

高校视觉传达设计专业教学改革探究 ——以插画课程为例

郑茜 李丹文 许慧敏

(景德镇艺术职业大学, 江西 景德镇 333000)

摘要: 随着商业插画行业的逐渐壮大以及数字技术的发展, 市场中涌现了很多商业插画的新用途, 比如说运用在产品包装、文创产品、海报等方面, 相关企业亟须大量优质人才。作为我国专业人才培养重要基地, 高校应紧跟时代发展趋势, 以市场需求和企业发展为导向, 积极对传统插画课程进行改革和创新, 以此更为有效地培养学生专业素养和综合能力, 为他们未来学习和发展奠定坚实基础。对此, 本文就高校视觉传达设计专业教学改革进行简要分析, 以期对插画课程体系构建形成有益启示。

关键词: 高校; 视觉传达设计专业; 教学改革; 插画课程

数字技术、人工智能的不断发展, 在推动社会的进步和发展的同时, 传统呈现载体也逐渐发生了变化, 不断朝着互联网以及信息技术方向发展。对于插画的创作要求也逐渐由画笔向着计算机辅助设计甚至逐步向 AIGC 技术方向延伸, 走向了数字化的插画创作模式, 这也进一步分化出了插画的运用范畴。

在此背景下, 为了紧握时代发展脉搏, 更为有效地培养学生专业素养和综合能力, 使他们成为社会以及相关企业发展需要的高质量人才, 高校有必要对传统插画课程进行改革和优化。以此, 提升学生创作水平, 激发学生兴趣, 调动他们的积极性和主动性, 使他们主动参与到课堂教学之中, 从而提升课堂教学效果, 达到人才培养目标。

一、高校插画设计课程教学现状

第一, 教学内容孤立与其他课程脱节。传统教育将教学单元细化为一个个孤立的课程教学, 承担每门课程教学任务的教师独立开展教学工作, 很少顾及不同课程教学之间的协同效应。未能根据行业发展和企业实际需求及时对教学内容进行革新和改进, 导致当前的课程内容无法体现出插画行业最新发展动态, 这不仅影响学生专业素养和综合能力培养, 同时也对他们未来顺利就业和职业发展造成一定阻碍。

第二, 学生基础参差。与其他课程相比, 插画设计课程比较特殊, 它不仅与绘画有着千丝万缕的关系, 同时也与视觉平面效果、绘画软件等存在着紧密的联系。这也对高校学生的要求比较高, 不仅要求他们具备良好的绘画基础, 掌握扎实的绘画基础知识和技能, 同时也要求他们能够熟练运用相关软件开展插画设计。然而, 由于学生专业基础薄弱, 主动性不强, 部分学生分析能力、解决问题的能力参差不齐, 导致学生之间存在一定的差异性。

第三, 评价体系不健全。教学评价是课程教学中的关键环节, 对学生素养和能力的提升具有重要的作用。然而, 部分高校在插画设计课程教学过程中评价体系相对单一, 主要以师评的方式, 以学生的学习结果为评价标准, 这种评价方式缺乏科学性, 忽视了对学生学习过程中进步的评价, 同时, 评价标准缺乏多元化。这种评价方式无法根据每位学生的个体差异及学习情况客观评价学生的学习。因此, 有必要建立一个为科学、合理的评价体系, 以此为学生全面发展奠定坚实基础。

二、目前高校视觉传达人才就业形式以及企业对人才需求情况分析

(一) 高校视觉传达设计专业就业形式

视觉传达设计专业学生的就业方向相对广泛, 可以在多个领域中找到就业机会, 比如说广告设计领域、教育领域、出版领域等。根据行业数据调查中心的数据调查显示: 2021 年高校毕业生的数量约为 900 万, 2022 年高校毕业生数量约为 1084 万, 2023 年高校毕业生数量将超过 1222 万。高校毕业生数量的不断增加, 每年的就业人数呈整体上升趋势, 导致人才市场的竞争日益激烈, 视传方向就业逐步达到饱和, 部分高校视觉传达设计毕业生往往需要经过大量残酷的竞争, 才能够成功获取相关企业的 offer。同时, 随着高校毕业生数量的增加以及企业发展的要求, 相关企业对视传设计专业学生的要求也在不断提升。对此, 高校有必要对传统的课程教学进行改革和优化, 以此不断提升教学效果和人才培养质量, 从而为视传专业学生未来就业和发展奠定基础。

(二) 行业人才需求情况分析

通过对 58 同城、BOSS 直聘等招聘网站的招聘信息进行整理, 收集了相关数据, 列举并总结出了视觉传达设计专业相关岗位薪资水平。首先, 视觉设计专业学生就业的第一类岗位是平面设计师, 薪资水平大概在 4K—6K 范围内, 工作岗位要求毕业生能够熟练使用相关软件设计海报、平面广告等; 第二类就业岗位是广告设计师, 薪资水平主要在 3K—5K 左右, 工作岗位要求毕业生能够熟练使用相关软件设计平面广告、户外广告以及网页广告等; 第三类就业岗位是插画设计师, 此类工作薪资在 6K—9K, 该岗位要求毕业生能够熟练使用相关软件, 根据要求设计出相关作品, 能够通过手绘板进行创作, 具有强大的绘画能力。

通过调查得知, 相关企业对视传设计专业人才的需求逐渐呈现专业化趋势。不仅要求他们具备扎实的基础知识和设计能力, 同时还要求他们能够熟练运用相关设计软件, 具备强大的创新能力和实践能力。在此背景下, 高校有必要对插画设计课程教学进行改革和优化, 以企业实际需求为导向, 通过多种方式和手段, 以此培养学生实践能力和创新能力, 为他们实现全面发展奠定基础。

三、高校插画设计课程的教学改革创新策略

(一) 革新教学内容, 提升课程教学实效, 联动相关课程

为了更好地满足社会以及企业对设计师的能力需求, 高校有必要对传统的插画设计课程内容进行改革和优化, 确保课程内容始终具备先进性和前瞻性, 为提升课程教学效果和人才培养质量奠定基础。

首先, 高校应对传统的课程内容进行改革, 课程教学内容的

确定要考虑到使用数字技术的实用性与便捷性,注重学生在学习过程中获得相应的专业技能。区别于传统手绘插画教学,引入数字插画绘制软件 Photoshop、Illustrator、Procreate 等融入插画实践课程,同时在此基础上融入新的 AIGC 数字技术进行辅助设计。数字绘画软件具有可逆性、可复制性和易于修改的特点,可以使学生在有更多机会尝试不同的表现手法和创作思路,使用 AI 绘画辅助设计能够让学生更快的制作创意方案,找到最合适的插画风格表达,从而更好地培养其创意思维能力,增强作品的原创性。同时软件课程按照线上线下一体式授课进行教学,给学生共享软件教学资源包,强化学生的自主学习能力,在学生课上跟不上的情况下,课后也能更好地巩固软件操作。使用新技术、新软件可以促进教师的专业技能和教学能力的提升,还可以提高学生的软件创新设计能力和项目参与能力。可以联合行业优秀从业者、教育专业、学者等多方共同协作,共同制定出符合当前行业发展趋势以及人才市场需求的课程大纲,共同编写插画设计课程教材,以此确保教材内容与时俱进。例如,在课程内容中引入最新的企业实际案例等内容,通过这样的方式,使学生在在学习专业知识的同时,能够了解当前行业发展趋势,掌握行业前沿技术,拓宽他们的视野,从而更为有效地培养他们专业素养和能力。

第二,优化课程设置。高校应本着循序渐进、由浅至深的原则,全面发挥专业教师和从业人员联合的优势,共同商定好理论以及实践教学的占比,做好课时分配。并且在此基础上,联合后续课程,如包装设计、文创产品设计、新媒体艺术设计等相关课程,共同建课,将插画与后续课程相互串联。不仅训练学生的专业能力,同样也在培养学生的方法能力和社会能力,从而保证学生将来职业生涯的可持续发展。

(二) 优化教学模式,坚持以学生为中心的原则

1. 运用分层教学法,促进学生素养全面提升

针对高校学生基础素质和能力参差不齐的情况,教师可以根据课程目标以及教学内容,运用分层教学法,以此满足不同层次学生的实际需求,促使全体学生的专业素养和综合能力都能够得到有效提升。在分层教学模式下,教师需要根据学生的实际情况和学习进度,优化教学设计,为班级学生设计不同难度的教学活动,从而使班级每一名学生都能够取得一定的进步。例如,在具体教学实践中,针对基础相对薄弱的学生,教师应注重基础技能方面的训练,帮助他们熟练掌握插画设计技能,帮助他们逐渐树立自信心;针对基础相对较强的学生,教师可以根据教学内容,为他们设计具有一定挑战难度的教学活动,以此激发他们的探究兴趣,更为有效地培养他们创新能力以及实践能力。

2. 运用项目式教学,提升课堂参与度

有效调动学生的积极性和主动性,教师还可以根据教学内容以及学生学情,将项目式教学引入插画课程教学之中,要求学生们以小组为单位,通过小组合作的方式,共同完成相关项目,从而帮助学生将所学知识运用到解决实际问题之中,以此提升他们的实践能力和创新能力。在具体实践过程中,教师可以将班级学生分成若干个数量相同、能力相近的学习小组,并要求各个小组通过成员之间的相互协作,共同完成相关项目。比如说要求各个小组设计一幅具有地方民族文化特色的插画。待项目完成之后,教师对各个小组的成果进行评价,并奖励表现优异的小组和个人。通过这样的方式,使他们主动参与到课程教学之中,从而提升课

程教学效果。

3. 运用信息技术,激发学生兴趣

除此之外,还可以将信息技术与插画课程教学进行有机融合,借助信息技术的优势,为学生营造一个集视频、图片以及音频等多种元素为一体的教学情境。同时,插画设计是主观能动性很强的课程,应更注重学生的创意性表达。将数字技术 AI 绘画介入教学实践中,可以将创意与市场风格相融合,让学生真正地接触市场和实际的设计项目,与社会需求挂钩,提升学生的专业素质和实践水平,而不是临摹教师范画风格,突出学生的个性化。平面设计市场大多数插画师都开始使用数字技术进行辅助绘画,让学生了解市场插画风格的风向,未来可以选择的职业方向,并帮助学生在平时学习中积累一定的设计体验,同时在平时学习中做好插画素材资料汇总、记录、创意设计、方案优化等工作,也就是要考虑市场的实际需求,切实提高学生的专业插画设计能力、创新应用能力和综合实践能力等。

(三) 合理分配学习资源,为课程教学效果提升奠定基础

合理分配学习资源,也是提升插画设计课程教学效果的关键。对此,高校以及教师应充分认识到学习资源在课程教学中的重要价值,并根据实际情况,对其进行合理规划和分配。高校应加强资源投入,积极完善教学设施,比如引入先进的计算机设备、专业绘软件等,以工作坊的形式引入企业教师,加强高校与相关企业开展深入合作,构建稳定的合作关系,并在此基础上引入行业最新项目和案例,以此拓宽学生视野,强化他们实践能力。为学生提供充足的实践契机,丰富他们的实践经验,提升他们的实践能力和创新能力。

(四) 完善评价体系,促进学生全面发展

构建一个全面、完善的评价标准,强调个性化评定,根据每个学生个体差异,制定个性化的评定等级,并适时进行评定,从而准确把握学生的学习状态,对教学进行及时修正。利用现代信息技术手段,搭建一个集教、学、练、测、评等五大功能为一体的智能化的数字技术教学平台。通过该平台,师生可进行课堂互动、作品展示与评价等教学活动,以提高教学质量和效率。根据学生需要,采取多元化的评价方式,采用学生自评、同伴互评以及企业师傅评价等方式,以此培养学生自我反思能力,有效提升评价结果的准确性。

四、结语

总之,插画行业飞速发展,亟需大量优质人才。作为我国人才培养重要基地,高校应紧握时代脉搏,以产业需求和企业发展为导向,对插画课程进行改革和创新,通过多种方式和手段,以此提升课程教学效果,培养学生实践能力以及创新能力,从而为他们未来就业和发展奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 国燕. 数字化时代高校视觉传达设计专业人才培养提升路径研究 [J]. 美术教育研究, 2024 (20): 156-158.
- [2] 魏楷林. 5G 技术在职业院校视觉传达设计教学中的应用策略——以西北地区职业院校为例 [J]. 现代职业教育, 2024 (29): 161-164.
- [3] 吴颖, 熊淑辉. 视觉传达设计专业的《信息图形设计》课程教学改革研究 [J]. 服装设计师, 2024 (10): 133-137.