

视觉传达设计与跨学科创新研究

胡迪

南京传媒学院继续教育学院 江苏南京 211172

摘要: 社会的发展,科技的进步带动着学科的发展,视觉传达设计学科在发展中经历了二维平面设计到三维立体设计、静态设计到动态设计、纸质媒体到多类型媒体的转变,其内容在发展的过程中表现出了技术类、设计类、经济类、社会类学科特征,为培养出符合时代要求的、具备跨学科、多领域知识储备的复合型人才,需要在现有的视觉传达设计学科中融入跨学科创新教学模式。基于此,本文详细说明了视觉传达设计与跨学科创新结合的重要性,针对视觉传达设计教学中存在的交流受限、脱离现实、实践教学不成熟等问题提出了举办项目活动、组队讨论问题、以及多专业教师融合等策略,以期推动视觉传达设计学科实现跨学科创新发展目标。

关键词: 视觉传达设计;跨学科;创新;融合;策略

Visual communication design and Interdisciplinary innovation research

Di Hu

School of Continuing Education, Nanjing University of Communication, Nanjing, Jiangsu 211172

Abstract: the development of society, the progress of science and technology drives the development of discipline, visual communication design in the development of 2 d graphic design to 3 d design, static design to dynamic design, paper media to multi-type media transformation, its content in the process of the development of the technology, design, economy, social disciplines, to cultivate meet the requirements of The Times, with interdisciplinary talents, multi-domain knowledge reserve, need in the existing visual communication design into interdisciplinary innovative teaching mode. Based on this, this paper details the importance of visual communication design and interdisciplinary innovation, for visual communication design teaching limited communication, from reality, the practice of teaching immature problems put forward the project activities, team discussion, and multi-professional teacher fusion strategy, in order to promote visual communication design discipline interdisciplinary innovation and development goals.

Keywords: visual communication design; interdisciplinary; innovation; integration; strategy

视觉传达设计指从设计目的入手,对信息进行整理、分析、归纳,用文字、图形、色彩、造型等要素传递信息。视觉传达设计的信息传递方式涉及书法、摄影、绘画、艺术造型等多专业领域,而设计目的实现过程同样与产品设计、交互设计和数字媒体设计等专业学科的内容存在一定联系,因此在视觉传达设计教学中落实人才培养目标,保证从业人员满足社会需求,需要在教学模式和教学内容上开拓创新,打破专业壁垒,调度、融合多专业资源,实现视觉传达设计跨学科教学,为符合社会发展要求的现代化人才培养模式的建立提供基础框架。

1 视觉传达设计与跨学科创新结合的重要性

跨学科创新教育模式的关键目的在于帮助学生从多个角度、多个领域出发,理解学科知识内容,在不断变化的环境中提升学生解决问题和交流沟通的能力,提升学生的专业能力和就业竞争力。视觉传达设计这一学科的内容要求从业人员用符号表达内在含义,但在不同国家、不同地区、不同群体当中的风俗习惯和地区特色文化环境中同一符号表达的含义可能截然不同,例如在我国“龙”这一文化象征,代表祥瑞之兆,是劳动人民对美好生活的向往,在西方社会“龙”这一形象多象征着灾害,在不同文化环境中,符号含义存在差异,符号设

计的意义难以正常传递,阻碍着视觉传达设计学科的发展^[1]。(这个案例和跨学科没有关系)

但是在信息爆炸的时代,人们每天接收到的信息量呈爆炸倍数的增长。传统的符号表达方式已经无法满足现在的需要。怎样从大量的同类信息中脱颖而出是视觉传达设计需要考虑的问题。例如原来的电影宣传多是通过海报等平面作品的形式呈现。现在越来越多的动态海报、宣传片、周边产品、沉浸式展览改变了原来的宣传形式。同时,会通过更多的宣传途径,包括线下宣传、线上平台展示等同时工作,来增加宣传范围。因此,符号表达的单一性,会阻碍视觉传达设计学科的发展。^[1]

而视觉传达设计与跨学科创新结合,加深了不同专业之间的联系,促进各专业形成一个完整的体系,赋予视觉传达设计专业更为丰富的设计表现空间,提升设计成果的感染力。此外,跨学科学习打破了传统的认知界限,鼓励学生从其他学科的视角观察设计目标,新视角的融入有助于设计人员跨越传统观念,将多学科内容融入视觉传达设计中,有助于实现学科之间的融合渗透。

2 视觉传达设计授课存在的问题

2.1 各学科相对独立,交流有限

随着社会的发展,视觉传达设计学科学生在课程中联系传统平面能力的同时,还需要学习和掌握一定程度的其他专业技能,包括计算机软件应用能力等,方便在毕业后利用综合技能处理各类设计作品,让作品呈现效果与市场需求相一致。但是高校目前阶段对学生的培养仍以学科和专业为中心,在专业内部不断增加细分课程,满足高校的培养计划需求,各专业之间未能建立有效的沟通体系,不同专业之间以知识体系为标准被分隔开来,并形成内部相对独立的小型教学团体。以视觉传达设计学科为例,除传统二维设计知识外,为满足学生就业需求,需要针对性开设数字媒体技术课程,而理工科专业的主要日常课程就是数字媒体技术课程,同类资源需求存在,但资源未能得到有效利用^[2]。

2.2 教学以理论为主,脱节现实

随着教学改革的深入,视觉传达设计专业的人才培养模式相比以往有了一定的改革与创新,部分学校为提升学生的实践能力,将社会实践活动课程引入到教学课程之中,尝试让理论教育与实践教学结合在一起,在实践中帮助学生梳理所学理论知识,部分学校提出校企合作模式,学校作平台,学生为企业提供服务换取经济收入和实操经验。这种模式存在一定不足之处,主要在于视觉传达设计专业课程原有的课程结构和理论知识

较为封闭,知识与应用之间存在一定距离,突然的场景转换导致学生难以将所学知识应用到实际应用当中,设计目标难以实现,理论知识与现实的割裂、设计行业对学生综合能力的高要求、学生跨学科学习经验的不足等导致学生需要一段较长的适应时间补足自身的配套知识,适应工作需求,影响学生的实践活动效果。

2.3 跨学科教学不成熟,有待完善

有些高校在实践教学中积极尝试与不同专业合作,并以此开创了包括工作室、项目、人才集中培养等实践培养模式,由于各类实践培养模式的推出时间较短,形式成熟度较低,在实际运行中存在较多问题,例如合作的专业与视觉传达专业的契合度较低、各专业因为教学背景的不同导致项目难以运行、学生前期起步困难、教师能够给予的指导相对有限、学生参与实践活动积极性有限等,多种因素的共同作用导致实践教学的效果违背预期。因此,为提高视觉专业设计学科的教学质量,首先应从多专业融合入手,推动实现多学科优势相互融合,保证教学质量^[3]。

3 视觉传达设计跨学科教学策略

3.1 推出专业项目活动,培养创新意识

跨学科要求学校各专业在教学中相互协调,相互合作,在教学中实现多个学科的相互渗透,在学科交叉地带拓宽学生看待问题的事业,从其他角度出发解决影响该学科发展的问题。目前国内多家知名院校在教学研究中率先应用跨学科理念进行教学创新,在专业相互融合发展的同时推动实现了学习成果的优化。项目活动教学模式优势在于通过共同目标实现多类型优势资源的相互整合,基于此,各院校在创新视觉传达设计课程的过程中,可借鉴其他院校的优质案例,以项目为基点有机融入多项相关专业,利用目标推动过程,实现多专业融合发展。

以清华大学为例,视觉传达专业师生与西南交通大学的建筑系、计算机工程系师生围绕重建圆明园辉煌景色这一课题,相互合作相互交流,西南交大建筑系师生负责查阅历史资料,根据地理环境完善建筑结构,计算机工程系师生利用虚拟现实技术和三维仿真技术将圆明园设计图样以三维立体模型的形式展示处理,重现当年圆明园的华丽盛景,视觉传达专业学生负责结合历史资料分析圆明园的构造特征和建设细节,相互分工,发挥各自专业优势特点,共同作业完成项目要求,在相互交流中互相学习,强化学生实践能力的同时为视觉传达设计专业与多学科融合创新教学模式的建设提供优势建议^[4]。

项目主要可分为国家项目、企业项目和竞赛类项目三种类型,国家项目难度较大,周期较长,需要投入的经济较多,企业项目时间周期较长,比赛项目周期较短,参与时间限制较为严格。为保证视觉传达设计教育实现跨学科融合,学校与教师应根据学生设计水平、设计思维能力和设计方法的掌握情况选择合适的项目开展跨学科教学,例如组织学生参加中美创客大赛,赛制类项目具有短平快特点,在开始参赛前组织学生参与练习,确定参赛主题后在教师的协助下与其他专业的师生进行沟通,例如预定参赛作品为抽油烟机废油转化器,视觉传达设计专业学生需要与机械专业、电子专业、能源类专业的学生进行密切沟通合作,了解其他专业的相关知识,自行搜集市场资料信息,从市场中汲取抽油烟机的外形设计理念,在设计中提升学生的设计流程和技术规范,多专业拓展学习拓宽了学生的知识广度,提高了学生开展创新创意设计的能力,学生在项目实践中完成跨学科发展,实现了理论知识、实践能力、创新素养的全面提升。

3.2 围绕问题组建团队,促进相互融合

跨学科教学意味着设计传达设计专业学生在原有的设计方法、设计创意、设计应用和设计传播课程外,还需要学习其他专业的相关知识内容,学生学习的主动性和积极性容易受到影响。为保证跨学科教学顺利向前推进,教师需要转变自身角色,坚持引导者地位,在跨学科课程开始前帮助学生认识到跨学科学习的必要性。为此教师可结合实际应用场景设置问题,如:工作室承接订单,需要为联邦快递公司设计宣传画,我们应在设计中融入哪些理念保证设计成果能够突出联邦快递公司的运营模式的优越性,保证设计成果在与其他设计方案的竞争中获得优势。在问题推动下,为保证设计质量,学生需要从联邦快递公司经营模式和物流运输管理专业内容两方面入手探索设计理念,在探索过程中教师应鼓励学生提出问题,如物品如何快递到其他地区?快递物品的外部包装设计等?以需求和问题为推动力,鼓励学生主动了解物流管理专业的运营模式,如果校内缺少物流管理专业人员,可考虑由学生自行组建跨专业学习小组,以小组为单位分工搜集联邦公司相关信息资料,总结快递物流行业的制作设计方案,推动实现多专业相互融合。在研讨最后,总结物流行业特点将快速、便捷、方便、全球化等特征融入到联邦快速公司宣传设计当中,在实践中帮助学生认识到跨专业学习的重要性,在后续的问题讨论和实践中主动以团队形式开展工作,自主提出问题、发现问题、解决问题,在这一过程中帮助学生

认识到跨专业学习的重要性,在今后学习工作中,以兼容并包的态度推动实现不同学科之间的融合渗透发展^[5]。

3.3 师资队伍专业融合,打破专业壁垒

考虑到学生的人际关系网络范围相对有限,单独依靠学生个体推动跨专业学习效果相对有限,为响应视觉传达设计与跨学科创新要求,保证跨学科学习质量,应从专业内部和外部共同入手,促进融合,打破专业壁垒。设计专业内部融合理念起源于西方美术教学制度,主张在师生之间建立积极、紧密的导师学生关系,以小规模、团体式的自学研究方式代替传统的班级式讲学模式,导师根据学生的个体差异和知识水平分配任务,学生结合要求自由申请参与课题研究和学术讲座。教师定期检查、点评学生的设计思维和设计成果,帮助学生了解自己当前阶段能力存在的不足,明确提升方向后,自主学习提升专业素养。导师制另一优势在于学生在导师团队中并非孤立的个体,同一专业的本科生、研究生、博士生都在同一导师的带领下进行学习互动,以合作的形式参与研讨课题,在共同交流的过程中形成相互交错的教学氛围,提升师生之间、学生之间的沟通交流质量,推动实现学科内部融合^[6]。

学科外部融合涉及跨专业相互融合,为实现融合目标,工作人员需要区分不同专业的差异,抓住各学科之间的共性需求,找到融合基础点,保证双方能够自觉、自动的参与到融合教学中。为实现学科外部融合目标,首先应从教师入手,在教职队伍的组建和培养上,以核心龙头专业为主导,建立起一批彼此紧密联系的专业。以视觉传达设计为例,学生毕业后就业集中于宣传行业、广告行业、设计行业和出版社等方向,类似行业在发展中从原本的平面设计转为立体设计,从纸质媒体转为三维媒体,通过视频、平面图、短片、APP等形式将设计作品的理念和审美观念传递到作品当中,行业需求传递到教学中,进一步推动了计算机相关专业与设计类专业的融合发展。例如平面作品设计完成后静态的效果缺乏立体感,单纯依靠纸媒难以将设计效果完全表达出来,此时使用数字媒体专业的三维动画模拟技术,将制作完成的设计作品以动态的方式呈现出来,以达到增强视觉效果的目标。在学科外部融合上寻找学科与学科之间的合理架构,在不同学科之间建立起更高层次的和谐交流状态,在相互借鉴与融合过程中实现多学科的优势共荣,为学科未来发展奠定良好基础^[7]。

3.4 建立课程选修制度,实现固定共融

视觉传达设计专业在跨学科创新过程中,可借鉴国

外的Workshop学分制度,将与视觉传达设计相关的其他专业学科的相关内容以选修课形式提供给学生,不同课程设置不同学分,课程学分越高代表选修课内容与视觉传达设计学科之间的联系越紧密,学生可以学分高低和未来就业发展方向为参考选择相应的选修科目,在不影响主干课程的前提下,完成跨学科教学。这种跨学科学习方式的优点在于所有选修课程由其他专业的教师开设,内容丰富的同时教学质量有一定保障。学生在选择选修课程项目时的自由度相对较高,可根据自身喜好选修课程,即使未选修课程也可以参与旁听,能够有效提升学生的学习主动性和积极性。通常选修课程无专业限制,因此在课上学生经常会接触到其他专业学生,不同专业学生共同分享专业知识,围绕选修课话题相互讨论,在共同学习、相互探讨的过程中丰富学生的专业背景,提高跨学科教学质量。为凸显课程选修制度在跨学科能力提升方面的作用,视觉传达设计专业教师可根据学生成长方向制定选修课程推荐单,在学生未接触选修课程的前提下帮助学生找准进修方向,为学生创新性设计思维的养成打好基础^[8]。

4 结束语

基于此,在视觉传达设计专业教学中,为多学科相互融合的教学模式得以建立,推动实现复合型人才培养目标,需要积极吸收国内外优秀教育模式和教学理念,以目的、形式为主导推动实现多专业融合发展,培养起

符合社会发展需求的复合型应用人才,推动社会经济快速发展。

参考文献:

- [1]解晓帆.数字化时代视觉传达专业工作室课程设置创新性——评《视觉传达设计与视觉思维》[J].中国教育学报,2021(11):150.
- [2]赵静萱.数字技术在视觉传达设计中的应用与创新[J].信息记录材料,2021,22(11):140-141.
- [3]赵孟楠.视觉传达设计专业软件课混合式教学的“课程思政”探索研究[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2021(11):45-47.
- [4]徐姗姗.视觉传达设计专业“双创”人才培养模式研究——基于校企合作视域下[J].豫章师范学院学报,2021,36(05):67-70+118.
- [5]李婉茹,余杨奎.视觉传达设计视角下手机端Web App的研究与实现[J].电脑知识与技术,2021,17(30):92-94.
- [6]房开柱.视觉传达设计课程跨学科合作教学方法研究[J].美术教育研究,2021(19):138-139.
- [7]赵勤,回璇.“四化四结合”实践教学模式下视觉传达设计专业创新人才培养研究[J].美术教育研究,2021(19):176-177.
- [8]薄其彤.新媒体艺术设计冲击下的视觉传达设计分析[J].中国新通信,2021,23(19):104-105.

