

新文科背景下插画设计课程教学改革的探索

杨蕊

安徽新华学院

摘要：近年来，高校艺术设计类专业为响应“新文科”建设要求，逐步在转型中发展，在改革中提升，插画设计课程作为视觉传达设计专业核心课程之一，更应当体现教学改革与创新，本文围绕视觉传达设计专业中插画设计课程的改革方法进行探讨，并提出具体创新途径及成果情况，为高校相关课程提供具有参考价值的实践案例。

关键词：新文科；插画设计；教学改革

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2024.12.224

引言

在当前艺术设计类专业“新文科”建设趋势中，着重培养面向未来、掌握先进理念和思维方法的设计师，以插画设计课程为例的视觉传达设计专业课程就应当充分体现新知识、新技术的运用，同时需要重视新理念、新方法、新实践的重要性，目前在国内的研究中，有部分提到“新文科”建设理念对专业课程改革的促进作用，但在插画设计课程教学中要体现课程改革的前沿性和创新性有一定的难度，本文对教学设计指导思想、育人目标、教学方法改革、教学过程设计与考核方式创新等方面进行了探索，研究内容能够为相关课程提供参考经验。

一、研究背景

党的十八大明确提出了深化高等教育改革的要求，教育的终极目标是要适应社会发展，能够为社会发展提供服务。现阶段随着互联网+时代的到来，技术变革和产业革命悄然而至，视觉传达设计专业发展面临了新的机遇和挑战，科技创新与高校艺术设计教育的融合也被放在了当前教育教学研究与改革的重要位置上，同时，立德树人是教育的根本任务，高校艺术设计类专业建设中始终坚持“德才兼备、以德为先”的思想，可见“课程思政”的重要性处在专业课程建设与发展的核心位置。

对于视觉传达设计专业发展而言，课程教学改革与创新是专业持续不断焕发生机的重要手段，如何在保障课程“价值引领、知识探究、能力提升、态度养成”的过程中融入“新文科”建设中要求的新技术、新思维，是目前课程教学改革与创新的要点之一。

二、研究现状

对于应用型本科高校而言，专业课程的教学改革是一项复杂且持续性长的系统工作，视觉传达设计专业也有着其特殊性，例如目前部分高校的插画设计课程教学以理论知识为主要教学内容，再辅以虚拟设计案例为主要实践教学内容，导致学生远离市场、新知识、新技术与新手段，同时教学案例陈旧，无法及时更新，在教学设计中无法体现思政元素，最终难以体现专业课程中思政育人的功能。

可见，在课程建设和课程改革的过程中，需要进一步结合高层次应用型人才培养目标、专业特色、学生现状、校企合作等具体现实情况，才能精准地将课程教学改革多维度的开展，不仅提升学生的学习积极性，加强学生对知识与技能的掌握，并且最终真正发挥“课程思政”的育人效应。

三、教学改革实践探索

（一）教学改革中确立教学设计指导思想

1. 以学生为中心，以正面、积极的教学内容贯彻立德树人的根本任务

通过课堂讲授、课堂讨论、课堂实践相结合的方法组织学生学习插画设计课程。每一章节均设置一定课时的反转课堂教学。教师根据前期教学大纲设计中选定的企业实训项目提前布置给学生，学生通过查找资料、调研分析、小组合作、创意呈现等方式，在课堂上自主讲授对案例的调研情况以及相关练习或实践内容。教师主要引领、讲评和提示，要求学生做好课前准备、课后总结等工作。

以学生为中心，以积极向上的教学素材为正面案例，对插画设计课程进行系统化设计，深化课程的理论内涵和表达外延，通过对中国优秀传统文化元素的运用、对公益品牌设计案例的讲解、充分体现插画设计课程的思政元素特点和优势。

2. 通过多导师的作业指导体现“跨专业”协同创新理念

教学初始阶段教师通过思政元素和课程知识的理论教学梳理知识点，指明学习方向；在教学的中间阶段，给予学生更大的空间进行探索式学习，教师起到一定的辅助作用；在教学的收尾阶段，教师帮助学生完善课程的学习效果，弥补学习的缺漏，最终将多样化、典型性、有价值的插画设计教学成果落实到位。

其次，在实训安排中，除视觉传达设计专业指导教师以外，邀请实训项目来源的企业导师以及环境设计专业导师、动画专业导师、管理专业导师对学生实训成果进行多维度评定，具体从作品的视觉创意呈现、环境

实际应用效果、品牌宣传管理、企业与消费者使用效果等角度共同评定学生作品,充分体现插画设计课程的“跨专业”协同创新理念,进一步丰富课堂之外的学习范畴,拓展知识版块的内涵与外延。

(二) 教学改革中明确课程育人目标

在知识与技能目标中要求学生通过本课学习能够了解品牌策划图标设计原则,并通过实践环节掌握设计原则的运用方法。

在过程与方法目标中,通过课堂学习、案例分析与项目实践,指导学生全方位参与实训项目“合肥市残疾人服务中心墙面插画设计”,要求掌握合作学习与探究式学习的方法并加以实践。

在情感与态度目标中通过教师在教学案例中贯穿“设计服务社会”理念,激发学生的文化自信与爱国主义精神。同时通过小组合作、作业互评达到互相帮助、相互学习、共同完成任务的团队精神建设。最终通过理论知识结合项目实训学习,实现对学生的思想引导、价值塑造和行为习惯教育,培养具有社会服务意识、家国情怀、责任与担当的创新视觉传达设计专业人才。

(三) 教学方法改革实践

在本课程中运用基于 OBE 理念的项目式混合教学方法,在教学过程中首先第一步确定项目,以项目驱动进程,精准定位目标;第二步用知识理论建构课堂内容,带领学生深入解决问题;第三步以产出为导向,通过实训项目的创作和落地应用帮助学生学以致用;第四步在“新文科”学科交叉的背景下,引入跨专业、跨学科的创新教学理念,指导学生在实训中运用公共环境设计知识、品牌传播管理知识进行综合创新设计。该项目式混合教学方法能够打破过去“满堂灌”式课堂以及传统项目制教学侧重一对一辅导的弊端,更有效地促进本课程对学生的价值塑造、知识传授与能力培养,并通过这四步实现课程的高阶性、创新性与挑战性。

(四) 教学过程设计

在插画设计课程教学改革的实施过程中,以学生为中心进行课程设计,主要分为课前学习、课堂教学与课后提升三个阶段,课程内容符合教学规律,各阶段紧密联系,理论教学环节与实训环节紧密联系,教学设计过程简述如下图(图1):

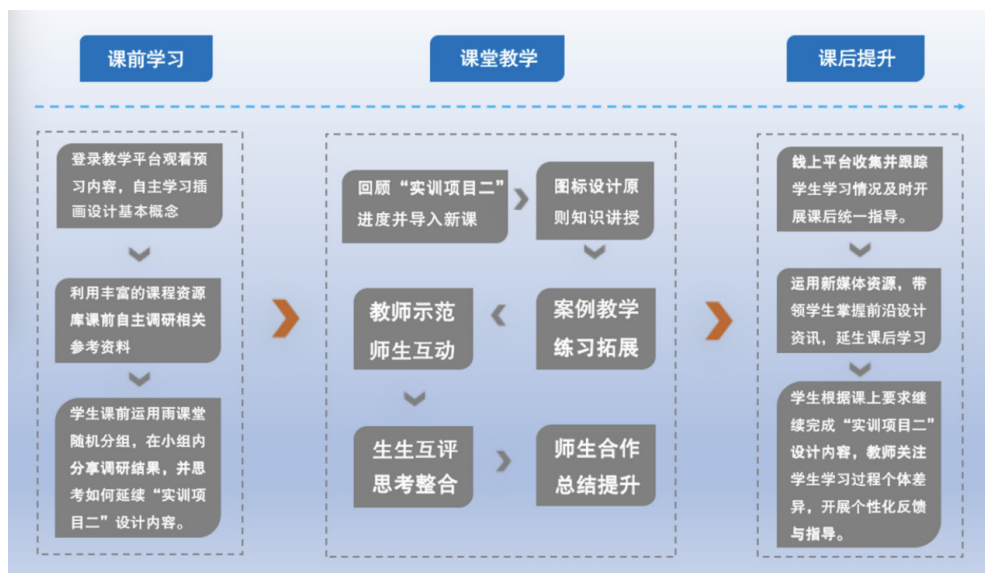

图1 教学过程示意图——以实训项目二教学过程为例

(五) 课程考核方式

针对本课程曾经教学评价单一的问题,重新拟定了过程化+个性化的教学评价方式。首先将课程考核分为了40%的平时成绩和60%的期末成绩,平时成绩由线上学习、线下阅读、课堂表现、小组任务的成绩,体现了线上线下混合教学的特点,同时将学生过程化的考核更加明晰。期末成绩由三次实训项目组成,每个项目分数占比20%,个性化主要体现在实训项目的分数评定中,在这个环节中,由企业导师、跨专业指导教师针对实训项目的不同环节进行评分,同时学生也要接受用户或消费者的评价与使用反馈。

四、教学改革作用及成效

(一) 教学改革作用

1. 方向指引作用

通过对教学设计的深入改革,教师在课程教学中巧妙通过实训案例融入世界观、人生观、价值观的引导知识,较大程度地避免生搬硬套,并且通过具有新技术、新思维、前沿性的设计案例潜移默化地提高了课程思政教育的影响力,发挥了指引学生向着更高层次的学习方向努力的作用。

2. 能动提升作用

在教学中通过比较式教学,运用相同类型、不同主题、

成功与不足案例开展生动的对比,充分调动了学生学习专业知识和思政知识的积极性,同时通过深入了解历史、文化、国情的教学内容及公益项目实训,结合多维度、多层次、多交叉的实训内容,强化学生的设计服务社会意识,拓宽学生的知识学习广度与深度,学习的主观能动性得以调动。

3. 内涵强化作用

能够紧密联系学生的体验和感受,从创作选题、调

研分析、研讨修改、风格筛选、创作实践全过程增强学生对于思政教育的认同感,不仅提升了创新思维能力、强化了专业技能,也延展了插画设计课程的内涵与深度。

(二) 教学改革成效

为丰富学生学习路径,拓展学生知识学习广度,现阶段已建设较为丰富的课程资源库(图2),未来将进一步拓展建设其内容,加强学生学习资源的系统性。

内容	状态	进一步建设途径
1. 课程设计	已有	通过市场需求调研不断优化
2. 课程教学团队	已有	视觉传达设计专业教学团队;不断提高教学水平;针对课程实训、企业实践提高专业技能,向双能型教学团队努力
3. 完整的课程大纲	已有	学院培养方案与教学
4. 完整的课程教案	已有	完善优化,补充新的内容
5. 课程系统PPT课件	已有	优化,系统化、可视化便于学生学习
6. 教材及参考文献	已有	以专业经典书目为基础,不断扩充更新参考书目,充分利用网络资源
7. 详细项目案例库	建设中	更新、扩充相关案例
8. 毕业设计作品库	建设中	整理完善、扩充
9. 参赛获奖作品库	建设中	整理完善、扩充
10. 教科研项目、大创项目库	建设中	整理完善、扩充
11. 项目训练视频	建设中	需实时更新,并提高制作效果
12. 行业相关学习网站	整理中	收集、分类、整理与网络课程方面相关的权威网站。

图2 课程资源库建设情况

在近一年的教学改革过程中,通过项目化教学、“课程思政”元素融入、信息技术手段的加强,插画设计课程持续产出成果,学生在近两年的学科竞赛当中收获颇丰,2023年第三届安徽省大学生质量文化与品牌创意大赛中学生运用插画设计知识获奖四十余项(官网公示中),实现了教学成果的高质量转化,同时,课程教师团队进行了课堂教学视频实录并参加第六届全国数字创意教学技能大赛获国赛普通高校赛道二等奖,充分体现了课程教学改革的合理性以及成果的转化。

五、教学反思

在课程作业布置与指导中,在实践项目中融入环境设计专业与动画专业知识,体现了“新文科”的学科交叉融合,提升了学生的创新意识与技能应用的多样性,也能够有效加强学生专业技能的广度与课程学习的深度,实现插画设计课程开设对象学生学习专业核心课程所需的高阶性学习,但在实际开展过程中发现仍需要对跨专业指导教师进行统一的课程培训,才能够对学生进行学习评价时尽量拉近不同专业对学生作品的评价标准,未来仍需进一步的课程建设与师资培训才能够实现。

结语

插画设计课程改革基于新文科的建设与发展,不断拓展外延,通过确立教学设计指导思想、明确育人目标、

开展基于OBE理念的项目式混合教学方法改革、最终通过全面的教学设计开展课前学习、课堂教学与课后提升环节,实现对学生知识与技能的提升,加强对学生情感、态度与价值观的培养,未来插画设计课程创新改革将进一步完善并推广实施,同时运用于其他视觉传达设计专业相关课程当中,为培养素养高、专业精、具有国际视野的地方应用型、创新型人才提供相关经验。

参考文献

- [1] 赵莹. 新文科背景下中文学科革新与发展的几点思考[J]. 教育教学论坛, 2020: 25-26.
- [2] 焦争昌, 刘桐. 基于创新创业的新文科课程考核方式改革研究[J]. 知识经济, 2022: 166-168.
- [3] 薛嘉. 《插画设计》课程教学模式的改革与应用研究[J]. 大众文艺, 2018: 205-206.

作者简介: 杨蕊, 1992.09, 女, 汉族, 安徽新华学院艺术学院教师, 博士, 职称: 讲师, 研究方向: 视觉传达设计。

基金项目: 本文系2023年安徽省教育厅质量工程项目《动画专业教学创新团队》, 编号: 2023cxttd113; 2023年安徽省教育厅传统专业改造提升项目《动画专业改造提升项目》, 编号: 2023zygzts104; 2023年安徽新华学院质量工程项目《环境设计专业教学创新团队》, 编号2023cxttdx03。