

新媒体时代应用研究型字体设计课程教学研究

王 媛

西安欧亚学院 陕西省西安市 710056

摘要: 字体设计课程是文字形式进行艺术创新设计的必修课之一,是视觉传达设计专业的重要必备基础课程,也是现代平面设计教学的主要课程之一。同时,开展应用研究型字体设计课程教学模式,是加强对学生创新思维和实践能力培养,也是提高学生的市场竞争力和社会适应性的有效途径。

关键词: 字体设计; 课程教学; 新媒体

Research on the Teaching of Applied Research Font Design in the New Media Era

Yuan Wang

School of Art and Design, Xi'an Eurasia University, Xi'an, 710056

Abstract: Font design course is one of the compulsory courses for artistic innovation and design in text form, it is an important and essential basic course of visual communication design major, and it is also one of the main courses of modern graphic design teaching. At the same time, carrying out the course teaching mode of applied research font design, is to strengthen the cultivation of students' innovative thinking and practical ability, and is also an effective way to improve students' market competitiveness and social adaptability.

Keywords: font design; curriculum teaching; new media

引言:

字体设计课程是一门实践性很强的应用型学科。目前,字体设计的教学方法主要以理论教学的教学形式为主,对案例探究不深入。随着时代的发展,字体设计也在不断变化,字体设计教学也应该有很大的突破,需要在教学方法和课程实践上进行探索。在进行研究之前,学生应该根据字体应用的不同范围,进行市场研究和分析。通过新媒体,学生可以直观地感受到字体设计的作用和意义,感知字体设计背后的元素,从不同角度考虑作品的设计效果,重新设计字体风格,加强字体设计的应用研究。

一、传统字体设计课程教学的问题

(一) 轻视市场调研、案例探究不深入

传统的教育模式已经难以适应社会的快速发展。在

传统的教学模式下,教师多采用的是灌溉式教学模式,学生缺乏对市场或行业的调查和分析,容易导致设计与社会的背离。毕业后,学生将面临巨大的市场,缺乏对市场 and 行业的调查和分析,没有对其进行长期跟踪和评价。同时提高学生的设计实践能力,使之融入社会,也是教育上的难点。字体设计作为基本的专业知识,与版面设计、书籍装订设计、平面海报设计、包装设计等多种设计形式密切相关。在调查过程中,学生只分析字体的表面现象、视觉美学和视觉位置,分析多停留在字体选择、字体颜色和字体大小等基本知识的调查和分析上。或者学生在课程初始阶段忽视了市场研究环节,难以深入理解字体设计市场研究的深层意义,因而忽视了研究的必要性和重要性。针对这种现象,引导学生进行深入分析。在进行研究之前,学生应该根据字体应用的不同范围,在不同的重点上进行市场研究和分析,深入探讨不同案例个性化展示的过程。

(二) 盲目追崇潮流、“创意”体验不充分

结合教师的教学经验,教学内容反映了“西方化”

作者简介: 王媛,1989年5月,女,汉族,籍贯:河南省安阳市,职称:讲师,学历:硕士研究生,主要研究方向:字体设计应用,单位:陕西省西安市西安欧亚学院,邮编:710056。

现象,学生也对中国本土文化关注不足。目前的字体设计受到西方设计趋势的强烈影响,学生对很多风格的字体设计往往非常简单,在实践过程中出现了许多盲目模仿。在字体设计实践中,学生创作过程没有得到充分深入的探索,字体设计效果并不尽如人意。因此,学生需要加强字体设计的作用和意义,明确标题、内容与不同应用载体的关系,选择相应的元素和特征,巧妙结合字体结构,重新设计基本的字体风格,避免盲目跟随潮流。

二、字体设计课程体系优化与学生设计能力训练

(一)打破专业课程壁垒,延展字体设计的训练广度

字体设计作为设计的基础课程,由于内容多、工作量大、课时少,教师对延展字体设计的广度不够。同时传统教学方法是了解字体的发展过程和字体的特点,了解字体设计的方法和实践了解字体设计的应用,并通过相应的作业练习进一步掌握字体设计方法,提高字体设计的实践能力,为下一门课程的学习打下基础。这样的课程设计需要大量的时间来进行反复训练,学生实际使用的越来越少。另外,学生学习字体造型和字体风格的能力,需要加强字体设计的广泛训练。不仅能在字体设计课程中训练,还涉及布局设计、平面广告设计、包装设计、企业形象设计、书籍装订设计等专业课程上面进行训练。

因此,新课程模式旨在打破课程之间的障碍,让字体设计的应用通过各专业课程的培训来进行。根据教学过程添加视频、动画等吸引学生注意力的元素,比纯粹的理论教授相比具有现实意义,但与目前快速变化的设计环境相比,仍然显得呆板乏味,尤其是在解释文字历史和字体设计的相关因素上,这并不能吸引学生的注意力。研究表明,学生更容易回忆活动的视觉信息,因此对视频传递的信息有着深刻的记忆。因此,在新媒体时代,这些部分增加了视频和动画的演示内容,将枯燥的历史以故事的形式展示出来,极大地吸引了学生的注意力。同时将枯燥的知识融入到更加生动的形式中,激发学生知识的牢固记忆。

(二)链接基础与专业课程,挖掘字体设计的训练深度

字体设计是视觉传达设计专业的基础必修课,也是学习现代图形设计的专业课。学生可以掌握字体设计理论、表现形式、设计规则等知识和技能,了解中英文字体设计的基本方法和规律,掌握字体创意设计思想,锻炼其创意能力学会使用设计软件设计创意字体,随着新媒体技术的进步,传统印刷媒体的疲劳也开始显现。在这样的环境下,当字体设计教学仍以传统思维方式进行,教学内容也跟不上时代的步伐。更重要的是,教学效果

难以满足当前的需要。在字体设计课程中,教师必须继续添加新内容,使字体设计课程与时俱进。

在当前的教学体系中,要在课堂上展示新的内容,教师必须建立和调整教学手段和工具,进而将新的媒体理念与传统教学相结合,加强字体设计课程与相关基础课程的衔接与结合。在基础课程方面,教师将现代新媒体的表现形式与特征交织在一起,帮助学生根据表现形式决定创作手段。例如,解构文字笔画与单词字母,使用基础课程,学生可以从根本上发挥动态、互动的思维模式,相应的字体设计结果将更加完整,为学生提供更好的服务。学生可以在多感觉环境中进行动态地扩展相关设计,最大限度地提高字体的美感。

(三)鼓励小组作业形式,激发团队创意潜能

在新媒体中,为了激发学生的创新意识,教师可以将设计理念与个人兴趣相结合,引导学生唤起对文字设计的共鸣。但要注意的是,在字体设计中,教师必须突破固定思维的局限性,而不是局限于一个模式。在字体设计的布局中,可以通过字体的大小、厚度、颜色、材料等,对字体进行特殊处理,不仅局限于传统媒体的平面和静态创作形式,促进小组之间的合作、讨论,鼓励学生发挥各自的优势,专注于字体设计的不同侧面。在鼓励小组合作的同时,通过小组观察、讨论等形式,可以提高学生在合作过程中的自学能力。特别是小组合作形式不仅有助于激发学生的优势和潜能,而且可以促进学生对不同创造性思维的深入探索。为了提高学生的创新能力,鼓励小组作业形式,可以有效提高学生的创造力,引导学生从多个方向完成字体设计。同时小组合作的形式让学生有了自己的分工,可以展示自己的优势。在分工与合作中,他们锻炼了信息传递与设计美学相结合的能力,通过小组工作展示了凝聚团队智慧的作品,也促进个人的创造力。

三、构建适应新媒体需求的应用研究字体设计教学模式

(一)强化课程调研,做实课前导入环节

随着时代的快速发展,教师要在当前技术条件下,进一步探索教学改革与创新,更好地激发学生学习的主动性,进一步推动传统教学模式向适应新媒体需求转变。在目前日趋成熟的新媒体中,用户对字体的要求不限于传递有效的信息。在新媒体下,字体设计面临的最大挑战是将字体的艺术气质与字体造型之美相结合,让受众的信息交流过程可以最大化的视觉传达。在字体设计的教学过程中,教师创造应用研究的教学模式。同时在设计中,从美学原则出发,充分考虑了社会性和适用性。利用新媒体传播、检索、大数据共享等优势,发展发散

思维, 积累素材。结合相应的设计方法, 使学生遵循成功案例, 深入思考和挖掘设计理念, 培养个性化字体设计。同时课程体系应适当增加实际案例的分配, 给学生更多的实际实践机会和奖励机制, 让学生结合实际案例命题, 在实际工作环境中进行有效的调研。根据课堂所学相关方法和字体设计目前的趋势, 不仅可以揭示人们的重要需求, 还可以使字体设计工作更加实用。在这个过程中, 学生不仅可以学习专业知识, 还可以尝试与人沟通。

另外, 字体设计课程要以学生为中心, 注重培养学生的创新思维能力, 理论知识与市场调研相结合, 旨在为学生找到更多的社会实践主题, 使学生真正理解字体设计的目的。实现课前导入添加与字体设计课程相关的内容, 并细化了字体设计在不同环境中的作用和意义, 引导学生对字体设计进行深入研究, 使学生在不同阶段理解字体设计的内在含义, 通过在研究时课前导入, 为课堂设计的创造性表现打下良好的基础。

(二) 注重案例分析, 促进知识点的整合与贯通

字体设计的最终目的是应用, 汉字和字母极其简单, 可塑性强, 传播速度快几乎遍布全球, 广泛应用于现代设计。在学习过程中, 学生们接受了字体绘写训练、字体创作方法的训练, 并侧重于文字创造性的训练, 这与社会实践的实际需要相去甚远。因此, 在字体设计教学中, 案例是学生直观理解字体设计技术、技能和概念的重要手段, 案例对字体设计作业有更直接的影响。在传统教学内容的设计上, 很多案例都集中在以印刷等传统媒体上, 字体设计的技术、内容、应用都不能与当前新媒体的背景相匹配, 这就使得学生在字体设计课程中不能考虑新的条件和环境, 很难在作业中全面实践。在教学内容设置中, 有目的地添加新媒体应用环境的案例, 有助于在字体多样化, 找到新的设计元素和设计理念。同时在课程设置过程中, 不仅要基本创新思维理念渗透到课程中, 还要形成有特色的字体设计课程体系。在课程讲解过程中, 教师结合不同的实例, 详细分析了字体设计的变化, 引导学生深入分析字体。在分析过程中, 感受相似的字体风格差异, 将创新思维模式和创新方法纳入课程, 鼓励学生深入思考。

(三) 改善作用模式, 提升学生创意能力

在学习字体设计的过程中, 学生需要了解和掌握字体的发展历史、造字方法、创意设计方法以及字体设计的应用。在学习过程中, 学生忽略了了解文字的基本知识, 只注意摹写练习。学生们经常感觉自己掌握了文字的绘写与设计, 其实是缺乏对字体设计方法的深刻理解。另外, 由于传统纸质媒体的成熟, 字体设计的应用比较

成熟, 这反映在教学中, 大部分教学内容基本上技术指标和方法技巧, 这不仅不能提高学生的学习兴趣, 也是不能提高学生解决问题的能力。与此相对应, 应用新媒体可以使学生能够进入从设计前期准备到设计后期制作过程中的每一个步骤, 了解整个设计过程的理念, 从单一知识获得学生的学习重点改为双向互动的学习体验, 激发学生的兴趣和潜能。随着互动的转变, 不仅改变课堂教学的单一模式, 字体设计不是单一平面的静态显示, 也注重个人指导到构建团队合作模式的教学。同时学生以小组工作形式展示多维动态字体设计的综合要求, 提高学生的自学和相互学习能力。课程设计形式灵活, 内容完整, 保留字体设计精髓, 提高学生字体设计作品的创作深度和完整表达作品的力量。

(四) 注重字体设计的评价标准体系

课程评价体系是课程定位和价值的关键。过去, 字体设计课程评价体系内容比较简单, 标准相对僵化, 不能反映目前的设计趋势和需求。更严重的是, 受过这种评价标准训练的学生难以适应当前的设计需要, 学生难以调整自己的设计理念, 影响了学生的发展空间。新课程评价体系的建立需要更多的借鉴, 从不同的方向和角度测试学生的能力, 提高评价标准, 使学生更贴近实际的自己的设计思路和方法。这不仅考验了学生的设计能力, 也磨炼了基本设计素质。最后, 评价标准体系是整个设计教学体系中后续课程正常教学的保证, 要求设计教育课程的发展和以创新以适应新媒体形式和内容的发展。

四、结束语

字体设计的教学方法是以课件为基础, 在课堂上讲授相关知识点, 然后进行案例研究和作品鉴赏。新媒体教学手段和工具是指除了授课外, 还可以增加其他新媒体手段, 使教学向多互动转变的方法。文字是语言和文化表达的载体, 也是视觉设计中的中心思想。在新媒体时代, 字体设计不再是纯粹的静态设计, 而是静态设计和动态设计的结合。应用新媒体技术, 可以满足学生的需求, 促进字体设计的发展。通过对现有课程设置及教学过程中存在的问题, 以新媒体视角进行教学模式的研究, 促进对字体设计课程教学效果的整体优化与提升。

参考文献:

- [1]涂晨.论字体设计在数字媒体的多元化发展[J].艺术时尚(理论版), 2017(12): 34-35.
- [2]周小舟.新媒体语境下字体设计的教学实践创新[J].艺术与设计(理论), 2017,(02): 136-138.
- [3]朱元吉.试析字体设计在新媒体环境中的运用[J].中国艺术, 2016,(03): 142-143.