

数字创意产业背景下的视觉传达设计专业课程教学改革

陈德智

摘要：数字创意产业是一种将文化创意产业与现代信息技术相结合的新兴产业，将成为我国文化消费和文化供给的新领域，对地区的经济发展有强大的促进作用。高校视觉传达设计专业是培养学生数字文化创造能力与技能的专业，其与数字创意产业的发展关系密切。因此，必须强化视觉传达设计专业课程教学改革，解决目前教育教学中存在的各类问题，进而提高视觉传达设计专业人才培养的质量，为数字创意产业的发展提供人才支撑。

关键词：数字创意产业；视觉传达设计专业；教学改革

数字创意产业是国家新一轮发展战略的五大支柱之一，其中视觉传达设计作为数字创意产业的一个重要分支，是完善其产业结构的重要力量。为此，高校视觉传达设计专业人才培养需要结合国家发展战略和行业发展潮流进行必要改革，为我国社会经济的发展输出一批既掌握现代信息技术又具备文化内容创新能力的高素质复合型人才。

一、视觉传达设计专业课程教学改革的必要性

(一) 行业发展对视觉传达设计人才的内生需求激增

随着数字创意产业的深入发展以及国家对素质教育、信息教育等提出更高的要求，高校视觉传达设计专业必须进行课程改革，培养适应时代发展要求的视觉传达设计人才。从数字创意产业的发展趋势看，数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态。视觉传达设计包括广告设计、标志设计、用户界面设计、VIS设计等，能够与数字创意产业的数码技术（虚拟现实、全息成像、裸眼3D）及动漫、影视、美术等数码内容整合，为数字创意产业的发展提供大量的设计灵感和创作思路。因

此，在数字化工业发展进程中，高校视觉传达设计专业亟待开展适应新形势高质量人才需求的课程改革。

(二) 提升高校视觉传达设计专业教学水平的必然要求

受传统教育观念的制约，目前部分高校的视觉传达设计专业存在教学目的不明、课程设置不合理、不重视师资队伍建设和教学等问题，影响了教学质量，难以为数字创意产业的发展提供相应的专业人才支持，在某种程度上影响了高校的发展。因此，高校要从行业对人才的需求出发，从技术和内容创新的角度对视觉传达设计专业课程进行改革，从而不断提高教育教学质量，使专业发展更适应社会需要，能为产业发展输送更多的专业人才。

(三) 增强文化自信，提升我国文化软实力的必然要求

随着全球经济一体化的加速，各种文化思潮、价值观涌入，各种文化概念设计产品在中国市场上大量涌现，并潜移默化地影响着每一个年龄层的消费者。诸多设计师从中华优秀传统文化中汲取营养，创作出具有中国特色的个性鲜明的作品，赢得了消费者对其蕴涵的价值的认可，增强了人们的文化自信，提高了产品的竞争力，最终提升我国文化艺术软实力，在世

界市场竞争中占据优势地位。

二、数字创意产业背景下视觉传达设计专业课程教学存在的问题

(一) 教材内容滞后, 教学目的不明

我国高校视觉传达设计专业课程发展起步较晚, 目前国内部分高校的教学资源不足, 教师使用的部分教材是十多年前的教科书, 教材没有及时更新, 选用的设计案例和软件教程等较为落后, 致使教师难以完成教学目的和任务。学生的学习内容相对落后, 实用性不强, 所学知识与社会发展联系不紧密, 导致学生难以适应未来工作, 难以成为社会所需的专业型、创新型人才。

数字创意产业是艺术与技术结合发展的产业, 其要求从业者具备艺术、文化等方面的审美素养, 同时具备专业技能和专业知识素养。因此, 高校必须重视人才文化艺术与专业知识的培养。但目前部分高校视觉传达专业还没有明确的教学目的, 在教育教学中, 无意识地将“艺”与“技”分开, 或过于重视学生文化和艺术的培养, 忽视数字技术技能的传授; 或只重视数字技术的培训, 忽略艺术审美的引导。总之, 部分高校由于专业教学目标不明确, 造成教学思路模糊不清, 难以培养出适合行业发展的后备人才。

(二) 教学方式单一, 教学模式落后

目前, 部分教师的工作量增加, 导致自主学习、参加培训的时间和精力有限, 教师掌握的是之前的知识和技能体系, 这就导致学生接受的也是落后的知识, 难以满足当下时代的审美需求。此外, 部分教师采用的依然是教师讲、学生听的教学方式, 学生虽然在课后自己动手操作练习, 但难以真正感受到设计的意义, 这种教学方式难以充分调动学生的学习积极性。

部分高校视觉传达设计专业的教学模式和教学内容较为滞后, 制约了学生的发展。一方面, 课程内容陈旧, 没有对课程内容进行动态调整, 仍停留在传统的教材内容上。例如, 在广告设计课上, 教材内容仍由“广告策划+平面广告设计+广告文案”三个部分组成, 忽略了市场营销等内容。另一方面, 传统的教学方法不利于培养学生的创造性思维。目前, 虽然我国高校已普遍采取项目式、课题式的教学方式, 但由于项目数量少、课题少, 缺乏实践经验, 不利于培养学生的创造性思维。

(三) 缺乏有效的联合教学机制

由于企业与高校各专业之间缺乏有效的交流与合作, 导致高校人才培养与数字创意产业人才需求背离。首先, 由于缺乏校企合作, 学生乃至教师对数字创意产业的发展方向不了解, 对文化市场的动态也不清楚, 导致视觉传达设计专业的教育始终停留在“纸上谈兵”阶段。其次, 学校之间的合作机制缺失使得各方面的优势资源难以有效流动, 从而影响了学生、教师 and 高校之间的交流和发展。最后, 在数字创意产业中, 视觉传达设计人才必须具备一定的美术功底以及艺术创作、产品设计、品牌策划等多方面的能力, 这要求高校内部各学科对学生进行协同培养。然而目前各个学科分属不同院系, 不利于人才培养。

(四) 注重理论知识, 缺乏实践教学

我国的大学教育历来注重理论知识的传授, 忽视学生实际操作能力的培养。就目前的视觉传达设计专业而言, 课堂教学主要由教师讲授, 再由学生完成作业, 以此巩固课堂上学习的理论知识。这种教学方式仅是让学生掌握了一些浅显的理论知识, 学生难以真正了解设计的内容和特征, 学生的实际操作能力无法得到提升。

三、数字创意产业背景下视觉传达设计专业课程教学的改革策略

(一) 及时更新教材, 明确教学目的

当前我国高校的视觉传达设计专业课程主要采用“基本设计导论—设计原则—中外作品欣赏”的教学模式, 可以看到, 视觉传达设计专业课程教学只停留在理论层面, 实践类教学相对缺乏。因此, 教师要及时更新教材, 在教材中引进新的设计范例, 使之与时代同步, 同时激发学生对视觉传达设计的学习兴趣, 培养学生的审美素养。此外, 教师在设计教学内容时, 要基于教材内容设计实践环节, 让学生学以致用, 在实践中进一步领悟理论知识, 从而更好地掌握设计知识, 提升设计技能。

为了适应时代发展, 高校视觉传达设计专业教学必须根据行业发展趋势确定教学目标, 为课程教学改革指明方向。第一, 要明确以创新型、复合型、应用型人才培养为核心。第二, 树立正确的教学观念, 克服“艺”与“技”相分离的教学现象, 同时注意培养学生的文化、艺术、技术等综合素养, 消除传统教学模式下文化课与专业课的隔阂, 从而使教学方向更加明确。

(二) 创新教学方式, 与产业发展要求相适应

实践表明, 传统的教学方式已不能适应当今社会的飞速发展, 以往的课堂讲授、课后强化练习的教学方式过于落后。视觉传达设计专业作为一门应用性专业, 其发展必须与时俱进, 创新发展教学模式, 从而提高学生的专业素质, 提高学生在未来求职中的竞争力。高校要充分运用多媒体信息技术, 发挥互联网信息平台的教学优势。通过虚拟特效等技术, 将知识立体地展现在学生面前, 再加上文字、声音、慢镜头等特写元素, 将知识重点和难点更加生动、透彻地展现出来。

一方面, 高校要在教学内容上进行改革与创新, 及时反映产业发展动态, 以适应时代需求和产业需求, 充实教材内容。例如, 将市场营销内容纳入广告设计课程, 将绿色包装内容纳入包装设计课程, 以满足产业发展需要, 及时更新教学内容。另一方面, 注重培养学生的创造性思维。高校应多角度设计寻找切实可行的课题, 以增加学生实践的机会, 激发学生的创造兴趣。在课程教学中, 要积极引导学生个性化发展, 引导其创造具有个性的设计作品, 体会到创意的力量。

此外, 加强视觉传达设计专业与数字媒体的融合, 创新融合方式, 将专业课程设计由静态化转变为动态化, 让学生在实践中领悟专业知识, 形成创造性思维。

(三) 构建完善的协作培养体系, 实现优势资源互补

要加强企业与高校各相关专业之间的合作与交流, 为视觉传达设计专业课程改革提供优质的教学资源。首先, 要构建校企合作培养机制, 高校与企业要结合市场人才需要制订人才培养计划, 促进招生、培训、就业一体化人才培养模式的发展。其次, 要构建校际合作机制, 充分利用不同院校的专业特长, 搭建一个共享设计资源的平台, 鼓励学生参与跨校活动, 拓宽学生的视野, 激发学生的创造力, 推动课程改革。最后, 要在各专业之间建立合作关系, 促进各专业之间的相互联系, 共同提高学生的综合素质。

(四) 注重实践能力培养, 大力发展项目化教学模式

在信息社会飞速发展的当下, 高校要加强师生之间的沟通, 让学生在信息的交换、整理、分析和研究中持续更新思维, 从而使学生形成创造性思维。此外, 传统的教学方式已难以满足人才发展需要, 高校应积极开展项目化教学。项目式教学即将整个项目交给学生, 在教师的指导下, 学生可以充分参与到项目中, 从而获得更多的实践机会, 为将来的求职奠定良好的基础。这就要求高校和企业加强合作, 并在校企合作的过程中建立“第二课堂”, 让学生有更多的机会进入生产一线参观学习及实践; 同时, 高校要积极利用企业力量, 强化对教师的培养。教师要不断探索新的教学理念和模式, 不断学习新的知识和专业经验, 从而真正激发学生的学习热情, 提升教学质量, 使项目式教学得以真正贯彻落实。

在促进市场经济发展、塑造国家形象、提升国家软实力等方面, 高校视觉传达设计专业必须审时度势, 通过明确教学目标、创新教学模式、健全协同培养机制、优化师资力量配置等方式进行课程教学改革, 为数字创意产业和中国特色社会主义经济的发展提供人才支持。(作者单位系武昌首义学院)

参考文献

- [1] 朱小军. 数字创意产业背景下视觉传达设计专业课程教学改革研究[J]. 陕西教育(高教), 2022(9): 36-37.