

创意设计  
与

色彩  
艺术

欧彦恩◎著

吉林人民出版社



# 创意设计 与

# 色彩艺术

欧彦恩◎著

吉林人民出版社



# 创意设计 与色彩艺术

欧彦恩 / 著



吉林人民出版社

# 前言

创意设计是“创意”与“设计”的复合词，是将创造性的思维与理念通过设计的方式进行表达，其涉及领域十分广泛。一直以来，创意设计不仅创造了品类多样的新产品、新工艺、新装备、新的服务方式，同时也创新和提升了产品的应用功能、质量效益、品牌信誉，创造了市场价值与经济价值。

色彩是人类视觉感知的第一要素，色彩是反映由社会思潮决定的时尚生活方式的镜子，色彩是解读流行时尚、人文环境和市场运作的钥匙。色彩艺术设计最早在服装设计领域中被理论化、系统化，如今建筑设计、产品设计以及食品设计等领域也由自发转为自觉地应用色彩设计，并由此产生了专业的色彩顾问、色彩规划师、产品色彩设计师等行业，色彩作为事业正逐渐发展为产业。随着中国经济、文化、艺术的不断发展，各领域对色彩的认识与需求也发生了巨大的变化。如何使色彩设计在实际应用时，达到完美的视觉感受与市场效益的统一，成为值得思考的问题。

将色彩艺术应用在创意设计当中，可以对人们产生强烈的视觉方面的冲击，创意设计当中的色彩元素所具有的一个典型特征就是具有强大的张力。在看到色彩之前，不同的人具有不同的心态。不同人观看创意设计作品之后，产生的情感也是不同的。人们在观看创意设计作品的过程中，会对创意作品当中的色彩元素产生主观的想法，会将色彩元素通过视觉体验在大脑当中形成很多不同的信息和情感等内容。

当前，色彩艺术也在不断地发展和丰富，表现形式越来越多元化，而且色彩元素逐渐发展成为一种理念产物，具有较强的象征意义。在创意设计过程中，色彩元素的作用主要就是对创意作品进行重点渲染，将创意作品的内涵清楚地表达出来，更好地吸引消费者。

鉴于此，笔者撰写了《创意设计与色彩艺术》一书。本书共四章。第一章对创意思维与设计进行了探究，包括创意与创意思维、创意思维与艺术设计；第二章对色彩创意原理进行了探究，包括色彩的基本原理、色彩创意设计的源泉；第三章对石雕艺术及其工艺进行了探究，涉

及石雕艺术的起源与发展、石雕艺术的石材、石雕的基本类型、石雕的工艺流程与技法；第四章对色彩创意设计在石雕艺术中的应用进行了探索，包括寿山石雕刻艺术创作中的意境与心境、色彩创意设计在青田石雕艺术中的应用。

笔者在撰写本书的过程中，借鉴了许多专家和学者的研究成果，在此表示衷心感谢。本书研究的课题涉及的内容十分宽泛，尽管笔者在写作过程中力求完美，但仍难免存在疏漏，恳请各位专家批评指正。

# 目 录

## 前言

## 第一章 创意思维与设计探究

### 第一节 创意与创意思维

#### 一、创意

#### 二、创意思维

### 第二节 创意思维与艺术设计

#### 一、艺术创意思维的特征

#### 二、艺术创意思维的拓展及实现方法

#### 三、艺术设计中创意思维的依据及因素

#### 四、艺术设计中的创意方法与表达

## 第二章 色彩创意原理探究

### 第一节 色彩的基本原理

#### 一、光与色

#### 二、色彩的分类

#### 三、色彩的属性

#### 四、色彩混合

#### 五、色彩的调和

## 六、色彩构成创意原理

### 第二节 色彩创意设计的源泉

#### 一、色彩重构创意训练方法

#### 二、来自自然界的创意

#### 三、来自传统艺术的创意

#### 四、来自民间艺术的创意

#### 五、来自文字语言意境的创意

## 第三章 石雕艺术及其工艺探究

### 第一节 石雕艺术的起源与发展

#### 一、石雕的历史起源

#### 二、石雕的发展历程

### 第二节 石雕艺术的石材探究

#### 一、我国石材的特点

#### 二、我国主要石材介绍

### 第三节 石雕的基本类型

#### 一、圆雕

#### 二、镂雕

#### 三、浮雕

#### 四、影雕

#### 五、沉雕

## 六、透雕

### 第四节 石雕的工艺流程与技法

#### 一、传统石雕的工艺流程

#### 二、石雕的基本技法

#### 三、石雕的特殊技法

## 第四章 色彩创意设计在石雕艺术中的应用探索

### 第一节 寿山石雕刻艺术创作中的意境与心境

#### 一、寿山石雕刻艺术

#### 二、寿山石雕刻设计

#### 三、寿山石雕刻创作的意境与心境

### 第二节 色彩创意设计在青田石雕艺术中的应用

#### 一、青田石的成分与种类

#### 二、色彩学规律与青田石的色彩应用

## 结束语

## 参考文献

# 第一章 创意思维与设计探究

## 第一节 创意与创意思维

### 一、创意

#### （一）创意的定义

创意是有创造性的独特的想法，是出其不意的好点子；创意是对一切旧有格式的不同程度的打破；创意是艺术与技术的组合力量。在艺术创作的过程中，我们会有意识地、自主地采取一些行动来刷新旧有的观念和样式，这些行动我们也称之为创意。

#### （二）创意的心态

创意思维是一种综合性的思维方式，其涵盖了超常规思维、创造性思维、形象思维、逆向思维等多种思维方式。创意思维的运行模式是打破旧有格式、摒弃旧有规则，全面探究问题实质后产生的新观念、新创意。创意潜能是通过开启每个人都拥有的思维能力进行创意活动，开启的方式与创意的心态有关。

##### 1. 冒险心态

任何一种事物的诞生都会存在这样或那样的风险，冒险则意味着从心理上对未知因素的全面接收。探险的过程和结果都会给人带来刺激和惊喜，在创意的过程中我们应该勇于充当“第一个吃螃蟹的人”。对于未知领域的探索与尝试是创意产生的孵化器。

##### 2. 好奇心态

好奇心就是我们希望自己能了解更多事物的不满足心态。好奇心会让我们发现生活中处处都有奥妙，能帮助我们更好地发挥创意的潜能。人生是永无止境的学习过程，其中有很多发现神奇的喜悦。我们应该懂得欣赏神奇，因为那些神奇是促使我们接触新兴事物、获得美妙创意的

原动力。

### 3.挑战心态

在学习的过程中，要把每一次课题实验当作一个执着的游戏，用激情与智慧去挑战，勇敢地逾越一些所谓的障碍，如表现形式的最终选定、实验材料的性能与加工技法的掌控等，将创意发挥到极致。

### 4.想象心态

想象是人在脑子中凭借记忆所提供的资料或针对现实中的某一具体物件进行思维加工，从而产生新形象的心理过程。想象是人类特有的对客观世界的一种反映形式，它能突破时间和空间的束缚，任由灵感与智慧在此碰撞。

## （三）创意的能力

创意是合力产生能量的过程，敏锐力、流畅力、变通力、独创力、精进力是合力中的主要力量。

### 1.敏锐力

敏锐力是指创意过程对有效信息捕捉的敏感度。当我们面对一个创意主题的时候，通常会有各种各样的想法呈现出来，合理的、不合理的，巧妙的、平庸的，持久的、稍纵即逝的等，此时，我们需要用独到的眼力和高度的敏感，在丛生的创意中把精良的、有效的创意信息提取出来。在创意活动中敏锐力是一种重要的识别能力。

### 2.流畅力

流畅力是指在创意过程中思维的爆发力，即针对某一创意主题能想出很多可能性或方案的能力。颠覆常态的思维状态，用不同的角度、方式思考是流畅力得以锻炼的关键。没有束缚、天马行空的思维方式会让自己的思域拓展得更加宽泛、流畅，为一个好的创意的诞生提供更加丰富的前期方案。在创意中脑地图和头脑风暴都是创意流畅力得以有效发挥的主要方法。

### 3.变通力

变通力是指改变思维的路径，扩大思考类别以及突破思考限制的能力。变通力主要是突破旧有观念和固态思维。

## 4.独创力

独创力是指想别人没想到的、做别人没做过的而且有实际效果的创造力。独创力是创造性思维的核心和基础，是创意流程中最宝贵的一种能力。独创力会带给社会新的观念、新的视觉样式乃至新的生活方式，诸如各种家用用品的设计，大到电器，小到餐具，都是独创力的光芒所在。独创力是智慧的展现，所有优秀的设计师都具有高度独创力。

## 5.精进力

精进力是指能从更精致、更细密的角度进行思考，在原来的构想上添加新观念，增加设计细节的能力。精良与细节通常是设计师素养的体现，从人本的角度考虑，精进力是让创意更完善、更精彩、更有责任感的表现，其代表了以理性思维为主的一种思考方式。

### （四）创意的要素

#### 1.创意标新立异

在整个创意过程中，我们始终要告诉自己我们是在做一件标新立异的事情，我们所呈现的观念或意识应该是独一无二的、予人智慧的。我们在做创意的时候应尽可能地找到属于自己的智慧，即原创性的部分。在各种信息充斥的当下，标新立异的创意才能让设计作品闪耀出独有的光芒。

#### 2.创意与形式匹配

创意的实现是整个创意活动中的核心环节之一。在设计活动中，任何创意最终都必须附着在某种形式之上，那么形式与创意的匹配显得尤为重要，一个适合的形式才能更好地传递创意。在创意执行的过程中，寻找匹配的形式需要我们不断地推翻自己、挑战自己，需要有足够的热情和执着。当然，我们在“不择手段”地表现创意的同时，还应该有一个底线，那就是要关注形式的可视性。

#### 3.震撼感官与心灵

一件优秀的创意作品会散发出由内而外的感染力，会主动“攻击”观者的各类感官，让人久久回味。好创意可以激发人的潜能与智慧，可以撼动心灵，让人爱不释手。当我们完成一项创意的时候，在第一时间和别人分享，听听他人的感受与建议，这对于完善创意十分重要。

## （五）创意的提升

一个好的创意通常会历经循环往复的提升过程，我们需要把握好各个环节来确保创意的品质。

### 1.肯定——否定——存疑

当创意浮出水面的时候，一般会经历肯定、否定、存疑的过程。肯定是对创意的认可，大多是初始状态时的态度。随着思想的积淀，我们审视到创意上不合理的部分，于是就会否定或部分否定这一方案，针对方案进入思维挣扎期，找问题，找解决方式，修正不合理的部分，进而确定方案。在这一过程中我们需要有足够的耐心和洞察力。

### 2.自我——他人——群体

创意之初都会停留在创意个体的观念与意识上，难免会有偏颇之处。我们应发挥交流的作用，将方案与他人广泛交换意见，集合他人的智慧，使创意更加完善。经修正之后，再将方案置于群体之中，观反应，听意见，在一定的范围内检测创意的效果。

### 3.无序——有序——可行

任何一个创意都会历经无序、有序、可行的过程，在思维爆发期会有各种与主题相关的创意迸发出来，丰富而无序；之后会进入创意方案的整理期，剔除一些没有太大价值的方案，将保留的方案进一步深化，拓展后的创意将会是我们的可行性方案。

## 二、创意思维

### （一）创意思维的定义

创意思维指的是什么呢？我们这里讲创意，指的是发明和创新这两个不同的概念。发明是以前不存在的东西；创新是以前存在的东西，从不同的角度加以处理，一种新的组合就出来了。就像阿基米德检测黄金王冠有没有掺假一样，开始百思不得其解，后来他在洗澡的时候得出了新的结论，测体积就可以了。这种通过联想、通过不同的事物结合在一起产生新的想法的思维方式称为创意思维。<sup>[1]</sup>

创意思维问题的研究实际上是研究我们如何用一个新的创作状态，

用新的视角看问题，从某种意义上改变我们的思维方式。

我们用双眼上下左右进行观察的时候，总是忽略了我们的头颈还可以转动，我们的身体还可以转动，所以用眼看就成为我们审视这个世界的固有模式，忽略了我们会转动看、我们会上下看、我们会远近看等。这就造成我们看东西时很直观，当“看”的方式固化后就不去思考了。这种带有欺骗性的方式很可怕，如果我们抛开独立思考的方式，长此以往，我们的思考就僵化了。

创意思维是用全新的思维角度和方法来分析、认定和处理设计问题。它可以运用正向、逆向的线性思考模式进行，也可运用横向和纵向的思考模式进行，并且可以将逻辑、形象、灵感、直觉、审美等各种因素交融在一起，形成三维和多维的立体思维。

## （二）创意思维的基本形式

第一，形象思维与逻辑思维。人类的思维活动可分为多种形式，如按照思维是否遵循明确的逻辑形式和逻辑法则，可分为直觉思维和分析思维；按思维的水平及其凭借物不同，又可分为动作思维、形象思维与抽象思维。在创意思维的拓展中，往往是活跃的形象思维和严谨的逻辑思维交替进行。形象思维从感性出发，通过联想和想象的方式，从具体事物表象发展到意象。形象思维按照理性的逻辑思维进行编排，通过分析、判断、推理的方式来表达创意的主题和内容。在艺术设计的创意过程中，不能完全拘泥于理性的抽象思维，必须从生活、知识和情感方面寻找适当的视觉形象，以此来打动人。在具体的创意思维中，形象思维和逻辑思维交替进行是常见的思维方式。

第二，发散思维与收敛思维。发散思维（求异思维或辐射思维）是由一事物出发，充分发挥想象力和联系，让思维向四面八方发散，探索问题的多种可能性。而收敛思维（集中思维、求同思维或定向思维）则是从自身的经验或已经获得资料中提取出解决问题的方案。具体的思维过程往往是两种思维分合交织、循环进行的，每次循环就是一种思维拓展的过程，直到最后创意设计的完成。

第三，常规思维与逆向思维。常规思维是依据人们已有的知识经验、生活习俗、伦理标准来解决问题的思维方式。常规思维具有稳定性，创造性水平较低，缺乏新颖性、独创性，得到的往往是一些司空见惯的答案。而逆向思维是求新、求异的思维方式，是反传统、反惯例、

反常识的一种思维方式。逆向思维否定既成观念，会带来刺激、兴奋、出乎意料、耳目一新的效果。

第四，联想与想象。在艺术的创意过程中，可以通过联想与想象的方式实现创意思维的拓展。通过联想的方式可以把记忆和想象结合起来，把旧有的形象改造成新形象。在想象的过程中，人的意识可以塑造未接触过的事物形象，对现有的形象进行加工改造进而形成新形象。想象是一种特殊的心理现象，是创造性思维的重要组成部分，想象力包括好奇、猜测、设想、幻想等。

第五，直觉与灵感。直觉是能动地发现新事物的一种思维闪念，往往依靠知识、经验的积累。在创意思维的过程中，依据较少的信息就能把握事物的本质和规律，呈现创意形象和创意思路。直觉、灵感和顿悟是借助于现实形象的直接启示，如灵光乍现对某个问题得到突如其来的领悟和理解，使潜意识的形象以某种方式得到呈现。直觉与灵感的思维模式具有超越时间和距离的特性，如同纠缠中的量子，我们可以通过一个量子的信息得知和它纠缠的其他量子的信息。

### （三）创意思维的特点

#### 1.创意思维具有独创性

创意思维的独创性表现在突破上。面对矛盾冲突，独辟蹊径寻求解决办法，是对条条框框、落后观念的抛弃，只有抛弃了别人司空见惯和墨守成规的想法，才会有独树一帜的见解和创新的产生。许多科学家和艺术家都是因为懂得否定与抛弃，才推动了人类文明进程的发展。没有思考中的创新就没有设计中的创意。

#### 2.创意思维具有联系性

创意思维的展开都会与事物的横向、纵向、逆向产生联系，这种联系越深入，就越会对事物的发明与创新产生更大的作用。当创意思维的展开与事物的纵向发生联系时，我们应该问问自己是不是应该更进一步深入思考，这种深入思考往往会给我们带来意想不到的结果。

当创意思维的展开与事物的横向发生联系时，这个过程往往是发现一种现象，那么根据它的特点进行的横向联想与比较，将给事物带来变化的结果。

当创意思维的展开与事物的逆向发生联系时，这个过程是站在事物的对立面或反面开展的思考，这时的创意思维是对事物原有状态的否定、重新审视和分析。

创意思维的展开与事物的横向、纵向、逆向之间产生的联系是相互制约、相互影响、相互联系的。

### 3.创意思维具有多解性

创意思维的目的是寻求解决问题的方法，但创意思维不是一道1+1-2的算术题，创意思维具有多解性，也就是说创意思维最终寻求到的解决方式是不相同的，问题的解决有很多的方式方法。所以创意思维就是尽量多地提出设想，寻求多种答案来扩大设计的选择空间，最终以最优方案实施。

### 4.创意思维具有超前性

由于所站高度、角度、视野、寻求方向等的改变，创意思维被公众认同的成果都具备超前的意识形态，这个过程往往显示为思维逻辑从中断到飞跃。创造者的意识会因为某个思绪或外因的触发而产生飞跃的变化，从而孕育出新的观点、新的思路、新的方案，使问题豁然开朗。

### 5.创意思维具有综合性

创意思维的过程是一个反复探索的过程，所以创意思维所应用的思维方式也是多种多样的，最终的结果是综合性的体现。因此，思维形式和心理活动的集合就呈现出综合性的特征，这是创意思维的主体。

## 第二节 创意思维与艺术设计

设计思维模式是形象思维和逻辑思维相结合的思维模式，是求新求异的原创思维模式。通过多元创意思维的拓展，可以灵活地综合运用这些思维方法创造出实用和具有审美价值的艺术作品。在艺术设计中，通过对视觉元素的创新性设计与组合设计，可以设计出具有创意性的作品，运用形象化的技术手段传达给观众，以此来满足大众物质和精神上的享受。视觉艺术的设计不再是简单的外观造型的设计，也不仅仅是技术媒介上的功能设计，更重要的是要创造出具有欣赏价值、审美价值、