

艺术设计创意思维 与方法研究

翟翌辉 薛靖云 马新影 著

吉林摄影出版社

责任编辑：金 怡 贺子刚

封面设计：刘梦杏

ISBN 978-7-5498-5378-6

9 787549 853786 >

定价：48.00元

艺术设计创意思维与方法研究

翟翌辉 薛靖云 马新影 著

吉林摄影出版社

·长春·

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计创意思维与方法研究 / 翟翌辉, 薛靖云,
马新影著. — 长春: 吉林摄影出版社, 2022.4
ISBN 978-7-5498-5378-6

I. ①艺… II. ①翟… ②薛… ③马… III. ①艺术—
设计—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第075294号

艺术设计创意思维与方法研究

YISHU SHEJI CHUANGYI SIWEI YU FANGFA YANJIU

著 者 翟翌辉 薛靖云 马新影
出 版 人 车 强
责任编辑 金 怡 贺子刚
封面设计 刘梦沓
开 本 710 mm × 1000 mm 1/16
字 数 360千字
印 张 22.375
版 次 2022年4月第1版
印 次 2022年4月第1次印刷

出 版 吉林摄影出版社
发 行 吉林摄影出版社
地 址 长春市净月高新技术开发区福祉大路5788号
邮编: 130118
网 址 www.jlshychs.net
电 话 总编办: 0431-81629821
发行科: 0431-81629829
印 刷 长春市昌信电脑图文制作有限公司

ISBN 978-7-5498-5378-6

定价: 48.00元

版权所有 侵权必究

著作委员会

本书由翟翌辉、薛靖云、马新影、王怡文负责主要撰写工作，王颖、高梅负责次要撰写工作，具体分工如下：

翟翌辉（信阳职业技术学院）负责第四章、第六章内容撰写，计7万字；

薛靖云（西安建筑科技大学）负责第五章第二节至第三节、第九章内容撰写，计6.5万字；

马新影（河北轨道运输职业技术学院）负责第十章至第十二章内容撰写，计6.5万字；

王怡文（广州华南商贸职业学院）负责第二章、第三章、第五章第一节内容撰写，计6.5万字（本书得到2022年度广东省普通高校青年创新人才类项目<哲学社会科学>项目《将绿色生态理念融入高职院校短视频制作以支持疫情期间学生就业的研究》<课题编号：2022WQNCX276>的基金资助）；

王颖（广东省肇庆怀集县职业技术学校）负责第七章、第八章内容撰写，计5.5万字；

高梅（常州市新北区龙虎塘中学）负责第一章内容撰写，计4万字。

前 言

艺术设计作为一种设计活动，是艺术的灵感和创意的体现，这离不开创意思维的运用。思维是人类大脑对于客观事物的反映，能够揭示事物的本质属性以及事物与外部和自身内部组成要素之间的客观联系；而创意思维则是在思维的基础上所引发的思考和探究，以促进新的思维成果的出现。一件成功的艺术设计作品，不仅要传达作品信息，更要表达设计者的内心情感。因此，艺术设计是否具有创意，是否能吸引人，是艺术设计作品成功与否的重要评价标准。

创意思维的表达不同于普通思维表达，创意思维是人脑对事物的逆向思考、求异思考和发散思考。创意思维具有三个特征，首先，创意思维具有创造性的特征。创意思维在于自身的独特性和与众不同，这使艺术设计具有个性特征。其次，创意思维具有偶然性特征。创造性思维即通俗意义上的“灵感”，“灵感”通常在人们毫无准备、绞尽脑汁时出现，并且转瞬即逝。因此，艺术家们要想捕捉灵感，必须在智慧火花闪现的那一刻，及时记录并运用到自己的设计作品中。最后，创意思维还具有综合性特征。具有创造性设计的艺术作品，通常是在艺术家多次尝试和不断改造之后完成的，即在一条设计思路被否定后，再尝试另一条思路，是多种普通思维综合运用所产生的结果。

目 录

第一章 艺术设计概述	1
第一节 艺术设计的内涵与本质	1
第二节 艺术设计风格表现	14
第三节 艺术设计的要素	25
第四节 艺术设计思维	36
第二章 艺术设计思维与方法	41
第一节 艺术设计思维的概念与逻辑属性	41
第二节 艺术设计思维的本质与类型	42
第三节 艺术设计方法的发展与类型	59
第三章 艺术设计形态表现	63
第一节 产品设计	63
第二节 视觉传达设计	73
第三节 环境艺术设计	85
第四节 数字媒体与虚拟艺术设计	90
第四章 艺术创作与艺术作品构成	98
第一节 艺术创作的过程	98
第二节 艺术创作的方法	104
第三节 艺术创作的思维方式	110

第四节 艺术作品的构成	116
第五章 艺术课程教学	126
第一节 教师在教学中的作用	126
第二节 学生学习方式的转变	135
第三节 艺术课程资源的开发与利用	145
第六章 动画设计	158
第一节 动画设计概述	158
第二节 动画设计的创意思维与方法	173
第七章 平面设计	182
第一节 平面设计概述	182
第二节 平面设计的创意思维与方法	193
第八章 艺术设计的类型	199
第一节 视觉传达设计	199
第二节 数字媒体艺术设计	204
第三节 环境艺术设计	207
第九章 动漫角色设计	234
第一节 动漫设计基础训练	234
第二节 角色的功能与意义	240
第三节 动漫角色设计造型训练	248
第十章 动画的发展、类型与创作	256
第一节 动画的发展	256
第二节 动画的类型	260

第三节 动画的创作	277
第四节 动画的应用	286
第十一章 动画人才的创意思维与培养	289
第一节 动画人才创意思维的基本要素	289
第二节 动画人才创意思维的重要潜能	295
第三节 动画人才培养的理论依据	301
第四节 动画人才培养的实践路径	309
第十二章 计算机动画中的技术	333
第一节 计算机动画技术概述	333
第二节 光度立体图像建模技术	336
第三节 虚拟漫游的路径规划技术	342
结束语	346
参考文献	348