

立德树人理念下视觉传达专业“以图育人”的课程创新路径探索

赵丽

(西安培华学院 陕西省西安市 710125)

摘要:为了在立德树人理念下创新视觉传达专业的“以图育人”课程路径,本文从教育实践的角度切入,探讨如何通过视觉图像和设计作品来培养学生的道德品质和专业素养。“以图育人”是视觉传达教育的核心理念,旨在利用图像的直观性和感染力,将德育内容融入专业课程中。然而,当前存在教学内容与德育目标脱节、教师德育能力不足以及评估机制缺乏系统性等问题。针对这些挑战,文章提出了跨学科融合、沉浸式技术应用、多元化评价体系和产学研协同创新等策略和措施,旨在提升“以图育人”的教育效果,培养具有专业技能、创新能力和社会责任感的复合型人才。

关键词:立德树人;视觉传达专业;“以图育人”

引言:在信息化时代,视觉传达已成为重要的信息传播方式。然而,如何在视觉传达专业教育中有效实施立德树人理念,成为当前高等教育面临的重要课题。本研究聚焦于视觉传达专业“以图育人”的课程创新路径,探讨如何通过创新教学方法和内容,将德育元素有机融入专业教育中。这项研究不仅有助于提高视觉传达专业的教育质量,也为其他专业的德育教学改革提供了新的思路,具有重要的理论和实践意义。

一、立德树人理念下视觉传达专业“以图育人”的实践意义

(一) 提升德育效能

立德树人理念下视觉传达专业“以图育人”的实践意义深远而多元。在当代信息爆炸的时代背景下,视觉传达已成为人类交流和认知的重要方式。将“以图育人”理念融入视觉传达专业教育,不仅能够提升学生的专业技能,更能培养他们的道德修养和人文素养。通过图像这一直观、生动的媒介,教育者可以更有效地传递价值观念和道德理念,使学生在专业学习过程中自然而然地接受德育熏陶。这种教育方式突破了传统说教式德育的局限,以学生更易接受的形式实现立德树人的目标。同时,“以图育人”也能培养学生的批判性思维 and 创新能力,使他们在解读和创作视觉作品时,能够深入思考其中蕴含的社会价值和道德内涵,从而形成更加全面和深刻的专业认知。

(二) 强化社会责任

“以图育人”的实践在视觉传达专业教育中具有独特的优势。它能够有效地弥合理论与实践之间的鸿沟,为学生提供一个将抽象概念具象化的平台。在这个过程中,学生不仅学习专业技能,还能深入理解和内化社会主义核心价值观等重要理念。例如,在设计公益广告或社会宣传海报时,学生需要深入思考如何通过视觉元素传达正能量和积极价值观。这种实践不仅锻炼了学生的专业能力,也培养了他们的社会责任感和道德判断力。此外,“以图育人”还能激发学生的创造力和想象力,鼓励他们创新的视角看待社会问题,并通过视觉设计提出解决方案。这种方法不仅能够提高学生的专业素养,还能培养他们的社会参与意识和创新精神,为未来培养出既有专业技能又有道德修养的复合型人才。

(三) 增强文化自信

在全球化图形图像数字化的背景下,“以图育人”的实践意义还体现在培养学生的跨文化交流能力和数字素养上。视觉语言作为一种普遍性的交流方式,能够跨越语言和文化的障碍,传递共通的价值观和情感。通过“以图育人”,学生能够学会如何运用视觉元素来表达复杂的文化概念和道德理念,这不仅有助于他们在国际舞台上更好地传播中国文化,也能增强他们对多元文化的理解和尊重。同时,在数字媒体盛行的今天,“以图育人”还能帮助学生掌握数字视觉传达的技能,提高他们在网

络空间中辨识信息、传播正能量的能力。这种实践不仅培养了学生的专业技能,还提高了他们在虚拟世界中的道德判断力和责任意识,为他们在复杂的数字环境中保持正确的价值导向提供了重要指引。

二、立德树人理念下视觉传达专业“以图育人”中存在的问题

(一) 教学内容与德育目标脱节:视觉传达专业“以图育人”的核心困境

立德树人理念下视觉传达专业“以图育人”的实践中,教学内容与德育目标的有机融合仍面临挑战。当前,许多课程设置仍过于注重技能培养,而忽视了道德教育的渗透。教师在设计课程时,往往侧重于视觉设计的技术性和艺术性,而对如何通过图像传达正确价值观、培养学生道德素养的探讨较少。这导致了“以图育人”在实践中常常流于形式,未能真正实现立德树人的教育目标。例如,在设计项目中,学生可能过分追求视觉效果的新颖和吸引力,而忽视了作品所传达的社会价值和道德内涵。同时,评价体系也多集中于作品的技术水平和创意表现,较少考虑学生在创作过程中的道德思考和价值判断。这种偏差使得“以图育人”难以深入学生的思想认知,也使得立德树人的理念在视觉传达专业教育中难以得到充分体现。要解决这一问题,需要在课程设置、教学内容和评价体系等方面进行全面的改革和创新。

(二) 教师德育能力不足:制约“以图育人”深入实施的关键因素

在“以图育人”的实践过程中,教师队伍的专业能力和德育素养存在不足,这严重制约了立德树人理念的有效落实。许多视觉传达专业的教师虽然具备扎实的专业知识和技能,但在德育方面的培训和准备却相对不足。他们可能缺乏将道德教育元素巧妙融入专业课程的能力,或者对如何利用视觉语言传递正确价值观缺乏深入理解。这导致在教学过程中,教师们往往更倾向于传授纯粹的专业知识和技能,而忽视了对学生道德素养的培养。例如,在讲解广告设计时,教师可能更多关注视觉效果和营销策略,而较少探讨广告中的道德责任和社会影响。这种教师队伍的局限性使得“以图育人”的理念难以在日常教学中得到充分体现,也影响了学生对专业社会价值的认知和理解。

(三) 评估机制缺乏系统性:影响“以图育人”持续发展的瓶颈问题

“以图育人”在实践中面临的另一个突出问题是缺乏系统性和持续性的评估机制。目前,许多高校在推行“以图育人”的过程中,往往注重短期效果和表面成果,而忽视了长期的跟踪评估和效果分析。评估指标多集中在学生的专业技能和作品质量上,而对学生道德素养的提升、价值观的塑造缺乏有效的

量化标准和评估方法。这种评估机制的缺失导致难以客观衡量“以图育人”在立德树人方面的实际成效,也使得相关教育改革缺乏明确的方向指引。例如,在毕业设计评价中,评委可能更多关注作品的视觉效果和创新性,而较少考虑学生在创作过程中对社会责任和道德价值的思考。这种评估机制的不完善不仅影响了“以图育人”教育模式的持续改进和优化,也在一定程度上制约了立德树人理念在视觉传达专业中的深入落实。

三、立德树人理念下视觉传达专业“以图育人”的课程创新路径

(一) 跨学科融合:拓展“以图育人”的知识维度

立德树人理念下,视觉传达专业可以通过跨学科整合来创新“以图育人”课程。这种方法将视觉传达与人文社科、自然科学等学科知识相融合,拓宽学生的知识视野,培养他们的综合思维能力。在课程设置中,可以引入哲学、心理学、社会学等学科的相关内容,让学生在设计过程中不仅关注视觉效果,还能深入思考作品的社会意义和价值内涵。这种跨学科整合能够帮助学生建立更加全面的知识体系,提高他们解决复杂问题的能力。同时,通过跨学科整合,学生能够更好地理解不同学科之间的联系,培养创新思维和批判性思维能力。这种课程创新路径不仅能提升学生的专业技能,还能培养他们的人文素养和社会责任感,真正实现立德树人的教育目标。

例如,在“书籍装帧设计”课程中,教师可以通过跨学科融合来创新“以图育人”的教学方法。如在设计一本哲学著作的封面时,教师可以引导学生先深入了解该书的核心思想和作者背景。学生需要阅读相关的哲学文献,理解书中的关键概念,并探讨其社会影响。在设计过程中,学生不仅要考虑视觉美感,还要思考如何通过图像传达哲学思想的深度。教师可以邀请哲学系的教授进行专题讲座,帮助学生理解抽象概念的可视化表达。同时,引入心理学知识,讨论色彩、构图对读者心理的影响。学生还可以研究该书在不同时期、不同文化背景下的装帧设计,分析其社会和历史意义。通过这种跨学科的教学方法,学生不仅提升了专业设计能力,还培养了人文素养和批判性思维。

(二) 沉浸式技术应用:提升“以图育人”教学的体验深度

视觉传达专业的“以图育人”课程创新可以通过引入沉浸式技术来提升教学效果。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的应用为课程带来了新的可能性,能够创造出更加生动、直观的学习环境。这些技术可以将抽象的设计概念可视化,让学生在虚拟环境中体验设计效果,增强他们对专业知识的理解和掌握。同时,VR和AR技术还能模拟各种社会场景,使学生在创作过程中更好地思考设计的社会影响和道德责任。这种创新方式不仅能提高学生的学习兴趣 and 参与度,还能培养他们的空间思维 and 创新能力。通过沉浸式体验,学生能够更深刻地理解视觉设计在现实世界中的应用和影响,从而培养他们的社会责任感和职业道德。

例如,在设计一本儿童环保主题绘本的插图时,教师可以引导学生利用VR技术创建一个虚拟的大自然环境。学生戴上VR设备后,能够身临其境地体验植物生态系统,观察动植物的生存状态,感受环境污染对自然的影响。在这个虚拟环境中,学生可以实时绘制插图,并立即看到自己的设计如何与环境互动。AR技术则可以用来展示不同的环保行为如何改变森林景观,帮助学生理解他们的设计对儿童环保意识的潜在影响。通过这种沉浸式体验,学生不仅能提升插图设计技能,还能深刻理解环保主题的重要性。

(三) 多元化评价体系:全方位衡量“以图育人”的育人成效

立德树人理念下的视觉传达专业“以图育人”课程创新可以通过建立多元化的评价体系来实现。传统的评价方式往往过于注重作品的技术水平和视觉效果,而忽视了学生在创作过程

中的思考深度和价值取向。多元化评价体系应该包括技能评估、创意评价、道德思考和社会影响等多个维度。在技能评估方面,不仅要考查学生的设计技巧,还要评价他们运用视觉语言传达信息的能力。创意评价应关注学生的创新思维和问题解决能力。道德思考维度则要考查学生在设计过程中对社会责任和道德规范的理解和应用。社会影响评价应该考虑作品对受众的潜在影响和社会价值。这种全面的评价体系能够引导学生在创作中注重技能、创意、道德和社会责任的平衡发展,真正实现“以图育人”的教育目标。

例如,在“品牌形象设计”课程的期末评估中,可以采用多元化的评价方式。首先,由专业教师评估学生作品的视觉设计水平和创意表现。其次,邀请企业代表评价设计方案的市场适用性和品牌价值传达效果。再者,让同学们进行互评,从使用者角度给出反馈。最后,邀请伦理学教授评估设计方案中的价值观表达和社会责任体现。学生还需要提交一份设计说明,阐述其创作理念、社会考量和可能的影响。最终成绩由这些不同维度的评价综合而成,确保学生在专业技能、创新思维、道德认知和社会责任等方面得到全面的评估和反馈。

(四) 产学研协同创新:深化“以图育人”的实践价值

“以图育人”课程创新可以通过强化产学研协同来深化立德树人理念的实践。这种方法将学术研究、企业实践和教学活动有机结合,为学生提供更加丰富和真实的学习体验。通过与企业合作开展实际项目,学生能够将课堂所学应用到真实的商业环境中,同时也能深入了解行业的道德规范和社会责任。研究方面,可以鼓励学生参与到与社会议题相关的视觉传达研究项目中,培养他们的学术思维和社会洞察力。这种产学研协同的方式不仅能够提升学生的专业能力,还能让他们更好地理解视觉传达在社会中的角色和责任。通过参与实际项目和研究,学生能够在实践中培养职业道德,提高社会责任感,真正实现知行合一的教育目标。

例如,视觉传达专业可以与当地文化遗产保护部门和科技公司合作,开展“数字化保护非物质文化遗产”项目。学生分组负责不同的非物质文化遗产,如传统民间剪纸或皮影艺术、刺绣艺术。他们需要进行田野调查,然后运用视觉传达知识和数字技术,设计创新方案来展示和传播这些文化遗产。学生在此过程中既要考虑如何用现代图形、图像设计语言诠释传统文化,又要思考如何通过视觉图形设计唤起公众对文化保护的关注。项目成果将在博物馆展出,学生还需撰写学术论文。这种产学研协同创新的方式让学生在实践中深刻领会“以图育人”的内涵,培养了专业素养、文化意识和社会责任感。

四、结束语

视觉传达专业的“以图育人”的课程路径创新探索是一个复杂而持续的过程,需要教育工作者不断探索和实践。本文提出的创新路径为这一过程提供了可行的方向,但仍需要在实际应用中不断完善和调整。未来的研究可以进一步关注这些创新策略的实施效果,探索更多元化的“以图育人”方法,以及如何将这些创新经验推广到其他专业领域,从而推动高等教育整体质量的提升 and 立德树人理念的深入落实。

参考文献:

- [1]李明华,王静.立德树人理念下高校美术设计专业课程思政建设探析[J].美术教育研究,2022,13(5):103-105.
 - [2]张丽芳,孙秋野.“以图育人”理念下视觉传达设计专业课程教学改革研究[J].艺术教育,2023,44(3):178-181.
 - [3]刘晓东,周莉.新时代背景下视觉传达设计专业“三全育人”教学模式探索[J].设计,2021,34(17):151-153.
- 赵丽,(1978年生-),女,汉,陕西人,西安培华学院,副教授,硕士,视觉传达设计。
挂项目编号:西安培华学院课程思政教改专项项目研究成果(编号PHKCSZ202114)