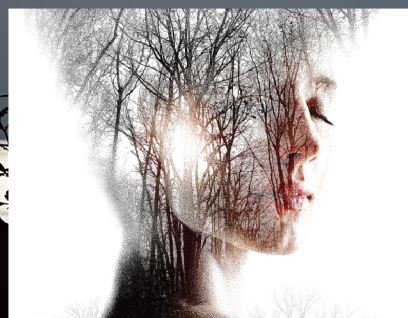

★ 服务热线: 400-615-1233
★ 配套精品教学资料包
★ www.huatengedu.com.cn

创意设计思维

ISBN 978-7-5729-2081-3

定价: 65.00元

创意设计思维

主编 李超

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

创意设计思维

高等职业院校艺术设计类专业精品教材

主编 李超

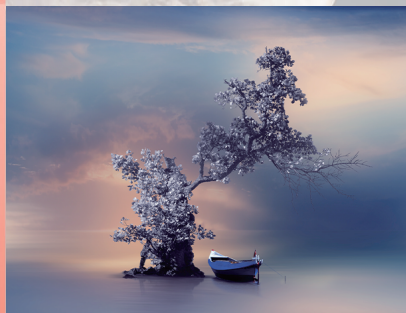
天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

创意设计思维

高等职业院校艺术设计类专业精品教材

主编 李超

天津出版传媒集团

 天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意思维 / 李超主编. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2025. 10. — (高等职业院校艺术设计类专业精品教材). — ISBN 978-7-5729-2081-3

I. J06

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20255UH048 号

主 编: 李 超

副主编: 李群英 任 芳 徐嘉婧 孙智慧

参 编: 陈永花 贾海凤 王紫婷 鲍 哲

高等职业院校艺术设计类专业精品教材 创意思维

GAODENG ZHIYE YUANXIAO YISHU SHEJILEI ZHUANYE JINGPIN JIAOCAI
CHUANGYI SHEJI SIWEI

出 版 人: 杨惠东

责 任 编 辑: 刁子勇

助 理 编 辑: 孙 悦

技 术 编 辑: 何国起 姚德旺

出 版 发 行: 天津人民美术出版社

社 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 300050

电 话: (022)58352900

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市骏杰印刷有限公司

开 本: 880毫米×1230毫米 1/16

版 次: 2025年10月第1版

印 次: 2025年10月第1次印刷

印 张: 10

印 数: 1—3000

定 价: 65.00元

版权所有 侵权必究

前言

PREFACE

习近平总书记指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。在激烈的国际竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。”当前中国，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。因此，树立创新意识，培养创新思维至关重要。

在党的二十大报告中，创新被赋予了新的时代内涵，被提升到了新的战略高度。本书积极贯彻落实党的二十大精神，将创新意识与创新思维的培养作为艺术设计教育与人才培养的基石，旨在通过创意设计思维的训练，为国家培养更多具有创新精神和实践能力的设计人才。

本书在编写过程中注重体现以下特色。

1. 融合创新理念与艺术设计实践

本书紧密结合党的二十大报告中关于创新发展的战略部署，将创新理念融入艺术设计教育的全过程，通过系统解析创意设计思维过程，帮助学生树立创新意识，培养创新思维，提升设计创造能力。

2. 突出创意设计思维的独特价值

在人工智能、云计算、大数据等技术日新月异的背景下，本书强调创意设计思维是人类智慧的重要体现，具有独特性和不可替代性。本书通过深入分析创意设计思维与艺术设计的关系，揭示其在知识交叉、传承创新、多元开放等方面的鲜明特色。

3. 构建理论与实践相结合的教学体系

本书构建了以想象力训练为核心，融合视觉心理学、设计美学和思维学知识的理论教学体系；通过列举并分析大量创意设计思维案例，辅以思维训练、图形文字训练等实践环节，实现理论与实践的深度融合。

4. 结构清晰，便于教学与自学

本书采用“项目—任务”体例，遵循“项目目标”——“项目展开”——任务分

解（“情境引入”——“问题驱动”——“知识视窗”——“任务实施”——“思辨之光”）——“知识结构图”——“拓展训练”的顺序编写，进行模块化设计，使教学目的明确，学习路径清晰，便于师生使用。

5. 视觉化学习与思维拓展并重

本书在讲解理论的同时配有大量实例及精美图片，将知识可视化呈现，有助于学生深入理解及形象化地学习。同时，每个项目结尾的“拓展训练”板块能够进一步拓展学生的设计思维，提升其创意设计能力。

本书由山东轻工职业学院李超任主编，由山东轻工职业学院李群英、任芳、徐嘉婧和青岛中绵针织有限公司孙智慧任副主编，山东轻工职业学院陈永花、贾海凤、王紫婷、鲍哲参与了本书的编写工作。在编写本书的过程中，编者参阅了大量的相关文献，未能一一列出，在此向相关作者表示诚挚的感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在不足，恳请广大读者批评指正。

编 者

目录

CONTENTS

项目一 创意设计思维概述

1

任务一 了解创造性思维

2

一、创造性思维的概念

2

二、创造性思维的形式

3

三、创造性思维的特点

5

任务二 掌握创意设计思维的基础知识

7

一、设计的概念

7

二、创意设计思维的概念

8

三、创意设计思维与设计、创新的关系

10

任务三 掌握创意设计思维的种类

12

一、抽象性创意设计思维

13

二、形象性创意设计思维

13

三、灵感性创意设计思维

15

项目二 创意设计思维解析

19

任务一 了解创意设计思维的主体和对象

20

一、创意设计思维的主体

21

二、创意设计思维的对象

22

任务二 掌握创意设计思维的形式与特征

25

一、创意设计思维的形式

26

二、创意设计思维的特征

32

任务三 体会现代设计与创意设计思维

37

任务四 了解创意设计思维的培养

41

一、创意设计思维理论

41

二、学习创意设计思维的方法

42

三、突破思维局限

44

项目三 提高创意设计思维能力的途径和方法 49

任务一 了解思维定式——创意设计思维的障碍 50

- 一、从众型思维定式 51
- 二、权威型思维定式 52
- 三、经验型思维定式 53
- 四、书本型思维定式 54
- 五、习惯型思维定式 55

任务二 有意识地进行创意设计思维能力训练 57

- 一、观察力训练 57
- 二、联想力训练 61

任务三 掌握提高创意设计思维能力的方法 63

- 一、头脑风暴法 63
- 二、思维导图法 66
- 三、设问分析法 68
- 四、仿生学创意法 70

项目四 图形设计与创意设计思维 77

任务一 认识图形与图形设计 78

- 一、图形与图形设计的概念 78
- 二、图形的起源与发展 80
- 三、图形的特性 81

任务二 掌握图形创意的基础知识 82

- 一、形和意的转换——元素替代 82
- 二、同构图形和解构图形 84

任务三 了解视觉认知习惯，进行创意设计思维练习 86

- 一、视觉思维的概念 86
- 二、图形形态的视觉认知习惯 89
- 三、创意设计思维练习 90

项目五 文字设计与创意设计思维 95

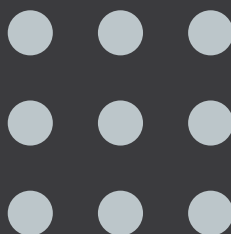
任务一 了解文字的起源和发展 96

- 一、汉字的起源和发展 97
- 二、拉丁字母的起源和发展 99

任务二	掌握创意文字设计	100
	一、现代文字设计概述	101
	二、创意文字设计的原则	102
	三、创意文字与符号、图像的关系	103
项目六	服装设计与创意设计思维	109
任务一	了解服装设计与创意设计思维运用	110
	一、服装设计概述	111
	二、服装设计的风格	113
	三、服装设计的原则	115
	四、服装设计应考虑的因素	116
	五、服装设计需要的基础能力	117
任务二	掌握服装设计中的创意设计思维	121
	一、服装设计中的创意设计思维方法	121
	二、面料再造在服装设计中的运用	122
	三、服装创意设计的过程	125
	四、服装设计中常见的创意设计手法	128
项目七	艺术设计与创意设计思维	135
任务一	了解艺术设计与创意设计思维运用	136
	一、艺术设计的概念	137
	二、包豪斯	137
	三、现代主义艺术设计	139
	四、后现代主义艺术设计	141
	五、绿色设计的发展	144
	六、艺术设计的创意设计思维运用	145
任务二	掌握艺术设计中的创意设计思维	146
	一、设计创意的法则	147
	二、艺术设计中创意设计思维的种类	147
	三、快速训练创意设计思维的方法	148
参考文献		152

项目一

创意设计思维概述

当下，创新能力已经成为“一流人才与三流人才的分水岭”。阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）认为，思维的进步与超越常规的能力息息相关，只有保持对新鲜事物的好奇心和求知欲，才能不断拓展思维的边界。也就是说，有创造性思维与创意设计思维不仅是个人保持核心竞争力的关键，也是一个国家拥有强大软实力的关键。

思维世界的发展，在某种意义上说，就是对惊奇的不断摆脱。

——【美】阿尔伯特·爱因斯坦

项目目标

知识目标	(1) 了解创造性思维的基础知识。 (2) 掌握创意设计思维的概念及其与设计、创新的关系。 (3) 掌握创意设计思维的种类。
能力目标	(1) 能够说出创意设计思维的概念、种类。 (2) 能够在艺术设计中灵活地运用创意设计思维。
素质目标	(1) 在生活和学习中树立起培养创造性思维的意识。 (2) 热爱生活, 留心观察周围有创意设计思维的物品与设计。 (3) 留意生活中培养创意设计思维的方法和途径。

项目展开

任 务	任务一 了解创造性思维 任务二 掌握创意设计思维的基础知识 任务三 掌握创意设计思维的种类
-----	---

任务一 了解创造性思维

情境引入

如今, 人工智能越来越“聪明”。例如, AlphaGo 击败了围棋世界冠军。随着无人机、无人驾驶、无人外卖车等的兴起, 人类的很多工作正被替代。那么, 人类是否终将被人工智能取代?

问题驱动

- (1) 了解一些关于人工智能的 latest 技术知识和工作原理。
- (2) 分析人与人工智能的差异, 以及人的创造性思维的独特价值。
- (3) 了解创造性思维的相关知识, 谈谈其对个人和社会的意义。

知识视窗

一、创造性思维的概念

创造性思维是以感知、记忆、思考、联想、理解等认知能力为基础, 以流畅性、灵活性、独创性

为特征的高级心理活动。创造性思维是扩散思维和集中思维的辩证统一，是创造想象和现实定向的有机结合，也是抽象思维和灵感思维的对立统一。

创造性思维有广义和狭义之分。广义上的创造性思维是指思维主体的有创见、有意义的思维活动，大多数人都具备。狭义上的创造性思维是指思维主体发明创造、提出新的假说、创建新的理论、形成新的概念等探索未知领域的思维活动，只有少数人具备。

创造性思维能力需要有意识地积累和培养。创造性思维的过程则离不开反复的推理、想象、联想等思维活动。（图1-1）

二、创造性思维的形式

创造性思维是一项复杂的脑力劳动，需要联想、推理等多种思维活动相互作用。创造性思维的形式主要如下。

1. 抽象思维

抽象思维又称逻辑思维，是认识过程中将反映事物共同属性和本质属性的概念作为基本思维形式，在概念的基础上进行判断、推理，反映现实的一种思维形式。

2. 形象思维

形象思维是利用直观形象和表象解决问题的一种思维形式，具有具体形象性、完整性和跳跃性的特点。

3. 直觉思维

直觉思维是指对一个问题未经逐步分析，仅依据内因的感知迅速地对问题答案做出判断、猜想、设想，或者在对疑难问题的百思不得其解之中，突然对问题有“灵感”或“顿悟”，甚至对未来事物的结果有“预感”或“预言”等。（图1-2）

4. 灵感思维

灵感思维是指凭借直觉进行的快速、具有顿悟性的一种思维形式，体现了逻辑性与非逻辑性相统一的理性思维整体特征。

5. 发散思维

发散思维是指从一个目标出发，沿着多种不同的途径进行思考，探求多种答案的一种思维形式，与收敛思维相对。

6. 收敛思维

收敛思维是指在解决问题的过程中，充分利用已有的知识和经验，将众多的信息和解题的可能性逐步引导到条理化的逻辑序列中，得出一个合乎逻辑规范的结论。

图 1-1 环保宣传画

图 1-2 病从口入，拒绝野味

7. 分合思维

分合思维是把思考对象在思想中加以分解或合并，而后获得新的思维产物的一种思维形式。

8. 逆向思维

逆向思维是对司空见惯的、看似已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维形式。

9. 联想思维

联想思维是指在人脑记忆表象系统中，某种诱因导致不同表象之间发生联系的一种没有固定思维方向的思维形式。(图 1-3~ 图 1-5)

图 1-3 物与生灵, 爱和共生 1

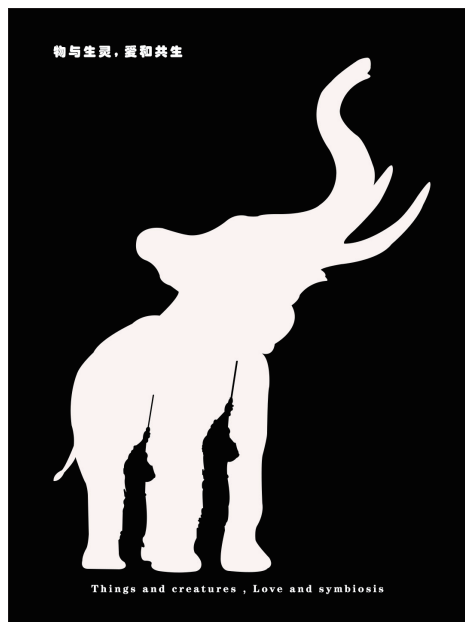

图 1-4 物与生灵, 爱和共生 2

图 1-5 物与生灵, 爱和共生 3

拓展认知：逆向思维的
常见类型与案例

三、创造性思维的特点

创造性思维从本质上来看是一种原创性思维。创造性思维有以下特征。

1. 敏捷性

敏捷性是指思维具有敏捷地发现事物的优势和缺陷的能力，同时具有发现事物美感的能力。

2. 流畅性

流畅性是指思维能流畅地反映事物的能力，具体包括语言流畅、理念流畅、联想流畅、表现流畅等。思维的流畅性不仅与脑海中储存的信息有关，还与思维的迁移能力相关，脑海中储存的信息越多，思维的迁移能力就越强，思维就越流畅。

3. 灵活性

灵活性是指思维随机应变，巧妙移植，举一反三，产生创造性的想法，提出与众不同的观点的能力。灵活性以流畅性为前提。流畅性以单项思维发散为主。灵活性则以多项思维发散为主，用于各系统之间的联系，进行多角度的探索。思维的灵活性同样要以广博的学识为基础，学识渊博则可以在更广阔的层面上思考问题，触发更多的灵感。近代科学研究表明，学科间的相互渗透可以带来重大的研究突破，增强思维的灵活性因此显得更加重要。

4. 创新性

创新性是指思维创新求异的能力，是开发新观念、新思想，追求前所未有的、未曾实现的、与众不同的、独到的思维成果，也是创造人无我有、人有我优的能力。创新性是流畅性、灵活性的结晶，是创造性思维的核心部分。

5. 突发性

突发性是指在长期的思考中突然产生灵感、顿悟。创造性思维的突发性实际是在长期思考的基础上的自然爆发，是质的突变。在创造性思维的过程中，新形象、新设想往往以突发灵感的方式出现。

6. 连续性

连续性是指思维的耐力和持久力。在持续创造的过程中，思维的连续性可以使思维在点与点之间进行牵线搭桥，创造更多的可能。越是保持持续不断的思考，获得思维突破的可能性就越大。

7. 整体性

整体性是指思维的概括和综合能力。思考越多就越需要整体统一，以免思维混乱和难以突破。思维的整体性要求提高逻辑思维的能力，提高概括和综合的能力，关注思维的整体构架，力求从整体上进行突破。

创造性思维是一种具有开创性意义的思维活动，是开拓人类认识新领域、开创人类认识新成果的思维活动。创造性思维是创造发明的基础，许多创造发明正是通过打破常规、不走寻常路实现的。

当下，随着人工智能的蓬勃发展，许多传统职业面临着被人工智能取代的威胁，然而，无论人工智能如何发达，都无法取代人的创造性思维，创意是无法被取代的。虽然人工智能可以通过学习和模

拟生成新的图像、音乐和文本等创意作品，但它缺乏人类的创造力和想象力，无法通过经验、情感和直觉产生全新的创意。（图 1-6）

图 1-6 全球变暖，冰川融化，威胁北极熊的生存

任务实施

- （1）分组查阅人工智能发展的相关资料，了解人工智能的最新发展动态，弄清人工智能的发展史。
- （2）根据掌握的人工智能资料，思考人工智能与人的创造性思维之间的关系。
- （3）将相关内容整理成文字记录。

思辨之光

- （1）创造性思维如何帮助个人在社会中实现更大的价值，并为社会带来积极的变革？
- （2）在面临困难和挑战时，创造性思维如何帮助个人找到新的解决问题的方案？
- （3）在人工智能快速发展的背景下，创造性思维如何成为职场人士不可或缺的核心竞争力？
- （4）在文化传承与创新的过程中，创造性思维如何发挥关键作用，提升文化的多样性和包容性？

任务二 掌握创意设计思维的基础知识

情境引入

小 A 是艺术设计专业的大一新生，他希望了解创意设计思维的相关知识。

问题驱动

- (1) 了解创意设计思维的相关知识，以及创意设计思维与设计之间的关系。
- (2) 寻找一些创意设计思维的案例。
- (3) 关注日常生活中常见的创意设计。

知识视窗

一、设计的概念

设计是一个综合性的概念，指的是将设想通过合理的规划、周密的计划以各种方式表达出来的过程。它涵盖了从创意构思到实际应用的整个过程，是人类为了改变原有事物，使其变化、增益、更新、发展而进行的创造性活动。

从概念的角度看，设计是一种改造客观世界的构思和想法。工业革命后，设计逐渐演变成一个行业，特指工业革命之后围绕机械化生产进行的“有目的的活动”，也就是工业设计。后来，设计又发展成为一门学科，包括平面设计、装修设计、服装设计等多种分类。

20 世纪 80 年代末，英国工业设计委员会顾问彼得·汤姆逊（Peter Thomson）提出了现代设计的五原则，具体内容如下。

1. 完整性原则

设计应具备全面完整性、系统性。

2. 变化原则

设计应不断变化，以适应人的需要的变化。

3. 资源原则

设计的资源包括以下两部分。

- (1) 工业资源。工业资源是指材料、能源、生产工具和运输技术等物理条件。
- (2) 设计师资源。设计师资源是指设计师的专业能力和实践经验。

4. 综合原则

设计应充分考虑市场、消费者的需求、工业技术等多方面因素。

5. 服务原则

设计的终极目标是服务于人和社会，设计须以用户需求为核心，解决实际问题。例如，无障碍设计、可持续设计等体现设计的社会责任属性。

设计不是目的，设计的目标是人而不是物，人的需求是设计的根本和出发点。设计作为文化和文明的产物，也在不断创造着新文化和新文明。（图 1-7、图 1-8）

图 1-7 DANGER

图 1-8 让呼吸在绿色中流淌 让土地在根系间凝聚

二、创意设计思维的概念

思维是涉及感觉、知觉、记忆、思想、情绪、意志等的一系列复杂的心理活动。从科学的角度来看，思维是人脑对客观事物的一种概括性、间接性的反映，是人脑运用概念开展分析、综合、判断、推理等认知活动的过程，可以反映事物的本质和规律。创意设计思维是思维的高级形式。

从思维过程的角度来看，思维是对材料进行加工，并将其处理成思维产物的认识过程。思维包括三大要素，即思维材料、思维加工方法和思维产物。思维材料也称思维加工对象，包括表象、感知觉概念等。思维加工方法主要包括分析、判断、推理、想象、综合、抽象、比较、评价、选择等。思维产物既可以是具体的一个想法、思想、观点、构思、创意等，也可以是指导人们行为的决策。总之，人们对思维概念的理解和界定具有主观性，是主观与客观统一的体现。

人类的思维活动经历了一个从低级到高级的不断发展和进化的过程，主要可以分为五个阶段：远古时代的人类思维是第一代思维，亚里士多德（Aristotle）的逻辑学思维构成了第二代思维，培根（Bacon）的逻辑学思维代表了第三代思维，黑格尔（Hegel）与马克思（Marx）的辩证逻辑思维是第四代思维的典型代表，创意设计思维被誉为第五代思维。

创意设计思维能力是艺术设计人员最基本、最重要的能力，对艺术设计人员有着特别重要的意义。艺术设计与创造性思维密切相关，设计师要运用创造性思维完成各种艺术设计的创造活动。观察能力、联想能力、想象能力和发散思维能力是产生丰富创作灵感的基础；而综合、分析、判断、取舍、概括、提炼，以最佳方式表现设计灵感，则要有逻辑思维、收敛思维的导航。创意设计思维的培养与训练可以使设计师发现身边事物的美，并能很好地将其转化为设计灵感；还可以使设计师的思维更加活跃，创新意识得到增强，提高对新鲜事物的敏感度，时刻保持创作的热情和状态。（图 1-9）

拓展认知：亚里士多德

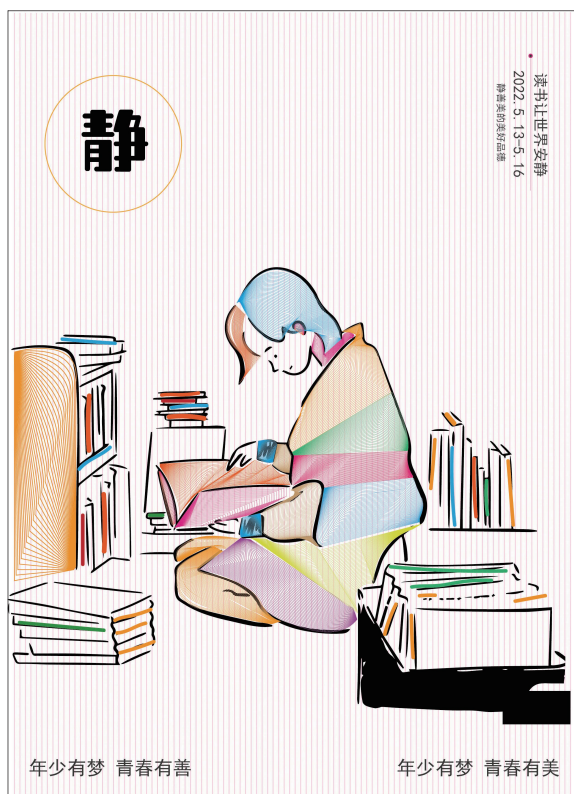

图 1-9 读书让世界安静 1

创意设计思维是指以创造的理念、方法解决问题的思维方式，是人类思维的高级表现形式，是一种具有主动性和独特性的思维活动。创意设计思维往往以新颖、不同寻常的方式主动思考并解决问题，反映事物的本质属性和内外联系，是新颖的、具有广义模式的一种可以物化的思想心理活动，融合了抽象思维和形象思维的精髓。创意设计思维主要具有思维形式的反常性、思维过程的辩证性、思维空间的开放性、思维成果的独创性以及思维主体的能动性等特点。（图 1-10、图 1-11）

图 1-10 读书让世界安静 2

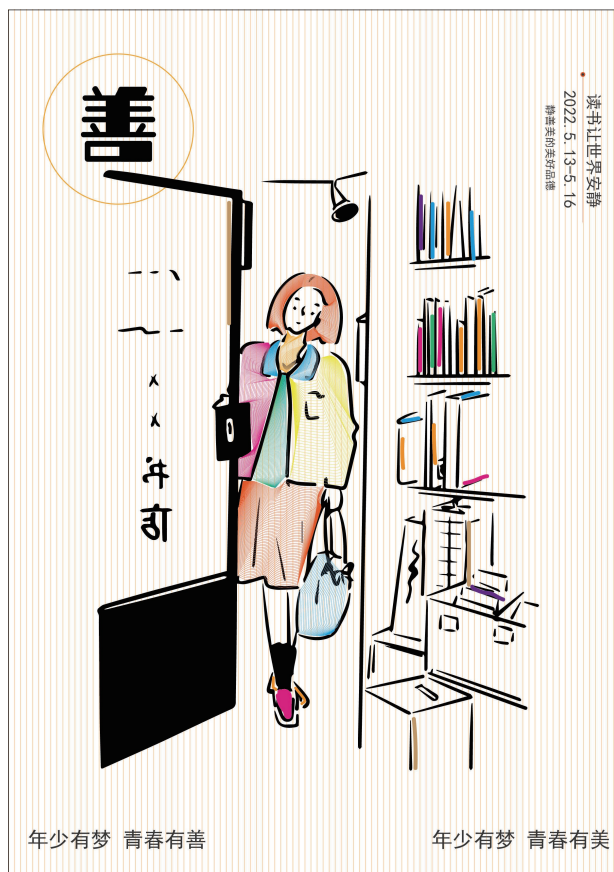

图 1-11 读书让世界安静 3

三、创意设计思维与设计、创新的关系

就设计而言，创意设计思维是一种造物的文化，是人类用艺术的方式造物的文化。人类的造物活动很广泛，从最初制造简单的工具和生活用具，到现代设计复杂的人工制品，都属于这一范畴。人类的整个设计历程充分证明，设计的价值取决于创新。无论是科学家、艺术家还是设计师，都是凭借创新的理念和能力，才取得了卓越的成就。

人类文明的进步是不断设计创新的结果。设计师不应满足于从传统文化中套用文化符号，应能够站在更高的角度理解传统文化。设计师要从文化中汲取的是前人设计创造的理念，而不是具体的形式。另外，设计文化是人们了解人类社会形态、生产技术水平和文化面貌的直观资料，也是研究人类文化相互影响、交流、传播、整合、继承、演变和发展规律的重要依据。创意是设计的生命，人们的需求是创意的原动力，而创意又激发人们产生新的需求，彼此影响，生生不息。

设计作为一种造物的文化，进行思维创新是设计师必须研究的课题，是体现设计师创造力的标准。设计师生活在多元的文化环境中，这些文化环境会深深地影响着设计师的思想和世界观。无论是民间文化、乡土文化、都市文化、科技文化，还是民族文化、地域文化，都会成为创新的土壤和环境，特别是东西方文化的交融、传统文化和现代文化的结合，会从本质上带来设计文化的创新。

创新是设计永恒的主题，也是衡量设计是否具有创造性的重要标准。创意设计思维不仅作用于设

计,还推动着文化的更新。文化源于生活,设计创造不存在具体的参照物,文化的沿革正是设计师有意或无意地“设计”得来的。文化是设计内容的直接来源,不同的文化知识会限制创造的内容,不同的社会文明的设计思维必然有不同的特点。

创意设计思维能力是人类从事创造性活动所必须具备的能力,对人的创造行为和创造结果起着非常重要的指导作用。提高创意设计思维能力是提高创造力的基础。想要具备创造性思维能力,必须有开放的心态,养成勤于思考、善于发现问题、敢于提出问题的习惯。

设计是一种智力活动,创意是长期感悟的结果,创意设计思维是设计的命脉。在人类对未来生活方式的创造中,设计起着至关重要的作用,充满新锐的创意能给人们提供更高品质的生活,为平淡的生活增添一抹温馨的色彩。(图 1-12、图 1-13)

图 1-12 关爱美丽的心灵

图 1-13 救救北极熊

创意设计是现代企业产品的灵魂,能为企业带来可观的经济效益。例如,某地曾有许多存储了几十年甚至上百年的旧木酒桶,以往都被人们丢弃或当成柴火。某家具公司偶然发现了这些旧木酒桶并加以利用,使它们成为制作家具的上好材料。这家公司的具体做法是:先将旧木酒桶拆开,对弯曲的木板条进行热压处理,然后将压平的木板条拼合起来并进行抛光、上漆,使其成为制作桌子、茶几、长椅等家具的面板。利用旧木酒桶制作的家具不仅造型美观,而且成本降低了 35% 以上。更让人意想不到的是,因为旧木酒桶长时间盛放酒水,用其制造出的家具从未发生过虫蛀现象。这一案例充分展示了创意设计思维在综合应用知识、解决实际问题方面的巨大潜力。

任务实施

- (1) 教师展示一些作品, 让学生区分哪些作品中有创意设计, 并说明创意具体体现在哪里。
- (2) 教师为学生布置作业, 让他们根据所学的知识设计一款产品。

思辨之光

- (1) 设计作为人类改变世界的创造性活动, 其背后是否承载着特定的社会责任?
- (2) 设计师在创作的过程中, 应如何考虑其作品对社会、环境及文化的影响?
- (3) 在全球化背景下, 如何保持本土文化特色, 同时实现设计的创新?
- (4) 设计师如何平衡传统与现代、东方与西方的设计元素, 创作出具有独特魅力的作品?
- (5) 设计师如何在日常学习和工作中不断锻炼和提高自己的创意设计思维能力?
- (6) 创意设计如何成为现代企业产品的灵魂, 推动经济的发展?
- (7) 在设计过程中, 如何体现对环境保护和可持续发展的关注?
- (8) 设计是如何通过创意和美感提升人们的生活质量和幸福感的?

任务三 掌握创意设计思维的种类

情境引入

小 A 在初步学习了创意设计思维的基础知识后, 还想对创意设计思维进行更加深入的学习。

问题驱动

- (1) 了解创意设计思维的三种类型及其特点。
- (2) 分别找出创意设计思维三种类型的代表性作品。
- (3) 关注生活中的创意设计作品。

知识视窗

创意设计思维最显著的特点是具有概括性。其之所以能揭示事物的本质与内在规律性之间的关系, 主要是抽象和概括的过程。

思维是在大量感性材料的基础上, 把一类事物共同的本质特征和规律抽取出来加以概括, 这就是思维的概括性。它使人们的认识活动摆脱了具体事物的局限性和对事物的直接依赖, 这不仅扩大了人们认知的范围, 也加深了人们对事物的理解。概括是形成和掌握新概念的前提, 也是思维活动能迅速进行迁移的基础。人们在认识概念时, 直接受到自身概括水平的制约。

概括性是创意设计思维活动的速度,思维灵活迁移的程度、广度和深度,创造程序等智力品质的基础。鲁宾斯坦(Rubinstein)认为迁移就是概括。一个人的概括性越高,其知识系统性就越强,迁移也就越灵活,进而智力、思维能力和创造能力水平也就越高。同时,概括性是一切科学研究的出发点,任何科学研究的目的都在于概括出研究所获得的新知识和新发现。

概括性是创意设计思维研究的重要指标,概括水平已成为衡量人们思维发展水平的标志,概括性也成为培养思维的重要方面,思维水平通过概括能力的提高而显现。概括性在思维活动中起着非常重要的作用。

创意设计思维可分为抽象性创意设计思维、形象性创意设计思维和灵感性创意设计思维。

一、抽象性创意设计思维

抽象性创意设计思维也称逻辑创意设计思维,是抽象的、聚合的、线性的思维方式,依赖于概念、判断和推理来思考问题,是一种概括性、论证性的思维活动。

抽象性创意设计思维可以分为经验思维和推理思维两类。经验思维是指基于个人生活经验和日常概念进行的思维活动,如“鸟在天上飞,鱼在水中游”等属于经验思维。推理思维则是根据科学概念和理论进行的深入探索,往往能抓住事物的本质和关键特征,进行准确的判断。推理思维是一种由表及里的思维形式,从事物的表象入手,深入事物的本质,从个别现象入手,对普遍现象进行分析、比较、综合,提取事物的本质属性和规律。科学的、合乎逻辑的抽象性创意设计思维是在社会实践的基础上形成的。

抽象创意设计思维中的推理方法有归纳法和演绎法。归纳法是将个别事实总结为一般结论、概念、原理的方法,演绎法则是由一般原理、概念推导出个别结论的方法。在认识世界的过程中,人类总是会不断地遇到新事物、新问题,借助抽象性创意设计思维中的归纳法形成新的结论、概念及原理,推动认识不断地发展和进步。用归纳法得出的一般结论要依靠演绎法推广、扩大;演绎法的基础要依靠归纳提供,两者相互依存、相互促进。在艺术设计领域,同样存在着共性因素和个性因素的统一,也就是个别现象与一般规律的统一,人们在对个别现象的个性归纳中找出其共性特征,形成新的概念和结论,再借助演绎法进行创造,产生新的艺术形象。

在设计思维活动中,抽象性创意设计思维系统中的各要素都处于活跃的状态,每个要素的功能都将得到最大、最佳的发挥,使艺术设计形成创造性效应。(图1-14、图1-15)

二、形象性创意设计思维

形象性创意设计思维是以事物的具体形象为主要内容的思维方式。形象是指客观事物所具有的本质与现象,是内容与形式的统一。形象有自然形象和艺术形象之分,自然形象是指自然界中已经存在的物质形象,而艺术形象是经过人的思维加工创作以后呈现的新形象。

形象性创意设计思维又称艺术思维,是指在艺术构成过程中,以表象为材料,通过艺术想象,对表象进行升华、分解、重组、联结等处理,将其加工成艺术意象的思维过程,是艺术家、设计师在设计的过程中经常运用的思维方式。形象性创意设计思维是人类的基本思维形式之一,客观地存在于人

们的整个思维活动过程中。形象性创意设计思维是形象化的思维和思维化的形象的融合。在设计过程中,形象性创意设计思维使用形象替代、形象变异、形象夸张、形象隐喻、形象重构等方式表达设计概念,表现对形象的审美创造。其所创造的形象包含设计师的深刻见解,带有强烈的情感色彩,富有强烈的艺术感染力。

图 1-14 学生创意作品 1

图 1-15 学生创意作品 2

形象性创意设计思维是艺术设计中常用的思维形式。在艺术创作中,运用形象性创意设计思维往往能够获得生动、丰富的效果。人们通过对世界的观察与经验的积累,已经形成相对稳固的观念,如葡萄、苹果、西瓜等水果基本呈圆形,所以圆形显得甜美、饱满和富足,这是对自然进行观察、模仿后的思考与判断。艺术设计中的形象创造是通过形象性创意设计思维,有选择、有重点地对最能够反映事物本质和内在特征的表象加以强化、概括与突出,使事物的个性更加明确清晰,更具有概括性、象征性和普遍性。

形象性创意设计思维有以下四个方面的特征。

1. 形象性

形象性是形象材料最主要的特征,即具体性、直观性,这与抽象性创意设计思维所使用的概念、理论等显然不同。

2. 概括性

这里的思维材料并不是原始的感性材料,而是经过一定程度加工的理性材料。理性认识的目的是探究事物的本质特征。因此,这种认识不能停留在个别事物的表面现象上,而必须运用概括的方法把

握同类事物的共同特征。抽象性创意设计思维用概念进行概括，形象性创意设计思维则用典型形象或概括性的形象进行概括。

3. 创造性

有形物体的创新和改造一般表现在形象的变革上，依赖于创造性思维对思维中的形象材料和产品加以改造和创造，以产生新的形象。艺术家构思的人物形象、设计师设计产品时的思想材料都具有这种特点。

4. 运动性

形象性创意设计思维作为一种理性的认知方式，不是静止和孤立不变的，而是能提供各种想象、联想与创造性的构思，促进思维的活动。这是其区别于感性认识的一个重要特征。（图 1-16、图 1-17）

图 1-16 学生创意作品 3

图 1-17 学生创意作品 4

三、灵感性创意设计思维

灵感是人类创造活动中一种复杂的现象，源于知识和经验的积累，启动于意外客观信息的激发，得益于智慧的闪光，是一种“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”“用笔不灵看燕舞，行文无序赏花开”的情境。它要求人们对某种事态保持持续的高度注意力。高度的注意力来自对被研究对象的高度热忱的积极态度。思维的灵感常驻于潜意识之中，对某一研究的成果或思路的涌现，有

一个较长的孕育过程，待酝酿成熟，豁然开朗，即涌现为显意识。

灵感是显意识和潜意识通融交互的结晶。显意识和潜意识是人脑对客观世界反应的不同层次。显意识是由人体直接地接收各部位的信息并驱使肢体“有所表现”的意识，潜意识是由人体间接地接收各部位的信息，并不能驱使肢体“有所表现”的意识。

灵感性创意设计思维是思维主体面对百思不解的问题时，在刹那间出现破解问题答案的非逻辑思维过程。它是突如其来的思想，使问题得到澄清，使思路豁然开朗，灵光乍现。（图 1-18、图 1-19）

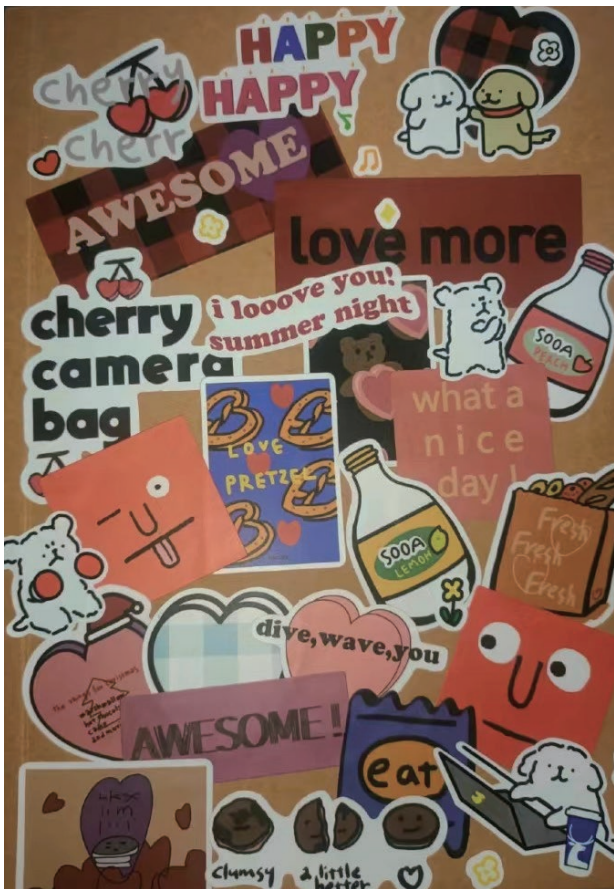

图 1-18 学生创意作品 5

图 1-19 学生创意作品 6

在艺术设计创作活动中，灵感性创意设计思维具有以下特点。

（1）从认识的发生来看，灵感是突发性的创造活动。灵感来无影，去无踪，难以预测，往往是不期而至，带有明显的突发性特征。

（2）从认识的过程来看，灵感是突变性的创造活动。灵感的到来就像突然接通的电路，迅速将脑海中零散的信息串联起来，形成整体思维优势，使思维“大放光彩”。

（3）从认识的结果来看，灵感是突破性的创造活动。灵感的涌现是对传统思维的突破，为思维活动开辟一个崭新的领域，它的成果是前人所未有的，具有创造性和突破性。

（4）从思维发生的状态上来看，人在灵感性创意设计思维状态下的工作效率极高。当灵感到来时，设计师表现出情绪的亢奋，精力集中，思维快速闪现，有奇思妙想，突破思维定式，设计能力空前提

高。每一位设计师都渴望灵感性创意设计思维的到来。(图 1-20)

图 1-20 学生创意作品 7

任务实施

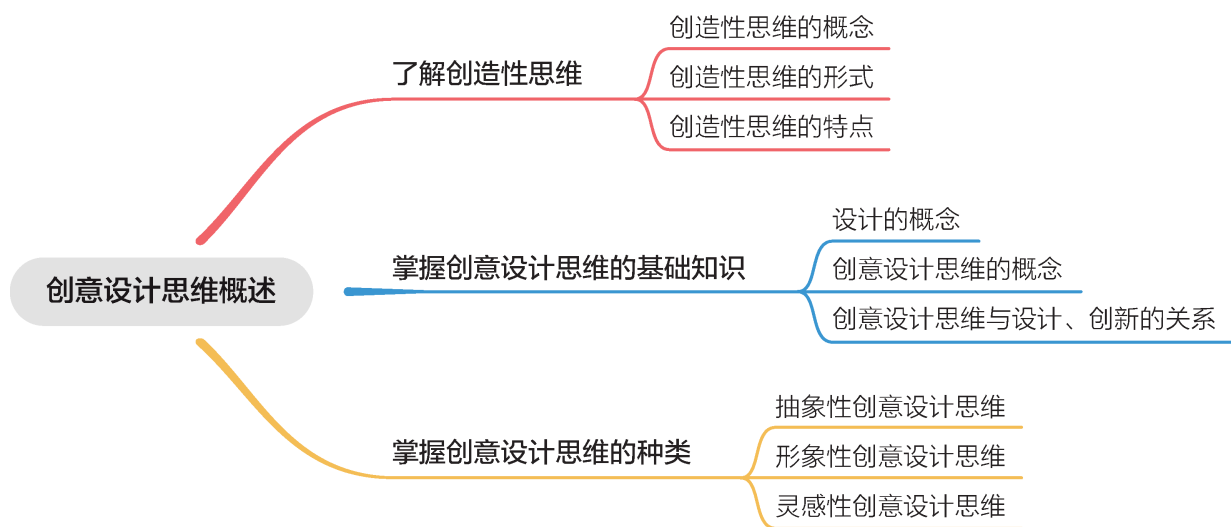
- (1) 学生复习创意设计思维的三种类型(抽象性创意设计思维、形象性创意设计思维、灵感性创意设计思维),并熟悉它们的特点。
- (2) 教师向学生展示一些创意设计,学生说出这些创意设计的类别并说明原因。
- (3) 学生以“夏天的心情”为主题进行创意设计,并说出自己的创作思路。

思辨之光

- (1) 抽象性创意设计思维如何体现逻辑思维的严谨性和科学性?
- (2) 形象性创意设计思维如何反映设计师的审美观念和情感?
- (3) 灵感性创意设计思维在艺术设计过程中的作用是什么?
- (4) 在设计过程中,如何体现中华优秀传统文化的传承与创新?
- (5) 设计师在设计过程中应承担哪些社会责任,如何体现人文关怀?
- (6) 在团队协作中,如何平衡个人创意与团队目标之间的关系?

知识结构图

拓展练习

1. 创意设计思维与设计的思考

时间: 2 课时。

方式: 在课堂上口述设计与创意设计思维的表现特征。

提示: 在生活中寻找灵感, 与同学分享自己从中得到的创意。

要求: 以讲述或演示的形式进行表述。

目的: 发现和感受创意设计思维与设计之间的关系。

2. 抽象性创意设计思维训练

时间: 4 课时。

方式: 以发现、矛盾、时间、速度、奋斗、爱、家等抽象概念为客体进行训练。

提示: 可通过讲述、演绎等形式进行表达。

要求: 通过观察、思考、分析, 将抽象的概念清晰、准确地表述出来。

目的: 培养对“无形象”形体的敏锐反应, 提高对事物的观察、思考、分析和概括能力。

3. 形象性创意设计思维训练

时间: 4 课时。

方式: 以生活中的自然物体和人造物体组成一个有表情的新形象。

提示: 注意实物的形状、质感、色彩、明度之间的关系, 以及实物与表达内容之间的关系。

要求: 造型完成后用相机拍摄。

目的: 本课题是思维训练的深化, 重点是观察不同物体经过组合表现出来的不同效果, 从中发现实物组合表达新形象的不同规律。通过尝试“实物造型”, 确定一种新的造型理念——一切能为形象语言服务的材料都能用于造型, 由此突破描绘性造型的框架。