

Research on teaching reform strategies of book design course under applied talent training

Hong Peng

Huzhou College, Huzhou, Zhejiang, 313000, China

Abstract

In the context of applied talent cultivation, book design courses as a vital component of art and design education play a crucial role in developing students' innovative capabilities and practical skills. However, as traditional teaching methods increasingly fail to meet contemporary society's demands for design professionals, curriculum reform has become imperative. By optimizing teaching content and innovating instructional approaches, we can effectively enhance students' design competencies and foster an innovative mindset. In light of the current realities in textbook design course instruction, this study conducts an in-depth analysis of existing challenges and shortcomings. By examining multiple dimensions—including curriculum optimization, innovative teaching methodologies, enhanced practical training, and deepened industry-academia collaboration—we explore concrete pathways for reforming textbook design education under the goal of cultivating applied professionals. The research aims to provide theoretical references and practical guidance for improving teaching quality and developing high-caliber design talents that meet industry demands.

Keywords

applied talent training; book design course; teaching reform

应用型人才培养下书籍设计课程教学改革策略研究

彭虹

湖州学院, 中国·浙江 湖州 313000

摘要

在应用型人才培养的大背景下,书籍设计课程作为艺术设计教育的重要组成部分,对于培养学生的创新能力和实践技能具有重要意义。但是,由于传统教学方式已经很难适应当今社会对设计人才的要求,所以,如何进行课程教学改革就显得尤为重要。通过优化教学内容,创新教学方法,有利于培养学生的设计能力和创新精神。结合当前书籍设计课程教学的实际情况,深入剖析教学中存在的问题与不足,并从课程内容优化、教学方法创新、实践教学强化、校企合作深化等多个维度,探索应用型人才培养目标下书籍设计课程教学改革的具体路径,旨在为提升课程教学质量、培养符合行业需求的高素质应用型设计人才提供理论参考和实践指导。

关键词

应用型人才培养;书籍设计课程;教学改革

1 引言

书籍设计课程是艺术设计教育的重要组成部分,在教学过程中,教师既要教授有关设计的理论与技术,又要注重对学生审美能力与创新精神的培养。在应用型人才培养视角下,对书籍设计课程教学改革进行了深入的探讨。通过项目式教学,校企合作等,培养学生的动手能力和创造力。

2 当前书籍设计课程教学现状分析

2.1 课程设置与教学内容

目前,书籍设计课程设置一般分为理论性与实践性两

大类。其中,理论方面主要介绍了书籍设计的发展史、基本原理和排版规律等基本知识,但其课程设置与实践要求之间还存在着一定的距离。在实践方面,出版行业对电子书籍设计和跨媒体书籍设计的要求很高,而与之相关联的教学内容却不多。同时,由于缺乏对市场潮流、各类书籍观众偏好等方面的深入研究,造成了学生设计作品与市场现实需要相脱离,很难达到出版单位与读者的需要^[1]。

2.2 教学方法与手段

书籍设计课程教学方法与手段以课堂讲授、案例分析和教师演示为主,采用多媒体演示和人工绘制等方式。课堂讲授能系统传授知识,通过案例分析可以使学生对杰出优秀作品有更深刻的认识。但是,其效果也出现了一些问题,那就是以教师为核心的教学模式,很可能导致了学生对知识的被动接收,而不能积极进行思维活动。案例分析多为浅层观

【作者简介】彭虹(1984-),女,苗族,中国贵州天柱人,硕士,副教授,从事视觉传达设计研究。

赏, 缺乏对其构思与行销要素的深度剖析。人工绘制的演示受到了教师个人风格很大程度上的制约, 并且现在的设计主要依靠软件, 导致人工绘制和实践的联系较少。

2.3 实践教学与校企合作

实践教学在书籍设计课程中多以课程作业的形式开展, 如设计一套完整的书籍, 包含了从概念到最终产品的创作过程。但是, 实践教学却普遍存在着时间短, 缺少现实环境的问题。通过校企合作, 可以为书籍设计教学提供一个实践的场所以及项目。但目前校企合作还不够深, 企业对课程的参与度很低, 而且这种合作方式也比较简单, 大部分都是由企业来给学生安排实习岗位, 在课程内容改进、实践项目指导等方面, 都没有进行更深层次的合作, 从而制约了实践教学的成效和学生综合素质的提高。

3 应用型人才培养下书籍设计课程教学改革策略

3.1 优化实践课教学内容

在应用型人才培养视角下, 书籍设计课程教学改革中优化实践课教学内容至关重要。从专业人才培养与时代发展的需求出发, 课程内容调整优化势在必行。首先, 随着出版业的发展, 仅仅依靠传统纸质书籍已经不能满足人们的需要, 所以, 必须将对电子书籍的理论教学纳入到原本纸质书籍的知识体系中, 对其在排版、互动、格式等方面特有的理论进行详尽说明, 并进行电子书籍的生产实践, 让学生掌握有关的软件和设计技能, 从而更好适应当代出版业的多样化发展。其次, 运用模块化的实训单元, 是培养学生综合素质一种行之有效的方法。在书籍总体设计部分, 要从书籍的开本、装订格式、封面到内页编排等方面进行全面的规划, 以培养学生的整体把控能力^[2]。在教学过程中, 通过各种形式的插画, 充分调动了学生的创作灵感, 增强了书籍的视觉吸引力。概念书籍设计模块能让学生打破常规的思考方式, 在观念、题材和材质上进行创新, 以达到提高创新意识的目的。影像出版物设计模块可以使学生认识动态影像与书籍相融合的新形态, 以及如何利用视频、动画等元素来充实书籍的内容。这些模块具有清晰的目标与任务, 将各模块进行有效的整合, 从而更好适应应用型人才培养的目标。

3.2 融合多种教学方法

在应用型人才培养背景下, 书籍设计课程教学改革应融合多种教学方法进行。提倡开放式、师生平等和讨论式的教学方法非常重要。传统单一的课堂教学方式制约着学生学习的积极性, 而新型课堂教学方法可以突破这一局限。在教学过程中, 师生以一种平等的态度进行互动, 使学生从一个只知道学习的人转变为积极参与讨论。比如, 在对书籍封面设计话题进行讨论的时候, 学生可以对自己的观点进行自由表述, 然后教师和其他学生一起对其可行性进行讨论, 这样的“双向互动, 多元互动”方式可以将学生的自我表达欲望

完全发挥出来, 让他们的创造力得到充分激发, 让各种各样新颖的想法在思维碰撞中涌现出来。同时, 将课堂实训与市场调研相融合是必不可少的。但如果只限于课堂实践, 则会使学生的眼界太窄。在课余时间, 教师可以安排学生做一些有针对性的市场研究, 如某一种书籍在市场上的流行风格, 读者偏好等^[3]。通过对时下畅销书籍的设计风格、色彩搭配以及内容编排的学习, 可以获得最新的市场信息, 理解各类书籍在现实市场中的地位与需要, 并把它们与自身设计结合起来。这样, 在开阔学生眼界的同时, 也能培养出创新思维, 让作品设计更加符合市场需要。另外, 将计算机技术和印刷技术有机地融合在一起, 是保证书籍设计品质一种行之有效的方法。在教学中, 学生可以利用闲暇之余, 参观印刷厂及速印公司, 可以直接观看一本书从电脑设计稿到实际印刷成品的过程, 理解印刷工艺对设计的作用, 如不同纸张对色彩的呈现效果, 装订方法对设计的影响。通过这种方式, 可以让学生在进行设计的时候, 对软件操作的准确性进行考量, 从而保证了一份完整的设计方案, 并使书籍设计更加科学、合理, 提高设计作品的实用性与专业性。

3.3 实施工作室、项目式教学

工作室、项目式教学是培养书籍设计应用型人才的重要途径。通过将课堂开至专业的实验实训中心, 对提高学生的实际操作水平具有重要意义。实验实训中心拥有大量专业的教学器材及教学资料, 教师可以利用这些资源进行教学。例如, 在讲解书籍装订方法时, 通过对各种装订设备的演示, 如骑马订、胶装、线装等各种装订方法的工作过程, 让学生亲身体会, 这样一种直接的教学方法, 可以加深对所学内容的了解和掌握, 让他们在实际工作中对每个步骤都了如指掌, 增强动手能力, 从而提升实践水平。开放工作室并设置自选实践项目, 有利于培养学生的个性与特长, 加强他们的创新精神与动手能力。工作室给学生以充分发挥的余地, 而可供选择的项目, 也可以让学生充分发挥自己的特长。有些学生对古籍样式的书籍设计感兴趣, 可以自己挑选相应的题目, 对古籍的排版、字体、纸张质感等进行深度的研究, 把传统文化和当代设计思想融合在一起; 有些学生也许对少儿书籍设计比较感兴趣, 这时就可以在此方面运用自己的想象力, 设计出色彩缤纷, 趣味盎然的作品。在此基础上, 培养了学生的主体意识和创造性思维, 加强了他们的实际应用能力。另外, 将设计竞赛和企业合作项目融入到课堂教学中, 可以全面提高学生的综合素质。相比之下, 企业合作项目更加接近于真实的市场需要, 在这个过程中, 学生可以学习到企业的设计规范和工作程序, 学习站在商业角度上对自己的设计进行思考, 这样可以对组织能力、调查能力和设计能力进行有效的锻炼, 并为未来事业发展打下一个良好的基础。

3.4 建立校外实习基地

在应用型人才培养背景下, 建立校外实习基地是书籍设计课程教学改革的关键。通过与各大出版社、印刷企业的

紧密合作,共同打造书籍装帧设计教学基地,为学生提供良好的实习条件^[4]。出版社是书籍内容规划与编辑的源头,学生能够学习到各种书籍的选题方向、内容结构对书籍设计的影响。比如,儿童读物、学术专著、文学作品等各种书籍,由于其读者群体的差异,在设计风格、色彩搭配、排版等方面都有着特殊的需求,让学生对书籍设计有了更加完整的认识。同时,将学生带到印刷厂去实地考察,具有重要的现实意义。在印刷厂,学生可以亲身体验从制版开始的整个制作流程。在制作过程中,学生可以了解到怎样把已完成的数字文档精确转换成印制板,并了解颜色方式和分辨率等因素对印刷结果的作用。在印刷时,要注意各种印刷设备是怎样准确把墨水转移到纸上的,理解石版印刷、凸版印刷、凹版印刷等各种印刷方法的特性及应用领域,并理解因各种材料所造成印刷颜色与纹理的差别。在装订成书中,学生可以了解散乱纸张是怎样经过骑马订、胶订、精装等多种装订方法转变为一本书的,并把握各种装订方法对阅读感受及耐用度的影响。通过这种实地学习,学生可以把在教室里学到的理论知识同实际生产流程联系起来,大大增强他们的动手能力和操作能力,并在以后的书籍设计工作中更加注重可实施性和工艺性。

3.5 更新教学理念,强化应用型人才培养

在应用型人才培养下的书籍设计课程教学改革中,更新教学理念、强化应用型人才培养是核心要点。在教学过程中,教师角色要由简单的知识传授者转向问题提出者和学生效果评价者。在传统课堂上,教师以讲授为主,而现在的课堂,教师提出的问题既有深度又有启发性,更能激起学生积极思考。比如,在介绍书籍封面的时候,教师可以问“怎样才能在一个有限的版面上,把书籍的题材和视觉效果都表现出来,并兼顾到各个年龄段受众的审美特点?”作为学生效果评价者,教师可以对其所学的内容进行综合评价,从而达到对学生所学知识理解与应用的综合评价。同时,强调知识的集成和实践能力应用是关键。在书籍设计中,要综合应用多种学科的知识。在材料上,由于所用纸张的材料对书籍质地有较大影响,如无光泽的涂布纸可以使书具有一种低调的豪华感,而艺术纸可以使书具有特殊的质地^[5]。另外,也不能忽略装帧方法,无论是选用精装来体现高质量的画册,或是选用平装版来兼顾低价格与重量,都要让学生按照设计目标进行权衡,这样才能真正培养出能将知识有效应用于实践

的应用型书籍设计人才。

3.6 关注行业热点和最新动态

在应用型人才培养的背景下,对书籍设计课程进行教学改革,关注行业热点和最新动态是非常重要的。教学内容与行业发展紧密相连是提升学生能力的重要途径,书籍设计行业热点、难点及最新动态应成为教学内容的重要组成部分。比如,目前业界流行的环保观念,这是一个热门主题,教师可以此为专题,给学生介绍一些在书籍设计中使用的绿色原料,如可降解纸张、植物油墨等。与此同时,结合实例分析,如一些获得环保设计奖项的书籍作品,详细讲解其设计思路和材料选择,培养学生对于这一热点问题的敏感度和解决相关问题的能力。随着 AI、VR、AR 技术在书籍设计中的应用,将其融入到教学案例中,启发学生探讨怎样将新技术融入到书籍设计中来,提高书籍的互动性与学生的阅读感受。另外,引导学生密切注意行业发展趋势,对于提升其自身职业素质与创造力具有重要的现实意义。随着科技的进步,新技术和新材料大量涌现。例如,电子墨水屏技术给书籍设计提供了一种新的可能,在学习之后,学生可以考虑怎样把这些科技融入到传统书籍设计中去,从而产生一种崭新的阅读体验。

4 结语

总之,在应用型人才培养的背景下,书籍设计课程教学改革是一个系统工程,需要从课程内容、教学方法、实践教学等多个方面进行综合考虑和优化。通过改革,进一步培养学生的创新能力和实践技能,满足社会对设计人才的需求。实践表明,教学改革的实施有助于提高教育质量,促进学生的全面发展。

参考文献

- [1] 苗媛媛.应用型人才培养背景下书籍装帧设计课程教学改革路径探究[J].大观,2024,(08):154-156.
- [2] 董志铭.应用型人才培养下书籍装帧设计课程的教学设计与实施[J].造纸信息,2023,(09):67-68.
- [3] 娄山.应用型人才培养下书籍装帧设计课程教学改革策略[J].西部素质教育,2023,9(01):159-162.
- [4] 姚俊.应用型人才培养模式下书籍装帧设计课程教学构建与实践[J].美术教育研究,2019,(08):114-115.
- [5] 崔胜男.基于应用型人才培养模式下的书籍设计教学[J].明日风尚,2016,(22):274.