

形式的演绎：创意思维基础课程教学实践

陈 晨

摘要：在艺术设计基础课程教学中，如何培养学生设计思维一直是教学关注的焦点。本文阐述了创意思维基础课程的教学实践案例，尝试把设计思维和造型实践训练相整合的课程构建策略，探索了设计思维训练中从自然形态到创意生成的学习路径和方法，其意义在于帮助学生形成有效的设计思维模式和思维方法。

关键词：设计思维 形式 教学实践

一个好的设计创意成果需要良好的设计思路去支撑。设计思维的培养应该是有的放矢、循序渐进的。如何帮助艺术设计类学生有计划、有步骤地逐步接近或实现创意目标，拓展思维方式和解决问题的方法，在学习过程中主动探索，这是我们艺术设计基础课教育的最终目的。

笔者在主持“造型基础课程”的教学改革中，尝试把设计思维和造型实践训练整合在课程中，形成创意思维基础课程模块，以实现提高学生专业素质、创造意识、实验精神、审美修养、思维潜能的多元目标。

一、课程理念

（一）主题性：整合知识结构

以“主题”的形式活化课程的内容和组合，消解科目间的固化和隔离，使课程内容能够形成能力和素质的载体，实现对设计思维和解决问题路径的探究。在主题的选择上需要从这几个方面综合考量：

（1）以设计形态学所涉及的自然形态、人造形态和生物形态为主要范围。（2）将自然、结构、维度、尺度和材料等内容作为信息因子植入主题。（3）融入学生感兴趣的、且贴近生活的内容。故而，我们选择以广泛的社会生活为主题范围，其中以自然物和生活环境为核心素材。从自然科学的视角出发，将课程涉及的视觉、知觉、美感、原理、样式、方法、观念、技术等相互关联的知识整合到研究中。

一方面，立体交融的知识结构发挥了整合联动的效应，提高教学实效；另一方面，学生建立了整体性、连贯性认知，提高了综合素养。

（二）整合性：可持续性创造

我们将培养学生的创新、创意能力作为教学的重点。基于一般设计规律，围绕“认知—分析—创新”三个阶段，每个阶段的研究视角着眼于事物整体与部分、宏观与微观、内部与外部、二维与三维不同视角之间的转化整合，课程实践中，具象思维与抽象思维、形象思维与逻辑思维、发散思维与推理思维、感性思维与理性思维的双向思维贯穿始终^[1]，呈现出多维度综合性很强的特点。其设计方法是从整合、宏观和可持续的角度去进行创造，以建立系统化的设计思维，使学生理解创造这个抽象概念是一种有路径可循的思维过程，进而提升创新能力，今后能够指导更为复杂的创意设计。

（三）实验性：重在探索过程

实验本是科学研究的一种基本方法，即根据一定目的，运用必要的物质手段，在人为控制的条件下，观察、研究事物本质和规律的一种实践活动，是对抽象理论知识所做的实际操作，用来证明推导出新的结论。我们将这种较强的探索性、未知性和非唯一性的设计方法作为教学探索过程中的表达形式和教学态度。基于艺术的终极目标是追求“有意味的形式”的理论指导，我们从生活常态出发寻找更多创意的可能性，从自然要素的“输入”到作业

成果的“输出”，以特定的职业素养培养为目标，让学生通过反复的尝试、比较、推理来获得创意灵感，以形式的视角作为课程学习的突破口。^[2]

二、教学实践

课程以植物形态为主题，从多元的视角主动建构认知，探索事物内外联系和生成过程，将其发展为初步的设计应用，从“说植物到植物说”，完成实验性创意设计方案。

（一）课程导入

在进入实践之前，教师对课程的教学计划做整体介绍，让学生了解学什么，怎么学，使学生感悟到学习方法的不同，树立学习的信心。教师观察学生的学情状况，可针对性地调整教学环节，做到有的放矢。

（二）阶段1：开放式学习——认知自然形态（12课时）

课程安排一次户外考察，让学生感受形态各异的植物，观察植物的生长状态，思考植物的文化属性，经过素材的采集与信息整理，尝试表达信息内容的关系链。这个环节意在激发学生感受现象的主观能动性，培养他们主动认知的素养，这区别于传统教学中教师先行的教学方式。

具体教学内容包括：（1）如何看。打破学生习以为常的视角和思维定式，形成对形态要素的再认识，提倡学生从多角度、不同方位去观察和认识

图 1

图 2

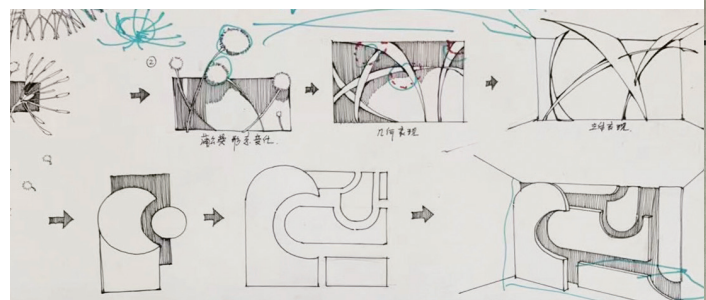

图 3

看待存在的问题。例如，用绘画艺术家的视野和目标去进行观察、用绘画工程师思维的方式去进行分析、用绘画作家语言去进行叙述等，同时将这些练习与绘画类基础学习区别开来。（2）如何记录。讲授基本的图文排版原理（PS、PPT）、基础摄影技法、拼贴技法等。

调研作业要求表达某一植物主要组成部分的根、茎、叶、花、果实全面视角下，各个器官的形态特征，并结合一般文化含义，提炼出具有表现价值的信息。资料梳理过程中，教师提供相关参考文献和 APP，以学生自己的视角筛选内容。其间穿插景观专业教师配合讲解较常见的植物类别、习性、造型与构造特点等内容，帮助学生合理选择内容。作业以摄影、文字、素描、速写相结合的方式，手绘结合电脑软件制图完成排版，图文并茂地完成资料信息分析 A4 图册一本。多元化的手段，一方面可以让学生感受到艺术设计形式语言的开放性；另一方面可以很好地引导学生学会进行全面的资料整理。（图 1）

课堂组织学生展开调研汇报，由学生阐述自己的想法。团队教师共同考核点评，提出意见。学生

是否能对某一植物有较全面的认知和多元的信息整理方法是教师团队重点评估的。

（三）阶段 2：抽象概念的生成——形的分析与推演（44 课时）

这个阶段是在资料梳理的基础上，剖析植物形态，探索形态规律，推理形的生成演化，理解形态之间的联系和发展的可能性，引出设计过程。意在引导学生用逻辑理性思维去思考形态的问题。这一阶段的内容主要涉及逻辑推理的方法，对于不善用逻辑和理性思维的艺术设计专业学生而言，一开始就会有一定的难度，为此我们先用学生最熟悉的素描建立分析方法，再通过图解生成来实施解析过程。

实验一：根据资料，从植物解剖学的视角，描述植物体中垂直的和水平的两个系统的构造组织形态。作业要求整合切面、截面、剖面、序列和分支关系完成形态的“线性解析素描”。（图 2）

实验二：从植物形态的特征感受和启发，使学生理解丰富而复杂形态的发展问题。具体包括但不限于这些方法：（1）尝试删去不必要的表现细节，放大或提炼具有符号特质的元素。（2）体验形的序

列、排布、层次、肌理、结构、空间等规律，用高度理性化和形式化的点、线、面来表达形态规律的视觉符号逻辑。用大量 10×10 厘米的小幅画面完成初稿，后经对比、完善、整合后再深化完成 10 张画面。这些练习是综合性的方法，隐藏了诸多不同的知识点，在训练中把概念内涵和具体问题联系起来，突出了多维度视角下解析性的综合思维与分析技巧。

教师提供网络教学平台，建立信息共享系统，提供优秀学生作品、真实案例等参考资料，让学生养成课后自学、课堂提问和练习的习惯。在课堂教学中，教师综合学生自学情况，予以技法和思路上的指导。每轮作业都安排评估环节，学生在作业观摩中相互学习。评估注重实验的每个过程，鼓励学生不断寻求更多的可行性方案。丰富的成果使学生的认知与分析能力得到了大幅提高，提高了他们的分析和批判能力，充分调动了他们学习的能动性。

（四）阶段 3：形式的转化与拓展——寻找创新点（40 课时）

本阶段的教学内容是在之前的形态分析的基础上，让学生对各种形态进行提炼、抽象、转化、再

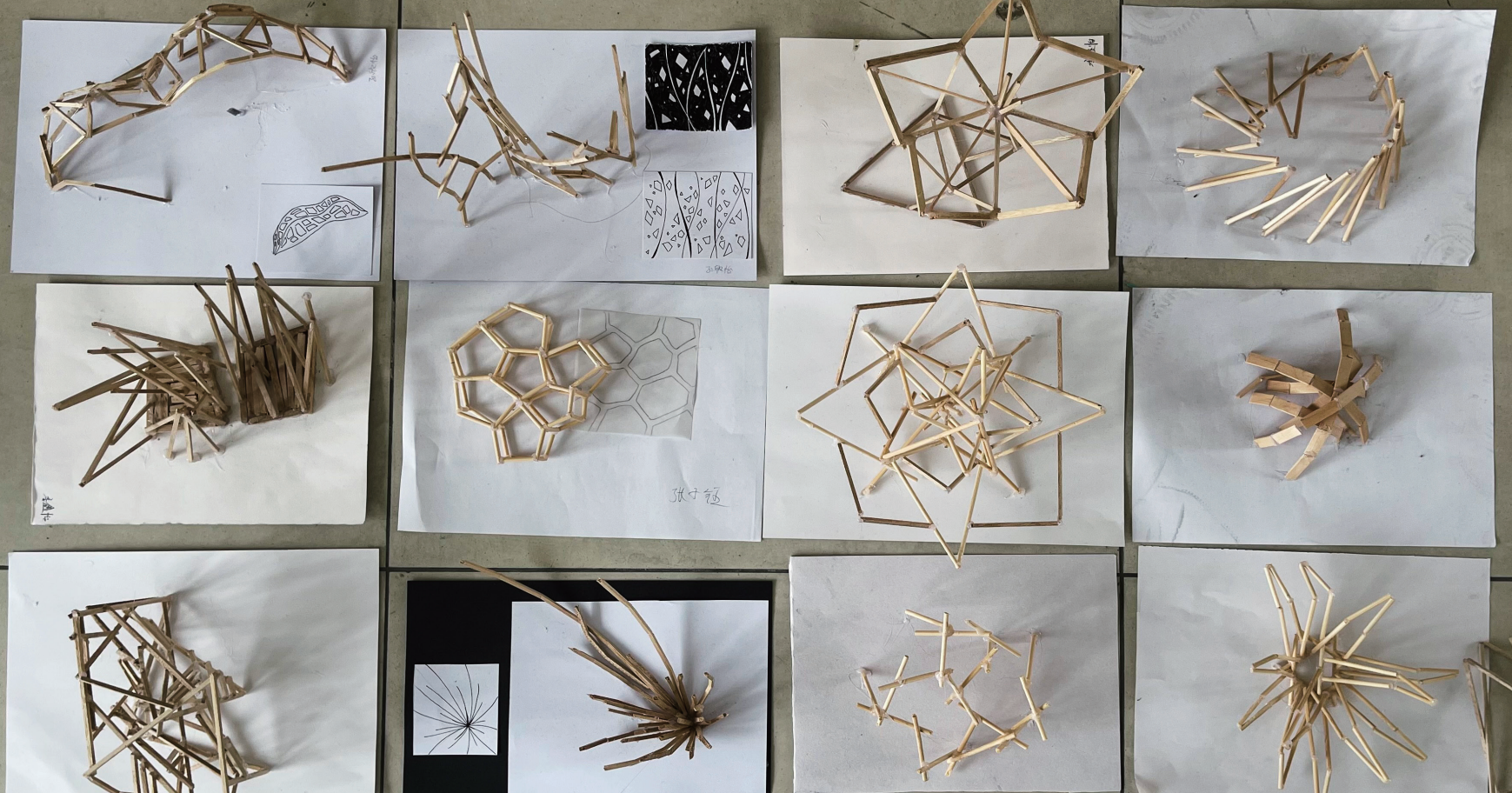

图 4

表达，以培养他们的创新能力。

实验三：基于前面两个实验，学生已经对植物形态和细部构造有了一定的认知。将学生分组，每组3~5人，进行头脑风暴，目的是通过共同讨论，寻找关键元素，激发创意点，每个学生也通过发言提高了表述能力。头脑风暴分为两个环节：（1）课堂讨论，要求每个学生发表个人见解，相互启发，通过关键词来获得灵感。（2）将讨论中的奇思妙想，用草图展现出来，让创意油然而生。（图3）

实验四：让学生体验形式语言的转译。教学内容包括：（1）在维度方面，根据之前形状的推演，从二维平面图式中生成三维的立体形态，探索形态的多元变化，提升空间想象能力。（2）在尺度方面，根据立体形态画出三视图，标注尺寸，再制作模型。这里涉及尺寸、比例、制图、场域等问题的思考。（3）在材料方面，选择便于制作的木棍材料，来表现线型结构。（图4）

此阶段实验成果的评估标准有：严谨的逻辑、丰富的想象、正确的尺度和精致准确的工艺。

三、结语

德国两百年前的教育宣言有言：“教育的目的不是培养学生适应传统世界，不是着眼于实用性知识和技能，而是要唤醒学生的力量，培养他们学习的主动性，抽象的归纳能力和理解能力，这种能力就是学会举一反三，透过现象抓住本质，在目前无法预料的种种未来局势中做出有意义的选择。”^[3]

设计思维能力是设计的隐性技能，传统造型课程教学在培养学生这方面的能力上有所欠缺。在我们的创意思维基础课程教学中，可以看到学生面对设计问题时，能将所学的知识应用到现实问题中去，主动地拓展了认知的宽度，其未来的职业发展空间也得到了拓展。

参考文献

- [1] 顾湘东. 用“系统方法”指导环境艺术设计的专业教学. 装饰. 2006(3).
- [2] 周庆. 形式的生成：关于设计基础教学中的形式课题探究. 南京：东南大学出版社. 2018.
- [3] 柳冠中. 从“造物”到“某事”——工业设计思维方式的转变. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2015(3).

[基金项目：2020年江苏省高校哲学社会科学研究一般项目“创意产业下工艺类非遗的传承与创新——以苏绣为例”，2020SJA1464；江苏高校哲学社会科学研究一般项目“基于“赛教产”协同的艺术类高技能人才培养创新模式研究”，2022SJYB1565]

（陈晨，苏州工艺美术职业技术学院副教授）