

基于创造性思维与设计方法的室内设计

——以新乡村艺术大棚设计为例

乔靖潼

南京林业大学艺术设计学院环境设计系, 江苏 南京

收稿日期: 2024年4月3日; 录用日期: 2024年6月21日; 发布日期: 2024年6月28日

摘要

艺术设计是一种创造性的创造行为, 通过利用已有的知识经验, 创造出某种新颖而独特的产品或服务, 以满足人们需求的活动。创造性的设计思维与设计方法则是艺术设计的核心, 将科学的设计系统分类与创新性设计思维相结合的就是设计的过程, 也是艺术设计师必须具有的能力。本文通过查阅文献, 分别解析归纳创造性思维方法与设计方法的概念特点与发展历程, 最终与本次乡村艺术大棚设计案例结合, 以创造性思维与设计方法为理论基础, 以乡村艺术大棚设计为载体, 提取摩登意象, 设计视觉元素并融入室内空间, 梳理整体设计思路, 呈现出逻辑清晰的设计方案, 为创造性思维与设计方法的应用提供了优秀案例。

关键词

创造性思维, 设计方法, 艺术设计

Interior Design Based on Creative Thinking and Design Methods

—A Case Study of New Rural Art Greenhouse Design

Jingtong Qiao

Department of Environmental Design, College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Apr. 3rd, 2024; accepted: Jun. 21st, 2024; published: Jun. 28th, 2024

Abstract

Art design is a creative act of creating a new and unique product or service to meet people's needs by using existing knowledge and experience. Creative design thinking and design methods are the

文章引用: 乔靖潼. 基于创造性思维与设计方法的室内设计[J]. 设计, 2024, 9(3): 1070-1077.

DOI: 10.12677/design.2024.93419

core of art design, and the combination of scientific design system classification and innovative design thinking is the process of design, and it is also the ability that art designers must have. Based on the theoretical basis of creative thinking and design methods, and the design of rural art greenhouses as the carrier, this paper extracts modern imagery, designs visual elements and integrates them into the interior space, sorts out the overall design ideas, presents a logical and clear design scheme, and provides an excellent case for the application of creative thinking and design methods.

Keywords

Creative Thinking, Design Method, Art Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

创造性思维与设计方法二者的关系是相辅相成，缺一不可的。设计师的创造性思维不是单纯在形象上天马行空的想象，而是具有科学理论依据的理性思维，既要有创造性的想象力，又要具有将感性思想逻辑化运用的能力。许多设计者过于看重感性感受而认为理性化思维是非艺术的，这种思想是不对的[1]，设计者在某处获得了设计灵感，然后在科学的系统分析下选择一种设计方式进行设计，再在此基础上进行突破和创新。这个过程不是单纯的设计，也不是纯粹的艺术创作，而是要基于科学的设计系统分类加以创新性设计思维相结合，而此过程就是创造性思维形成的过程，也是艺术设计师必须具有的能力。

2. 创造性思维概述

2.1. 发散思维与头脑风暴法

发散思维是感性的，是为了解决问题尽可能地提供最多的解决方案。思维在发散之前必须具备一定的条件。需要具备一定的知识与经验，必须有已知信息的存在，才能进行发散；而已知信息越多，所获得的信息就越丰富、越有可能产生新的创造性方案。发散思考就是由一个问题向外辐射出若干种不同类别、不同方向的答案，这些答案往往具有多个方面和角度。发散思考就是为了解决问题，尽可能地提供最多的解决方案，尽可能地利用一切可以利用的资源，力求得到最大的效果。发散思维又称求异思维，是指在大脑中进行思维时打破传统的习惯性思路，从不同角度、不同方向进行思考而产生新想法和新方法。

头脑风暴法的过程就是发散性思维的过程。通过打破常规的思维方式，用发散的思维寻找解决问题的各种可能性，这也是头脑风暴法被称为“创造性思维”的原因。头脑风暴法中所采用的方法有很多，比如自由联想法、角色互换法、自由联想 + 角色互换法、发散思维 + 收敛思维法等[1]。自由联想，就是随意想些什么就说什么。比如某个人有个主意，那就让他先想一个好主意(构思)，然后再开始说出来。大家想一想是否可行？然后再补充意见，最后再确定一个新点子。角色互换，就是大家可以想着一个人认为对的时候怎么说或做什么。比如有人提议要做这个东西，那大家就按照他说的去做，等等。一组设计人员集思广益，求同存异，向着共同的目标探索问题的最优解，这是解决问题的第一步，打好基础，可以为下面的工作提供丰富的素材和解决方案。

2.2. 联想思维

与“发散式”思维类似的是“联想”思维。“联想”是一种将进行思考的对象与人脑知识库中的知识对象进行比较，并基于两者间的关联性共通性而产生新的创意。联想可分为“经验联想”和“创造联想”。经验联想指以原有的经验为基础，由已知而推测未知的过程，通常是由个别到一般的思维方式；创造联想则是从新的经验出发，通过创造和试验，将新事物与已知事物加以联系，从而发展成为新的知识、产品或方法。联想包括两种形式：一种是由某种事物引起其他事物或由另外事物引起该事物；另一种是由两个或更多事物之间所发生的现象之间进行比较而产生关联。

3. 设计方法概述

要想实现设计认识的过渡与升华，就是要由下意识思维转变到有意识思维，运用逻辑性，科学化的和设计方法。

3.1. 设计方法的发展历程

在手工工艺年代，大部分的设计方法都是通过师徒经验的传承，通过口头和口头的方式来进行。这使得设计方法的形成带有浓厚的经验主义色彩和偶然、不确定的特点，常常因传承的突然中断或行业、门类的人为阻隔导致零散和封闭[2]。

随着科技的发展，设计方法的产生、教学方法、控制理论等一系列横向科学的产生，为现代设计方法的普及打下了坚实的基础。科学技术的进步，尤其是计算机技术的发展，使设计方法的研究向更多专业、领域扩展。设计方法从手工到工业化、机械化和自动化，设计理论从经验到实验再到理论研究；设计程序从低级走向高级。在传统的手工艺年代，一般都是根据产品的使用要求和市场对产品需求的变化，不断地调整加工程序，使工艺达到最佳化。而现代设计技术在实现生产标准化、降低成本、提高效率和节约能源等方面起着重要作用。随着社会对产品使用功能的要求日益提高，现代技术在工艺上和材料选择上越来越趋向于环保、安全、可靠等方面的要求；在艺术上也日益追求高质量，精益求精。所以，要解决日益复杂的设计问题，就需要运用现代科学的方法与方法。当代科技呈现出综合化、边缘化、不同理论相互关联、相互渗透的倾向。

3.2. 设计方法概述

目前广泛被使用的设计方法思路之一为“设问法”。其步骤为提出问题、分析问题、解决问题。通过对目标问题的系统分析，广泛调研来思考设计思路，具有设计目标明确，设计思路清晰的特点。

问题的提出是解决问题过程中最重要的一环，问题的提出是一个深入问题与发现问题的开端。设问的关键在于，让疑问变得晴朗，让问题变得清晰，这样就能缩短探究与思考的范围，并达到解决的目的。提问是有科学依据的，如果没有标准和原则，很容易打乱自己的思维。因此，问题的提出是设计方案预构过程中的一项关键环节，也是实现设计目的的一项重要措施。这种设计方法旨在防止空洞的无目的思维，从而使创新者能够准确、高效地掌握发明创造的目的与方向，从而产生大量的创新构想。把设计方法和创意思维相结合，可以让人从不同的角度去考虑问题，既能更好地分析问题，又能更好地解决问题。

4. 设计思维的创造性与升华

辩证法指出，事物的发展是螺旋上升的发展过程。而艺术思维创造过程中的最后一步上升就是归纳，总结与反思[3]。对事物认识的循环递进和过渡，完成了人的创造性发现和知识的飞跃。如纹路、木纹、等高线都是天然的曲线，利用其共同特点，加以联合运用，这就是一种“异质同构”的设计，通过对这

些相似的元素进行归纳和总结，赋予历史文化色彩，就会有新的创造性认识，达到了创造过程最后一步升华的过渡，创新性也在最后一步得到显现。

设计方法的获取应该是通过对概念的理解的升华而自然而然地得到的。设计法是指对问题进行发现、分析和解决的过程，是对事物内在因素的分析、推导和推理。设计的目的与内容的复杂性，决定了设计手段的多样化与丰富，以实现预期的目标。

首先，在合理的分析基础上，对设计目标的形式元素进行了解，并用欣赏者易于理解的方式将其合理组织，通过多种形式构成元素之间的相互协调与搭配。其次做减法。减法原则体现了设计创新的优选思维能力。再次是摒弃杂念，即简化设计方案。设计师要把精力集中在本质问题上，而不是形式和外表上，精简方案涉及到对设计要素及表现形式等内容的取舍、精简和简化设计作品，但也需要遵循一定的原则。需要具备多方面考虑能力并加以筛选与取舍。这不仅是对内容的简单删节，更是对设计精髓的提炼，体现了创意的独到见解。因此，减法原理就是在设计中，寻找最好的方案，既要留给设计的空间，又要让欣赏的人参与到设计中去。极简主义，极简主义可以归于这里。再次进行分析、归纳、推理、想象和综合。对于复杂的事物要善于对其进行归纳、分类等方法来确定其设计规律和关系等问题，并通过复杂多样的信息加以综合提炼出最佳答案。

5. 摩登田野——临溪有机农业新乡村艺术大棚设计

5.1. 设计背景

受经济回升向好、人口迁移流动更加活跃等因素影响，2023年末，我国常住人口城镇化率过半，曾经的“乡土中国”经历了“世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程”。大量农业人口的向城市迁移，造成了城市人口缺少与自然联系。城市人口在闲暇时光回到乡镇亲近大自然，追求乡村体验感是新时代的体验趋势。摩登田野的概念就有了时代背景。

此次设计试验地址位于江苏省常州市钟楼区琵琶墩村，将传统大棚空间改造设计，作为一个综合性，多功能性的室内公共空间。该空间是一个集宣传当地特色农业产业文化，吸引外来游客参观互动和当地居民聚集，买卖，休闲的综合室内空间。为推动乡村发展推动经济作出贡献。

5.2. 创造性思维与设计方法在设计案例中的具体运用

本设计方案将理论融入实践，以创造性思维与设计方法为理论基础，乡村艺术大棚设计为载体，提取摩登意象，设计视觉元素并融入室内空间，呈现出逻辑清晰的设计方案，为创造性思维与设计方法的应用提供了优秀案例。

5.2.1. 调研与分析

在设计前期，通过对江苏省常州市琵琶墩村的调研(见图1)，了解了乡村主要的发展战略与当地特色发展企业，提出未来居民活动规划即游客旅游新策略，制造更多功能区域，使居民有文化性的聚集场所，绿色农业的展示区域，游客有新奇的乡村农业文化体验感。

琵琶墩村以农耕经济为主，村民充分利用土地资源，广种花木，时令蔬菜、水果，养殖螃蟹等，取得了较好的生产成果，形成了产业化经营的农业企业和一批种植专业户(见图2)。

项目适用人群分为四类(见图3)。第一类人群为本地居民，项目要满足当地居民聚集，买卖，休闲的需求；第二类人群为外地游客，要满足他们的乡村体验并向其宣传当地文化特色；第三类人群为商贩，公司等，要满足他们的产品展示，宣传，售卖等功能需求；第四类人群为政府管理人员，要满足其文化宣讲的需求。



Figure 1. Analysis of the characteristics of Pipadun Village
图 1. 琵琶墩村特色分析^①

互动种植
Interactive planting



Figure 2. Characteristic agricultural products of Pipadun Village
图 2. 琵琶墩村特色农产品^①



Figure 3. Analysis of the design crowd of art greenhouses in Pipadun Village
图 3. 琵琶墩村艺术大棚设计人群分析^①

5.2.2. 室内空间设计

室内空间上分为三部分(见图 4)。1 综合活动中心，可以满足各类娱乐休闲活动的举办，大型互动场所，可容纳较多居民进行不同活动。2 公共市集，是展示当地农业文化的重点区域，特色农产品，特色产业等在此区域得到充分展现。聚集居民进行自由售卖与购买，发挥个人特色。3 互动种植空间，此空

间带来了一种新颖互动模式，用种植的方式将城市与新农村的生活联系起来，让城市居民也能体验到种植乐趣，贴近自然，是一种不一样的新奇体验。

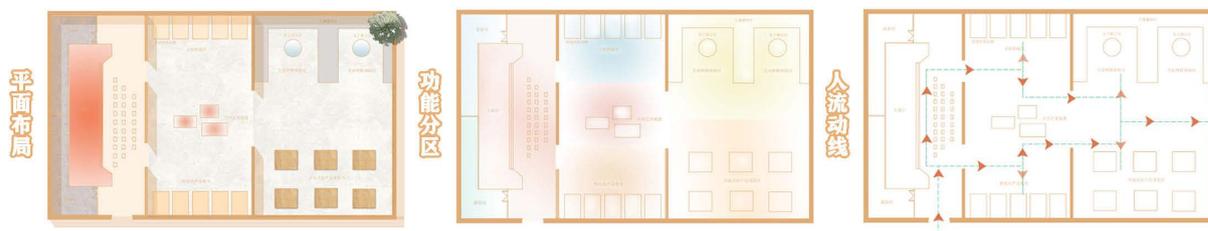


Figure 4. Spatial analysis of art greenhouses

图 4. 艺术大棚空间分析^①

5.2.3. 摩登意象提取

摩登直译英文 modern，意为现代化。此次设计与视觉传达、景观专业共同信息互通，共同打造琵琶敦村摩登田野形象。视觉传达方面打造当地公共文化品牌，IP 形象，宣传地域性特色，设计具有品质和生命力的文创产品；室内市集方面将平面元素运用到室内部分(见图 5)，加强文创性，互动性以及商业性；景观方面将设计融入进亲和共生的社群，创造乡村田园风光的环境美，打造特色露营景观旅游体验。

此次设计将摩登意象赋予各个空间节点，打造特色文旅文化：摩登市集，摩登大棚，摩登农庄，摩登田野。打造健康、有机、绿色、实惠、休闲、生态自然的形象。摩登大棚新时代现代乡村体验应是既有小乡淳朴自然风气，又有现代新潮文化的有机融合，这也是未来乡村文旅发展的战略方向。

5.2.4. 最终效果展示

室内空间保留大棚原始骨架，用半封闭的屏风，矮柜等分隔空间，保留室内空间的通透性，同时运用亮眼的橙色点缀空间，使空间更有活力(见图 6)。将设计流程排版(见图 7)，分为前期调研，空间生成，



Figure 5. IP poster design of Pipadun Village

图 5. 琵琶敦村 IP 海报设计^①



Figure 6. Interior renderings of the art greenhouse

图 6. 艺术大棚室内效果图



Figure 7. Final display panel of Modern Field, display panel 1 (left), display panel 2 (right)
图 7. 摩登田野最终展板，展板一(左)，展板二(右)^①

空间分析，效果展示，周边文创五个分析板块，最终呈现出逻辑清晰，主题明确的设计方案。

6. 结语

优秀的设计作品是科学化、体系化的设计方法与感性思维创造性思维有机结合的产物。艺术设计的创造性本质，体现在设计创意的过程和实现中。其核心内容就是创新思维，它贯穿于整个设计活动的始终。创新思维能力是艺术设计的生命线和可持续发展的原动力，更是需要贯彻落实的任务。在此次设计过程中，我逐步提高了自己的创造性思维能力，进而进行了深入的思考，拓宽了思路，形成了“实践 - 反省 - 学习别人 - 总结 - 升华”的设计思维。这一思维方法在实际工作中发挥了重要作用，帮助我很好地完成了自己的设计工作。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，通过实践加深了对理论方法的理解。作为新时代设计人，要更加把握设计创造性思维的能力，融入文化，人文，形成自己的设计体系，进行科学的，全面的设计，人性化的设计，对社会有益的设计，人们满意的作品。

注释

①图 1~7 来源：作者自绘

参考文献

[1] 何丽华. 艺术设计中的创造性思维与科学方法研究[D]: [硕士学位论文]. 武汉: 武汉理工大学, 2002.

-
- [2] 钱安明. 艺术设计思维方法研究[D]: [硕士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2007.
- [3] 姚刚, 王岚. 过渡与升华——艺术设计创新思维能力培养探议[J]. 宝鸡文理学院学报(社会科学版), 2009, 29(5): 122-125.