

“承其东方魂拓其东方体”

——浅谈“书籍设计 InDesign”课程教学中的“文化育人”

窦梓月 郭晓婷

(宁夏职业技术学院 宁夏银川 750021)

【摘要】书籍是传播知识理论的重要载体,是大众获取知识的主要形式,发挥着文化积累和情感交流的作用。在当今时代,随着科学技术的进步,数字网络媒体的发达,电子媒介逐渐代替纸本载体,而纸本载体给人们带来的温度也渐渐被遗忘。电视剧《觉醒年代》中,新文化的觉醒就是靠着一本本有着温度、有着情感的书籍作为桥梁,将新文化运动的精神在社会中、在青年间传播推广,直至推动了社会的巨大进步。而书籍设计从古至今就是与民族文化、思想政治协同相成的。因此,将传统文化、民族文化融入渗透到“书籍设计”课程中具有很强的实践意义。

【关键词】书籍设计InDesign; 民族文化; 传统文化; 文化育人

1 课程建设前期探究

现今社会高速发展,数字媒体不断进步,科学技术不断提高。在这个快速发展的“便当时代”,青年一代已经告别了车马很慢,书信很慢的思考方式。追求“快捷”成为了现今年轻人的一种行为模式,想要从根本上改变这种大环境下的思考方式,就需要从当代接受各种讯息最广泛的大学生群体入手,改变他们的思考方式。

以专业课中的“书籍设计”课程展开来说,我们对“书”的理解可以分为电子媒介和传统纸质媒介两种。前者是基于互联网科技的发展,有利于快捷获取信息的阅读载体;而后者不仅仅指的是文字阅读,也是一种视觉、触觉、听觉、味觉、嗅觉的三维空间阅读载体。在电子载体蜂拥而上的今天,必然促使着书籍设计师要冷静下来思考传统纸质媒介的生命。

如今,学生的思想政治教育普遍受到了高职院校的重视,如何把严肃的思想政治教育融入到课程当中,让学生能潜移默化地接收到思想政治教育的浸润,是授课教师需要思考和研究的新课题。中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力,也是中国特色社会主义植根的文化沃土。艺术设计学科的学生承担着文化传播的重任,故而就艺术设计学科的学生来说,其对于传统文化的了解和正确的意识导向就成了未来优秀传统文化传播的基石。如何在艺术设计专业课中揉入思想政治教育,值得深入发掘和阐发。

寻找与思考专门针对艺术设计专业思想品德教育的教学改革方法,应当依托优秀的传统文化内核,打造“传统文化”+“艺术文化”结合的形式,重点引导艺术类学生主动将传统文化、民族艺术思想融入到设计中,并将“坚定文化自信”作为根本教育理念。在“书籍设计”课程中,既要树立科学思维,又要形成创新意识,将传统民族文化自信和东方美学思想融入其中,利用纸本载体在视觉与触觉的天然优势传播思想。

经过探究,在“书籍设计”课程中融入思想政治教育需要研究并解决的问题有以下几点。

1.1 学生对于书籍设计的了解不够深入

书籍设计,即书籍装帧设计,是书籍文稿到成书出版的整个设计过程。“书籍装帧设计”课程是高职类院校艺术专业的一门重要课程,系统整体的设计过程需要设计者有较高的专业素质基础,能够综合自身系统的专业基础应用到课程中。书籍是文化的记录或产品,这就决定了“书籍装帧设计”是艺术性与文化性结合的综合性课程,既然是文化的载体,就要先从了解书籍装帧的历史发展以及书籍装帧形式与结构的过程、材质工艺、开本排版以及设计流程等基础课程开始深入,是需要大量的学习时间来沉淀的。对于侧重于应用知识、实践知识的高职类院校,为了提高教学效率,往往将“书籍设计”课程的重点更多的放在排版设计和封面设计上。

1.2 没有将民族文化和书籍设计联系到一起

书籍是文化的载体,天然具有精神与物质的双重属性,精神属性不单单是指书籍的内容,更多的是以书籍的装帧形态对内容气质地准确表达。我国书籍设计泰斗级人物吕敬人老先生曾提到:“新一代的书籍设计者,应当深深根植于民族文化。将传统与现代、东方与西方优秀的理念工艺进行融合,注重书籍纸张、形态、工艺的运用;以及审美意境的体现,打造具有独特东方书卷气息的优质书籍。”中华民族长达五千年的生命力和凝聚力体现在优秀传统文化和它所滋养的民族精神中,中华文化对中国古今书籍装帧的演变形成和发展是潜移默化的,且影响至深。但是由于西方设计理念的冲击,很长一段时间设计理念是以外来思想为主流的,设计课程也都沉湎于西方文化。

1.3 设计还停留在大众审美需求领域,没有将技术与艺术结合起来

书籍装帧设计系统地包含了艺术思维和技术手法的构思创意能力,是平衡平面化到立体化的过程。互联网环境下快捷、便携、环保等特点在当今社会对于书籍设计的发展有局限性,书籍装帧设计中的装帧艺术是一门技术学科,在当今数字媒体的充斥下已经缺乏发展的方向,甚至因为装帧的固定化和模板化而丢失了传统的装帧技法。如

何发挥“匠人”精神，将书籍的艺术性和装帧的技术结合起来，重拾学生对于传统文化的信心和兴趣，也成为了需要思考的主要问题。

2 课程建设内容

2.1 增强学生阅读意识，提升整体艺术素养

信息爆炸式发展的当今时代，人们享受着便利、快捷的生活方式，忘记了驻足思考。阅读的本质也发生了改变，最为常见的是应试的机械背读与电子设备的碎片化阅读。前者会让阅读活动带有目的性、功利性，后者又不能系统地接收阅读所应当获取的信息，二者都不能真正体会到阅读带来的乐趣，也使得纸本书籍丧失了对读者的吸引力。书籍设计应当提升文本阅读的价值，建构阅读语境的新导向，而艺术设计专业学生应当是文化的创造者、参与者、传承者。通过课程的建设，加深学生对于书籍设计历史发展的认识、展现中国传统书籍装帧设计的魅力，树立对于传统文化的自信，激发学生对于读书、做书、品书的兴趣，培养学生主动探索相关知识的意愿。同时，促使学生养成良好的读书习惯，提升基础素养以及对生活、艺术的感知能力，丰满书籍设计所具备的艺术素养，使学生脱离单纯的美化设计，赋予书籍设计更立体的表达语言。

2.2 培养教学中思想政治的亲合力，正确引导学生价值观念

教育的基础点是“育”，“育”的根本目标是“立德树人”。教师在教学中作为桥梁贯穿学生学习生活的全过程，教学是教师和学生双向交流的活动，教师的言行、态度、价值观，润物细无声地通过教学活动对学生产生影响。教师的引导决定了学生思想道德的广度。在日常教学中，任课教师的教学重点不应该只着重于专业知识、专业技能的传授，对于学生情感与价值观念的引导也应当同行并抓。不仅能够向学生传授专业知识，还能结合课程特点凝练出核心价值观，融入在日常的教学活动中，让思想道德教育更有温度。书籍装帧天然成长在优秀的传统文化的土地上，在课程建设中，改变传统的教学模式，提升教师的“人文素养”，汲取优秀的文化内涵，引导学生传承、构建、创新、发扬具有中国特色的传统文化内核，达到教书育人的根本目的。

2.3 提升对于传统书籍装帧工艺的传承意识，树立以优秀文化为依托的职业价值观念

以我本人教学经历，本课程名称从“书籍设计”到“书籍设计 InDesign”再到“InDesign”，名称变革逐渐缩减，体现了书籍设计理论知识在高职院校的逐渐没落，也体现了高职院校对于软件知识的过度重视和对于基础理论知识的过度轻视。职业类院校培养的是技能型人才，但是在培养技能的背后也承载着传统东方技艺的传承。传统不只是过去的遗物，它是每个时代里最好的东西，在历史浪潮

中大浪淘沙，传承至今。从古至今，书籍承载着丰富的文化底蕴，书籍装帧的本身也是历史文化的缩影。中国古代书籍制作对于当代中国书籍艺术的进步有着重要影响。如果没有强大的理论支撑，书籍装帧设计很难在传承的道路上走下去。在课程建设中，应当先从改变课程的基本属性入手，从纯软件技能型向“理论+软件”型转变。当代书籍设计受到了西方设计理念的洗礼，强化学生对于传统装帧技艺的认知，在学习中提高学生对于民族文化的认同。同时，教师将书籍设计课程结合思想素质教育的过程能把传统美德灌注在教授中，通过雕琢的学生更能理解传统手工艺人的“匠人精神”，对学生树立正确的职业价值观念具有导向作用。

2.4 更新优化“书籍设计”课程资源，加深设计和技艺融合

目前，“书籍装帧设计”教学面临东西方文化的碰撞、信息技术发展的冲击、人们审美兴趣变化和环保意识觉醒及政策的颁布等多重因素影响。使得设计师们大都只追求满足观者“便捷”的目的要求，从而忽略了书籍本身“五感”的设计追求，也忽略了书和人之间的精神关系。本次课程建设旨在优化“书籍设计”课程资源，作为应用型专业课程，为了避免纸上谈兵，应该搭建理论与实践相结合的课程平台。如成立书籍设计工作室、遴选书籍设计项目引入课堂实训、探索书籍设计行业校企合作模式等学习拓展手段，通过亲自动手设计制作一本书，将设计不再简单化于设计，使束之高阁的设计理念落地于制作技艺融合，从以往的被动学习转变为思考人与书籍本身的精神关系，感悟传统技艺文化的智慧，启发学生领悟寓于其中的文化内核。

3 课程建设寄望

信息时代既改变了人们的阅读习惯，也影响了人民的生活方式。对于设计者来说更是让过去匪夷所思的想象得以实现，众多不断迭代的电脑软件使年轻设计师们如虎添翼的同时却又失去书籍设计中视觉感受外的其他感受共鸣。设计人的文化素养决定了书籍设计审美融合的内在形式，书籍设计课程建设应当探究真正具有东方文化气质的设计，做到“承其东方魂，拓其东方体”，将民族文化渗透到“书籍设计”课程当中，传承发展中华优秀传统文化，坚定文化自信，践行实现中华民族伟大复兴的历史使命。作为培养新一代设计师的高校，努力以培养有自信、有道德、有文化、有理想的青年人才作为育人目标，为国家输出学时过硬，品德兼备的优秀人才。

作者简介： 窦梓月（1989.5—），女，回族，宁夏银川人，硕士研究生，助教，研究方向：视觉传达设计。

基金项目： 宁夏职业技术学院 2020 年度课程思政项目：书籍设计 InDesign。

【参考文献】

- [1] 吕敬人. 书艺问道吕敬人书籍设计说[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2017
- [2] 于容欢. “温良恭俭让”的东方美学思想在书籍设计课程思政建设中的探索与应用[J]. 中国文艺家, 2020(3): 149-150.