

第 1 章 创意设计与设计思维 概述

创意设计与设计思维是现代设计领域的两大核心概念。创意设计强调在设计过程中运用创造性的思维和方法，以产生独特、新颖且实用的设计解决方案。它鼓励设计师突破常规，挑战传统观念，将创新元素融入设计中。而设计思维则是一种更为系统的思考方式，它通过深刻理解问题背景、用户需求和市场趋势，引导设计师进行综合分析，从而得出具有针对性和可行性的设计方案。设计思维注重的是设计过程的合理性和逻辑性，强调从多个角度审视问题，寻找最佳设计路径。二者结合，既保证了设计的创新性和独特性，又确保了设计的实用性和可行性。创意设计与设计思维的融合，推动了设计领域的不断进步和发展，为设计师提供了更为广阔的创作空间和可能性。

观看视频

1.1 什么是创意

创意作为创新思维的核心，是一种独特的、原初的思维过程，它通过新颖的视角和前所未有的方法解决问题。真正的创意不仅是对现状的改进，而且是对常规思维的颠覆，它通过非传统的途径去探索和实现想法。在现代社会，创意被广泛认为是推动社会进步和科技创新的关键动力。

创意不仅限于艺术或设计的领域，而且渗透在各个行业和日常生活中。在商业领域，创意可以促进新产品和服务的开发，为消费者带来全新的体验。在科技领域，创意则是驱动研发前进的力量，催生了诸如互联网、人工智能等重大科技革命。

创意是一种跨领域能力，它涉及多方面的知识、技能与态度。从知识层面看，创意需要广泛的信息积累和深入的研究；从技能层面看，它要求具备批判性思维和问题解决能力；从态度层面看，则需要开放性和敢于冒险的精神。正是这些要素的相互作用，使得创意能够突破常规，带来变革性的想法和解决方案。

创意的发展也与个体的心理特质息息相关，好奇心、想象力和执着追求是创意发展的催化剂。环境因素同样重要，一个鼓励尝试和容忍失败的环境更有利于创意的成长。因此，培养和激发创意，需要一个支持和鼓励创新文化的氛围。

在实际应用中，创意的过程往往包括准备、孵化、洞察、评价和实现等阶段。这个过程不是线性的，而是迭代和动态的，可能在不同的阶段之间来回循环。创意的生成通常伴随着深入的研究和大量的实验，在这个过程中，失败和挑战常常是不可避免的。

尽管面临挑战，创意所带来的长远价值是巨大的。它不仅可以解决现有的问题，还能打开新的可能性，推动社会向更好的方向发展。最终，创意是一种能力，更是一种持续的行动，它要求我们不断思考、实验并勇于实践，以发现和创造出更加美好的未来。

1.2 设计思维的概念

所谓设计思维就是在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程。设计思维是在不断的社会实践过程中产生的。设计思维作为设计的一个过程，是在对特定的信息、概念、内容、含义、情感、思想等的理解分析的基础上，对视觉形象、表现方式的寻找。

思维的萌生是人的自觉意识的开端，思维的形成是人精神的丰满。通常情况下，人的思维方式分为感性思维和理性思维两种，前者称为形象思维，着重表现在感性的形象推敲，后者称为抽象思维，着重表现于理性的逻辑推理。在当今这个设计领域日新月异的年代，设计不断以丰富多样的形式涌现，构成了一个挑战与机遇并存的新阶段。这一阶段的

核心特征在于要求设计者具备复合思维方式，能够灵活应对多元文明的交融、技术的迭代以及媒介的多样化共存。设计思维不仅作为指导设计实践的纲领，帮助孕育出高效且富有创意的设计方案，而且它本身也成为视觉传达设计领域的一种核心方法论。通过这种思维方式，设计师能够更深刻地理解复杂的设计环境，创造出既符合时代需求又具备深刻文化内涵的设计作品。

1.3 抽象设计思维

观看视频

抽象设计思维是一种高度概念化的思考方式，它要求设计师从具体的事物中抽离出来，关注其本质特征和内在关系。这种思维方式强调对形式的简化、提炼和概括，以及对概念的探索 and 实验。在简化与提炼过程中，设计师需要去除事物的非必要细节，只保留最核心和最具影响力的元素，从而使得设计作品具有更高的传达效率和艺术感染力。同时，设计师还需要进行概念化思考，从具体事物中提取出普遍适用的概念或模式，发现新的设计语言和形式。这种思考方式不仅有助于设计师发挥想象力和创造力，打破常规的思维模式，还能更直接和深刻地表达设计主题和理念，强化设计的表达力。通过抽象的形式和元素，设计师可以创造出独特和富有创新性的设计作品，使观众能够更准确地理解和感受设计所传达的信息。

1.3.1 设计思维的来源

设计思维是人类以既定目标为前提进行的思维创新活动。人类在早期发展的过程中就不断地运用“设计思维”解决生活生产中遇到的种种问题，这就是早期设计思维的雏形。

“抽象”这个词的拉丁文为 *abstractio*，原意为排除、抽出。很多人把不能被人们感官所直接把握的东西，也就是通常所说的“看不见，摸不着，说不出”的感觉，称为“抽象”。抽象思维是人类天生具有的思维能力中的一种。从古至今，人类运用抽象思维归纳经验、总结规律、发明各类事物、建立科学体系，甚至改造世界。抽象思维遍及人类社会的各个领域、各个层面，由小及大、由浅至深、由简单到复杂。人脑天生具有抽象的能力，包括抽象的创造力和抽象的理解力。例如对语言文字的创造、学习，就是人脑抽象能力的佐证。

众所周知，中国的文字最初都是象形文字，象形文字的由来便是抽象思维的结果。原始人类最初以在岩壁上刻画动物、植物来记录事件，计算数量，逐渐地，这些图画越来越简洁、凝练，具有代表性，慢慢被越来越多的人所接受并传播开来，最终形成了早期的文字。事实上，早期中国文字的发明和演化过程就是典型的抽象思维过程，如图 1-1 所示。

每个人都具有理解和运用抽象思维的潜能，我们的历史、文化、生活中很多事物都是经历了时代变迁和无数人不断取舍、凝练后得到的成果。并且这样的凝练、取舍在各行各业、生活中的各个层面还在不断进行着，经历时间的涤荡，永不停歇，在某种程度上不断塑造着生活和世界的面貌。

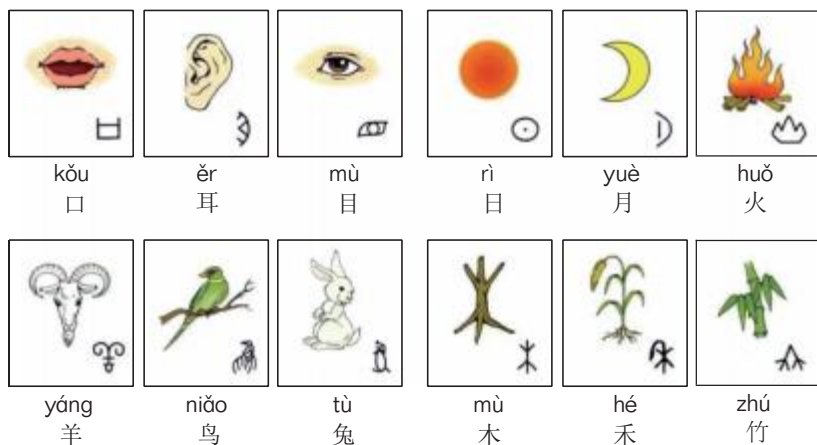

图 1-1 象形文字

1.3.2 抽象设计思维的定义

需求催生创意设计。生活需求的转变、新材料的发现带动了产品的创新，新颖的器型和纹样、崭新的工艺不断涌现。以“盛水”这一需求为例，从原始社会的用石头、土陶做的杯、碗到青铜时代的青铜器，再发展到近现代的瓷器、玻璃器皿，日用器皿的变化体现了人类生存环境不断变化下的需求，其造型纹样等都可称为设计，也可以理解为各个时期“设计思维”的体现，如图 1-2～图 1-6 所示。

图 1-2 古代石杯

图 1-3 古代陶碗

图 1-4 青铜器

图 1-5 古代瓷碗

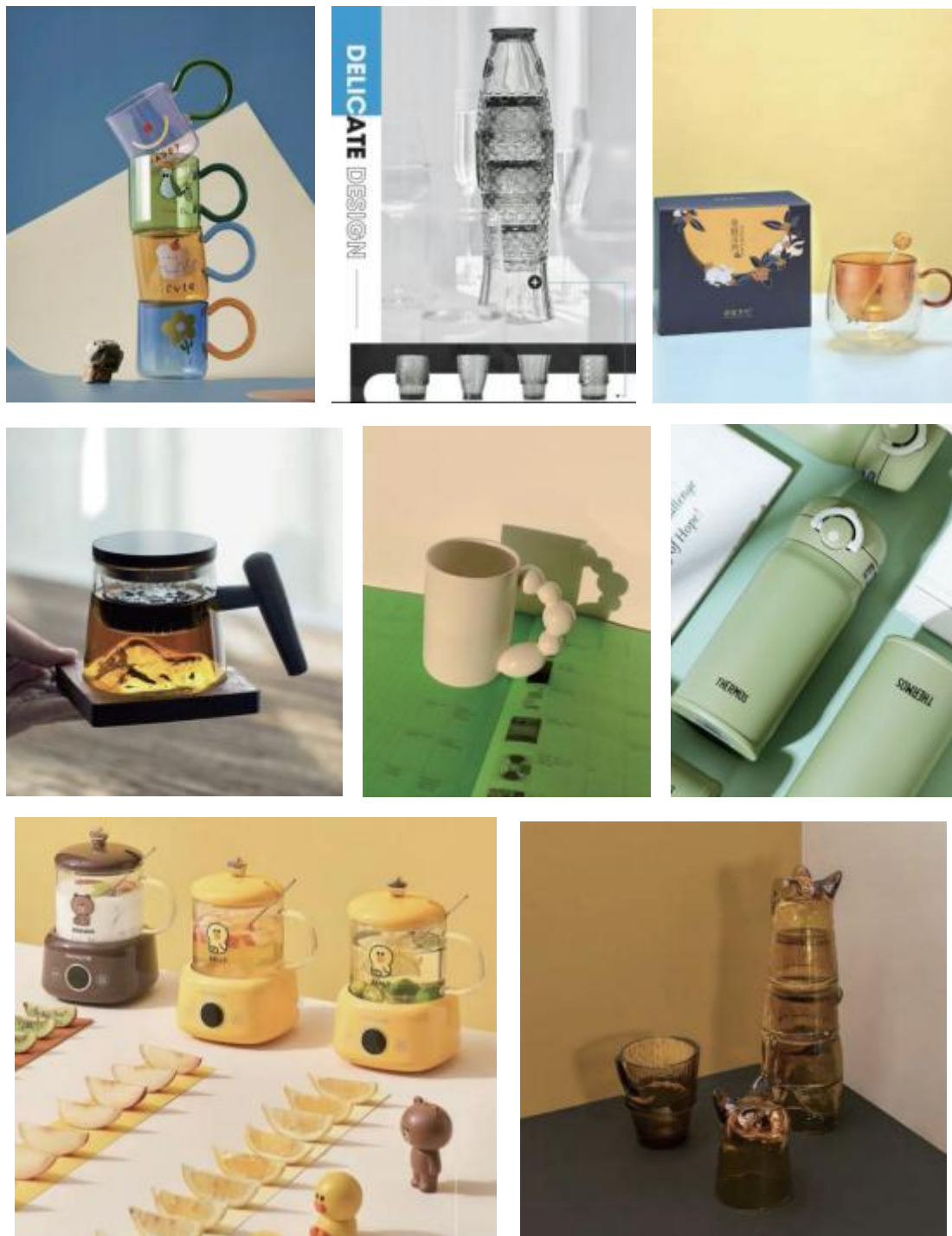

图 1-6 各种类型的现代水杯

又如桥梁的演变，从最初的独木桥，到木桥、石桥、吊桥，再到现在的跨海大桥，如图 1-7 ~ 图 1-11 所示。这些一方面体现着人们需求、审美的不断变化；另一方面也是技术不断提高的结果。

图 1-7 独木桥

图 1-8 木桥

图 1-9 石桥

图 1-10 吊桥

图 1-11 现代大桥

因此，设计是以满足人们不断变化的需求为目的，通过各种方法和工具，把艺术与技术进行有机结合，并通过解决痛点、输出设计作品，最终满足人们核心需求的过程。

围绕核心需求，发现痛点是设计的起点，也是设计的原动力。抽象设计思维是设计思

维过程中的重要组成部分，服务于设计过程，并为设计活动提供方法路径和解决方案。抽象设计思维的内容包括两大部分：一是设计元素抽取，即解构部分；二是设计元素再组合、再创造，即重构部分，如图 1-12 所示。

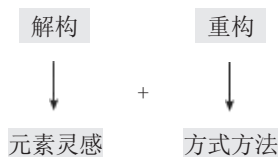

图 1-12 抽象设计过程

1.3.3 艺术设计领域中的抽象

艺术领域中，“抽象”这一概念最早开始于 20 世纪欧美的抽象主义与抽象艺术，是从具象的事物中抽取其表面的特征，形成简单、概括的形象的过程。抽象画作是画家将自己的内心感觉通过特定的颜色和形状表现出来。这些“颜色”和“形状”，并不代表任何的具体事物，只是因为看到了这些“颜色”和“形状”，就自然地被激发出内心的一种“美好的”或“忧伤的”以及其他各种情绪感觉。例如俄裔画家瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）和中国画家吴冠中的许多作品，都是抽象画作的代表，如图 1-13、图 1-14 所示。

图 1-13 康定斯基作品

图 1-14 吴冠中的“纠葛”

科学中的抽象倾向于抽取出普遍性真理，艺术中的抽象更倾向于将内心感受用特定符号表示出来的“过程”，而设计领域的抽象则更趋向于二者的统一。

设计的最终目标是改善人类的生活和环境。而人类的生产生活中既需要科学又需要艺术，这决定了因此而诞生的设计作品必然是科学与艺术的结合体。设计史上众多伟大的设计作品，皆蕴含着无法剥离的艺术属性与科学属性。以产品设计为例，如飞机的形态设计，蕴含着空气动力学等科学原理，在最初却是源于对大自然中飞鸟的形态和飞行原理的深度观察、理解并进行抽象提取，如图 1-15 所示。我们的航海工具和潜水工具的设计都是仿生形态与科技结合的产物。

图 1-15 达·芬奇飞行器手稿

1.3.4 抽象设计思维的培养

抽象设计思维的培养是以“抽象设计方法论”与“设计思维探索实践”相结合的方式，帮助设计师掌握科学的设计方法、寻找自身设计语言的过程。例如 2010 年上海世博会中建筑及展示设计的思维方式就是将很具象、复杂的形象最终转换为一种抽象设计语言的典型案例。

案例 1-1: 2010 年上海世博会英国馆设计。

英国馆设计成一个没有屋顶的开放式公园，展区核心“种子圣殿”外部生长有六万余根向各个方向伸展的触须。白天，触须会像光纤那样传导光线来提供内部照明，营造出现代感和震撼力兼具的空间；展区中有“绿色城市”“开放城市”“种子圣殿”“活力城市”“开放公园”等景点，如图 1-16 所示。

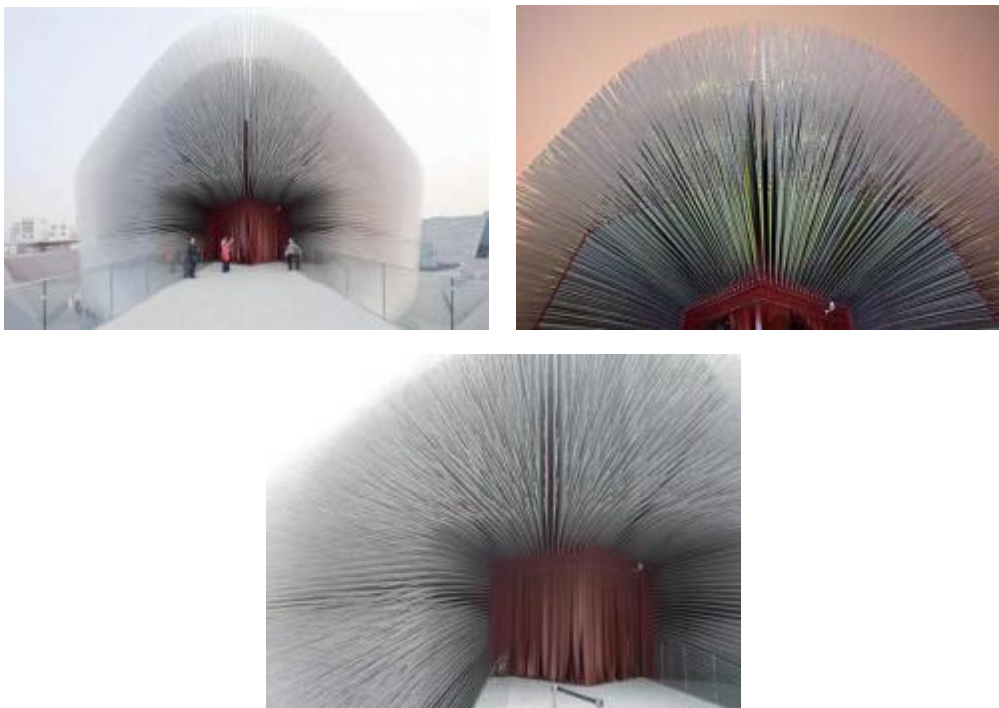

图 1-16 2010 年上海世博会英国馆（种子圣殿）

案例 1-2: 2015 年米兰世博会英国馆的蜂巢设计。

2015 年米兰世博会英国馆的蜂巢概念主要体现在蜂巢中心的球形空隙，它允许人们走进内部并体验蜜蜂一天的生活活动。位于几英里远的诺丁汉的真正蜂巢中，一个加速计捕捉着蜜蜂的活动，并通过潜入铝节点部件的 LED 灯具的发光和脉动来表达，如图 1-17 所示。

图 1-17 2015 年米兰世博会英国馆（蜂巢）

实践与思维相结合是进行设计思维培养的主要手段。抽象设计思维伴随着实践活动，并从实践中总结出经验、规律、技术手段等智慧，汇聚成灵感并再次注入设计思维中，周而复始。在今天数字技术不断强大的时代背景下，创意设计的竞争就是设计思维伴随不断实践的竞争，抓住生活中的需求点，通过实践不断地去尝试、总结和验证来取得提升和进步。总之，设计思维的提升与设计实践活动紧密相连，不可分割，如图 1-18 所示。

图 1-18 设计思维与设计实践的关系

设计思维与设计实践是辩证统一的关系。设计思维作用于设计实践，在设计实践中孕育新的灵感，推动设计思维的进步。进化后的设计思维再次作用于设计实践，提升设计实践的专业水准思维与实践彼此推动，促进设计不断出新，不断深入凝练，趋向成熟。对抽象设计思维的培养基于这个框架，在设计实践中通过深入一个个设计项目，反复锻炼，推动设计课题向纵深发展，提升设计高度，最终精准解答核心需求。

观看视频

1.4 抽象设计思维伴随现代设计的发展

抽象设计思维与现代设计的发展历程紧密相连。随着科技的进步和社会的变化，设计师们开始寻求更简洁、直接且具有普遍意义的视觉语言来回应复杂多变的设计需求。抽象设计思维，作为一种强调概念提炼与形式简化的思考模式，成为现代设计探索中的核心方法论。它鼓励设计师突破具象界限，关注色彩、形状、空间关系的本质特征，以及它们如何与观众的情感和认知互动。在现代设计实践中，这种思维方式不断推动设计师创造出新颖、独特且富有沟通力的作品，从而推动设计领域的创新与发展。

1.4.1 自然生发的抽象设计思维雏形

工业革命以前，人类生产力水平停留在以手工制作为主的阶段，大部分新产品诞生于手工艺作坊，而新产品的开发者和制造者通常是手工匠人。与此同时，也存在着少量艺术家参与产品研发与设计，那时候艺术家的社会分工并不像如今这样明确，具有很大程度的开放性，少数杰出的艺术家涉猎广泛，身兼数职，在纯艺术、实用性设计甚至科技研究方面都有颇深造诣，如达·芬奇等。但是，相对完备的设计产出凤毛麟角，离现代规模化的设计产业还相去甚远。

19世纪，随着社会生产和经济的迅速发展，自然科学研究也取得重大进展，1870年以后，各种新技术、新发明层出不穷，由于机械化大生产的需要，人们需要工艺更加简单、更符合批量化生产要求的产品解决方案，于是材质更适应机器批量生产、外形更加简洁、装饰更加简约的一系列产品应运而生。伴随着机械化自动化生产的发展和普及，对这类以“简洁”为主要特征的设计方案的需求出现大幅增长。

1.4.2 学院体系化的抽象设计思维形成

抽象设计思维的体系化形成于包豪斯与现代主义时期。1919年4月1日，包豪斯学校（Staatliches Bauhaus）在德国魏玛成立，成为现代工业设计基本观念的发源地，并建立了相关研学体系，培养了大批现代主义设计师，对现代设计产生了极其深远的影响。包豪斯设计教育体系创建了构成相关课程，其教学总结出了一系列审美规律，为原本玄妙的“美”注入了理性科学的部分，让“美”由完全感性化的存在而变得更容易被捕捉、理解和创造，如图1-19、图1-20所示。

包豪斯的教学理念传入日本之后，被进一步总结，后来形成了人们熟知的“三大构成理论”，后经翻译并引入国内的艺术设计教育领域。可以说，构成学诞生于机械化大生产的时代，以科学技术为发展起因，同时也受限于当时的科技水平。时代背景和客观条件导致“做减法”成为当时的设计潮流，人们推崇德国建筑设计师凡德罗提出的“Less is more”（少即是多），主张舍弃不必要的装饰，留下必要的“骨干”和“精华”。这恰恰符合“抽象思维”的核心理念，因此，构成学是抽象设计思维训练过程中必不可少的理论工具之一。

图 1-19 德国魏玛包豪斯学校

图 1-20 萨伏伊别墅

包豪斯推崇的功能主义和极简风格在当时对很多行业都产生了深远影响。“现代主义风格”应运而生，并引领设计潮流近一个世纪。产品设计行业、建筑设计行业、服装设计行业、电影行业乃至纯艺术领域都深受影响。

下面重点介绍三位著名设计师的作品。

案例 1-3：麦金托什的设计。

麦金托什被公认为新艺术在英国的杰出人物，1896 年以他为首成立“格拉斯哥四人”设计小组，麦金托什的设计带有哥特式的简练、垂直的线条，体现出植物生长垂直向上的活力。麦金托什设计的大量家具都具有高直的风格，世界闻名的高靠背椅就极具代表性，如图 1-21 所示。

图 1-21 高靠背椅

案例 1-4：维纳尔·潘顿的设计。

潘顿椅（Panton Chair）是历史上第一把一体化、注塑成型的塑料椅，摒弃了椅子必须有四条腿的想法。潘顿椅外观时尚大方，有种流畅大气的曲线美。潘顿椅舒适典雅，符合人体曲线。潘顿椅色彩也十分艳丽，具有强烈的雕塑感，至今享有盛誉，被世界许多博物馆收藏，如图 1-22 所示。

图 1-22 潘顿椅

案例 1-5：蒙德里安的设计。

以蒙德里安为代表的荷兰“风格派”，作为一种艺术运动，并不局限于绘画。它对当时的建筑、家具、装饰艺术以及印刷业都有一定的影响。事实上，“风格派”的许多成员正是各艺术领域的积极活动家。提到蒙德里安，我们马上会想到那些规格不同的矩形方格子。某些美术评论家认为蒙德里安的作品只适用于广告设计、家具、印刷品和建筑装潢，根本谈不上“绘画”二字。这种批评其实是抽象的，因它离开了时代特征，当时蒙德里安不这样认为，他一步一步地走上绘画几何学的抽象构图道路。图 1-23 所示是沿着立体派和未来派的单纯化结构而来的。

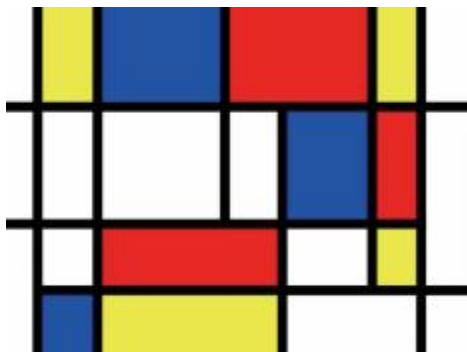

图 1-23 蒙德里安的《红、黄、蓝的构成》

19 世纪初期，在现代主义思潮影响下，抽象设计思维空前鼎盛。此后，世界各国的相关院校相继开设了艺术设计专业，逐步建立了一系列教学课程体系。尽管各国的教育体系和理念都有不同之处，与“构成学”相关课程的比例和形式也存在很大区别，但构成的相关理论都被作为现代设计艺术教育的重要基础融入各国的设计教育课程之中。在中国，以“三大构成”为核心的教学内容在很长一段时间占据了设计教育的核心与基础地位，直到现今仍作为重要的教学内容和设计工具，渗透在设计艺术的各个专业教育中。由于现代主义思潮的盛行，抽象设计思维受到空前的重视，并且在这一阶段得到了前所未有的发展。

1.4.3 抽象设计思维的成熟期

在经历了追求极致的功能主义后期，现代主义的一些弊端和问题也逐渐暴露出来，如过分强调功能性和国际化带来的呆板和千篇一律等。于是，后现代主义诞生了。后现代主义更加强调人性化、自由化，反对千篇一律，更强调以人为本，体现个性、文化内涵、历史文脉的延续性、复杂矛盾和多元化等，并提出与现代主义观念相悖的“Less is bore”（少即无聊）。

在后现代主义的影响下，抽象设计思维从现代主义的侧重凝练、标准化，逐步增加了新的内容。由于新时期社会环境、大众心理都产生新的变化，人们对建筑、产品也产生了新的需求，更期待形式多样、意义独特、个性化的设计作品。随着需求的改变，设计风格和方向也随之改变，抽象设计思维不仅需要不断地凝练，更需要解构更多的设计元素，并运用更新的材料和科技，形成新的设计语言来重构作品。这也是目前我们抽象思维训练课程的主体内容和追求。

如“新中式”风格的建筑、室内设计、产品设计在这一阶段也得到了飞速发展。“新中式”风格不同于国际主义风格的现代派，更不同于古典主义，是后现代主义设计在中国的独特展现。

案例 1-6：新中式设计。

在四方当代艺术湖区内，坐落着一座由中国著名建筑师王澐设计的“三合宅”，如图 1-24 所示。这座三面围合一面开敞的建筑，在空间上是内聚和封闭性的，在形态上保持建筑与空间的连续性，这种连续性不仅在于建筑本身，也体现在建筑与城市的关系上，是设计者对于“中国房子”范型的一次具体的操作。它的显现与修正来源于具体的功能与构造问题的思考，例如屋面的做法，为了解决雨水的排泄，双曲面就是一种自然的选择，在这里，造型的考虑是次要的。

图 1-24 新中式建筑和庭院（三合宅，王澐）

案例 1-7: 酸性设计。

酸性设计是一种受迷幻艺术和科幻风格启发的设计风格。它通常采用鲜亮的色彩、充满动感的图案和未来主义的元素，创造出一种超现实和梦幻般的视觉体验，如图 1-25 所示。这种设计风格在音乐专辑封面、时尚界和网络文化中颇为流行。

图 1-25 欧普艺术

酸性设计中的图案往往呈现出流动的液态感或是扭曲的几何形状，配合以异想天开的创意元素，仿佛带领观者进入了一个充满奇幻色彩的未知世界。文字设计也常常打破常规，采用不规则、极具实验性的形状和排版，进一步强化了设计的前卫感与个性化，如图 1-26 所示。酸性设计不仅带来视觉上的震撼，而且是一种文化的表达，反映了当代年轻人对自由、创新和反叛的渴望。在音乐节的海报、时尚品牌、网络媒体的视觉传达中，我们都可以见到酸性设计的身影，它以其独特的视觉语言，传递着年轻一代的声音与态度。

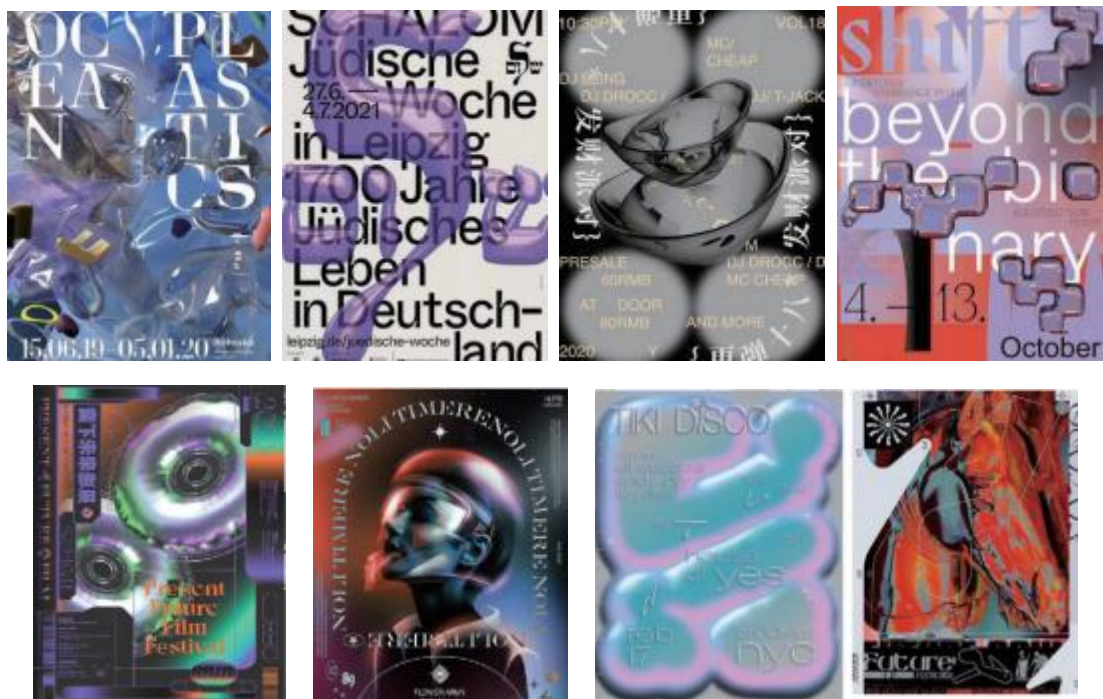

图 1-26 酸性设计

1.5 本章小结

观看视频

本章主要讲述什么是创意、设计思维的概念、抽象设计思维、抽象设计思维的形成与发展等内容。

本章的重点是理解并掌握设计思维的含义、抽象设计思维，懂得这门课程的学习意义。我们通过展示国内外的一些优秀设计作品进行了分析说明。

1.6 课后作业

1. 复习本章重点内容，掌握要点知识。
2. 思考：拥有新的视角、新的发现，才会在设计中获得新的表现角度。课后思考题：优秀的设计具备的要素有哪些？
3. 书面作业：
收集身边不同种类的且有影响价值的设计 10 个，并分析其创意思维，写出探析感想。
 - (1) 交作业时间：下一次课。
 - (2) 交作业形式：PPT 或者 Word 形式。
4. 小练习：
 - (1) 课堂上请同学举例说明生活中的有趣设计。
 - (2) 课外收集具有鲜明特征的设计作品。