

信息化背景下书籍设计课程教学多元化模式研究

张 川

苏州工艺美术职业技术学院, 江苏 苏州 215000

摘 要:在教育数字化转型加速推进的背景下,书籍设计课程作为艺术设计类专业的核心课程,其传统教学模式面临着与行业发展脱节、实践场景缺失等现实挑战。信息化技术的深度渗透为课程教学改革提供了技术支撑与创新路径,推动教学模式从单一封闭向多元开放转型。本研究基于书籍设计课程的学科属性与教学需求,探讨信息化技术对课程教学的重塑价值,从理论教学、实践教学、评价反馈三个维度构建多元化教学模式,分析当前实施过程中存在的技术应用浅层化、资源整合不足等问题,并提出针对性优化策略,为提升书籍设计课程教学质量提供理论参考与实践指引。

关键词:信息化;书籍设计课程;教学模式;多元化;人才培养

0 引言

书籍设计作为融合艺术审美、信息传播与工艺技术的综合性学科,其课程教学肩负着培养学生书籍整体规划、视觉表达与技术实现能力的重要使命。传统书籍设计课程多采用“理论讲授+手绘草图+实物制作”的教学模式,依赖教师经验传授与有限的实体案例示范,存在教学场景固化、行业动态滞后、个性化指导不足等弊端,难以满足数字时代对复合型书籍设计人才的需求。

随着大数据、数字媒体、虚拟现实等信息化技术在教育领域的广泛应用,课程教学正经历从“以教为中心”到“以学为中心”的深刻变革。信息化技术为书籍设计课程提供了丰富的教学资源、多元的实践场景与灵活的互动方式,打破了传统教学的时空限制与资源壁垒。在此背景下,探索信息化支撑下的书籍设计课程多元化教学模式,既是顺应教育信息化发展趋势的必然要求,也是提升课程教学实效、培养适应行业需求的设计人才的关键路径。

1 信息化对书籍设计课程教学的重塑价值

1.1 拓展教学资源的广度与深度

传统书籍设计教学中,资源往往受限于教材、教师收藏的实体书案例及少量工艺样本,不仅总量稀少,且受印刷周期、收集渠道限制,更新速度远跟不上行业发展。信息化技术的介入彻底打破了这种封闭格局,搭建起开放多元的资源生态。学生借助数字图书馆可查阅全球范围内的经典书籍原貌,从欧洲中世纪的羊皮卷装帧到日本浮世绘风格的书籍版式,跨越时空获取灵感;专业设计平台与行业数据库则实时更新前沿动态,涵盖当代数字书籍的交互设

计逻辑、新型环保印刷工艺、国际设计赛事获奖作品等内容^[1]。从纸质书的排版技巧到电子书的动态效果演示,这些丰富的数字资源为学生搭建起跨领域的知识网络,助力其形成系统的设计认知。

1.2 构建虚实融合的实践场景

书籍设计是实践性极强的学科,传统实践教学多依赖课堂模拟与有限的校外实习,学生难以全面接触从创意构思到成品落地的完整流程。信息化技术通过虚拟仿真与线上协同,打造了虚实融合的实践场景。借助数字设计软件,学生可完成从版式设计、色彩搭配到装帧效果的数字化呈现与反复修改;虚拟现实技术则能模拟书籍印刷、装订的工艺流程,让学生直观感受不同纸张材质、印刷工艺对设计效果的影响;线上协同平台还可支持学生与编辑、印刷等岗位人员进行模拟协作,还原真实设计项目的工作场景。

1.3 实现教学过程的精准化指导

传统书籍设计课堂受限于师生配比,指导多聚焦共性问题,个性化教学需求难以满足,形成“粗放式”指导范式。信息化技术推动指导模式向“数据驱动精准化”转型,为教学全流程赋能。

在线平台通过追踪资源浏览轨迹、作业迭代频次、模块停留时长等学习数据,构建学情画像,助力教师精准定位学生在网格系统应用、交互逻辑设计等环节的认知瓶颈。更需推动技术融入教学全流程:以设计软件为载体实现创意可视化呈现与快速迭代,依托线上平台搭建即时交互场域,畅通师生点评反馈与生生创意研讨渠道,使技术从辅助工具升维为教学质量提升的核心支撑。

2 信息化背景下书籍设计课程教学多元化模式构建

2.1 理论教学: 从“单向灌输”到“多维探究”

传统理论教学以教师课堂讲授为主, 学生被动接收书籍设计史、设计原理等知识, 学习主动性与探究性不足。信息化背景下的理论教学构建“多维探究”模式, 实现知识传递与主动建构的结合。采用“线上预习+课堂研讨”的混合式教学流程, 教师课前通过学习平台推送数字课程资源, 包括书籍设计史纪录片、设计师访谈视频、理论知识微课等, 引导学生自主预习; 课堂上则围绕重点问题组织研讨, 如“数字时代纸质书籍的设计价值”“交互设计对电子书籍的影响”等, 结合学生课前提出的疑问展开深入分析^[2]。引入数字可视化工具, 将书籍设计中的版式网格系统、色彩搭配原理等抽象理论转化为动态可视化图表, 帮助学生直观理解; 通过在线思维导图工具, 引导学生梳理不同设计风格的演变脉络与核心特征, 培养其归纳与思辨能力。

2.2 实践教学: 从“单一模拟”到“项目驱动”

传统实践教学多以虚拟课题为载体, 缺乏真实项目的约束与检验, 学生设计作品往往脱离实际需求。信息化背景下的实践教学以“项目驱动”为核心, 构建多层次实践体系。依托线上平台对接真实设计项目, 与出版社、文化机构等建立合作, 将书籍装帧设计、插画配图、电子书籍制作等真实课题引入课堂, 学生以小组为单位完成从需求分析、创意构思到数字化呈现的全流程设计。划分基础实践与创新实践层次: 基础实践阶段利用数字设计软件完成版式编排、封面设计等基础技能训练, 通过软件内置的模板与素材库降低入门难度; 创新实践阶段鼓励学生结合AR技术实现书籍的互动设计, 如在纸质书籍中融入AR标识, 扫描后呈现动态插画、音频解读等数字内容, 探索书籍设计的跨媒介表达。建立线上作品展示与交流平台, 学生上传设计作品后可获得教师、同学及行业专家的多元反馈, 助力作品迭代优化。

2.3 评价反馈: 从“结果单一”到“过程多元”

传统教学评价多以期末设计作品为核心依据, 侧重结果评价, 忽视了学生学习过程中的能力成长与思维发展。信息化背景下的评价反馈构建“过程多元”体系, 实现评价的全面性与发展性。实施过程性评价, 借助学习平台记录学生的线上预习进度、课堂研讨参与度、作业修改次数、项目协作表现等数据, 结合教师的阶段性点评, 形成对学生学习过程的全面考量^[3]。丰富评价主体, 除教师评价外, 引入学生互评与行业评价: 学生通过线上平台对同伴

作品的创意、版式、技术应用等进行评分与点评, 培养其审美判断与表达能力; 邀请行业设计师通过线上评审的方式对学生的真实项目作品进行评价, 从行业需求视角提出专业建议。采用“数字档案袋”评价方式, 引导学生将不同阶段的设计草图、数字稿件、修改记录等整理为电子档案, 直观呈现设计思路的演变与能力的成长轨迹, 为评价提供丰富依据。

3 信息化背景下书籍设计课程教学模式实施的现实挑战

3.1 技术应用存在浅层化问题

部分教师对信息化技术的理解与应用停留在表面, 将技术简单等同于“线上授课+数字作业”, 未能深入挖掘技术在资源整合、场景构建、精准指导等方面的核心价值。例如, 仅将纸质案例扫描为数字图片上传平台, 未结合案例设计互动思考题或拓展资源; 使用数字设计软件时, 仅教授基础操作技巧, 忽视了软件与设计思维、工艺实现的结合, 导致技术应用流于形式, 难以真正服务于教学目标。

3.2 资源整合与适配性不足

当前书籍设计数字教学资源呈现“碎片化”特征, 不同平台的资源标准不统一、内容重复或滞后, 缺乏系统整合。部分数字资源与课程教学内容适配性不足, 如引入的交互设计案例多针对商业APP, 与书籍设计的需求匹配度较低; 虚拟仿真实践资源质量参差不齐, 部分印刷工艺模拟场景过于简化, 难以反映真实工艺细节, 影响实践教学效果。此外, 不同地区、不同院校的信息化资源配置不均衡, 部分院校受设备、资金限制, 难以获取优质数字资源与先进技术工具, 制约了教学模式的推广实施。

3.3 教师信息化素养有待提升

教师是教学模式实施的核心主体, 其信息化素养直接决定了技术与教学融合的深度。当前部分书籍设计教师虽具备扎实的专业功底, 但缺乏系统的信息化教学培训, 对数字教学工具的操作、在线教学平台的运营、数字化教学资源的开发等能力不足。部分教师存在传统教学思维定式, 对信息化教学模式持观望或抵触态度, 不愿投入时间与精力探索创新, 导致多元化教学模式难以落地见效。

4 信息化背景下书籍设计课程教学模式的优化策略

4.1 深化技术与教学的深度融合

推动技术与书籍设计教学深度融合, 核心是树立“技术服务教学”的导向, 杜绝为用技

术而用技术的形式化问题。高校可定期组织教师开展信息化教学研讨会,结合课程模块拆解技术应用场景^[4]。比如“版式设计”模块,引导教师用数字网格工具让学生动态调整版面布局,实时预览不同排版效果,直观理解网格系统的应用逻辑;“装帧设计”模块则借助3D建模软件,将平面的装帧方案转化为立体模型,清晰展示书籍开合状态与结构细节。

在创意转化环节,引导教师以专业设计软件为核心载体,构建“概念解构—可视化呈现—多版本迭代”的高效创作链条,实现设计方案从雏形到成熟的快速演进,破解传统手绘修改周期长、精度不足的难题。交互环节,依托在线教学平台搭建即时性学术交流场域,通过批注点评、逻辑研讨等功能模块,畅通师生间设计思路的精准反馈与生生间创意逻辑的深度碰撞,构建“创作—反馈—优化”的闭环教学生态,使技术从辅助手段升维为驱动教学质量提升的核心赋能要素。

4.2 构建优质整合的资源体系

构建书籍设计课程优质整合的资源体系,关键在于打破资源分散壁垒,形成多方协同的资源生态。可由行业骨干院校牵头,联合其他高校、专业出版社及知名设计企业组建数字教学资源联盟,凝聚多方力量开发适配课程的资源。联盟需按课程模块系统整合资源:“理论基础”模块汇集设计史论微课、经典文献解读;“实践技能”模块纳入版式与装帧案例示范、数字工具教程;“行业对接”模块补充最新工艺标准、商业项目案例,同时统一资源格式与评价标准,确保内容优质适配。在此基础上搭建云端共享平台,通过授权访问让不同院校师生平等获取资源。为避免资源滞后,建立定期更新机制,由联盟成员同步行业新案例、新工艺与需求变化,保持资源鲜活实用。

4.3 加强教师信息化素养培养

加强书籍设计课程教师信息化素养培养,

需构建“培训—实践—激励”的完整体系。可按能力层级搭建多层次培训框架,分阶段开展专项培训:基础阶段聚焦数字设计软件、在线教学平台等工具操作;进阶阶段侧重信息化教学设计,如如何用数字工具拆解版式设计逻辑;高阶阶段则涉及数字资源开发,比如制作装帧设计虚拟案例库。培训均采用“理论讲解+上手实操+同行分享”模式,确保教师学用结合。

以实践赋能为核心,推动教师深度参与信息化教学改革实践。高校应搭建专项实践载体,组织教师嵌入信息化教学改革项目,通过跨域协同机制,鼓励其与信息技术教师、企业资深设计师组建跨界团队,聚焦跨媒介书籍设计、数字装帧模拟等前沿教学主题,共同解构教学需求、打磨教学方案,在实战中积累技术融合的教学经验,破除“理论与实践脱节”的壁垒^[5]。构建长效激励机制,将信息化教学方案创新、数字教学资源开发等成果纳入教师考核评价体系,建立“成果认定—表彰激励—经费支持”的联动机制,通过精神与物质双重激励,激活教师参与教学改革的内生动力,夯实技术与教学融合的主体基础。

5 结论

信息化背景下的书籍设计课程教学多元化模式,通过重构理论、实践与评价体系,破解了传统教学弊端,为课程注入活力。其不仅拓展了教学资源的广度与深度,构建虚实融合的实践场景,更实现精准指导与全面评价,为培养兼具专业功底、创新思维与技术能力的设计人才提供了有效路径。当前,该模式仍面临技术应用浅层化、资源适配不足、教师素养滞后等挑战,需通过深化技术融合、构建优质资源体系、加强师资培养等策略破解。未来,教学模式将向更智能、开放、个性化演进,高校需以人才培养为导向,平衡技术与教学本质,助力行业发展。

参考文献:

- [1] 刘芳.高校视觉传达设计专业课程的教学探索与创新——以书籍装帧设计课程为例[J].绿色包装,2023,(05):80-83.
- [2] 谢雪泉.新媒体环境下书籍设计课程的创新[J].艺术市场,2023,(04):89-91.
- [3] 石岩.数字媒体时代下书籍设计课程教学改革的探索与实践[J].美与时代(上),2022,(02):126-128.
- [4] 刘春骅,唐朝晖.书籍设计课程创新教学解析——以湖南工商大学《书籍设计》课程为例[J].中国文艺家,2021,(12):72-74.
- [5] 李平平.新时期课程思政视域下书籍设计教学协同效应探究[J].鞋类工艺与设计,2021,(12):44-45.

作者简介:张川(1985.02-),女,汉族,江苏苏州人,硕士,讲师。研究方向:广告艺术设计。