

适应需求、拓展媒介、融通理实

——高职院校视觉传达设计专业版式设计课程改革探索

蒋苑如

(重庆艺术工程职业学院, 重庆 402560)

【摘要】版式设计作为视觉传达设计专业重要的专业基础课,在视觉传达设计课程体系中承担着承上启下的作用,如今,时代与科技的发展、信息技术的革新、教育方向的要求、多专业的跨界融合、设计市场的需求都促使着高职院校的视觉传达设计专业教育进行变革,版式设计课程也应顺应时代的大势所趋而做出调整。本文阐述了时代发展、教育要求和高职学情对版式设计课程提出的要求,总结了现有的高职院校版式设计课程在课程内容和教学模式上的问题,并从“适应时代和市场需求整合版式设计课程内容”、“版式设计的应用载体从传统媒介拓展至数字媒介”、“根据高职学情指定理论与实践相结合的教学模式”三个方面提出了详细的课程改革方案。

【关键词】高职层次教育、版式设计、课程改革措施

时代变迁和科技发展随之带来的新技术、新媒体、新设备不断改变着人们的生活,也革新了信息的传播方式,人们在日常生活中接收信息的途径从以往的报纸、杂志、电视、海报逐渐转至互联网,信息的种类和模式也由静态的单向传递增至动静结合与多种类媒体结合的交互性传递。基于此,传统的纸质媒介已经不能满足版式设计的应用实践,新兴的传播媒介和多元交互的领域也日趋成为版式设计的应用范畴。与此同时,视觉传达设计及其他设计领域也开始互相渗透融合,这也使得整个设计行业的发展方向有了更多可能性,未来的设计趋势将是更多专业的跨界合作与融合发展。版式设计作为一门专业基础课,就常开设于产品设计、服装设计、环艺设计等多个设计领域:视觉传达设计专业的版式设计课程能培养学生在二维平面中视觉编排能力;环境艺术设计专业的版式设计课程能培养学生在三维空间的立体编排能力;数字媒体艺术设计专业的版式设计课程能培养学生具有互动意识的设计编排能力;影视动画专业的版式设计课程能培养学生具有镜头意识的编排能力……如此种种,都要求版式设计的课程知识要适用于多种媒介传播,满足于多个专业需求。

近年来,国家发布了多个文件对高职教育提出了相应的要求:高职层次教育要注重技能培养,坚持面向实践、强化能力,人才培养与市场需求相对接,因材施教。多年的教学经验也验证了,高职层次的学生群体具有基础较为薄弱、自主学习能力不强、举一

反三变通性不够等学习情况。因此,高职层次的版式设计教学应注重将版式设计的理论知识与原理技巧应用于实践设计中,将项目式教学引入课堂,用市场认可的设计案例阐释理论,用有针对性的实操项目巩固讲授内容,帮助学生在实践中总结经验,融会贯通课程知识,从而为学校、为社会培养技能型人才。

基于以上时代需求、教育方向趋势与教学经验总结,高职院校视觉传达设计专业的版式设计课程的教学目标、重难点、授课方式、实践练习都需做出一定的改革。

一、高职院校视觉传达设计专业版式设计课程的特点

(一) 版式设计的课程性质与目标

从现有的高职院校视觉传达设计专业教育课程结构上看,版式设计是该专业极其重要的一门专业基础课。在版式设计课程之前,有设计素描、色彩等绘画类课程为学生打下一定的美术功底,有设计构成课程引领学生体味设计美感和视觉规律,还有矢量图形处理软件 Adobe Illustrator、图像处理软件 Adobe Photoshop 等专业设计软件课程教会学生熟练运用电脑进行图文制作。而版式设计课程则是学生接触的最早期的专业基础课之一,在专业课程体系中具有承上启下的作用。承上,版式设计课程能引导学生将设计构成的思维运用于实际版面设计中,并使用设计软件制作成精美的电子文件;启下,版式设计课程能培养学生根据版面主题和内容

更好地处理设计元素、选择适用的编排方法，并将版式设计的原理理论运用于书籍设计、宣传品设计、网页设计等一系列后续课程中。

综上所述，高职院校的版式设计课程目标包含以下几点。知识层面，要求通过版式设计课程教学，使学生融汇贯通基础构成原理和版式设计理论知识，完整地掌握版式设计的发展历程、原理作用、策划流程、构成要素、视觉表现等知识理论；技能层面，要求通过理实结合的教学方法，训练学生根据版式设计理论指导创作设计出符合相关要求、顺应阅读习惯的版面组织结构，使其有利于信息快速传递和强化主题内容的准确表达，同时，版面的编排还要引起读者产生美的遐想与共鸣；拓展层面，课程更要注重培养学生的创造性思维和对版式设计原理的应用能力，掌握版式设计在视觉传达设计专业相关的传统媒介和数字媒体各门类的应用原理和技巧，还应让学生认识到版式设计在整个设计行业的重要作用。

（二）高职院校的人才培养要求

高职院校的人才培养方案要求注重培养实践技能，匹配岗位需求，因此视觉传达设计专业版式设计课程建设也要顺应高职层次的人才培养目标，与本科层次拉开区别。首先，版式设计课程不能停留在理论知识上，要注重设计的实操练习，培养学生能够独立完成版式设计项目的内容梳理、风格选择、设计考量、制作应用一整个流程。其次，版式设计的课程内容设计要紧跟就业市场上企业对视觉传达设计岗位的需求，及时调整培养方案和侧重点，让学生通过版式设计课程的学习，能较好地完成岗位职责范围内的版式编排任务。

二、高职院校视觉传达设计专业版式设计课程现存的问题

（一）课程体系传统、内容陈旧

首先，科技高速发展的数字时代带来了多样化的信息传播手段，在视觉传达设计专业也引起了极大的变革，但高职院校的版式设计课程内容还倾向于教授学生在传统纸媒载体上进行设计创意，没有及时添加如 APP 界面、视频栏目、游戏界面等数字媒体的版面编排内容，不能很好地满足设计市场对于视觉传达设计师的职位需求。

另一方面，从现有的视觉传达设计专业教育课程结构上来看，传统的版式设计课程内容主要解决版面上设计元素的处理和版面编排方法的问题，与型录设计、海报设计等课程的内容有部分重复；同时，

在学习版式设计课程时，学生对后续的招贴设计、包装设计、网页设计等应用领域认知还不够，这又导致版式设计课程与后续的专业核心课程联系不够紧密。

再次，现有的版式设计课程往往沿用本科教育的理论体系，没有根据高职院校的学情进行调整，理论知识体量庞大，对于理解能力稍弱的高职院校学生来说会产生一定的学习阻力。

（二）教学模式单一、未因材施教

传统的版式设计课程教学模式采取“教师讲授理论知识、学生被动接收，课后进行练习”的过程，这种模式运用在高职院校会导致一系列问题。第一，高职学生在课上面对大量生涩的版式理论知识，经历长时间的被动接收过程，往往难以理解和记忆；第二，高职学生的自主学习能力较为薄弱，积极性不高，不能在课后及时有效地对课堂内容进行复习和巩固，容易遗忘所学知识；第三，学生课下独自面对作业练习，没有教师的辅导，加之设计软件不够熟练，很难完满地完成实践练习，达到教学目标；第四，课堂上以讲授为主，教师与学生、学生与学生之间的探讨很少，学习氛围不浓，易降低学生的学习欲望。

三、高职院校视觉传达设计专业版式设计课程改革的思路与措施

（一）整合课程内容，梳理逻辑纲要

根据时代特征、市场需求和高职学情重新整合版式设计的课程内容，优化梳理新的课程逻辑纲要。

第一，数字时代的到来改变了信息传播的途径和呈现的方式，设计市场也对版式设计提出了新的要求。版式设计课程内容既要包含过去的版式设计发展历程，使学生了解传统的版式设计形式与载体，又要强调数字时代涌现出的新技术、新媒体、新视效、新规范，引导学生展望版式设计未来的发展趋势。

第二，明确版式设计作为专业基础课的课程性质和承上启下的课程位置。一方面，版式设计课程应厘清构成基础与视觉传达设计的关联，将构成原理与版式设计原理结合教学，不断巩固前期课程所学的知识。另一方面，版式设计课程要建立与后续专业主干课程的联系，将海报设计、宣传品设计、书籍设计、包装设计、网页设计、界面设计等应用领域以设计案例和版式实践练习的方式融入到版式设计课程中来，使学生更容易理解版式设计的作用，掌握版式设计知识在设计实践中的应用方式，也起到了预习后续课程的作用。

第三，版式设计课程内容要与设计市场的需求接轨，且具有前瞻性。这要求任课教师及时将受行业认

可的最新设计观点、风格思路和设计手法更新至课程内容中,将实例分析作为课程的重要部分,以拓展学生眼界,培养其对美感与设计感的认知。

(二) 拓展新兴媒介, 兼顾传统纸媒

版式设计在现代设计中的应用范围极广,不仅在杂志、书籍、包装、品牌形象、招贴、广告、报纸等以印刷为媒介的传统媒体中无所不在,同时也在以网页、APP 界面、视频栏目、游戏界面等新兴的数字媒体中也不可或缺。版式设计的教学既要考虑适用于新媒体的版式需求,也不能抛弃在传统纸媒上的重要作用,需两者兼顾。

传统媒介的版式设计不仅要教授版面中的要素编排和多样的视觉表现手法,还应介绍各种媒介相关的材料材质、制作工艺、印刷技艺,指导学生设计编排出能实际应用的版式。

数字媒介的版式设计则需要考虑更多因素。第一,数字媒体的信息呈现静态和动态两种形式,动静结合的版面能够编排出更丰富的视觉效果;第二,在数字媒体上,版式设计的维度空间也在二维的基础上,拓展至三维、四维等多种维度;第三,信息传播者与信息接收者之间的交互性是数字媒体的一大特征,这要求数字媒体的版式设计需根据人的行为逻辑、阅读习惯和受众特征,通过版式设计追求流畅高效的人机交流。

(三) 立足高职学情, 融通理论实践

国家对高职层次教育要求是培养应用型人才,就业市场也更看重高职学生的实践水平和动手能力。同时,高职层次的学生其认知水平、专业基础和学习效率方面稍显欠缺,因此版式设计课程教学要针对高职层次的学情制定“简化理论、着重实践”的教学思路。

在教学内容上,要简化版式设计理论知识,使用更易于理解的表达对知识点进行阐述讲解,运用精准生动的设计案例辅助剖析,运用有的放矢的实践练习巩固理论知识。在教学模式上,推翻教师向学生单向输出的传统授课模式,采用阶段性教学,将版式设计的章节细分化,明确每个小节的课程目标、授课内容、重难点、实践作业和评分机制,运用小组讨论、项目模拟、互动评价等多样化的授课方式,帮助高职学生层层深入;同时,运用多媒体技术和师生互动的教学环节改善授课环境,提高高职层次学生的学习积极性。在实践练习上,采用项目式教学法,将版式设计与宣传品设计的内容结合教学。版式设计与宣传品设计原本是两门独立的课程,传统的宣传品设计作为一门应用型专业课,其课程内容仅限解决型录设计中

的结构设计、视觉表现、印刷制作的问题,其中关于版面编排、印刷装订的内容与版式设计中多有雷同。宣传品具有形式多样、设计灵活、与生活息息相关的特点,高职层次学生较容易理解和掌握。因此在课程改革中,给版式设计的各个知识点设置相对应的不同内容、要求、结构、媒介的宣传品设计项目实践,并在练习过程中综合训练学生对版式设计的分析理解能力、统筹规划能力、创新创意思维、设计实施能力、团结协作能力。如此往复,让学生在多个不同媒介、不同种类、不同要求的实践设计项目中逐步熟练掌握版面编排知识和版式设计的应用方法。

四、结语

版式设计作为视觉传达设计的专业基础课程,各大院校的设计专业都已开设多年,许多教授学者们经年累月地实践研究,得出了今天较为统一的版式设计课程知识体系。但时过境迁,当数字时代的浪潮带着新的技术和风格席卷而来时,当高职教育对人才培养提出了“面向实践、强化能力”的要求后,当面对设计市场对视觉传达设计岗位不断更新的技能需求时,版式设计课程绝不能墨守陈规,而应该针对性地探索、发掘新的教学改革思路、授课内容、教学方式、评价机制,激发高职学生的学习兴趣,让学生具备版式设计技能和解决问题的能力,真正学习到有利于就业的一技之长。

参考文献:

- [1] 吴慧颖. 高职院校版式设计专业理论与实践研究[J]. 艺术品鉴, 2023(12).
- [2] 张域. 职业院校平面设计专业版式设计课程实训教学模式探讨[J]. 创新创业理论与实践, 2021,4(05).
- [3] 徐伶俐. 新媒体背景下的版式设计课程教学方法研究[J]. 艺术与设计(理论), 2021,2(04).
- [4] 刘太光, 漆俊将. 高职院校中平面设计专业版式设计教学存在的局限性分析与对策[J]. 现代职业教育, 2021(30).

基金项目: 本文为校级一般课题:《适应需求、拓展媒介、融通理实——高职层次版式与宣传品设计课程改革探索》(项目编号: 2021JG003)。

作者简介: 蒋苑如(1992.5—), 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 湖南, 单位: 重庆艺术工程职业学院, 职称/职位: 讲师, 研究方向: 视觉传达设计。