

设计思维与应用课程课堂教学设计创新与实践

解文倩

辽东学院 辽宁丹东 118000

摘要: 针对视觉传达专业优势弱化, 实践项目创新能力较低的现状, 对其基于设计思维的应用型课程教学进行创新设计的必要性进行了分析。分析了设计思维下视觉传达专业迎来的改变, 将设计思维理念引入到思维层次, 建立以“设计思维”为基础的教学设计改革形式。以便更好的解决实际问题, 提高教学质量。在此基础上, 探讨了设计思维下应用型教学设计改革的途径, 以达到创新人才培养的目的。

关键词: 设计思维; 应用型课程; 实验项目设计

Innovation and Practice of Classroom teaching design of Design Thinking and Application course

Wenqian Xie

Liaodong University, Dandong liaoning 118000, China

Abstract: In view of the weak advantages of visual communication specialty and low innovation ability of practical projects, the necessity of innovative design of applied curriculum teaching based on design thinking is analyzed. This paper analyzes the changes of visual communication major under design thinking, introduces the concept of design thinking to the level of thinking, and establishes the reform form of teaching design based on “design thinking”. In order to better solve practical problems, improve the quality of teaching. On the basis of this, the reform of applied teaching design under design thinking is discussed in order to achieve the goal of cultivating innovative talents.

Keywords: Design thinking; Application-oriented courses; Experimental Project Design

引言:

视觉传达专业在教学实践中积累了丰富的实践经验和鲜明的办学特色, 具有较强的相对优势。但是, 在新经济、新技术、新产业蓬勃发展的今天, 由于缺乏对社会需要的敏感回应, 人才培养方式比较固定, 学科建设进度较慢, 传统优势逐渐减弱。主要体现在: 传统的教学手段和方法依然处于主导地位, 对学生的实际操作训练和能力的培养还没有得到充分的重视, 以及创新的实践教学环节的缺失。基于此, 地方院校应把应用型人才培养作为重点, 注重实践性训练和实务问题的培养。在思维上进行创新, 不能只注重教学方法的改革和工具的运用。要想解决一个复杂的问题, 就要靠思想上的革新。

基金项目: 项目名称: 辽东学院 2022 年度青年教师教学改革研究项目, 项目编号: 2022QJ061

个人简介: 解文倩, 1987 年 7 月, 女, 汉族, 研究生学历, 博士学位, 讲师, 研究方向: 视觉传达设计。

设计思维应用于应用课程教学是一种有效的教学模式, 它能有效地利用现有的教学环境, 对教学中的问题进行设置和分析, 从而为教师提供一种全新的教学模式^[1]。

一、设计思维在视觉传达设计中的重要作用

视觉思考源自英文 “Design Thinking”, 这一概念最初是由哈佛大学的罗威教授于 1987 年出版的《设计思维》中提出的。在视觉传达设计教学中, 培养学生的设计思维能力是很重要的一环, 它可以帮助学生在现实生活中解决各种实际问题。设计者所面对的社会环境总是在不断地发生着变化, 所以, 设计教育也必须处在一个持续的发展阶段。长期以来, 视觉传达设计的基础媒介是以印刷技术为代表的静态媒介, 而在实际运用和教学中, 则形成了一种相对固定的设计思路。包豪斯时代, 电影胶片已被视为一种动态的媒介, 但因其高昂的成本、成本和使用环境等原因, 未能被广泛地运用于视觉传达设计。近年来, 由于科技的发展与生产的发展, 各类的动态媒介如各类公共空间显示、个人手机等被大量使用,

而视觉传达设计在动态媒介上的应用也呈现出爆炸性的发展趋势。这说明在新媒介环境下,传统的视觉传达设计必须适应和发展^[1]。“新世纪,视觉传达设计要有其自身的内涵和表现方式,必须要对传统的艺术和科技的运用相结合,更要具有创造性的设计观念,培养创新型的设计人才。所以,视觉传达设计教学改革的实质就是对设计思维进行变革。在学习和掌握动态媒介介入的情况下,通过分析和掌握视觉传达设计与设计思维的差异,可以帮助我们把握和把握世界传达设计发展的变化趋势,并适时地调整教学内容,不断更新和改进,以培养出一批能更好地适应媒介动态环境的视觉传达设计从业人员。

二、从静态到动态的设计思维趋势

在视觉传达设计的教学过程中,设计师的思维方式和设计方式发生了新的转变。在当今的设计教学环境中,动态媒介的产生越来越多地体现在对媒介的关注上。

1. 从静态到动态的设计思维

从视觉传达设计的角度考察动态媒介的特性,其中最直接的因素就是时效性。传统的静态媒介呈现的是一个特定的时刻,但是当动态的媒介从一个特定的时刻到一个特定的时间,设计师就必须对一个特定的时期的动态的信息进行动态的设计。以往的设计重点,强调的是瞬间,而仅仅是在视觉上的信息元素的空间变换。但是,在这种动态的环境下,时间因素也必须融入到设计当中,甚至是主导因素。在一定时期内,受众对各种视觉信息的获得,要求设计师拓宽思维的视野,从静止的思考空间,向动态的思考空间转变。比如,2011年三月二十六日发布的第一个动态图标,就是以“地球一小时”为主题,利用“地球一小时”的概念,将原本位于中央的熊掌换成了地球,然后在地球上安装了一个开关,然后在网上播放了一段时间的动画。这是一种以动态的视觉传达设计为基础的商业运作,在设计和传播中,体现了动态、互动的时空趋势^[2]。

2. 从平面到立体的设计思维

在传统设计范畴内,在静态媒介环境中,视觉传达设计的设计思路大多延续平面设计、图形设计,而视觉传达设计则主要局限于平面设计。其主要原因是,以纸张和印刷为载体的设计,其最突出的特征就是在二维平面上实现。但是,在一个动态的媒介环境中,从平面到三维,再从平面向三维的转换,不仅仅是单纯的“叠加”,更是要以三维的动态的空间现实为基础,构建出各种元素的立体空间关系。因此,从平面到立体的设计思路要从平面到立体,要从空间的广度和厚度上把握设计的多维属性,实现“升级”的设计思路,使视觉传达设计作品的创造性表现。二维思考是一种平庸的思考^[3]。它是从平面上、横向上对思维对象进行全方位的综合思维,还没有解决表里的辩证关系及其相互联系的思维,

还没有掌握有关主体的矛盾,因而难以掌握整体与实质。立体思考是空间思考的一种形式。它的特征是从不同的角度、不同的节点、不同的层次去感知对象,同时也要考虑到对象所处的环境和客观情况,从而超越了对象自身。这就是所谓的“多元思维”。在视觉传达设计中,能否实现从平面到立体的思考,常常会影响到创意和形式的创新。在设计视觉传达设计作品时,设计师应以增强视觉冲击与创造性为出发点,从而加强设计主体的沟通和信息传递。在新的动态媒介中,设计要素被添加到了时间的维度中,以立体的方式展现,不仅在空间上增加了厚度,而且由于在平面上“升维”,使得设计中隐藏着更多的不可知的可能。例如,在企业形象设计中,可以设计出一种电子商务名片,它不仅可以保持基本的静态信息,而且可以在有限的空间里增加一些信息,从而使企业的视觉形象更加完整、系统化,从而使企业的动态形象更具个性,更具吸引力。

3. 从单一视觉到多感官的设计思维

在静态媒介环境中,视觉传达设计更注重对观众的视觉感知,而对触觉、听觉等的影响较小。在设计思维上,设计师注重对与视觉有关的设计元素的处理,掌握设计主体和观众的视觉感觉之间的联系。在媒介的动态设计中,仅仅依赖于“视觉”元素的设计是不够的。在进行多个感官要素的整合时,必须将视觉、听觉、触觉、嗅觉等感官要素结合起来,才能构成一个具有多重感觉的作品。事实上,这一多感觉的设计被运用到了图书的装订设计中,其主要表现为:外观美观、携带方便、阅读舒适度、整体美观。在视觉体验上,采用了三种主要组成形式,实现了2、3D的融合;听觉上,可以在翻动书页时添加“声音”,也可以选择其他材质,让书页翻动时发出的声响,也可以选择背景音乐,让读者在阅读时获得身心的愉悦;触觉的体验,是指读者在阅读的过程中,感知到材料的纹理、大小、纸张的舒适度、工艺的制作,这些都会让人产生一种特殊的感受;品尝方面,有一本可以“吃”的面食书籍,另一种则是通过视觉图像和触觉的感受来产生某种味道;嗅觉的来源,主要来自于各种材料的香味,以及类似于味觉的“联想”。让人的经验更加丰富,在这里创造了一个人和设计的交流,设计的思维表达更加的立体^[4]。

4. 从成品型到生成型的设计思维

在静态媒介环境中,设计出的视觉传达设计作品,都是通过印刷技术来完成。在设计的全过程中,设计师完成了最终的设计,就意味着设计的思考活动的终结。但是,在媒介的动态环境中,设计思维和设计作品的关系始终是一个不断变化的过程。即,在动态媒介环境下,视觉传达设计作品的内容表现是多变的,它能根据设计灵感、设计思维,不断地改变设计的影响,从而达到设

计的目的。设计者的设计思维要根据媒介的动态需求,对设计活动进行调整和优化,以适应媒介的动态发展。

5.从单一到交互的设计思维

在静态媒介中,视觉传达的作品,其内容一旦完成,就不可改变。作品和观众的沟通是一种单向的。而在动态媒介环境中,设计的内容具有实时、动态性、生成性,能够随着观众的反馈而进行调整、改变设计的主题、内容,从而达到与观众的多维交互作用。视觉传达设计作品,除了可以与观众互动,还可以通过互动装置来关注并满足观众的感受,从而实现动态的改变。在网络与科技发展的今天,设计师设计出许多互动的方法,让使用者在资讯传递、情感交流、用户参与等方面都有切身的感受,让使用者在获得资讯的同时,也能让他们与互动对象的关系更加紧密、合理^[5]。

三、视觉传达设计在动态媒介中的培养战略

1.观念更新,以“设计思维”为教学改革的重点

“任何一种教学行为的变化,任何一项教学改革的实施,都必须要在思想上进行一次转变。“教学思维模式是教学活动的心理和内部之本,”从鲍豪斯时期开始,历经数十年的变迁,历经数个世界和地区的变迁,最终融入到我国,并与我国传统工艺艺术的教学传统相结合,逐步形成了富有中国特色的视觉传达设计的教学内容。我们必须意识到,尽管这些课程对我们的视觉传达设计教学有很大的影响,也有很大的推动作用。以传统的组成课为例,在平面组成课中加入了一些与时间有关的组成,或是利用三维软件技术进行立体组成的教学,都是对传统的视觉传达课的一种革新和发展。这种传统的设计课程在内容和教学方式上的改变,在数量上并没有太大的改变,但却反映出了设计思维的实际发展对教学的影响,在继承了传统设计课程的宝贵经验同时,也使这些课程内容适应了动态媒介时代的视觉传达设计教学需要^[6]。

2.引进科技创新方法,重视教学方法改革

数字技术是当今信息社会的一大特点,数字技术能够极大地促进设计思维的培养。在数字技术的作用下,设计思维的培养从根本上改变了原有的视觉传达设计,因而充满了更加积极的时代感。有一位视觉传达设计师,他将数字技术运用到了设计思维的培训中,这让他的设计思路变得更加灵活,同时也让他的设计思路变得更加多样。在实际设计中,设计师将文字、图形、声音等多种视觉元素有机地融合在一起,从而创造出更多高品质的视觉传达设计。

3.突破专业障碍,推动跨专业的课程整合

从长期发展的观点来看,把视觉传达设计分为静态媒介和动态媒介,这与其本身的发展规律和教学要求相违背。静态媒介与视觉传达设计的融合仅仅是设计发展的一种过渡,而静态媒介与动态媒介的融合是今后的发

展趋势。在媒介动态环境中,视觉传达设计是一种与时间有关的设计,而这一点在传统的视觉传达设计中是不存在的。在音乐、舞蹈、电影、动画等空间层面上,这些与时间有关的思考广泛存在。在媒介的不断渗透下,这些艺术领域已经不再是视觉传达设计材料的一个重要源泉,而是作为一个设计的灵感源泉。在当代动态媒介与数字技术的支持下,以数字设计、动态媒介设计、交互视频设计等为代表的新型设计形式,将传统动画与影像作品有机地结合在一起,形成了以数字设计、动态媒介设计、交互视频设计为代表的新型设计形式。“设计的发展方向是多样化的,未来的设计应该是一种跨越式的综合^[7]。”因此,今后的发展需要突破传统的视觉传达学科范畴,并与多种学科的内容、方法相结合,寻求新的教学模式。

四、结论

视觉传达设计是以设计的思想为基础,通过对图像的分析、概括、加工和整合来满足媒介的动态需求,使受众能够更好地获取信息。在设计教学中,视觉传达设计专业的教学改革必须从设计思维转变上适应设计教学的需要,以保证其与社会的需要相适应。高校的视觉传达设计教育必须积极探索设计思维方式,拓宽思维空间,引进动态媒介设计观念,从设计思维、艺术形式、表达方式、应用模式等几个方面进行调整,改变教学观念,优化教学方法,推动视觉传达设计走上可持续发展之路。

参考文献:

- [1]于建锋.动态媒介:视觉传达设计思维教育改革的转型趋势[J].景德镇学院学报,2021,36(03):116-119.
- [2]刘卓,相静,陶金元.设计思维在学科竞赛中的应用路径及实践简析——以视觉传达专业为例[J].湖南包装,2020,35(04):143-146.
- [3]张睿.新思维设计理念下视觉传达设计教学改革——评《视觉传达的设计思维(原著第二版)》[J].中国教育旬刊,2020(03):118.
- [4]侯媛媛.“思维引导”在高职视觉传达设计专业教学中的研究[J].佳木斯职业学院学报,2019(12):192-194.
- [5]李渝.动态媒介环境下的视觉传达设计思维转型与教学发展研究[J].四川省干部函授学院学报,2019(03):57-61.
- [6]张放.五星教学模式在视觉传达设计的探索和实践——以《设计思维与方法》课程为例[J].休闲,2019(03):225.
- [7]黄慧,谢楚楚.视觉传达设计专业“二维形态合成”课程跨界设计教学改革与实践研究[J].艺术品鉴,2018(35):282-283.