉性联想思维	22
三、造型基础与思维创新	28
四、观念·思维·创新	34
五、课题训练	38
1、不规则形体应用训练	38
2、单体元素重构训练	44
3、图形异变训练	50
4、矛盾元素同构训练	58
5、形体可塑性训练	70
6、线性联想思维训练	80
7、发散性思维联想训练	94
8、负形的创造及应用训练	104
9、单体元素联想训练	108
10、色彩联想训练	120
11、抽象概念联想训练	128
后 记	152

公元 1999
T·W

前言

思维可以设计吗?

思维可以训练吗?

回答是肯定的。“思维设计”课程正是这一命题最好的回答。

瞧!一个小姑娘正在放风筝,顺着她手中的绳子向上看,那风筝却是一条游动的五彩的鱼;几块钱币经过独到有序的排列,可以概括几千年时间的延续;几把钥匙经过不同的重叠组合,可以展示人的一生;鸡蛋里生出幼苗;圣诞树长在月亮上;一张白纸可以隐含着虚无缥缈的无限空间;一张黑纸也能让人堕入无穷无尽的奇妙幻想。张冠李戴、偷梁换柱、颠倒黑白、异想天开……这就是在“思维设计”的课堂上,在这儿,“不

可能”三个字是不存在的,“不怕你做不到,只怕你想不到”是我们的口头禅。

教师们的巧妙启发,抛砖引玉使同学们张开了思维的翅膀,他们将自己的想象力发挥到极致。

我们鼓励学生打破专业、学科之间的界限,我们鼓励学生勇于探索和发现,使用自己能看到和能想到的一切方法、手段来表达自己的观念和思想:素描、国画、油画、水粉……甚至雕塑、现代装置艺术的技术和技巧都可以尝试;二维的、三维的、四维的……立体的、平面的、彩色的、黑白的、单线的、平涂的……各种形式都可以选择。

我们的要求只有八个字:放开思

路、不择手段。

我们的口号是:标新立异、打破常规、消灭一切禁区。

我们的目的是:不但要教会学生怎样看、怎样画、怎样设计,更重要的是要教会他们怎样想。

毋庸置疑,良好、正确、先进的教育形式和手段,可以从任何类型的学生中发掘他们固有的优点,并启发他们的想象力和独创性。而富有想象力和创造力的学生走入社会之后,才能适应新时代的要求并有所建树。

2005年5月于宁波

一、关于思维设计……

毋庸置疑，良好、正确、先进的教育形式和手段，可以从任何类型的学生中发掘他们固有的优点，并启发他们的想像力和独创性。

“思维设计”是就当前西方艺术教育中的project课程的意义而在主体化、基础化方向作出的概括和引申。作为广义的规划与设计——一种对创意能力的培养施以有计划、有目的、有步骤教育引导的人为事务和活动，“思维设计”就是对人的思维方式进行研究、开发和有效训练的课程设计和体系。由于该课程具有着突出的“创造性思维训练”的品质和特征，故其自开创至今，短短几年中，便已作为艺术与艺术设计专业的必修课而在欧洲各国艺术高校中迅速普及。

“思维设计”通过十分独特的、科学的教学手段，培养学生全新的、立体的、多维的思维方式，摆脱传统教学模式中常规的、惯性的和单一的认知方式，以启发想象力，激活原创性，彻底摒弃“千人一面”现象的根源，希望能通过纷乱的表象直探美的真谛。

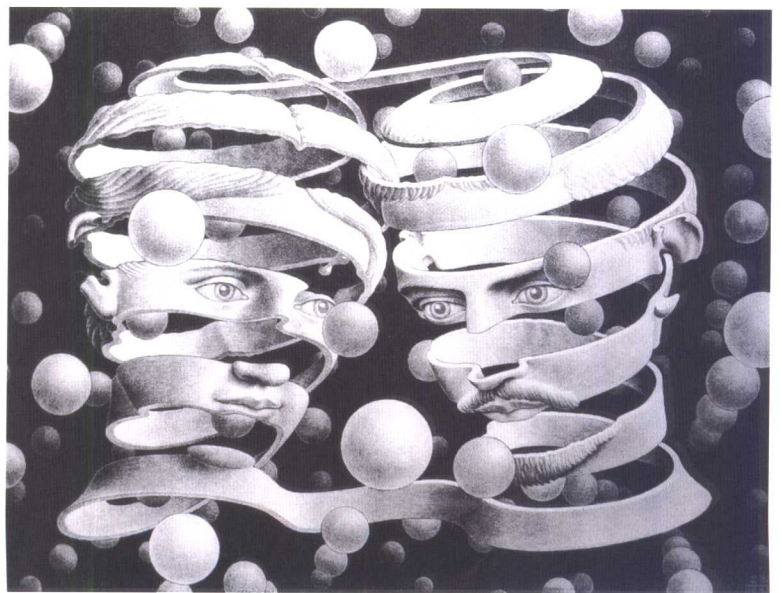
思维，是人类最活跃、最无羁绊的部

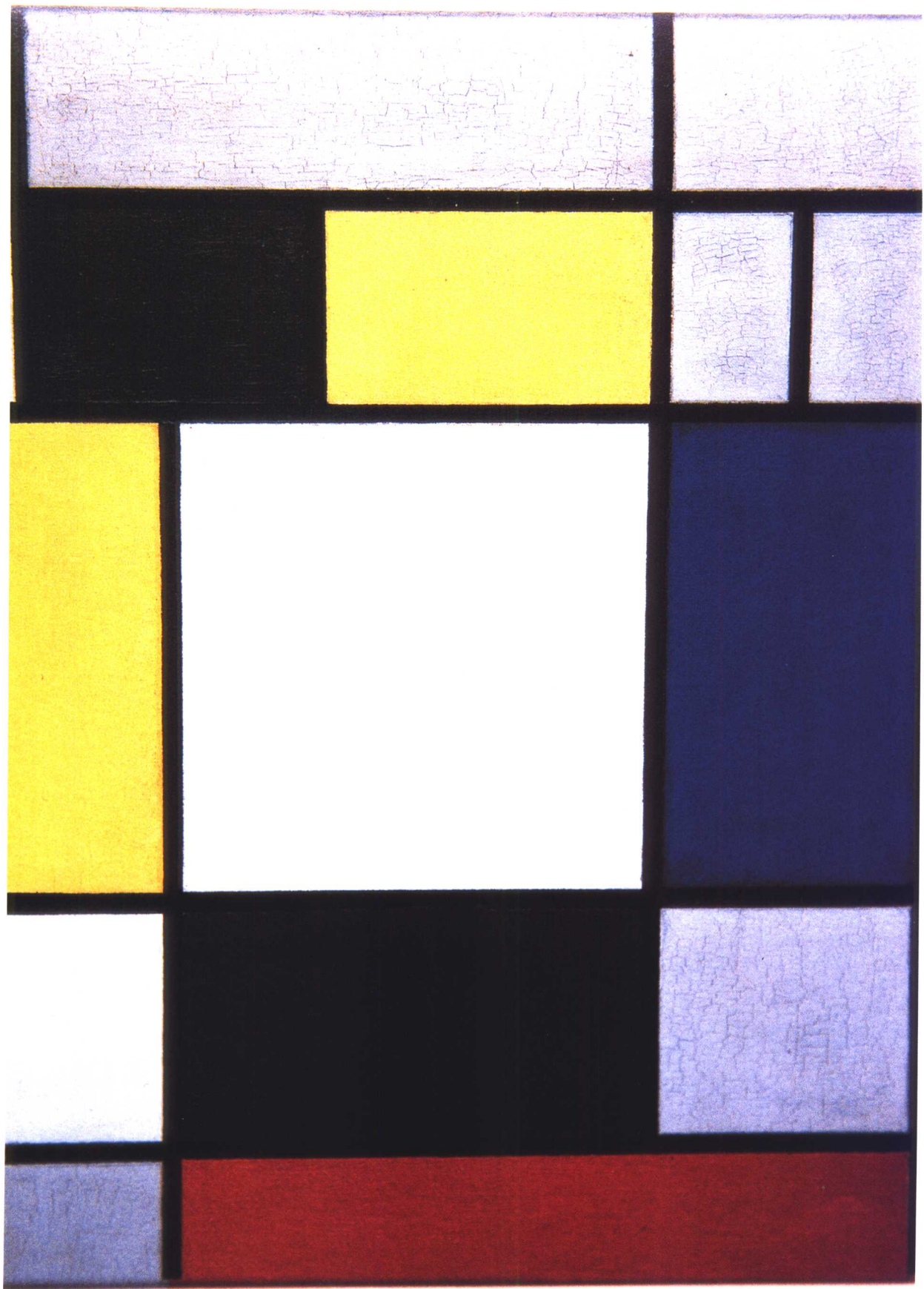
分。作为艺术工作者，理应张开想象的翅膀将其思维发挥到极致。艺术学习环节，亦应侧重对思维方式的培养和启迪，使之受到全方位的开发和有效的训练。然而，传统方式多侧重培养纵向思维，学习模式和理念也相对呆板，技巧性的知识积累重于思维形式和素质的培养，这样培养出来的艺术设计者，如同经过“车床”加工，造就了的“千人一面”的批量化“螺钉”，并强行“拧入”社会这部现代化的“机器中”。思维一旦形成定式，要扭转就必须花费几倍于学习之初的气力和勇气。此类事情早已屡见不鲜，这足以说明，我国的艺术类知识学习中，早已经形成了相对狭隘的定式。这种定式形成之后，便漠视、忽略甚至放弃了对其他形式因素的探讨与追求。这非但无法调动思维的积极性，反而压制进而扼杀了创造力和想像力。

古人云：“变法不难，变人心实难。”这

里所讲的“人心”实际上就是心理学中关于人的思维模式的范畴,也就是人的思想观念。就现代艺术高校教育来说,有识之士们早已意识到问题的严重性,近几年来不断探索,做了大量的教学理念更新和教学改革的广泛尝试。虽然有了一些新方法,涌现出了各种新的教学模式、教学理念,但尚处在探索和试行阶段,还未形成系统化、科学化的教学体系,更未从基础教学环节全方位地注重思维方式与思维理念的创意和拓展,“思维设计”几乎是空白,这不能说不是一件憾事。

我们已经进入了一个新世纪。当代画坛在新的思维观念引导下,流派丛生、纵横捭阖。设计界也是标新立异,各领风骚。国内教育改革,正值百尺竿头,“思维设计”这门课程及其教学理念,将对我国艺术及艺术设计的蓬勃发展发挥重大作用。

二、介绍几种视觉思维模式

不但要学习怎样看，
怎样画，怎样设计，更重要的是怎样想。

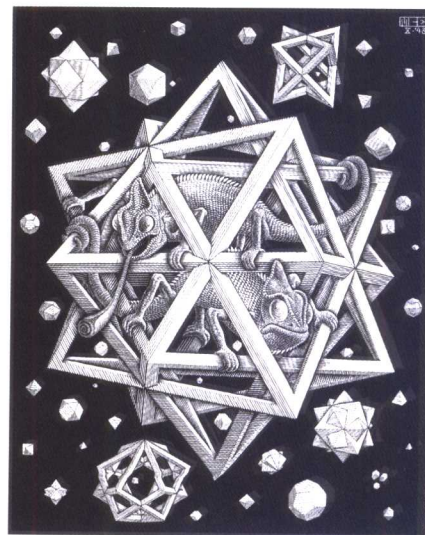
关于视觉思维

国内外论述思维方面的书籍和理论文章已是汗牛充栋、不胜枚举，其观点也是泾渭分明、朱紫各别。心理学家和哲学家都一致认为，思维是人脑经过长期进化而形成的一种特有机能，并把其定义为“人脑对客观事物的本质属性和事物之间内在联系的规律性所做出的概括与间接的反映”。人类在漫长的进化过程中一直是生活在具体的景象世界里，由此启发和培养了我们人类的形象思维能力，甚至可以说人类的形象思维能力是先天性的。而抽象思维能力是后天习得的。

20世纪中叶，国际美学大师鲁道夫·阿恩海姆首次提出了“视觉思维”的概念。并通过大量的事实证明“许多创造性思维都是通过包括有视觉思维的作用或因素的”。所谓

的“视觉思维”是指对视觉形式的感受方式，借助于形式语言进行思考的方式，运用图形媒体语言对所见所思进行描述的方式。人脑的四分之三是在为视觉服务的，俗话说：眼睛是心灵的窗口，事实上我们是通过视觉形象，用脑在观察世界。

在视觉思维过程中，其主要思维材料是“事物表象”（客体外在的具体形象）。尽管有不少的抽象艺术家出现，但这里的抽象和抽象思维里的抽象完全不是一个概念了。前者是抽去了“具象的形”但仍旧还有“不具象的形”存在，即便是在一张白纸上点上一个黑点，那也会有一个白色的方块和黑色的圆点的形存在。而后者则是在思维过程中无任何“具体的形象”出现。在思维学的研究中，抽象思维的定义为逻辑思维，即：首先是将主体对客体观察所得到的东

西通过分析，概括成为概念、定理、公式，然后通过推理判断的形式进行思维。

视觉思维模式

没有想象就没有思维。从思维心理学的角度来看，想象即是对原有多种表象进行整合、重构的心理操作过程。在想象的过程中，所有参与的表象因素都会或多或少地改变其原有的成分，从而形成一种新的“想象表象”。视觉艺术中的造型、文学、戏曲中的故事、形象都是整合而成的新的表象。例如，无论在古装戏剧还是在现代戏剧中，人物的原型来自于民间、来源于生活之中，但当这一形象搬上舞台之后，就不是原先的那个原型，而是经过艺术加工的。甚至可将几个人的故事及形象集中在某个人身上，以增强其艺术效果和艺

术感染力，这就是所谓的表象改造与整合。由于想象表象是由原有多种表象改造、整合而成，所以都具有一定的新颖性，甚至创造性。

想象可分为“再造想象”和“创造想象”两种。“再造想象”是对别人描述过而自己未曾感知过的事物加以想象而生成的形象。典型的例子就是中国古时鬼怪、龙凤等形象。“创造想象”是没有依据现成的描述而独立创造出来的某种事物或形象，如科幻小说、抽象绘画等。显然这两种想象方式对于视觉思维和艺术创造来说具有特别重要的意义。

想象是建立在丰富的素材（表象）之上的，这就要求一个艺术工作者平时要多留心生活，养成观察及储备素材的良好习惯。没有生活及丰富素材的支持，想象即是无本之木、无源之水。通过上文的分析，可以看到想象的内在动力其实质意义是艺术感受，正如恩格

斯所言：“艺术必须坚守在感受的范围之内”。而这种感受正是通过视觉思维形式来完成的，因此从某种意义上讲，艺术的本质实际上是艺术感受的一种视觉传达方式。既然如此，作为一个艺术和艺术设计工作者，首先应该具备一颗多愁善感的心，一双具有敏锐艺术观察力的眼睛和一个有着丰富想象力脑袋。

就思维形式而言，有多种不同类型的划分。例如：按思维方式的属性可划分为具象思维和抽象思维；按思维内容的属性可划分为再现性思维和创造性思维；按思维的过程可划分为发散性思维和聚合性思维；按思维意识的深浅可划分为显意识思维和潜意识思维等等。

视觉思维可以采用以下三种模式：

- (1) 直线性联想思维；
- (2) 逆向性联想思维；
- (3) 交叉性联想思维。

1. 直线性联想思维

直线性联想思维也称近似联想思维。它是对性质、外形有某种相似的事物表象进行联想。在思维心理学领域的研究中，“直线性联想思维”是指思维沿着逻辑思维调控——发散思维定向——联想思维提供材料——想象产生成果，这一串线性单向的方式进行心里加工。相对于我们下节要讲的“逆向性联想思维”和“交叉性联想思维”来说，“直线性联想思维”是一种规律性较强，比较冷静、理智的思维方式，它的特点是直线性，也就是说不做横向或反方向思维运动。

在人们的记忆中，近似的东西总是联系得比较密切的，比如说当一束花出现在人的视野里，会立刻刺激他的大脑神经，使之

产生各种联想（但决不会首先想到机器、建筑等物体）。非常自然，他可能首先会想到各种各样的花朵，由于花朵的鲜艳色彩的刺激，又使之联想到漂亮的服装，再由于花的香味的刺激，又使之联想到香水、女人……现在在我们经常看到的化妆品广告，其模特大多采用美女形象，目的就是要引导消费者直接联想该品牌的化妆品的使用将塑造如模特般的美女形象，进而使消费者产生购买的欲望。这就是一种典型的直线性联想思维模式。

要注意的一点是，不要把直线性联想思维理解为仅凭直观感觉，没有什么道理，没有任何依据的联想。这不是主观的臆想，而是建立在坚实的理论基础、丰富的实践经验之上的。

在艺术思维创意的过程中，直线性联

想思维是一个重要的心理过程，是艺术家主体对客体经过思维之后的提炼和升华。这时出现的形象已不是简单的、再现的“客体表象”，而是付诸了一些“主体”的主观成分，事实上这就等于加进了“自我”的观念，戴上了一副“观念”的有色眼镜来看世界。一句话，在艺术创作和艺术设计中我们所看到的其实只是我们心里所想到的，然后通过艺术化的表现手段将这种“人工”的艺术表象再次植入作品当中，从而使观者透过视觉的表象形式感受到作者所要传递的艺术思想，进而达到心灵的沟通。

一百多年前，在这种思维观念的支配下，在古老的欧洲产生了一个新的画派，名曰“印象派”。其实“印象派”们并没有按照他们对客观事物的直接印象作画，而是从