

楚雄师范学院精品课程建设项目

图形创意

第二章 图形创意设计的思维方法

第二章、图形创意设计的思维方法

第一节、思维方式

第二节、联想与想象

创造性思维有别于一般思维。主要表现在思维形式的反常性、思维过程的辩证性、思维成果的独特性、新颖性及思维主体的能动性只有采用正确的思维方法，才可以获得成功的、高效应的创意作品。

从思维心理活动特点的角度上看，思维的方法可分为逻辑思维和非逻辑思维。逻辑思维是在理性认识过程中，借助概念、判断、推理等思维的逻辑形式，以抽象和概括的方法来反映事物本质的思维活动和思维方式。它往往有着抑制的作用，通常在创意设计过程中是时断时续出现的，有利于对信息进行理性分析和处理。从逻辑思维的行为动态上可以分出，集中思维和横向思维，而集中思维又称为收敛思维、复合思维和求同思维。相反，·非逻辑思维备受艺术家的青睐和重视。因为它注重感性能力的开发，而感性能力的开发也正是创造性思维所要研究的重要方向。非逻辑思维有着强烈的扩散和：中击作用。可分为发散思维、转移思维、直觉与灵感思维、形象思维等等。这些思维形式中最大的“共性”特点就是克服了思维的惰性，突破了思维的定式，具有敏锐性、能动性、冒险性、求异性口独创性。另外，非逻辑性思维追崇艺本形象的思维、认为直观可感的形象可以成为逻辑思维的符号。因此，形象思维的方法是艺术设计师们最受欢迎的一种思维方法，他们总是在形象到概念或概念到形象的广阔空间中进行选择，组织加工、塑造、重置、叠置、并置、比喻、象征、联想等艺术创造活动。这种具有创造性的思维行为，是众多艺术设计者悉心寻找追求的方向和目标。

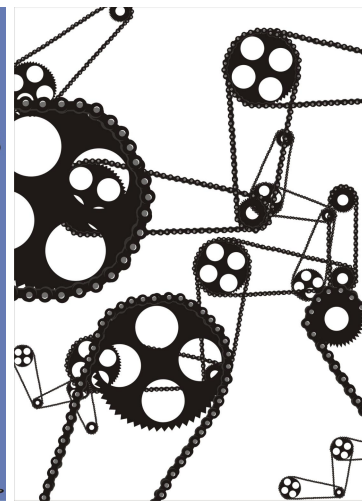
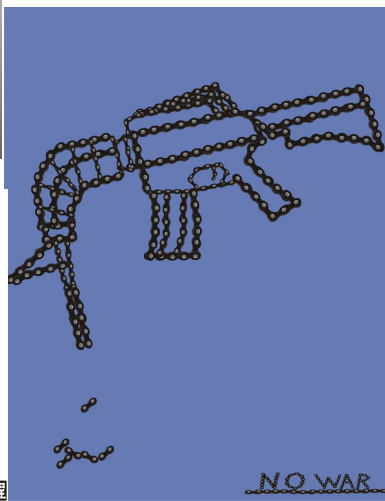
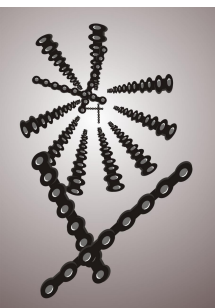
第一节、思维方式

1、集中思维：

又称收敛思维，复合思维和求同思维。针对目标对象，调动和组织一切可以利用的资源、力量、办法以及与问题有关的信息，按照特定路线轨迹展开理性思维的重组和推理。是探求与众一致答案，是把问题的“面”引到“点”的思维方法。集中思维的核心是对信息进行判断和选择。

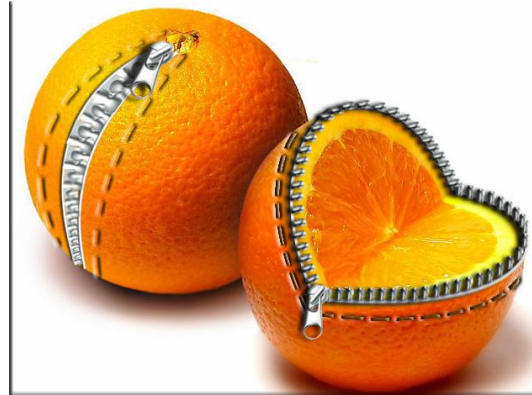
2、发散思维：

又称求异思维，是把问题的“点”引向“面”的思维，是围绕一个问题向不同方向、角度、全面扩散的思维方法，是对问题寻求多种解决途径的思维。其思维特点是限定条件，而不限定结果，它的核心是对信息尽量产生多个发散点，即创意点。其交叉创意点越多，创意图形越具有开放性和开拓性。发散思维是目前在创意设计教育中越来越被重视的一种创造性思维方法。

Steve Jobs
1955-2011

第一节、思维方式

• 3、横向思维：

- 又称侧向思维，是把问题的“点”引到“线”又称收敛思维，复合思维和求同思维。针对目标对象，调动和组织一切可以利用的资源、力量、办法以及与问题有关的信息，按照特定路线轨迹展开理性思维的重组和推理。是探求与众不同答案，是把问题的“面”引到“点”的思维方法。集中思维的核心是对信息进行判断和选择。的思维方法，是在互不隶属平行方向的领域中取得启示。可以是正向的平行思维，也可以是逆向的平行思维，横向思维的核心是强调过程精细、突出逻辑性推理，其思维结果是全面的，立体的。

第一节、思维方式

4、转移思维：

是把思维改变方向位置的一种思维方法。把已经解决的某个问题的成功经验转用于其他类似的问题上。转移思维的核心关键在于发现相似。寻找相似性是对直观感性能力的开发。是在事物、形象、意义、环境等方面寻求相同、相近、相远、相反内容的契合点，从而进行破坏与重建的思维活动，是对常规思维的又一突破，也是艺术设计师最常运用的一种思维方法。因此，具有能动性、敏捷性和灵活性。

第一节、思维方式

5、直觉与灵感思维：

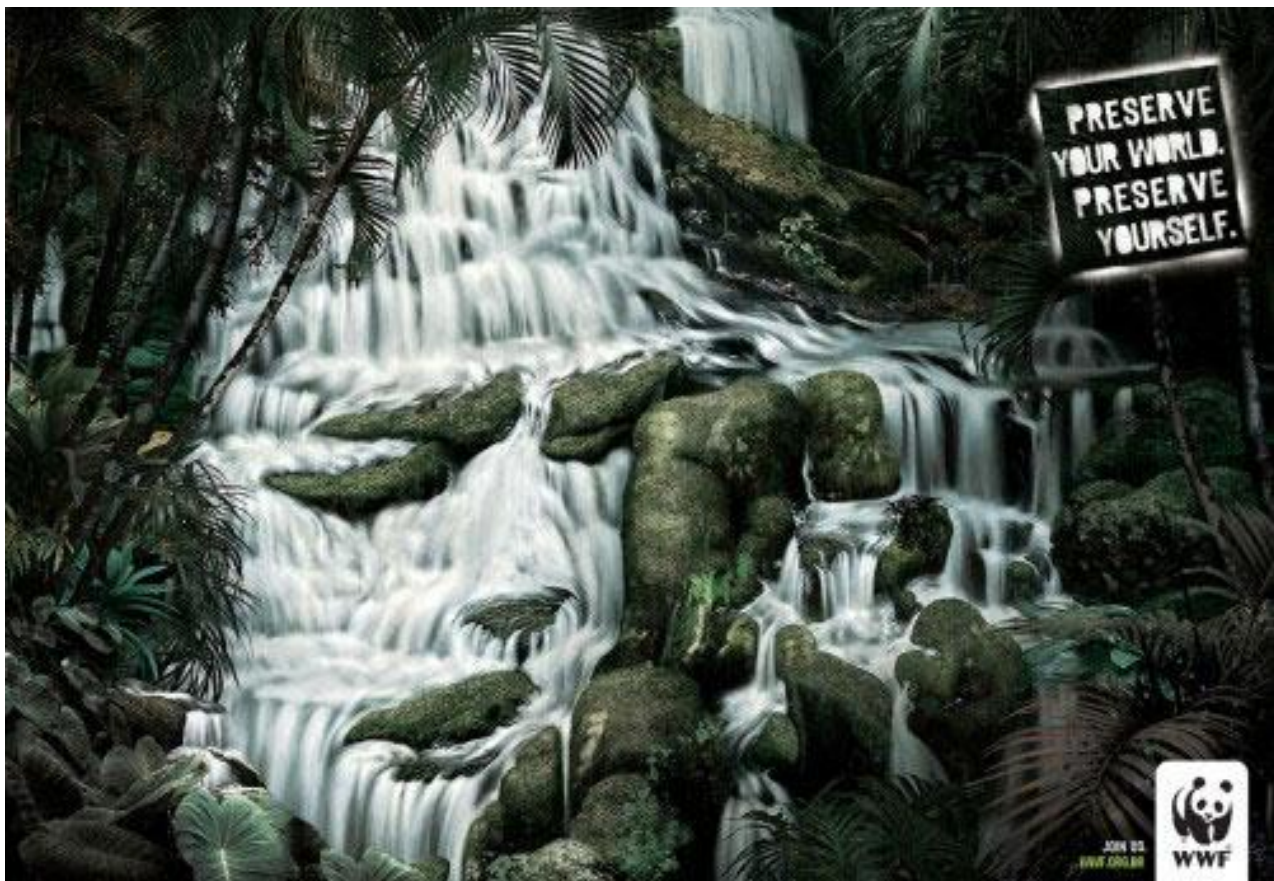
直觉与灵感都是不经过逻辑推诿而直接迅速地、突发式地认识事物，产生新事物的思维方法。在这个过程中，人的注意力高度集中，思维的意识特别清晰和敏感，想象力活跃，并伴随有一定的情绪兴奋和喜悦。在由感性到理性、理性再至感性的过程中，不能轻易忽略直觉与灵感中看似荒诞的念头，应使其得到适度的表现，这样设计创意方可注入新的生命活力。灵感和直觉思维在设计过程中起着举足轻重的作用。

第一节、思维方式

6、形象思维：

形象是形状、模样之意，形象思维又叫艺术思维。艺术界推崇形象思维，在创意设计过程中，通过联想和想像有形象近似或某种状态近似的形象去替代原形，从而创造出新的形象。形象思维是从强烈的直观感受中获得审美愉悦的，具有广阔的艺术创造天地。

第一节、思维方式

7、逆向思维：

逆向思维也叫求异思维，它是对司空见惯的似乎已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式。敢于“反其道而思之”，让思维向对立面的方向发展，从问题的相反面深入地进行探索，树立新思想，创立新形象。当大家都朝着一个固定的思维方向思考问题时，而你却独自朝相反的方向思索，这样的思维方式就叫逆向思维。人们习惯于沿着事物发展的正方向去思考问题并寻求解决办法。其实，对于某些问题，尤其是一些特殊问题，从结论往回推，倒过来思考，从求解回到已知条件，反过去想或许会使问题简单化。

第二节 联想与想象

联想与想象是我们创意思维的基础，
是创造力的源泉，也是创意思维的主要方法。

在学习过程中我们要注意多观察、多思考，
多进行联想与想象的思维练习。

联想

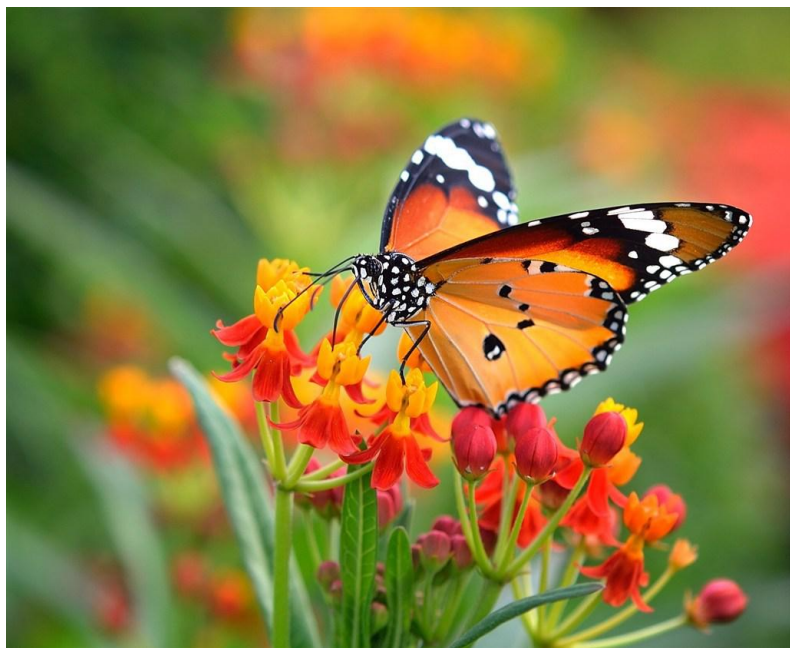
联想可将诸多相距遥远的事物和概念，甚至是毫无关联的事物和概念联系起来，使之在撞击中产生创意的火花，可以化平淡为神奇。

联想是由一事物想到另一事物的心理过程，是由客观事物之间的某种关联性所导致的。

接近性的联想

人们对在时间或者空间中比较接近的事物具有较多的连续性的认识和经验，在潜意识中容易将这些事物联想到一起。

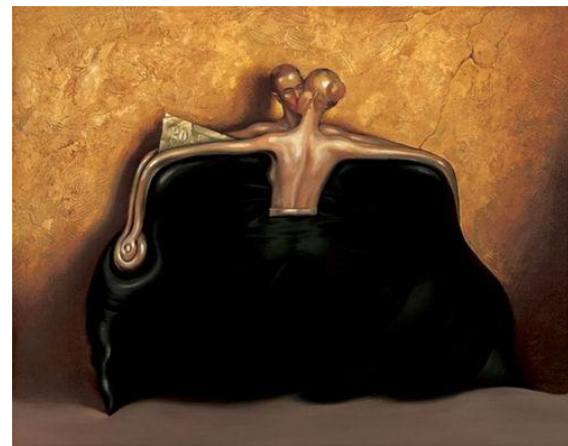
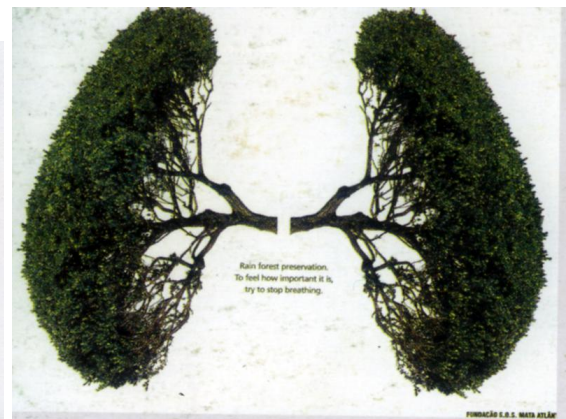
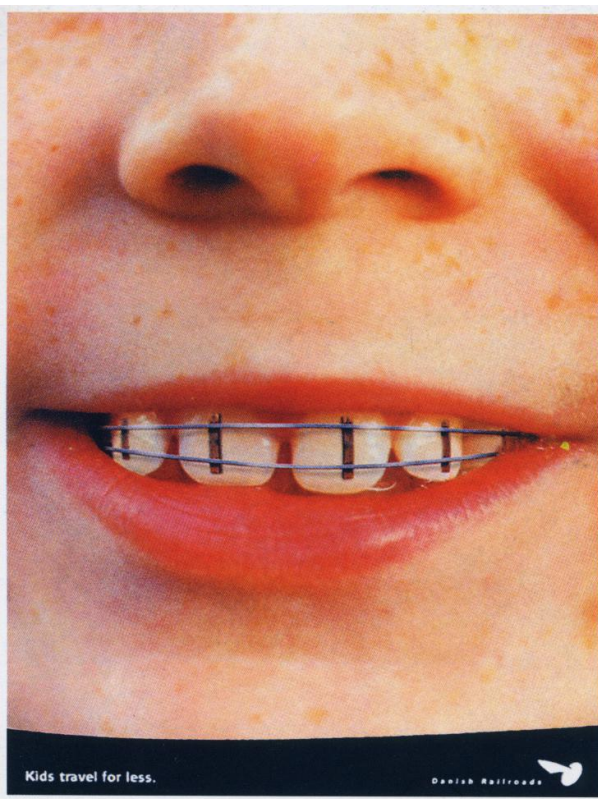
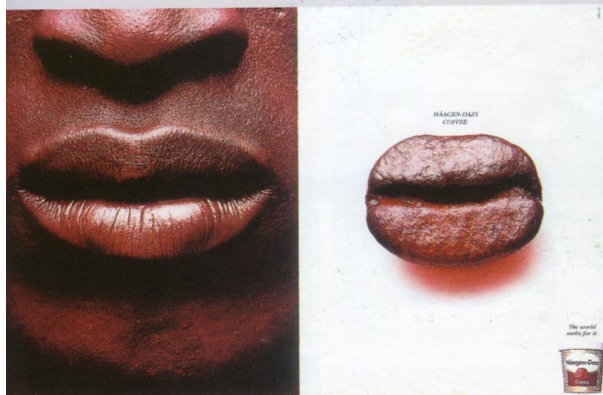

创意联想方式

联想思维是创造性思维中极其重要，而且运用广泛的一种思维方式。通过创意性联想方式的训练可以锻炼我们思维的灵活度。联想思维可以从几方面入手：形的联想、意的联想、材料的联想、功能的联想.....

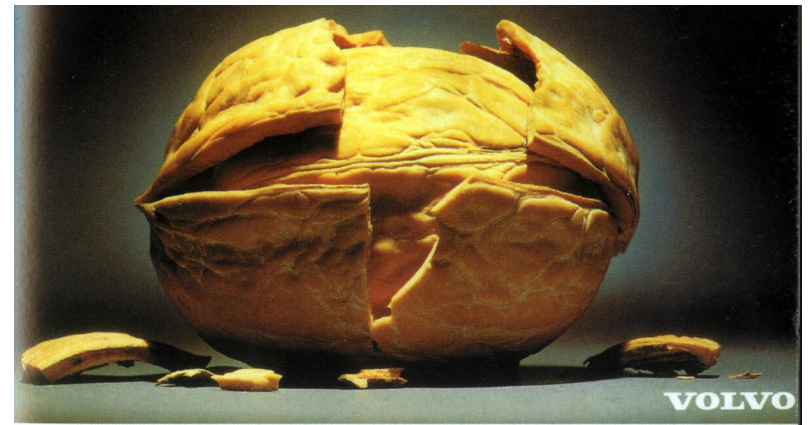
1、形的联想

形象联想比较直接，是由一种物象的造型而引发的与之相似的造型或者形态的物象联想，源于人的感性认识。如我们常见的相似联想。

2、意的联想

是把表面不相干的事物，抛开它们的外形表层，通过它们之间的含义或者某种本质上的共性而引发的联想，这源于人对事物的本质或者深一层次的认识。如：祖国统一、中秋佳节、家人团聚等都可以想到团圆的含义。

3、材料的联想

材料的联想指由一个事物的材料、质感、肌理与另一事物的近似感觉而引发的延伸和连接的联想，并通过视觉效果构成情感的共鸣，比如由天空中的白云很柔软联想到棉花、羊毛，白云的轻盈、飘逸联想到羽毛；由岩石表面的粗糙肌理联想到“朴”、“拙”。

吃草莓的时候小心有千万只眼睛看着你哦！

4、功能的联想

功能的联想指由一个事物的功能或者内涵，联想到与之同功能或内涵的事物。比如帽子有御寒的功能，由此联想到保温瓶，帽子很温暖联想到家，并由此又联想到鸟巢等。

5、因果联想

是我们对事物发展变化结果的经验性判断的联想。

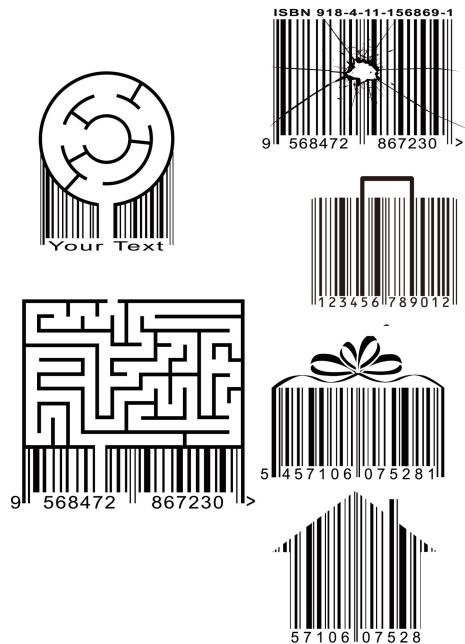
创意联想内容

联想训练即以各种符号、物象等元素为基点，充分展开与之相关的各种联想，显示其一形二义或多义。

1. 符号的联想

符号的本身就是一个经过高度提炼、概括的视觉图形，有其特定的信息、内涵、功能和规范，在观众中得到认可，具备一定的知名度。比如：公共标识、企业标志、外文字母、标点符号等等。

设计者使用自己的独特语言——图形传递自己的观念，表达自己的认识和情感，并将这种思想转达给他人，以期引起共鸣，就像文学家用文字表述一样，不同的是文学家使用的是文字符号，而设计师使用的是图形符号。一些在文学中常用的修辞、表现手法，如：比喻、拟人、幽默、夸张等等，在图形创造思维中也得到了广泛的应用。

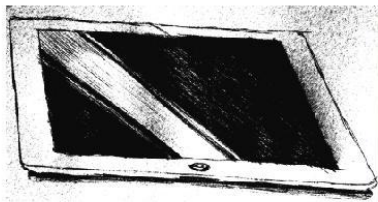
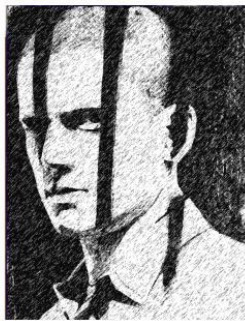
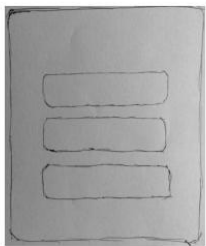

创意联想内容

2. 数字的联想

数字具有独特的意义，其中阿拉伯数字是全世界通用的表示数目的符号，由于它简洁易记的符号形式和科学合理的使用原则，被广泛使用。

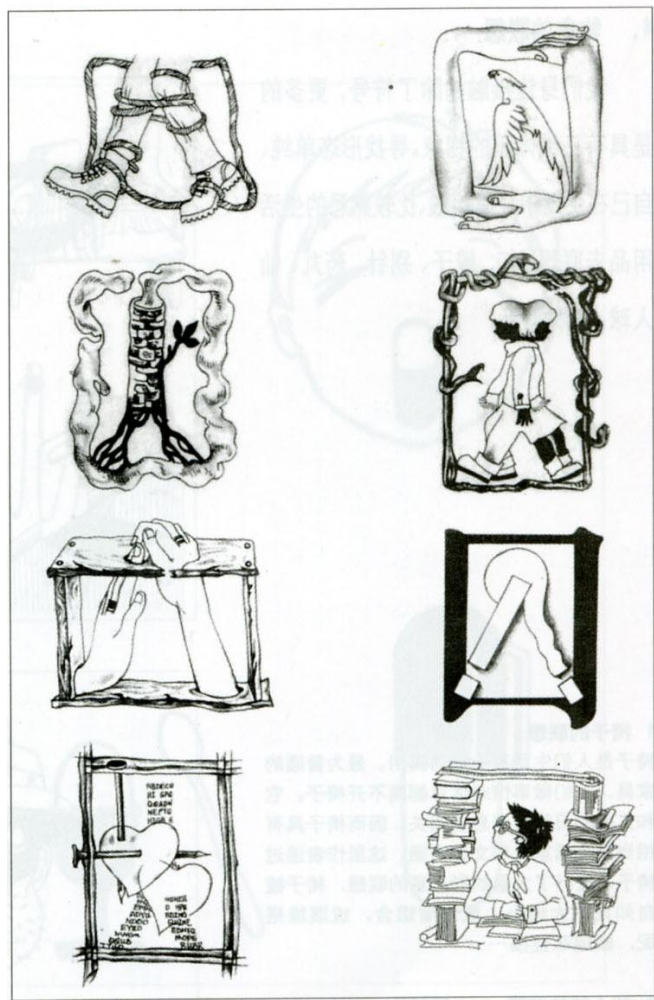
由“三”的联想

创意联想内容

3. 文字的联想

中国的文字美观大方，具有丰富的表情性。每个汉字都是一个独立的符号，都有一定的指意性，甚至一字多意，因而具有很大的想象空间。

创意联想内容

4. 特定物象的联想

采用大家熟知的对象，如眼睛、耳朵、日常用品、杯、螺丝等，全方位地寻找设计切入点，如形的联想、功能的联想，拓宽思路，考虑问题全面充分，挖掘题材，运用对比、夸张、含蓄、幽默等方法，学会对任何事物采用举一反三的方法，恰如其分地表现。

创意联想内容

5. 特定形体的空间联想

日本著名设计师福田繁雄曾说：“我们是设计师，设计师应从多角度、多维空间去思考事物，而不应当单纯从平面的视觉效果去思考问题。”现在许多设计师在设计作品时，都融入了空间概念，从空间的角度去构思平面图形，用平面的设计手法来表现多维的世界，带给观者一种强烈的视觉冲击力。

2、想象

想象是在原有感性形象的基础上创造出新形象的思维过程，虽然能够想象出从未感知过的，或者实际上并不存在的物象，但总是和储存在大脑中的、记忆中的，以往获得的知觉材料有某种程度上的相似或相同。从已知中获得形象，又在探索未知的新的创造。想象不受任何的限制。

想象

