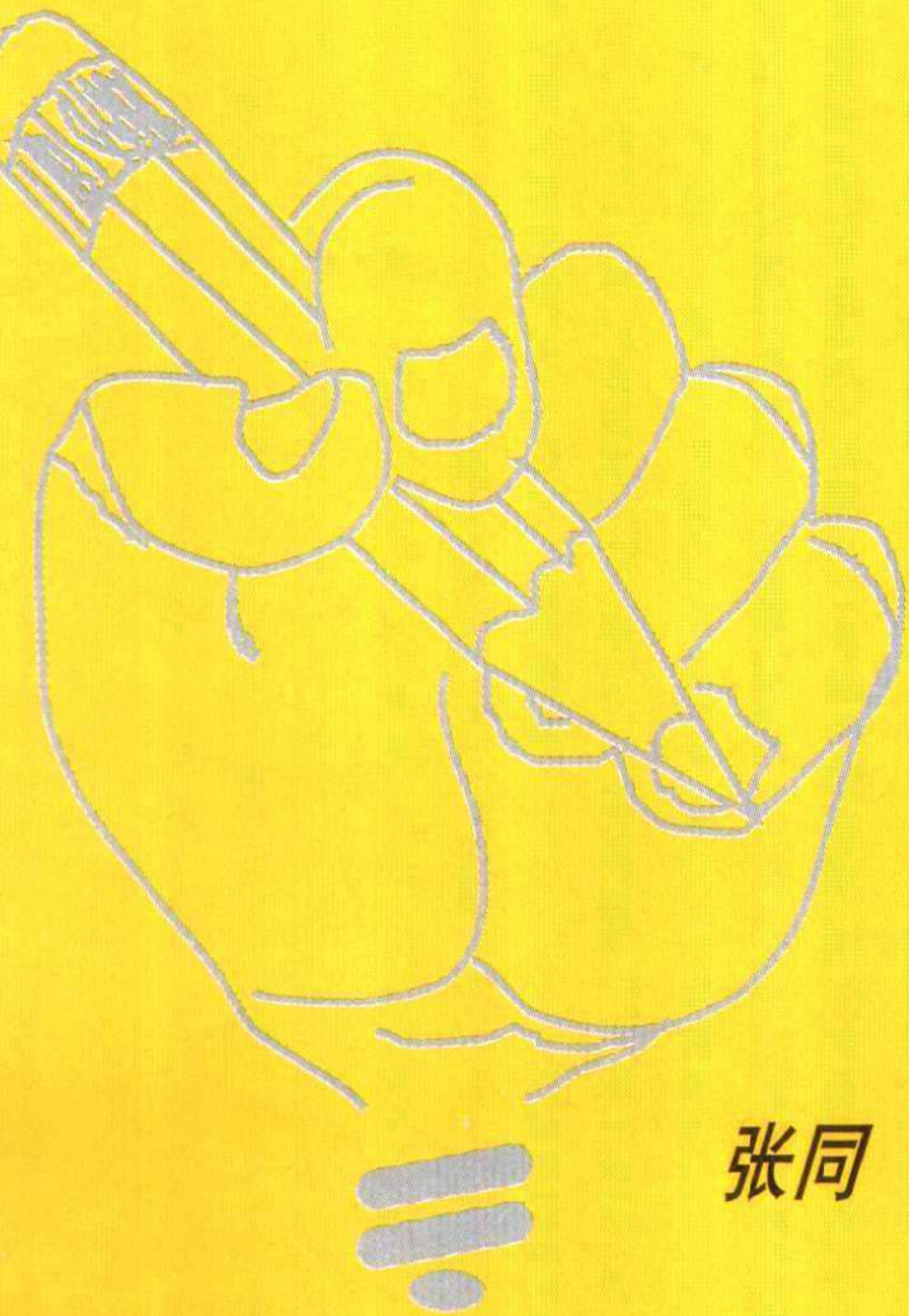
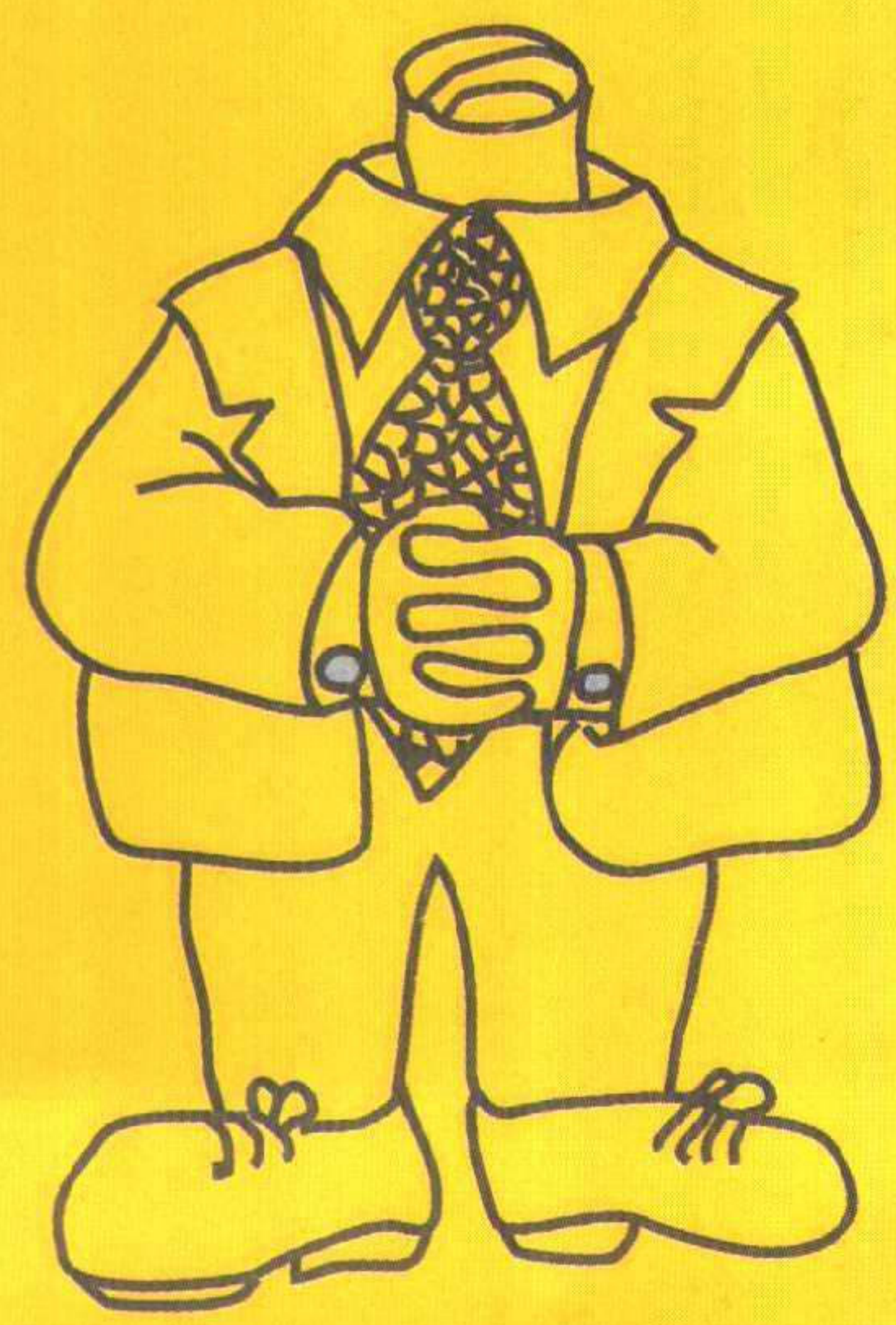

J534
44

张同 朱曦 著

创意 表达

北方工业大学图书馆

00542617

序

设计，伴随着人类文明的足迹已成为生活和工作中的必然构成。是设计把人类依附的一切设置得井然有序、装扮得尽善尽美、编织得生气盎然、拓展得琳琅满目。文字、图形、空间、造型、形态等元素经过设计加工，在以物的形式服务于人的同时，展现着鲜明的时代精神内涵。

创意，是人类思维的结晶，它标志着人的思维价值内涵，体现着人的意识运动活力。生活和工作中的每个人都会有创意萌发，大创意和小创意之分既受制于内容的价值取向，又受制于后期的进一步开拓。人们会从不同层面上萌生出各种奇思妙想，将有价值的初步想法加以验证探讨，就会形成具有创建性立意的具体内容。

创意之初是一个看不见摸不着的思考计划，一旦付诸实践验证和进一步拓展，就形成具有一定特色内容的设计方案。

设计是一个以创新为核心的活动。对已有的物品进行再开发，对新的需求展开全新探讨，将新生事物的成果及时转化成人类易于接受的物质状态，以新型物质构成形式引领人类生活品质的新发展，现实生活中的每一项内容都需要设计创新，这是加速社会进步、促进人类全面发展的“助推剂”。

出于创意的萌动和设计工作的责任，我们始终在问自己：你有多少设计创意？你有多少更有价值内涵的设计创意？你的设计创意在什么背景下萌发？设计创意给你的工作带来过什么成就？明天你又将展开什么设计创意的再探索？一直问不完的问题。

题激发我们开拓设计之路。写作这套书，正是旨在和读者共同感受设计创意的萌动、启迪、思变、抉择、探究……

本套书经过大家的努力现在算是完成了，我们备感欣慰，我们期待得到广大读者的指教，并愿和广大设计者共同探讨，以促进设计创意的发展和进步。

张 同

2003年9月于上海交大

目 录

第一章 从想象到表达.....	1
一、扩展自己的想象思路.....	1
(一) 建立和培养多条创意思路.....	1
(二) 三种常规思路.....	7
(三) 善于变换思路去思考.....	13
二、掌握多种表达方法.....	17
(一) 表达方法的重要性.....	17
(二) 创意表达方法.....	18
(三) 巧用各种表达方法.....	27
三、想象和表达一体化提高.....	32
(一) 正确认识想象和表达.....	32
(二) 一体化提高创意表达力.....	33
第二章 抓住一闪而过的创意思路.....	35
一、创意思路.....	35
(一) 建立多种思维运动形式.....	35
(二) 从立体思路中抉择最亮点.....	45
二、及时记录创意思路.....	46
(一) 培养及时记录思维的习惯.....	46
(二) 及时记录创意思路的方法.....	48
三、图像分析创意思路.....	50

(一) 把想象图像化.....	50
(二) 用图像比较创意思路.....	54
(三) 想到哪画到哪.....	59
第三章 用不同的表现艺术帮助思考.....	61
一、以线条表达帮助思考.....	61
(一) 线条的个性.....	61
(二) 线条的表现.....	65
二、以色块表达帮助思考.....	68
(一) 色彩的个性.....	68
(二) 色块的表达.....	74
三、以材质表达帮助思考.....	77
(一) 材质分类.....	77
(二) 材质表达.....	80
四、以工具性能表达帮助思考.....	84
(一) 认识不同工具性能和表现技巧.....	84
(二) 掌握最拿手的表达技法.....	90
五、以精练的文字表达帮助思考.....	92
(一) 文字记录.....	92
(二) 提升概念文字.....	93
(三) 概念文字的扩充和发展.....	94
六、以结构刻画帮助思考.....	96
(一) 认识常规结构.....	96
(二) 在表达中注重结构.....	98
(三) 用结构表达帮助思考.....	100
第四章 充分表达创意.....	102
一、在不断表达中提高思考能力.....	102
(一) 表达中的再思考.....	102
(二) 始终要进一步完善.....	105

二、徒手表达中的敏捷思考.....	107
(一) 适当的表达.....	107
(二) 在表达中加快思考速度.....	112
三、不拘形式表达创意思考.....	114
(一) 不要拘泥于表达手段.....	114
(二) 把精力集中在实现创意的延伸上.....	118
四、用尽各种手法表达创意.....	121
(一) 善于交叉手法表达.....	121
(二) 以创意为中心选择表达手法.....	124
第五章 以表达艺术的感染力提升创意思考.....	126
一、练就表达艺术的看家本领.....	126
(一) 掌握各种表达技能.....	126
(二) 寻求适合自己的表达艺术.....	129
二、在表达中进一步升华创意.....	132
(一) 从多观点上表达.....	132
(二) 考虑创意的完整表达.....	137
三、细节表达中深化创意.....	139
(一) 解决设计中的细节.....	139
(二) 实现的可能性.....	142
四、完美表达使创意更精彩.....	145
(一) 表达出整体设想.....	145
(二) 使创意尽量完美.....	147
第六章 同步提升创意思考与表现艺术.....	150
一、想与做同等重要.....	150
(一) 想与做是设计的双翼.....	150
(二) 敢想更要敢于表现.....	153
(三) 有技能更需要创意支持.....	154
二、从两个梯子向上攀登.....	156

(一) 两个梯子	156
(二) 如何同时攀登	158
附录 百条创意思考题	161
后记	165

第一章

从想象到表达

一、扩展自己的想象思路

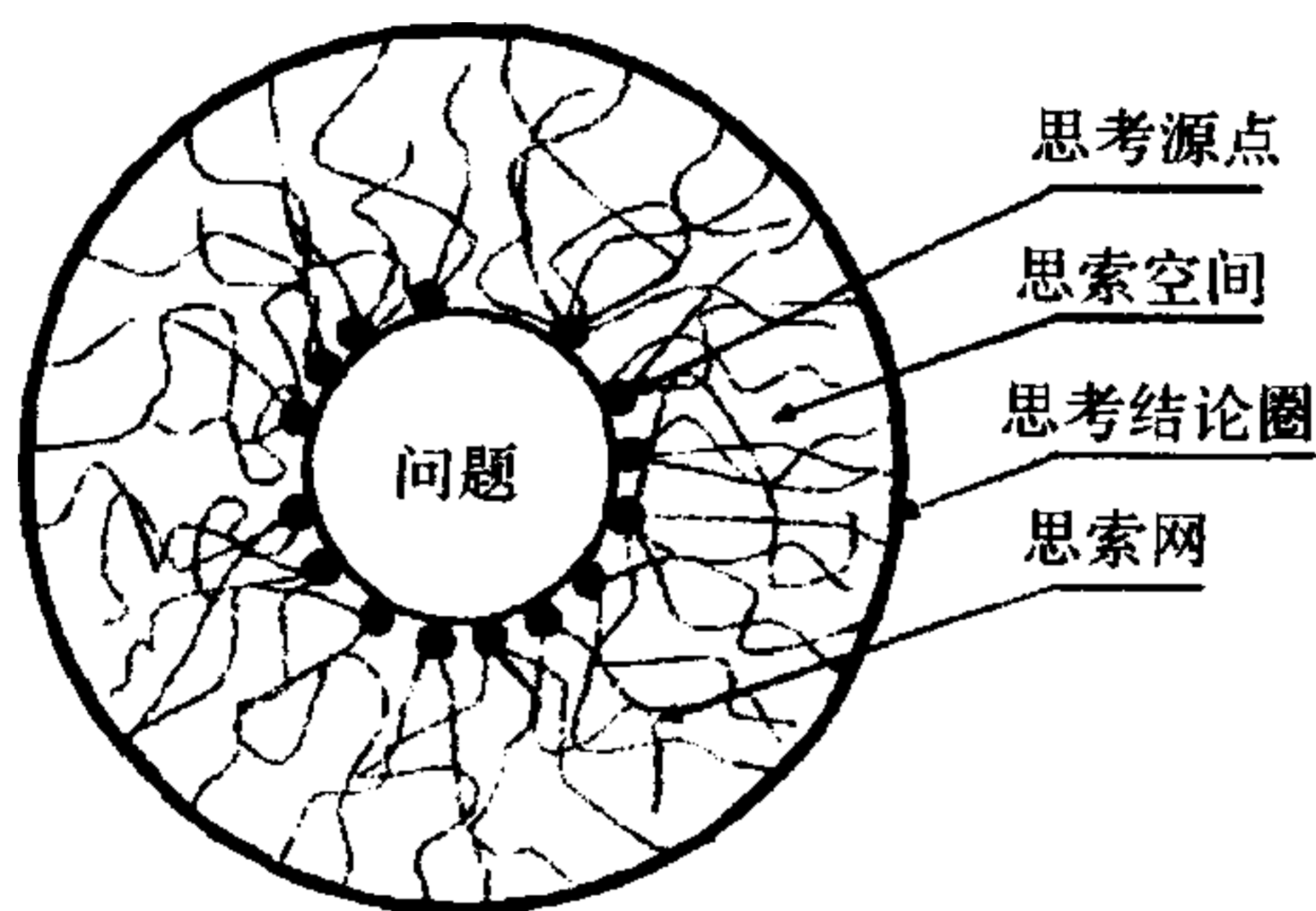
（一）建立和培养多条创意思路

创意，是每个有思维能力的人都具有的。在生活和工作中的因职能和体验不同，就出现了大创意和小创意的差别。把一件穿旧了的衣领反过来缝制后再穿，将一个旧可乐瓶洗净后作为花瓶使用，在显微镜下看到分子结构时突然产生一个图形的构成，看到最新微电子技术成果后联想到新手机的形态构成，基于现有冰箱、消毒柜、微波炉等产品产生一体化厨房产品的新构想，等等。创意时刻都在人们受外界事物刺激和思绪运动中产生。有的创意表现的是功利性目标，为立刻解决生活和工作中的现状而思变，有的创意表现的是如何实现价值目标，以创意的思变赢得人类社会最大面上的认同，这就自然地分成一般创意和设计创意。生活、工作中的一般创意能使人们的生活品质优化和充满意趣，专业性的设计创意以更宜人化的物质形态把人类推向又一新的物质环境。创意，无时不在丰富我们的生活，改变我们的生活，推进我们的生活，开拓我们的生活。

创意产生的过程表现为思路形式，这如同人要过河一样，过河是目的，采用什么方式过河就有思考的过程。设想中架桥过

河，潜水过河，撑杆跳过河，找船过河，等河水的激流变小后游泳过河，做木筏过河等，都表现为不同思路。面对要解决的问题或实现的目标，应该有多条路可以走通，“路”是人走出来的，想法的形成是人敢想的结果，思路是在善于思量中越想越宽的。在任何工作实践中，只有敢想，有了更多、更好的想法，才能敢干和干好。建立和培养多条想象思路，重在如何建立和培养。

面对同样一个问题，是习惯于从一个起点上还是从多个起点上思考，反映着思路的形式是单一的还是多向的。在思路形式上，多向思路能基于主题内容的整体构成设定各个思路点，然后逐个思索击破。相对于单一思路，多向思路从思维动力源点

上体现出各种可能性的延展，同样反映出“有一定量才有一定质”的物质评价规律，使问题的解决思路在多重可行性比较上择取最优良的。建立多条想象思路，无论对任何问题，都要习惯于从基本构成上设定多个思考源点。思考源点越多，越具体，越能从问题的各个侧面延展出更大的思索空间。如果就一个问题只从单一的元素和某个形式上去思考，就等于用绳索把自己的大脑捆绑在一棵树上。树再大，也只能拥有一小块空间。建立更多的思考源点，努力从问题的多向上寻找解决的方案，最终才能从各个源点延展出国裹问题点的思索网。这片空间将是围裹

问题中所有内容的整个空间。

在现实生活中面对一个问题时，不要只设一个可能，不要只辟一个途径，不要只求一个答案，不要只得一个结论；要敢于反证，勤于设问，善于引申，勇于推翻。从这几点努力去做，是培养多条想象思路的关键。

不要只设一个可能，是尽量对事物构成有一个宽阔的思考跨度。现实社会中的任何事物在密切、频繁的交叉中出现各种可能是物质的存在规律，即使只有一种可能，也反映为暂时现象。设定多种可能去思考同一问题，就能引出多个思考源点。

不要只辟一个途径，是尽可能对事物构成开辟出多条可探思路。解决同一问题，并不等于只有一个途径。多途径的思路在帮助人们开阔视野的同时，会在明辨中优化选择和不断探索。到达一个目标点，除了非常清晰的途径外，还有多种隐藏的不被人注意的途径，用思考力把他们都开辟出来进行比较，是从思索线上构架出解决问题的宏观策略。

不要只求一个答案，是从多层构架上探寻结果。针对一个内容，从不同角度切入可形成各种思路通道。在不同的思路上的思索，常常因问题点趋于同一点或形成总体方向而出现经验性的判断。要对一件事物的思考坚持多个答案，永无止境地培养、提高自己的思辨力和探索精神。银行的标志都需要用钱币形象才能表达吗？学校的标徽是否离开书本和嫩芽就反映不出培育、教育的最大特征呢？为什么我们如今看到的许多设计一旦有了一个成熟的趋向就波及到各项设计中？这都是因“求同一个答案”的习惯所至。创新，就是要寻求不同的答案。

不要只得一个结论。在处理事务中，人们都习惯于从中获得一个结论。按一个结论施于行动，所以在工作中难免会出现失误。多结论会帮助我们打破习惯思考模式，根据不同的条件和基础打开多条思索通道。在设计创意中更是如此。电视机的

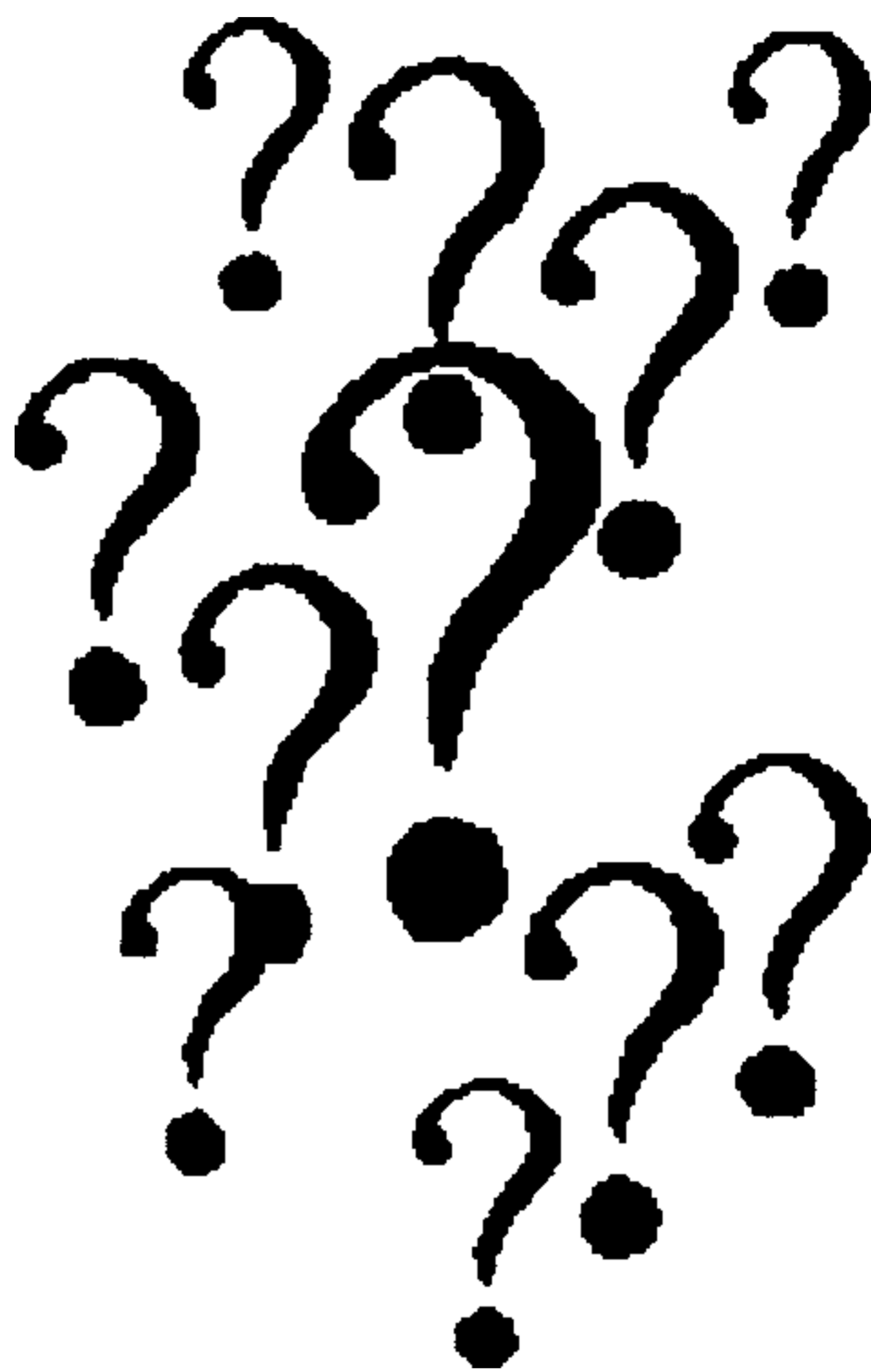
功能定位仅是收看电视节目吗？造型形态仅是台式的吗？手机仅是以独立的产品方式作用于人吗？房间的墙体空间仅是绝对的隔断功能吗？化妆品的品牌在表现粉饰精神文化外还有什么作用呢？面对同一设计内容，应尽力去探索不同的结论。从社会发展角度而言，新的结论的形成，更能从设计立意上支撑起鲜明的个性。多结论的形成，能启迪创意本源的多向发展，从设计的总体上增加创意的思考深度和宽度。

正？ 正？
？正 正？

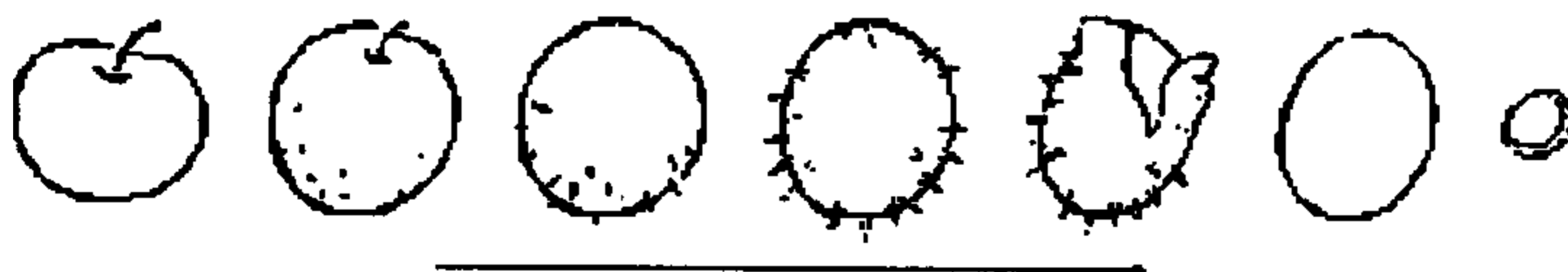
要敢于反证。任何有结论或正形成结论的问题，能否经得起反证，将决定着该事务成败的概率。平常的生活工作中处理许多事务，往往都没有时间或没有习惯反证。所以在工作决策中很难保证处理事务中百分百的成功率。一般情况下，设计创意中感性与理性的交融最为频繁，在许多好的感性火花闪亮的同时，换一种角度去思考，或按照理性规律去剖析其成功的概率，都会出现许多反证的思考点和理由。习惯于从这些点上思辨事物的成败，既能从工作进度中防止失误，又能从正面丰富工作进度的实质内容，更能杜绝没有价值的工作。有些设计师突发性地想到了一个好创意，在没有展开任何反证的情况下就很投入地深化下去，当一个月后把得意之作拿出来给同事看时，“噢，你这个想法在一年前就已产品化了”。同事的一句话反证地否定了他一个多月的辛苦。在创意表达中，反证工作能直接验证所有工作是否有价值和价值的大小。

要勤于设问。碰到新事物和新问题在表现出新奇的同时，

试以怀疑的目光再予审视，看到新出现的问题时多追究一下它为什么会出 现，等等。无论面对什么，凡事都去设问个“为什么”，这不仅能在日常的事务中不断培养自己的敏感思辨力，更能超脱平常人的思考习惯，以超越直观事物表象的思索力明辨事物构成的原因，避开外观，究其根源，有助于抓住创意本源的 决定因素。当看到别的设计师有好的创意产生时，在为之赞叹的同时更要设问他的巧思是从何而来的；在观看一部获奖大片时，要设问片子打动你的精彩之处在哪里，自身为何深受感动；在指责别人的不足时要设问，换了自己如何做得更出色。设问，是在设计创意思路发展上不断给自己加压，通过外来刺激激发自己的思维潜能，长此以往，一定能使自己更敏感，更聪慧，更深刻，更灵活。

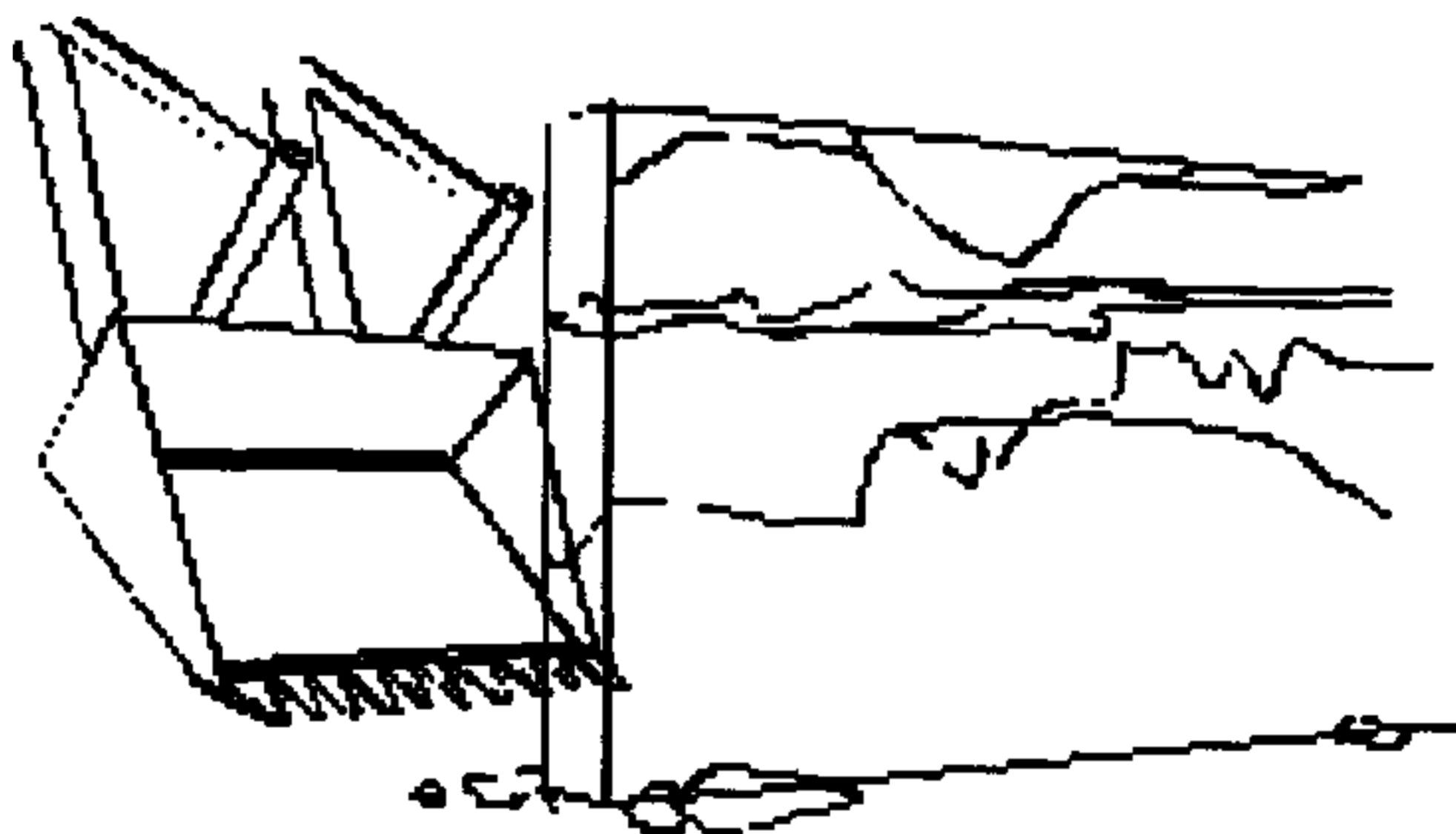
要善于引申。一般人的想象力之所以丰富，更多的表现在引申和联想能力强。触景生情，见物思迁，是日常生活工作中常见的情况。一般人的智力高与低，在引申能力上能反映出鲜明的区别。在设计创意中，引申反映为受外界事物的刺激后产生

水果的种类和形象的引申

什么想象，对平淡的事物是如此，对有震撼力的事物也是如此。人们的情感色彩常处于不同的喜、怒、哀、乐状态，面对一朵玫瑰花时的情感反应自然不会相同。设计师以不同的情感和思绪去面对不同的事物或相同的景物，其引申能力应该是永无止境的。善于变换情绪和感受去面对旧事物，从不同思绪点上去看待事物的构成，把事物特征与激情感受融于一体去思考，从他人对相同事物的作用和反应中去领略，等等，都是增强引申能力的方法。形成由此及彼再由彼及此的思路变化的运动形式，其中的灵性火花会随之不断绽放。

要勇于推翻。推翻以前的工作结论，推翻正待展开工作的思路，推翻已经获得认同的成熟的工作方案，这对一般人来说都

很难。人们往往在实践中缺乏这种精神，不敢启用这种方法，创意的萌生和发展就自然被以前的经验阻碍。敢于否定自己的人才会有长足的发展，勇于推翻工作成见的人才会有更出色的工作思路。这在创意表达中体现得更加突出。一些设计师在获得一个自认为超过以前所有创意的设计方案后，在相当长的时间段内很难跳出这种框框。一个设计师当习惯于用曲线表达设计达到成熟阶段时，就难以用其他的线形语言去表达设计创意。设计师当有了自己的习惯色彩时，用其他色彩表达创意就会显得非常笨拙。这种种都说明了自身的设计思维不敢逾

越，习惯于在以往走过的路上继续漫步的现象。勇于推翻是彻底推倒以前的想法和思路，从全新的思考点上开辟途径。一个人的创新能力如何，在这一点上能非常直接地反映出来。设计师须靠创意赢得社会认同，勇于推翻常能激发设计师的创意思考。所谓“山重水复疑无路，柳岸花明又一村”，人的设计思维一旦逼到极限，崭新创意会让人更加惊喜。

（二）三种常规思路

人的思维运动是看不见、摸不着的，但可以通过思路反映出思维的特征。总揽人类各种思维现象，可以总括为三种常规思维方式，即：逻辑思维，形象思维，灵感思维。它们在工作实际中反映出各自鲜明的个性，并从创意的源点上激发出不同的表达意念。

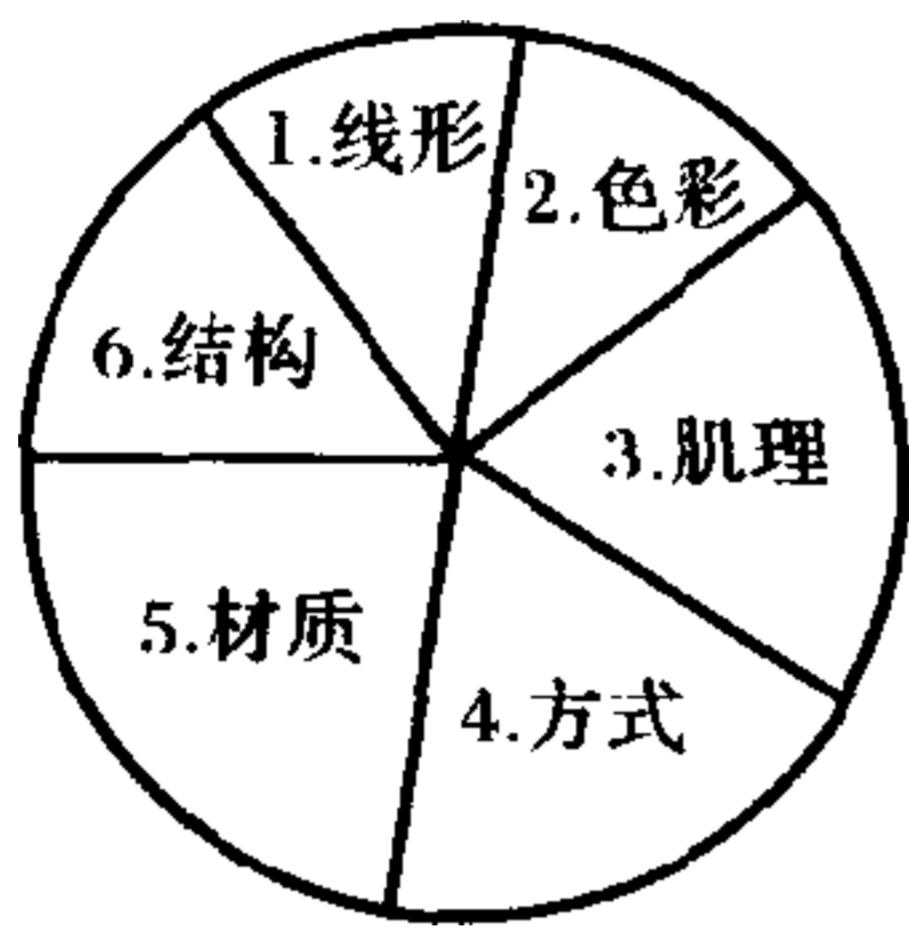
1. 逻辑思维

事物内在的必然联系、构成原理、发展的必然规律都反映为逻辑关系，所以，从事物构成的内在结构、构成原理、发展规律中思考，是逻辑思维的特征。

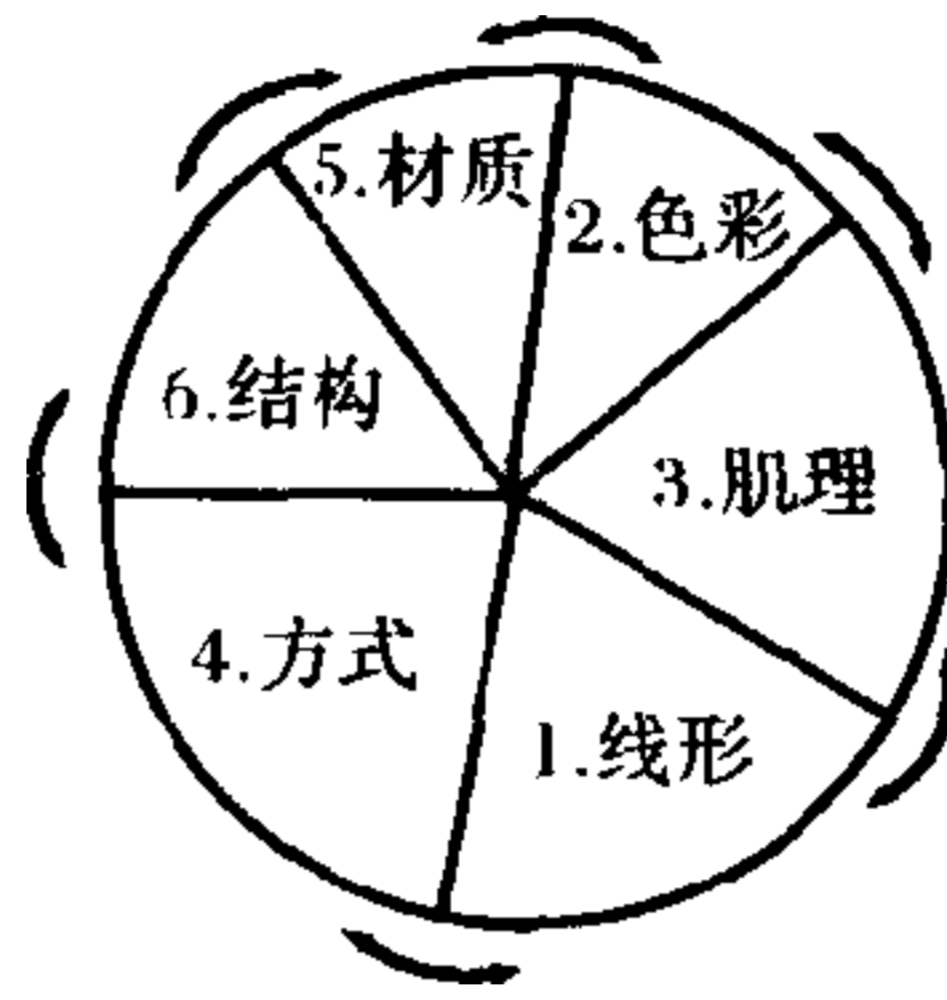
设计活动中的逻辑思维反映为：基于物质构成的元素思考，如手机线路板、电池、液晶显示窗、控制键的彼此结构关系；基于物与物构成的相互关系思考，如电冰箱与厨房功能空间，洗碗机、消毒柜、微波炉、电饭煲、煤气炉的彼此造型和色彩关系；基于人与物构成的作用关系思考，如洗衣机与年轻主妇、老人、知识阶层的人士、普通职员间的影响关系。逻辑思维是依据事物构成规律探索事物如何构成，构成的原理是什么，在新的发展中应该怎样构成。这就形成思考现象中的几大特色，一是源于现实的事物，二是探究成功经验后的思考，三是由一点切入串连起整片，四是从相互作用关系上提炼。

每个人都生活在比较熟悉的环境中，在思考问题时非常自

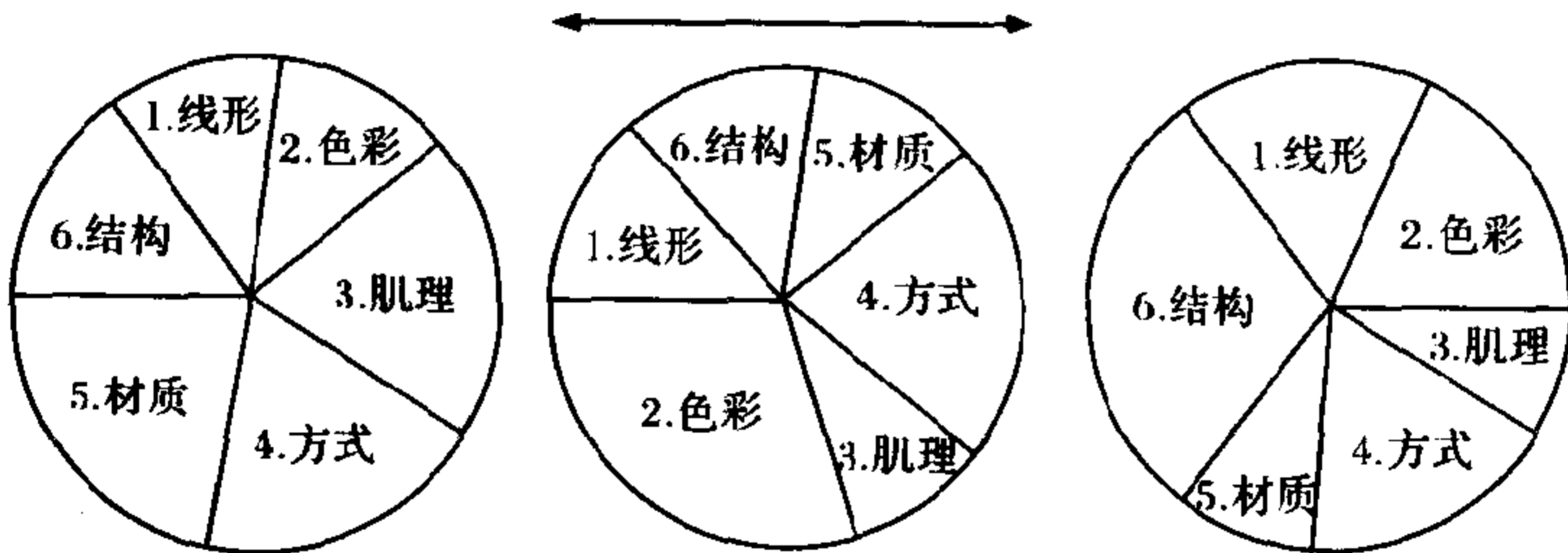
然地运用逻辑思维的思路去解决实质问题，从而使思路很快进入现实的角色中，并能高效率地从中获得解决的答案。这种思维方式是侧重于从逻辑关系中找到创意。我们要从电视的高度普及，人的休闲方式日益丰富的连环因素来看电影的走向，如果仅

物品构成的内在自然结构

物品构成的内在关联原理

物品始终按照自身发展规律变化其构成结构的比例和特色

仅基于单纯的电影本身来思考这个问题就很难跳出原有框框，若是从媒体方式、制作技术、文化传播形式、精神娱悦方式等社会构成的逻辑关系上思考，从中获得的思索会更有广度、更深刻。我们基于人对家庭厨房结构的各种特色要求去思考家用电器的功能定位、造型风格、控制关系、色质个性等，就会从现有状态的缝隙中获得全新的思路。这都是运用逻辑思维的方式去寻找创意的典型。在现实生活和工作中，不同深度和广度的必然联系决定着创意思路的深浅和宽窄，一般情况下，要尽量拓宽事

物内容所串连的各层次间相互关系，才能使思考面更宽，思考点更高，从而保证获得的结论更多，解决问题的覆盖面更大。

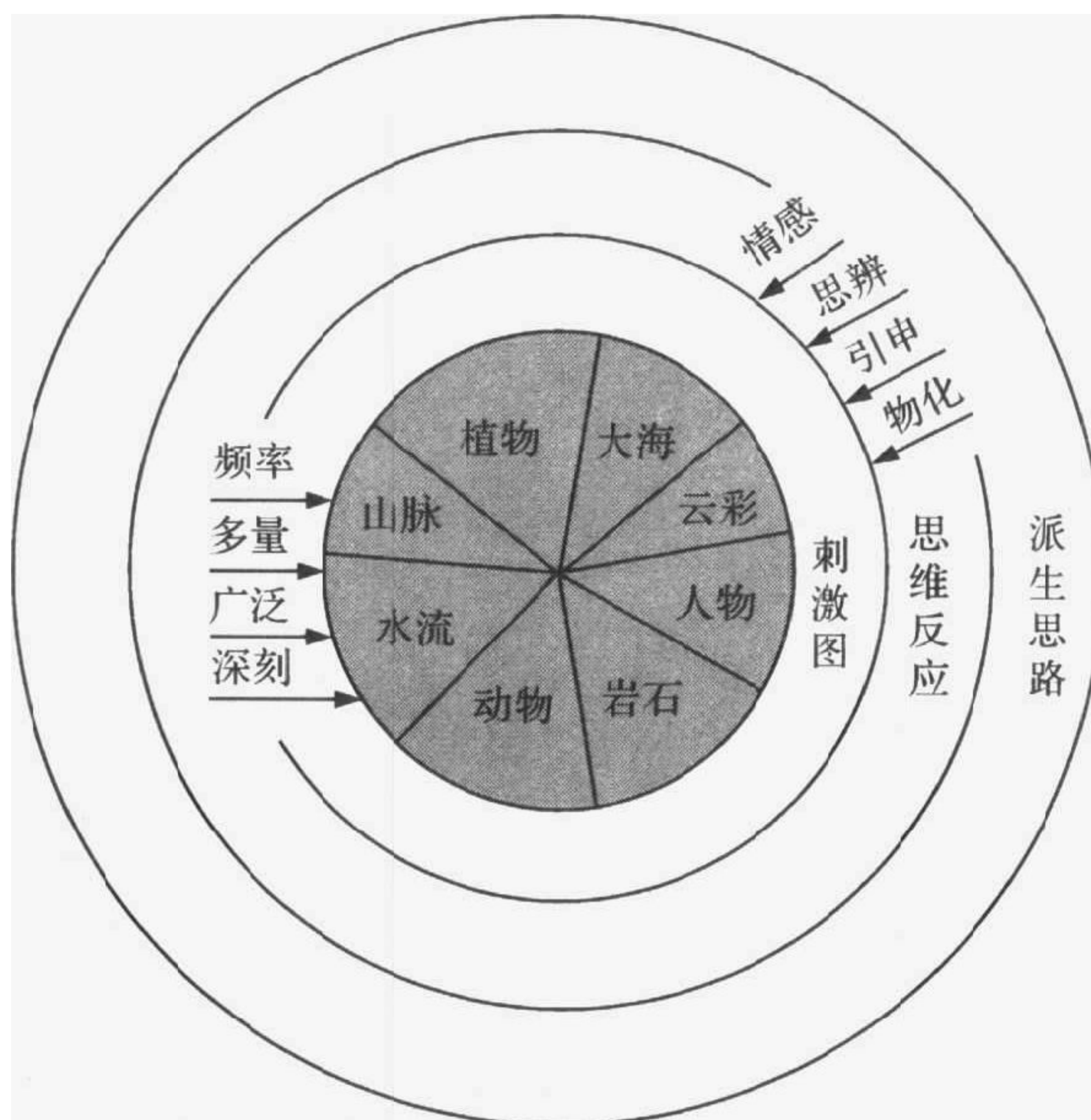
2. 形象思维

从直观的形象元素切入，展开各种即兴的、引申的思索，是形象思维的特征。现实社会中物质形态各异，人的精神感观千变万化，当特定的物质状态与人的精神状态产生撞击时，人的意识层会自然地产生出特定的意念，把不同物质和精神状态下产生的意念进行排比，其中都自然地保留着原形形象元素作用和精神感观刺激的影子。触物生情，由感而发，由此及彼，都反映为现实中形象思维的最普遍现象。

自然界的植物、海洋生物、云彩、岩石、水纹、泥土、各种动物神态、人体曲线和丰富情感表现等，都是以直接的方式多次频繁接触，接触越多，感知越深，注目研究越多，认知表现欲望越强，对某些形象越感兴趣，在创意表现思路中越能表露得生动感人。自然界的各种形象丰富多彩，对设计创意而言，可以说是取之不竭用之不尽。有基于生物功能原理的，有基于生物结构状态的；有的长时期展示在我们面前，有的却瞬间万变。但它们并不是时刻都会主动地作用和刺激于设计创意，人们必须主动增加接触各种事物形象的机会，才能从中获得思绪收益。没有吃过李子的人是不知道李子的酸甜的，更谈不上从中引申出形象感知的再思考。

现实生活工作中有许多间接的形象认知，如电影电视、广告招贴、日用产品、书本杂志、服装饰物、电脑网络、环境饰物、商业活动、休闲运动等，这些形象都是人为加工过的，其中凝聚了人对形象认知的创意结晶。基于这些间接的形象加以思考，能帮助我们较高的、成熟的物品构成上激发创意。当基于门窗开启结构不方便时出现源于人本位的感叹，当基于电视机、DVD机、组合音响等遥控器多得不方便区分使用时出现的感叹，当在

商业休闲广场找不到出口通路时出现的感叹，当打电话经常按错键时出现的感叹，等等，都是人作用于间接形象后随意的、自然的思维运动。人们若把这些似乎很平常的形象刺激反应加以深化研究，就会出现非常有创新意识的好点子。设计师之所以要多观察、多思考、多积累，就是要以平常人的角度进入生活，又要以超越平常人的思辨力审视现有物质形态构成。

自然形象的思维结构特征

形象思维在设计创意中应用得非常普遍，不断增加对各类形象的认知，积累不同形象的社会作用和表现力的认知，探讨各种形象的社会认同意义和发展趋势，提高不同形象性格语言的表达能力，都能基于形象思维的原理增强设计创意的表现力。这里列举的两个图表是两类形象思维的原理，中间的内容是不