

科学技术赋能下书籍装帧设计课程多元化教学模式分析

许慧敏 姚超 姚亚静 郑茜 李丹文

景德镇艺术职业大学

摘要:随着科学技术赋能下的快速发展,书籍装帧设计课程需要不断更新与改革,以适应学生的学习需求和社会的发展需求。传统的课堂教学模式往往难以满足学生的多层次需求,不能全面培养学生的实践能力和创新思维。基于此,本文旨在探讨科学技术赋能下书籍装帧设计课程的多元化教学模式。通过分析书籍装帧设计课程存在的问题,并结合实际改革实践,提出了多元化教学模式的可能路径与思考。通过本文的研究,希望可以促进书籍装帧设计课程的改革与发展。

关键词:科学技术赋能下;书籍装帧设计;实践教学;多元化教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.02.156

当前,信息技术的快速发展和数字化阅读的普及,使书籍装帧设计面临着新的挑战 and 机遇。学生和读者对于书籍的审美需求和阅读体验提出了更高的要求。在信息爆炸的时代背景下,书籍装帧设计课程需要注重实践操作、数字技术应用和创新思维的培养,以满足社会发展和学生需求的多样性。

书籍装帧设计课程是一门专注于书籍外观设计和装饰的课程,旨在培养学生在设计和制作书籍时的美感、创造力和实践能力。该课程通常涵盖了书籍封面设计、内页布局、装帧材料选择、装订工艺等方面的内容。同时,从专业课程名字来看,书籍装帧是一门复杂的科目,它的理论性和实践性要求较高,因为它与社会经济及科学技术等紧密相连。所以它不仅是一门简单的文化内涵课程和设计课程,还是一门技术应用型课程。随着时代发展,它需要不断改进,从而跟随设计艺术教育的步伐。

一、书籍装帧设计课程存在的问题

书籍装帧设计课程是一门必修课程,归属视觉传达专业管理。从课程分类来看,理论和实践都十分重要,而且也紧密相连。从内容上看,它融合了设计、美术、工艺、装订等多个内容,属于综合性课程,也是设计专业中的核心课程。但是从目前教学情况来看,现代书籍装帧设计课程存在的问题很多,比如常见的有重理论轻实践、装帧形式单一、教材内容陈旧等问题。下面具体分析一下。

(一) 教学内容陈旧,对书籍整体设计概念理解不深入

可以看到当前我们正处于信息化时代,互联网技术和计算机技术发展迅速,数字经济和科技经济越来越强大,网络科技逐步深入,这也让设计行业发展迅速。当然改变的不仅仅是设计行业,各行各业都有受到影响。但是从设计行业来看,高校设置的书籍装帧课程教学内容十分落后,无法跟进时代的发展步伐。这些教材还是十几年前的内容,仍然采用传统教学模式来授课,没有引进新的教学内容和教学模式。而学生通过这些陈旧的知识无法理解当前的设计概念,存在一定局限性。

另外由于学校重理论、轻实践,因此在书籍装帧设计课程开展过程中,也是以理论课程为主,实践占比很低。而书籍装帧设计课程是集理论和实践一体的课程,缺乏了实践部分,对整个课程内容理解都有难度,也影响学生对课程的学习。先不说理论教学内容陈旧,实践教学内容也一样,因此更难推动书籍整体设计的发展。

(二) 设计主题模糊,创造性思维缺乏

虽然书籍装帧设计课程开展时间较长,但是随着时代的发展,目前课程设计主题越来越模糊,创造性思维极度缺乏,而且很多作品千篇一律。这也是因为网络发展至今,大部分学生都选择从线上获取资源,搜索相应的设计主题,从而导致很多学生的设计主题雷同严重,都纯属于浅层次的概述,缺乏特色和个性。长此以往,设计出来的作品就会丧失生命力,缺乏市场竞争力,也影响后面的就业。

(三) 对书籍装帧的工艺设计不够重视

前面提到过书籍装帧设计课程包含很多内容,例如打印、印刷、装订等。但是一些学校设备和教学硬件条件十分有限,导致学生实践次数较少,对新型的装帧方式接触不够。书籍装帧设计发展至今,由原始时期的石头、甲壳、兽骨到泥版书、羊皮纸书、竹简、帛书直至纸质图书、电子图书等形式。就物质实体而言,电子书也是书籍的一种承载形式,它采用了数字化的阅读模式,为图书带来了视觉和听觉的不同体验感受。因此,未来图书装帧设计的另一主线就是电子图书的设计。就物质的空间性来看,立体书是集装饰与阅读为一体的阅读模式,它融合了审美式阅读。3D打印技术对于立体书的制作起到了推动作用,它对于材料的包容性较强,综合材料的图书解决易破坏和载体单一的问题。因此,3D打印技术是未来书籍装帧设计的另一呈现方式。但就目前的书籍装帧设计课程来看,高校的授课主力仍停留在传统的纸质设计与制作,对于新型装帧形式的学习不够重视。

二、科学技术赋能下书籍装帧设计课程多元化教学的思考

随着科学技术的不断进步和应用,书籍装帧设计课

程的教学模式也面临着新的机遇和挑战。科技的发展改变了书籍的呈现方式,让知识传播速度更快、让信息传递方式更加多样化。同时,科学技术的发展也为书籍设计带来了更丰富的材料选择和特性,为设计者提供了更多元化的设计可能性。因此,研究最新科学技术如何应用于书籍装帧设计可以帮助设计者及时将科技融入设计中,解决设计与技术过于分离的现象。

首先,科技改变了书籍的呈现方式。随着电子书、网络期刊、在线学习平台等形式的出现,知识传播的速度得到了极大的加快,信息传递的方式也变得更加多样化。在书籍装帧设计课程中,可以引入这些新的呈现方式作为教学案例,帮助学生深入了解科技对书籍呈现方式的影响,引导学生认识到随着科技的发展,书籍设计也需要不断创新。

其次,科学技术改变了书籍的承载载体,让材料更加丰富、特性更加多元。新型材料和印刷技术的应用为书籍装帧设计带来了更多可能性,使得书籍的制作更加精美、个性化,从而提升了读者的阅读体验。在教学中,可以引入这些新材料和技术的案例,让学生了解材料特性的多元化,培养学生对材料选择与应用的创新意识。

最后,研究最新科学技术可以帮助设计者及时地将科技应用于设计中,解决设计与技术过于分离的问题。在书籍装帧设计课程中,可以引入最新科技在设计领域的案例分析,帮助学生了解科技对设计的改变和创新,鼓励他们结合最新科技进行设计实践,从而拓展学生的设计思维 and 创新能力。

综上所述,科学技术为书籍装帧设计课程提供了丰富的教学内容和案例,通过引入最新科技的发展,可以促进设计教学的多元化和前沿化,帮助学生更好地适应科技发展的背景,培养其创新意识和科技应用能力。

三、书籍装帧设计课程改革实践与思考

(一) 培养学生的民族认同感,从传统文化中汲取营养

在当今全球化和信息化的社会背景下,传统文化逐渐淡出学生的生活。学生的民族认同感相对较弱,缺乏对传统文化的了解和关注。一方面,学校教育的重点逐渐偏向于知识传授,而忽略了传统文化的培养。另一方面,学生的兴趣和娱乐方式也与传统文化逐渐脱节。因此,通过书籍装帧设计课程,可以让学生从中汲取民族文化的营养,增强对传统文化的认同感和情感投入。这有助于提升学生的文化自信,塑造积极的价值观和审美观,培养他们正确的历史观念和文化意识。通过教学活动和案例分析,引导学生了解传统文化的内涵和特点,如中国绘画、篆刻、剪纸等,以及具体的装帧设计技法与方法。

具体而言,学生可以通过学习传统绘画艺术的技法和风格,将其中的元素和图案应用到书籍的设计中,如利用山水画的构图原则来设计封面,或者运用传统的水墨画技法制作装帧材料。这样的设计既展示了传统文化

的特色,也可以使书籍更富有艺术感和观赏性。此外,书籍装帧设计课程还应继续提升对传统文化的关注和培养。同时,结合现代技术的应用,如计算机辅助设计(CAD)、3D打印等,提供更多元化的设计方式和媒介,使学生在传统文化的基础上获得更多创新的空间。

(二) 培养学生的创新意识和多元化设计理念

传统的书籍装帧设计往往以简约、实用为主,缺乏创新和多元化。随着社会的发展和人们审美观念的改变,要求书籍装帧设计更具创造性和艺术性。而书籍装帧设计课程作为一门实践性较强的课程,可以培养学生的创新思维和设计理念,提升他们的审美能力和设计实践水平。这有助于学生在未来的工作和生活中,面对不同的设计需求,能够提供更有创意和多元化的解决方案。

因此,通过引导学生开展设计思维训练和设计实践活动,可以激发他们的创造力和对不同风格、材料、布局等的理解和运用。为了更好的培养学生的创新意识和多元化设计理念,教师可以开设设计思维培养和设计实践两个方向的课程,其中设计思维培养主要注重学生的创新能力和设计理念的培养,设计实践则侧重于学生的具体实践能力和技术应用。

例如在设计思维培养课程中,教师可以引导学生参与一些有趣的设计项目或比赛,如设计一个具有创新性的音乐书籍封面,或者设计一个与特定主题相关的艺术书籍。通过这些设计项目,可以激发学生的创造力和创新意识。在设计实践课程中,学生可以运用专业设计工具和软件,结合自身的设计理念和审美观念,进行具体的书籍装帧设计实践。

此外,书籍装帧设计课程还应与时俱进,关注当代设计趋势和技术的发展。利用新兴技术,如虚拟现实、增强现实等,将书籍装帧设计与数字媒体相结合,开辟多元化的设计空间和教学方法。

(三) 线上线下协同的书籍装帧设计课程体系的建立

书籍装帧设计作为一门专业课程,旨在培养学生的设计能力和审美素养。然而,传统的书籍装帧设计课程往往依赖于传统实体教室教学,课程内容和教学资源有限,难以满足学生的不同需求。随着信息技术的发展,线上教育平台逐渐兴起,为书籍装帧设计课程的改革提供了新的机遇。线上线下协同的教学模式能够充分利用线上资源,拓展教学内容和学习方式,提高学生的学习效果和创造力。因此,通过建立线上线下协同的书籍装帧设计课程体系,有助于提高学生对设计理论和技术的理解和掌握程度,激发学生的创造力和设计能力。此外,线上线下协同教学还可以拓宽学生的学习范围,使他们接触到更多的设计案例和应用实践。

建立线上线下协同的书籍装帧设计课程体系可以通过以下途径进行。首先,教学资源整合。整合线上和线下的教学资源,利用在线平台提供课程资料、设计案例、学习小组等资源,以便学生随时学习和交流。其

次，线上课堂教学。教师可以利用在线互动课堂进行理论知识的传授和讲解，通过多媒体展示、互动讨论等方式激发学生的兴趣和参与度。最后，线下实践活动。组织学生进行线下实践活动，如实地考察、实物展示、设计比赛等，让学生能够亲身体验设计过程和应用技能。

具体而言，在线上线下协同的书籍装帧设计课程中，教师通过在线互动课堂进行课程讲解和知识传授。学生们通过观看教师的演示和解说，了解书籍装帧设计的基本原则和技巧。随后，教师布置实践任务，并要求学生在线下进行实际的设计创作。学生们可以自己购买材料，按照设计方案进行实际操作，锻炼实践能力。学生们还可以通过线上平台提交设计成果，并进行互相评价和讨论。这种线上线下协同的教学模式，能够更好地充分利用线上线下资源，提高学生的学习效果和设计能力。

（四）增加书籍装帧设计手工书制作环节

书籍装帧设计手工书制作是一种传统的装帧技术，通过手工制作可以增加书籍的艺术性和观赏性，使读者在阅读过程中得到更好的体验。然而，随着数字化阅读的普及，传统的手工书制作已经渐渐被取代。此外，手工书制作需要大量的时间和精力，成本较高，并且对制作技巧有一定的要求，限制了其在书籍装帧设计课程中的应用和发展。而增加书籍装帧设计手工书制作环节，有助于传承和弘扬传统的手工艺艺术，培养学生对传统工艺的尊重和创造力。同时，手工书制作还可以给学生提供良好的实践机会，锻炼他们的动手能力、耐心和细致观察力。

在增加书籍装帧设计手工书制作环节中，需要教师有一定的手工书制作知识和技巧，包括封面设计、装订技巧、书签制作等方面。教师可以通过讲解示范、实践指导等方式引导学生，教授制作手工书所需的技术原理和步骤，同时提供必要的材料和工具支持。

具体而言，教师需要准备相应的手工书制作教学资源，包括手工书的制作步骤、实例教材和制作所需的材料和工具。同时，通过讲解和示范，教授学生手工书制作的技术原理和操作步骤。并提供必要的技术指导和反馈，帮助学生解决制作过程中的问题和困难。最后，学生在制作手工书的过程中，可以根据自己的创意和设计思路进行创作，提高他们的创造力和设计能力。制作完成后，组织学生进行展示和分享，让他们能够相互学习和借鉴。

例如，当教师引入手工书制作环节时，可以要求学生设计和制作一个手工书。学生们根据自己的设计理念，选择合适的材料和工具，进行手工书的制作。制作过程中，学生们需要考虑封面设计、内页装饰、装订技巧等方面，并注重细节和整体效果。制作完成后，学生们可以在课堂上展示自己的手工书，并与同学们交流分享制作的心得和经验。这样的实践活动可以提高学生的实际操作能力和创新能力，培养他们的美感和创造力。

此外，随着技术的发展，教师还可以进一步整合现

代技术和手工书制作，探索数字手工书制作的方法和工具。例如，利用计算机辅助设计软件和3D打印技术，提供更多样化和个性化的手工书制作方式。同时，加强与传统手工艺社区的合作，为学生提供更多实践机会和传统工艺的传承与发展。

（五）提升读者多维体感

书籍无论是传统油墨印刷还是由数字信号呈现的文本内容都是以被阅读为最终结果，那么这些不同的载体之间必定会存在相互借鉴和融合的可能。如何在传递知识的同时提升读者的阅读体感必然成为未来书籍设计者的一个重要课题。体感是指人的躯体感受，它包括触觉、压感、痛觉和本体感受。在数字阅读和3D立体书是将听觉、视觉、触觉融入书籍中，将人体的多维体感融合在一起时会提升读者阅读体验。

结语

科学技术赋能下，书籍装帧设计课程的教学模式需要更加注重创新和实践，培养学生的实际操作能力和创意思维。多元化的教学模式可以通过培养学生的发散思维能力，从传统文化中吸取营养、培养学生的创新意识和多元化设计理念、线上线下协同的书籍装帧设计课程体系构建等方式，提高学生的学习效果和创造力，以适应社会发展的需求。

参考文献

- [1] 谢梅玲. 应用型本科视觉传达设计专业课程教学改革——以书籍装帧设计课程为例[J]. 大众文艺: 学术版, 2022(10): 160—162.
 - [2] 马珂. 基于产出导向的应用型本科视觉传达设计课程改革与实践——以书籍装帧设计为例[J]. 创意设计源, 2019(4): 76—80.
 - [3] 王琴琴. 论高职教育中“文化育人”的体现——以服装与服饰设计专业为例[J]. 当代教育实践与教学研究: 电子版, 2018(10): 182—183.
 - [4] 陈秀珍. 视觉传达设计中“文化育人”的探索与实施——以高校书籍装帧设计课程思政为例[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2022, 35(5): 76—79.
 - [5] 薛慧峰, 白松楠. 高职艺术设计类专业《书籍装帧》课程的教学模式探讨——以“434”教学改革为例[J]. 科学与财富, 2015, 7(16): 268—268.
 - [6] 肖阳, 聂晓燕. 贺绿汀与上海音乐学院的情缘——纪念人民音乐家贺绿汀120周年诞辰[J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 2023(3): 96—105.
 - [7] 昌勇, 赵灿, 田恬, 张志丹, 殷国华, 严茂林. 中国林草精神的丰富内涵、时代特征及实践启示[J]. 国家林业和草原局管理干部学院学报, 2023, 22(4): 1—6.
- 基金项目：科学技术赋能下书籍装帧呈现方式转变研究——以3D打印和数字阅读为例（课题编号：GJJ2204711）；“Z时代”背景下职业本科《品牌形象设计》课程项目化教学改革与实践：江西省高等学校教学改革研究课题（课题编号：JXJG-22-124-5）