

新时代高校视觉传达设计专业教学的课程改革策略

文仪萱

韩国南首尔大学

摘要：伴随我国社会进步与经济水平的高速发展，教育教学工作得到非常广阔的发展空间，能够为新时代高质量人才的培养起到推动作用。同时，由于我国高校规模迅速扩大，设计专业人才培养工作也受到广泛关注，各大院校相继开办具有实用价值的设计专业。但是，受到多方面因素影响，部分地区院校设计专业发展受到限制，主要表现在师资力量薄弱、教学模式落后等，使得视觉传达设计教学出现诸多问题。针对此种情况，新时代背景下要立足实际，加快高校视觉传达设计专业课程的有效改革，从而促进本土高校视觉传达设计专业加快转变成具有鲜明特色、良好教学水平的品牌专业。基于此，本文将针对现时代高校视觉传达设计专业教学课堂的改革策略加以探索研究。

关键词：视觉传达设计；高校课程；改革策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.08.057

引言

大学作为我国培养高素质、高质量人才的主要阵地，在某种程度上将对我国未来发展确实起到影响作用。在当前社会发展背景之下，为更好地服务于中华民族伟大复兴事业、推动教育教学工作更优化发展，已经成为大学阶段教育工作者必须着重思考的问题之一。对于视觉传达设计课程来说，是基于当前信息技术高速发展背景之下开设的技术性学科，要求专业学生充分认识并熟练掌握相关电脑软件，并将其实际应用到现实生活的工作场景之中，能够对我国设计领域起到承载与推动作用，有助于加快信息化、数据化社会转型。

一、高校视觉传达设计专业教学意义

对于视觉传达设计专业来说，主要是指我国设计学院所设置的课程，其教学目标旨在培养具备设计专业必备的基本理论与专业知识。同时，能够熟练掌握专业所学软件，应用于产品包装、广告设计、平面设计等方面生活场景。除此之外，视觉传达设计专业还要求学生具备一定美术素养与审美素养，能够充分体现专业素养。总的来说，视觉传达设计专业主要是为当前社会培养出较高综合素养的实用型专业人才^[1]。

高校视觉传达设计专业教学的开展，能够符合当前社会行业发展对视觉传达设计人才的内生需求。从现代社会发展趋势来看，数字化产业已经成为一种新型技术革命与产业革命的主流。可以说，能够掌握数字创意产业的新技术与手段，便可以在当前及未来生产与竞争中得到更大优势。在此背景之下，视觉传达设计专业应当成为当前高校迎合社会发展的重要方向。视觉传达设计专业涉及广告设计、图像设计、界面设计等多个方面，

能够与数字创意产业数字化技术（虚拟现实、全息成像、裸眼 3D 等）以及数字内容（动漫、影视、美术等）紧密结合，涉及当前社会上的绝大部分行业与领域，可以说我们生活到处都能够体现出视觉传达设计专业成果^[2]。因此，目前视觉传达设计专业必须结合行业发展实际情况，能够革新教育理念、优化调整课程，从而适应目前我国数字化产业发展对专业高质量人才的迫切需求。

同时，注重高校视觉传达设计专业教学的改革，还是强化其实际教学水平与效果的必然要求。具体来说，由于受到传统教学观念制约，目前我国高校视觉传达设计专业还存在着一定程度上的问题之处。具体表现在教学目的不清晰、课程设置不合理、教师教学理念与授课水平较差等，在这些因素共同作用下，造成当前视觉传达专业教学水平较低、教学效果较差等后果，无法为当前数字创意产业发展提供相匹配的高质量、高素质人才，对学校长远发展也将造成不利影响。针对此种情况，当前高校视觉传达专业课程需要注重优化改革。能够将行业对人才需求作为出发点，紧密结合学生实际学习水平、数字化产业技术要求等，对专业课程实现切实改革与优化调整，从而能够以此不断提高教学水准与品质，促使专业发展更加适应于社会需求，培养适合社会发展的专业人才，充分为学校的专业与整体发展提供更多核心竞争力。

二、高校视觉传达设计专业教学的现状与问题

（一）教学现状

对于当前我国高校视觉传达设计专业来说，课程设置和教学内容基于数字化、大数据发展背景，必须跟上时代的步伐，密切地与产业发展趋势、社会实践要求相

适应。这主要是由于社会发展过程中,视觉传达设计已经信息技术、人工智能等领域发挥出重要作用。因而当前专业课程教师注重深层次挖掘专业教学内容,并强调学生语言表达能力、创造性思维能力以及人文素质等核心素养的激发与培养。同时,为更好适应大数据环境下的视觉传达设计课程,在教学手段与工具运用上都要开展相应的优化与变革工作。传统以讲解、演示和实践为主要手段的教育模式已经不能够更好适应当前学生发展和知识掌握。因此,专业教师为提升学生自学和综合素质,必须更加重视学生学习方式的优化转变,将研究性学习、问题驱动学习等融入课程之中。并在此基础上,创新教育手段与授课方式,将多元化、多样化形式引入课堂之上,如数据分析工具、网络教学平台等^[3]。

除此之外,如今教育教学工作的主要任务是培养与强化学生核心素养及综合素质,能够更好适应社会与时代发展需要。因此,高校视觉传达设计专业必须重视学生素质与能力的培养工作。在此过程中,要求学生能够充分掌握大量数据分析与信息挖掘能力,熟练掌握与应用专业相关技术软件,应用各方面的知识与手段,在文化、个性、功能等多方面需求上进行创新思维活动与实际应用。

(二) 专业设置问题

一方面,教学模式对于各个专业来说,都是非常重要的组成部分,学校想要提升办学实力,其中最主要环节便是能够建立健全一套科学、合理的教学管理模式,才能够帮助专业课程教学顺利开展,使其朝向更加科学化、合理化方向发展。但是,从当前各个高校的实际教学管理现状来看,视觉传达设计专业课程还远不能满足期望,特别是在专业课程设置方面存在问题和不足之处。其中,最大问题便是不合理的课程安排。具体来说,由于视觉传达设计报名考核标准尚没有统一,因而存在学生视觉设计专业基础参差不齐,有学生可能具有软件应用素养,而还有人接触程度较小,只认识与了解浅显层面内容。专业课程排课过程中,学校方面没有将这个因素考虑进去,导致一部分学生还没有掌握基本设计概论,便开始学习设计应用专业知识,导致其学习难度加大,无法深入专业内核心内容。同时,课程表现还过于集中,如艺术创意形状、色彩课程等课程,虽然具有重要性,但是排课过多、集中,都将导致学生产生厌倦感,不利于增强学习效果。

另一方面,与其他发达国家相比,我国视觉传达专业水平还尚处于发展时期,这主要是因为受到社会发展

与经济水平进步速度限制,信息化、数据化使教学方法较为落后,不能紧跟国际先进国家的步伐。为更好适应当前时代发展需要,我国很多院校都开始引入并设置视觉传达设计专业,从而培养新时代人才。但是,基于传统教育理念、授课模式,有些院校只是照搬国外的教学模式,并没有结合本土实际情况,不仅缺乏个性化教学方法,也限制学生创新意识和能力的发展,使其无法充分达到专业所应该具备的技术水平。从这个角度来看,如今我国视觉传达设计专业,需要结合社会发展需要与学生实际情况,重视表达能力、想象能力等核心素养培养,不断优化与革新教学设计,并通过实际操作活动培养及强化学生核心素养。除此之外,目前大多数院校教学设备也存在落后的现象,没有及时更新的意识和行动,不能为学生提供优良学习环境,导致其学习效果不佳。

三、高校视觉传达设计专业教学改革的思路与路径

(一) 树立正确教育理念

在如今教育教学工作不断发展与变革过程中,视觉传达专业应该注重培养具有全面素质综合性专业人才,帮助其更好适应当今社会与时代发展趋势。若继续采用传统的教育理念和授课模式,不仅无法有效调动学生学习兴趣和积极性,甚至还有可能导致其对于专业产生厌烦与不耐的情绪,进而影响到实际学习效果。这主要是因为大学阶段学生受到日常、网络等因素影响程度较大,将致使学习注意力无法集中于课堂之上,尤其是依托网络授课的视觉传达专业,将很有可能极大影响到实际学习效果。再加上传统授课手段方法趋向于形式化,较为单一、片面,缺少实际效果,这对强调个性追求、持续创造意识的空间设计专业学生来说,难以充分激发学习兴趣和积极性^[4]。

针对此种情况,当前视觉传达设计专业教师便应该革新传统教育教学思想,能够树立正确教育观念,并引入与应用最新教育思想,将学生放置于主体地位之上。同时,在教学过程中,还要有技巧对教学内容加以设计,转变教学观念,突破传统教学观念,在持续提升专业学科的基础上,增加对教学资源的投入,致力于培养高素质、高质量专业化设计人才。在充分渗透理论知识的基础上,将其教学实践活动紧密结合,制定长期教学目标与短期教学目标的授课体系,从学生实际情况出发,构建轻松、愉悦的高校授课环境与氛围,最终将视觉传达设计课程的教学内容充分挖掘与体现而出,切实实现理论与技术并重的人才培养目标。

（二）加快信息化建设

在时代进步与网络技术充分发挥作用的基础上，我国教育教学工作得到更加宽广地拓展与延伸空间，越来越注重将新型设备引入到教学实践工作之中。同时，注重加快我国院校信息化建设，能够成为目前大学封闭、信息沟通不畅的一个重要途径，同时也能够成为院校视觉传达设计课程改革的有效方式^[5]。

首先，院校视觉与传达专业要对信息渠道开展合理化、科学化的规划工作，能够不断加强与其它院校专业的联系与交流，相互沟通与分享教育教学经验，在打破区域间的信息壁垒基础上，对自身原本落后教育理念和授课模式加以革新，通过采用先进的教学管理方式，更好把握视觉传达设计专业发展方向，为未来持续进步提供方向。

其次，教师也可以利用网络资源加强与其他视觉传达设计相关的业内领导研究机构沟通，从而实现了对教学理念的持续革新。具体来说，文化教育改革和发展只有在满足学生学习需要前提下，才具有现实意义和实际价值。因此，在建立健全一个师生交流综合服务平台的基础上，有助于视觉传达教师根据学生认知特点、接受能力、综合学习水平等，给出有针对性的意见，从而对课程内容的教学适时加以优化与调整，对教学方法持续革新，使视觉传达设计的课堂变得更具有有效性、生动性。同时，信息化建设过程中，教学资源的拓展也非常重要，教师可以整合线上和线下教学资源，增加教学方法多元化，帮助学生拓宽知识视野、强化知识应用能力^[6]。

最后，加大对教学手段和相关教学设备的投入程度，使其能够在原有基础上，容纳更多当前时代前沿设计风格和相关信息。同时，通过可视化、直接化教学手段，帮助学生对所学知识具有更多直观体验，深层次进入到学习情境之中。除此之外，新型教学设备的引入，还为课堂增添更加趣味的设计风格，加深学生对视觉传达设计理论和应用理解，充分激发学习兴趣和积极性。在此过程中，教师需要加强指导工作，使其能够在课外实践活动和网络学习平台中得到更多巩固，对本专业知识技能和实际应用能力加以全面培养，从而无论在任一阶段学习过程中，都可不断积累学习经验、培养创新思维，帮助强化视觉传达设计职业素养。

（三）注重学生主体地位

无论任何阶段、学科教育教学过程中，都应该注重将学生放置于主体地位之上，注重其课堂主体，并围绕教育塑人、育人理念开展教学活动，如此才能够保证教

学工作的方向正确，避免出现偏离教育目的的情况出现。因此，当前院校视觉传达设计专业改革过程中，同样必须注重学生主体性地位，将其对视觉传达设计主导作用放在突出位置，并以此开展教学设计创新与实践工作，以提高学生学习积极性和有效性。同时，学生主体性地位的凸显，还有助于教师更好地其指导，能够深层次挖掘出学生学习特征、身心发展规律，由此针对性设计与实施教学策略，以此提高视觉传达设计的能力，并可以使其具有更多专业个性化思想与表达。

在当今视觉传达设计专业中，教师应该具有必须将更有效的理论资源和个性化设计创造力结合起来的意识，以新颖的方法来引起学生关注。针对此种情况，对视觉传达设计课程加以优化与改革时，无论是院校方面，还是教师方式，都要在教学和生活日常注意学生自我表现。但需要注意的是，不能将学生特点以传统教学方式与教学质量评估管理方式框定，从而有效避免学生教学主体性地位的缺失，使其对专业知识学习产生更多厌烦与不耐的心理情绪。因此，只有将学生作为中心，才能更好地调动其学习积极性。除此之外，为满足学生个体发展需要，视觉传达设计课程教学改革，可以建立健全分层次评价体系，给予每个学生更有针对性、目标性引导，促进其在视觉传达设计实践教学实践中更好发挥自身优势，更好体现新时代下教育教学工作有效性。

（四）调整课程体系

课程体系的调整是顺应当前时代发展趋势的必要措施，能够成为深层次挖掘出学生学习潜力，帮助其朝向更优良化、高水平化方向发展。从此角度来看，我国视觉传达设计课程便应该根据视觉传达设计产业发展方向和需要，能够以此不断优化课程、完善教学内容，可以使根据社会发展需要，持续提升市场竞争力和专业能力^[7]。

在对课程系统加以优化过程中，院校方面要紧跟视觉传达设计专业发展趋势，吸取新时代下的设计理念和教育理念，并积极引入市场发展需要，持续性、有效性对视觉传达设计专业实现优化与调整，促使学生对自身专业知识有一个更深层次的认识与了解，同时也能够对新媒体底层设计和传媒设计原理具有更为清晰地认识，充分顺应新时代发展要求。与此同时，对视觉传达设计专业教学改革中，要对学生开展多元化、多样化指导工作，在此过程中，课程体系教学需要充分贯彻到各个培养阶段之中，能够帮助学生全方位、多角度得到发展。具体来说：

首先,基于基础理论课程指导,教师自身首先要加强对基本理论的更深层次研究,从而能够更好对学生加以指导,帮助其掌握专业实践认识,紧密将理论与实践融合。其次,将理论知识讲授与实践教学放置于同等位置之上,帮助学生在平常学习与实习过程中,可以通过理论与实际相结合方法,将所学知识应用到实际作业,实现在校所学知识得到切实体现。最后,加强对大学生核心素养与综合素质的培养,不仅在专业知识学习,还是在日常活动之中,都能对专业知识深入思考,将生活实际各个方面专业构成要素加以剖析,从而帮助课程系统得到持续改革。在教学内容上,应根据时代发展需要,采用新型教学方法、授课理念、课堂构建模式,最终实现对课程体系的有效调整,能够帮助学生全面发展奠定基础。

(五) 转变传统教学思想

对于院校教师来说,不仅需要意识到理论与实践紧密结合的重要性和实际应用价值,还应当充分根据与按照当今时代发展需求,选择更为科学、合理的教学方法与授课手段。传统教学思想的指导已经无法适应如今时代发展要求,一方面是因为学生所接触的事物与理念等得到拓展,如继续采用传统教学思想,则不仅无法充分激发学生学习兴趣和积极性,还将使其感受到教学过程的落后性;另一方面主要是基于时代发展特征,应积极贯彻与落实习近平新时代中国特色社会主义思想与要求,应用新型教学工具与设备,确立正确教学思想,从而帮助学生发展成为新时代高素质人才。因而便要求当今院校与教师都能够改进现有课程资源,确保科技专业设计和艺术创新能够密切地结合在一起。具体来说,要做到以下两个方面:

一方面,将课程资源实现丰富化、多样化,能够积极改变以往局限于教材教学模式的限制,将网络信息科技、多媒体设备与系统等构建教学氛围,从而帮助教师充分认识当前新观念、设计艺术流派和专业思想,实现自身教育知识层次的提高。同时,视觉传达设计技术专业具有很强的开放性,因此,教师在专业课程内容教学过程中,也要借助多种工具来辅助教学,如通过R虚拟技术,帮助学生深入设计专业理念,进而提升自主创新能力,有助于优化及完善视觉传达设计知识体系^[8]。

另一方面,应当保证教学方法多样性,能够向其中渗透更多创新性思想和教学理念,将传统、有缺陷的教育方法转变为以培养学生学习能力为中心,引导其能够以自主性、自觉性开展各项学习活动。举例来说,开展

视觉传达设计课程时,教师可以将教材内容结合起来,设计出具有深度意义的综合性问题。同时,构建小组合作探究模式,要求学生相互讨论与交流,互相渗透对于视觉传达设计专业的思想和理念。并且鼓励学生大胆地发表自身看法,将所学知识通过三维方式加以呈现。在此过程中,鼓励学生自主收集学习材料和相关资源,实现思维性、创新性,帮助个人全面发展与成长。

(六) 增强师资培训力量

教师作为学生学习和发展过程中的重要组织者和引导者,将起到不可替代的重要作用。当前时代发展过程中,对学生核心素养与综合素质提出更高要求,同时教师教学能力与授课水平也由此产生更多需要,亟需提升与强化。除此之外,就教师原本职责来说,教师将可以对大学生起到推动作用,为其给予更专业、综合性引导和指示,帮助学生以较少的时间和精力学习到更多专业知识,并由此深入知识内涵之中,实现个人理论素养与技术素质的强化。因此,教师教学能力,将直接关系到学生对专业知识的掌握程度,拥有强大师资的院校,在视觉传达专业课程上,可以使教学质量得到提升。因此,视觉传达设计专业迫切需要加强教师队伍的建设,增加师资培训力量,强化师资队伍高质量发展。

一方面,目前师资队伍之中,学校方面要为其提供更多培训与发展机会,其教育理念与授课模式要伴随时代发展特征持续性优化与革新。对此,院校可以组织教师外出学习,前往其他优秀院校或实习基地学习有关于高校视觉传达设计专业新思想与技术、教育理念等,帮助自身知识层面的拓展、知识结构的建立健全,为提高专业整体教育水平提供优良成长空间。与此同时,还可以通过与企业之间建立合作机制,派遣教师到前往企业加以调查、参加项目工程建设等,从而提高教师实际操作水平,使其更好满足“双师”型教育人才需要,从实际情况出发,帮助视觉传达设计专业更优化发展进步。

另一方面,院校方面还要持续扩充高质量、高水平教师队伍,注重引进高素质教师。具体来说,院校应当增加对视觉传达专业教师资源的建设与投入力度,用较高薪资吸引高质量的专业教育人才,帮助教师队伍更加活跃、积极。同时,注重将具有创新思维、实践经验丰富、更扎实的基础知识专业人员投入到一线视觉传达专业之中,以此来提升整体教育教学水平。在此基础上,院校还可以与专业代表学者展开合作,

在聘用基础上,邀请其前来院校授课,或成立工作小组,对本院校专业知识教师加以全面指导和授课,帮助其对专业发展有一个更加完整、清晰的认识及了解,对专业概论。教师在学习过程中,将不断拓展自身教学思路,实现持续性创新,最终切实提高学习能力,帮助专业教学工作进一步优化及革新,实现专业高质量、高水平人才的培养目标。

(七) 培养综合创新型人才

在新时代发展背景之下,充分培养与切实强化学生创造性思维、创新性能力是当前大学视觉传达设计专业需要思考的重要问题之一,是社会对综合创新型人才需要的贯彻与落实。对于高校视觉传达与设计专业来说,可以从建立创造性工作坊的角度出发,能够成为培养学生创造性思维的有效途径。在工作坊中,学生将可以开展脑力激荡、创意讨论、创意思考训练,通过多种创意方式与技能激发自身想象能力、创新意识。同时,此方式还能够为学生提供一种开放性、包容性更强的学习氛围和环境,使其可以得到更多学习灵感与实践过程。对此,教师可以组织创意设计比赛,以奖项设置的方式提高学生创造力,增强其好胜心,创造更多思维拓展空间。在此过程中,学生还将对自己设计作品不断修正、持续改进,将可以帮助创新精神和能力。除此之外,高校方面通过举办专题讲座,为学生提供学术交流、思想碰撞的平台。同时邀请设计师、专业教师等参与交流设计思想与心得,并听取意见与建议。通过这种形式的交换,不仅能开阔学生眼界,激发创造性思维,还能在学术思想与深度讨论中不断强化专业能力。

为通过视觉传达设计专业培养创新型人才,还应当积极构建产学研融合平台。注重强化产学研结合平台建设,利用校企合作资源优势,成功地为学生营造优质教育环境,需要紧密结合专业理论知识与实际教学工作,能够达到“无缝衔接”帮助学生专业能力提升与发展的目的。在此基础上,高校专业人才培养过程中应该根据自身实际需要,提高人才培养针对性,充分保证行业、企业岗位要求能够得到满足,为本专业学生提供优良实践机会。在如今新媒介持续发展进程中,支持建立多样化产学研合作机制,在各个层次上,都应该根据学生兴趣和自身实际情况,对视觉设计技术进行持续创新,以保证科技人才多样化水平稳步提高。这主要是因为企业与相关产业发展之间具有高度的联系性,因此需要对视觉设计具有更加敏感性,这样才能更好引导专业教学,

为学生技能和水平创造成长环境,以达到人才创新培养的目的,为领域发展和社会建设提供人才支持。除此之外,搭建产学研融合平台,还能够实现高校之间的优势互补,起到共同提高与发展的作用。因此,视觉传达设计专业改革过程中,应紧密与企业联系在一起,积极开展实习活动,提高学生专业操作技能,强化创新意识和能力,帮助其更好融入专业中去。

结语

综上所述,基于新时代背景,我国院校应当注重视觉传达专业的课程设计与持续优化。首先通过深层次剖析与研究,能够发现当前专业发展过程中存在的问题和不足之处。在此基础上,结合时代发展需求与学生实际情况,针对性设计并实施优化与革新策略。同时,当前高校教育工作者还应该积极树立以学生为本的教育教学理念,发挥好自身组织者和引导者作用,注重强化学生理论知识认识与掌握能力,加强实践操作能力,使之更好地适应新时代发展需要,能够成为高素质、高水平的专业型人才,推动我国相关领域工作进一步优化与革新。

参考文献

- [1] 吕芳华. 数字媒体时代下的视觉传达设计创新研究[J]. 上海包装, 2024, (01): 142-144.
 - [2] 陈亚楠. 探究线上教育与视觉传达设计专业课程教学实践的融合[J]. 纺织报告, 2023, 42(12): 114-116.
 - [3] 雍自高. 数字媒体艺术影响下的视觉传达设计发展趋势研究[J]. 大众文艺, 2023, (23): 46-48.
 - [4] 张泽丰. 课程思政背景下视觉传达设计专业项目式教学探究[J]. 齐鲁师范学院学报, 2023, 38(06): 66-73.
 - [5] 李畅. 视觉传达设计专业版式设计课程教学改革与创新[J]. 美术教育研究, 2023, (18): 126-128.
 - [6] 李东. 高校视觉传达设计课程游戏化教学模式研究[J]. 大学, 2023, (26): 117-120.
 - [7] 杨西惠, 张爱梅, 张英. “双一流”背景下“视觉传达设计”课程建设与实践[J]. 教育教学论坛, 2023, (10): 145-148.
 - [8] 郑喆, 孔伊凡. 视觉传达设计专业课程的创新体系建设研究[J]. 美术教育研究, 2023, (03): 105-107.
- 作者简介: 文仪莹, 1994年, 女, 广西桂林人, 博士在读, 研究方向: 视觉信息设计。