

《艺术设计创意思维》

图书基本信息

书名：《艺术设计创意思维》

13位ISBN编号：9787302287209

10位ISBN编号：7302287201

出版时间：2013-7-1

出版社：清华大学出版社

作者：崔勇,杜静芬

页数：252

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

前言

序搞了多年的设计，当面对设计任务时，除了经验和灵感的恩赐，飘渺的思绪就像三国演义的历史一样无从考迹，创新无从下手。翻看了一堆资料，在感叹优秀作品的绝妙创意后，似乎又被那挥之不去的绝妙所束缚，苦苦不得挣脱“山寨”的诱惑。当面对今天西方人游戏般层出不穷的奇思妙想的创意杰作时，国人的精神“大补丸”似乎再也撑不起中国思维天马行空、多愁善感的天空。反思中国教育，固有对文化“中庸”概念肤浅理解的制约，但艺术教育重技能、轻审美，忽略创新能力的培养与教学随性发挥缺乏理论支撑不无关联。显然目前艺术教育方法再也不能够与艺术从业人员的个性与洒脱相适配。“山寨”降低“研发和市场风险”的同时，如何避免民族创新能力的毁灭似乎成为当今可持续发展的又一大课题。本书试图尝试依据西方艺术设计的科学理论，从视觉心理学出发，围绕视觉思维与视觉语言的应用，结合思维学与美学理论，打造一部适合广大艺术设计从业者进行创意学习的高等教育教材。本书着重对艺术设计创意做技术理论的架构，以设计创意为目的，解决设计中的僵化思维和平庸表现问题，力求挖掘设计人员的原创能力，抓住现代设计的关键。作为教材，它还同时兼顾认知能力和技术能力的培养。艺术设计创意有两个方面的要求，一是从事物的表面现象中总结出主题精神内核，二是从平庸的表现习惯中挣脱出来，用新颖的手法塑造一个出乎意外又合乎情理的形式来传递主题精神的内核。相比文字语言，视觉语言有其特殊的元素、语法和修辞。本书搭建的视觉语言理论按照信息传达功能和艺术设计的情感需求，根据格式塔心理学揭示的形式美的生理和心理基础，图解知觉力概念探寻艺术形象生命力的构成；又以符号心理学通过情感与形式分析，以视觉语言艺术形式探寻生命力内涵的创新概念，在理论层面诠释了视觉形式表达与视觉语意主题内涵的关联。本书在以理论为架构的同时始终不忘视觉语言的特征，实时选用理论的可视化作品作为案例，依据创新理论体系，尝试“屠解”大量世界获奖作品的创意思维，探寻隐藏在视觉深处的思维模式，从创新根源寻找“山寨”的秘籍。因此，本书选用了多达600余幅当今世界最高艺术设计大赛的获奖作品和部分大师级作品作为该书文字理论的视觉语言佐证。由于图片多来源于长期教学收集，不能一一确认图片出处和作者身份，在此仅对这些图片的所有者表示衷心感谢。总之，本书从实用角度出发，以视觉心理学、设计美学和思维学知识系统分析艺术设计创意理论；结合本书理论结构需要，通过大量获奖作品的视觉语意剖析，揭示设计创意思维的大师级应用；以想象力训练为核心，把握“联想”的起点和方向，提升设计“整合”能力。希望本书能为中国艺术设计创意教学提供理论支持，也希望本书能为艺术设计从业者提供理论支撑下的创意思维实践腾飞的动力。本书作为中州大学教学质量与教学改革工程实施方案的建设教材，注重对学生能力的培养，以就业为导向、突出高素质技能型专门人才的培养目标，体现工学结合的特征，服务于高等教育。感谢田崴老师给予本书的指导，感谢贾娟、戴佩文、宁飞、夏莉萍、董鹏亚、王玉博对本书装帧提出的宝贵建议！

《艺术设计创意思维》

内容概要

本书详细介绍了艺术设计创意思维的系统理论知识及相关的创意方法技巧，并对创意思维的过程进行了系统的解析。

本书首先从创意认识、艺术设计、视觉形式等方面讲解了创意设计的基础知识，接着分别从创意思维基本素质、思维与创意联想、创意整合、视觉表达等方面对创意设计展开讲解，然后从主题创意的角度对主题创意的定位进行了细致的阐述，最后以实际创意设计案例详细解析了创意设计的过程。

本书采用了大量经典的获奖图例，通过对这些图例的创意解读，融会贯通创意理论知识，是设计者提高创意能力、开阔创意眼界、丰富创意思路的专业用书，也是学生学习创意、建构创意知识的优秀教材。

作者简介

崔勇

教授，毕业于清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）

工业设计专业，学士学位

中国工艺美术学会展示艺术设计委员会理事

先后任教于汕头大学艺术设计学院、中州大学特殊教育学院

曾长期赴英国、新加坡等国家考察学习

主要从事艺术平面设计教学和实践

河南省省级精品课程《创意设计与设计思维》主持人

河南省省级精品课程《现代设计与传统艺术》第一主讲

河南省教学成果奖一等奖获得者

主编出版《设计思维》等教材

在国家级核心期刊发表多篇关于设计思维方面的论文

六次获国家级设计奖，三项省级设计奖

杜静芬

讲师，硕士学位，毕业于北京大学数字艺术专业

中国电子视像行业协会数字艺术设计专业委员会专家委员

先后任教于中州大学艺术学院、中州大学特殊教育学院

主要从事多媒体艺术设计、动画设计的教学和实践工作

在国家级核心期刊发表多篇关于艺术设计的论文

计算机动画理论的论文被EI收录

书籍目录

- Chapter 1 创意设计解读001
  - 1.1 创意认识003
    - 1.1.1 创意003
    - 1.1.2 视觉语言003
    - 1.1.3 视觉创意010
    - 1.1.4 视觉创意分类.012
  - 1.2 艺术设计015
    - 1.2.1 功能属性016
    - 1.2.2 秩序019
    - 1.2.3 风格021
    - 1.2.4 传统元素的应用026
  - 1.3 视觉形式029
    - 1.3.1 形式美概念.029
    - 1.3.2 形式美法则.035
    - 1.3.3 格式塔心理学.045
    - 1.3.4 情感与形式.053
  - 1.4 视觉流程059
    - 1.4.1 方向流程060
    - 1.4.2 导向型流程.061
    - 1.4.3 重复流程061
    - 1.4.4 散点流程062
- Chapter 2 创意设计思维063
  - 2.1 思维及其基本形式065
    - 2.1.1 逻辑思维065
    - 2.1.2 形象思维067
    - 2.1.3 直觉思维071
    - 2.1.4 聚合思维074
    - 2.1.5 发散思维076
  - 2.2 视觉思维083
    - 2.2.1 视觉思维概念.083
    - 2.2.2 视觉思维材料085
    - 2.2.3 视觉思维的加工方式.086
  - 2.3 思维创意训练087
    - 2.3.1 创造性思维的加工方式087
    - 2.3.2 视觉思维创意模型088
    - 2.3.3 思想风暴法094
    - 2.3.4 分合法.095
    - 2.3.5 心智图法095
- Chapter 3 想象力——创意联想097
  - 3.1 想象力的概念099
  - 3.2 联想的概念和分类.100
    - 3.2.1 形象联想.100
    - 3.2.2 概念联想.102
    - 3.2.3 联想分类.103
  - 3.3 联想的发散110
    - 3.3.1 联想发散的起点.110
    - 3.3.2 联想的发散方向.112

- 3.3.3 自由联想训练方法115
- 3.3.4 强迫联想训练方法116
- Chapter 4 想象力——创意整合121
  - 4.1 同构整合.123
    - 4.1.1 异质同构和同质异构概念123
    - 4.1.2 同构的形式127
    - 4.1.3 同构整合表现方法.135
  - 4.2 解构整合142
    - 4.2.1 解构整合概念142
    - 4.2.2 解构整合分类.144
    - 4.2.3 解构整合方法.148
  - 4.3 类比整合157
    - 4.3.1 类比概念157
    - 4.3.2 类比分类161
    - 4.3.3 类比整合方法.169
- Chapter 5 形式、主题创意训练.179
  - 5.1 形式创意.181
    - 5.1.1 形式创意概念.181
    - 5.1.2 形式的内容——情感渲染.183
    - 5.1.3 形式创意加工.194
  - 5.2 主题创意.211
    - 5.2.1 主题创意的概念.211
    - 5.2.2 主题理解僵化的根源213
    - 5.2.3 主题概念的解析与构成.215
    - 5.2.4 主题概念抽象化.216
    - 5.2.5 主题视觉化创意方法224
- Chapter 6 创意设计项目综合实训233
  - 6.1 三锐华文教育标志设计235
    - 6.1.1 项目确定.235
    - 6.1.2 调查分析.235
    - 6.1.3 确定主题概念236
    - 6.1.4 设计构思——创意思维应用236
    - 6.1.5 确定方案设计制作——形式调整.238
  - 6.2 烟的多元化创意238
    - 6.2.1 项目确定.239
    - 6.2.2 调查分析.239
    - 6.2.3 主题解构——概念抽象化240
    - 6.2.4 主题概念抽象化——视觉形象简略.241
  - 6.3 IN CHINA主题海报设计242
    - 6.3.1 主题确定242
    - 6.3.2 调查分析242
    - 6.3.3 创意定位244
    - 6.3.4 设计过程244
  - 6.4 创意思路分享245
    - 6.4.1 “公共场合吸烟，容易引起火灾” .245
    - 6.4.2 “创意设计思维”书籍装帧设计246
    - 6.4.3 葵椅造型设计250
- 参考文献252

《艺术设计创意思维》

编辑推荐

《艺术设计创意思维》编辑推荐：国内第1本全面解析艺术设计创意之作。从形式到创意，架构艺术设计的“语言”和“思维”能力，以视觉心理学、设计美学和思维学为起点，探讨创意方法，以想象力训练为核心，培养创意的“联想”和“整合”能力，结合大量获奖设计，剖析设计大师们的创意思维过程。第1本全面解析艺术设计创意之作，从视觉、美学、思维学角度解析创意方法。

《艺术设计创意思维》

精彩短评

- 1、做设计的朋友们可以买来充下电，真心挺不错的
- 2、那个傻逼打的4分
- 3、还好
- 4、为什么那么多图片有水印,找不到原图吗?那是不是没有在书中引用图片的版权啊?传说中的盗图?

《艺术设计创意思维》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com