

An Analysis of the Impact of Digital Media Development on the Teaching Content of Visual Communication Design

Kexu Li

Tibet University, Lhasa, Tibet, 850000, China

Abstract

Accompanied by the rapid development of digital technology, visual communication design has ushered in an epochal paradigm shift. According to the 2023 National Art Major Setting of the Ministry of Education, more than 92% of design colleges and universities nationwide have already carried out digital reforms for the teaching content of visual communication design majors, which have shifted from static print media to dynamic interactive media, and from two-dimensional planes to multidimensional immersive spaces. The replacement of digital media has directly changed the knowledge composition and practice of visual communication design. Visual communication design education is facing brand new development opportunities and challenges, and should seize the opportunity to rebuild the teaching system. Based on the typical cases of design education and the development situation of the industry, this paper summarizes the influence mechanism of digital teaching of visual communication design and constructs the theoretical structure and practical path of digital transformation of design education.

Keywords

visual communication, teaching mechanism, digital media.

数字媒介发展对视觉传达设计教学内容的影晌探析

李柯序

西藏大学, 中国·西藏 拉萨 850000

摘要

伴随数字技术的飞速发展, 视觉传达设计迎来了划时代的范式转换, 根据2023年教育部全国艺术类专业设置情况, 全国超过92%的设计院校已经针对视觉传达设计专业的教学内容进行了数字化的改革, 从静态的印刷媒体转向了动态的交互媒介, 由二维的平面转变为多维的沉浸空间, 数字媒介本身的更替直接改变了视觉传达设计本身的知识构成和实践方式。视觉传达设计教育面临全新的发展机遇与挑战, 应该抓住契机重建教学体系。本文立足于设计教育的典型案例以及行业发展形势, 在总结视觉传达设计数字化教学影响机制的基础上, 构建了有关于设计教育数字化转型的理论架构及实践路径。

关键词

视觉传达; 教学机制; 数字媒介

1 数字媒介对教育目标的重构: 从技能训练到跨界整合

随着社会文化的不断迭代和科技的快速进步, 视觉传达设计教育教学也在不断地更新和转变, 以适应新时代的发展需要。随着“数字”时代的到来, 人们获取信息的渠道更加多元化。这种数字的、虚拟的、互动的载体深刻地改变了人们的生产生活方式。视觉传达设计的教育教学也在时代的变革中重获新生。在这种机制下, 视觉传达设计教育开始加入 VR 体验教育、数字媒体教育、交互式教育、实践教育等新的教育模式。本课题也是围绕这些全新的模式进行阐述, 力求为视觉传达设计在“数字”时代下的教育教学模式发展

提供有效的理论和实践支撑。

数字媒介的应用拓展了视觉传达设计的教学目标。以往教学的目标重在平面设计和审美素养的培养, 但是在数字媒介环境中则需要目标达到跨界的融合、综合能力的培养。

技术整合能力成为核心素养: 将“科技+创意+商业+艺术”四位一体培养理念贯穿于重庆交通大学视觉传达专业的全部实践过程中, 通过“双师型”工作坊的形式让学生掌握 MG 动画、动态图形设计等数字内容制作技能, 培养学生从想法到提案完成全流程商业设计能力。“双师型”教学目标变革反映了行业对于设计人才能力的需求已经不再停留在单纯的设计视觉层面, 而是已经转化为需要具备技术整合能力和商业落地能力的复合型人才。

跨学科知识结构成为人才新标准——以河南职业技术学院广告艺术设计教研室的调查为例。调查显示, 当前企业需要的是具备复合能力的人才, 如新媒体运营、数字营销、

【作者简介】李柯序(2003-), 男, 中国河南周口人, 本科, 从事视觉传达设计研究。

用户数据分析等等相关的跨学科的知识技能。这就意味着企业急需复合型人才和实用性人才，教育教学目标必须由“专才培养”向“通才筑基、专长发展”的复合式培养转变，在学习设计专业的同时要懂得技术、了解市场、了解用户的习性。

2 教学内容的结构性转型：五大数字化课程模块崛起

信息技术创新应用，数字时代飞跃发展，推动了传统产业结构升级，也给我国高校视觉传达设计专业人才培养带来新的机遇和挑战。新兴产业建设发展要求尽快培养一批更具创新意识的复合型技术人才。数字媒介的发展催生了视觉传达设计课程体系的重构，传统以平面设计为主导的课程结构正被动态化、交互性、多维度的教学内容所替代。这一转型主要体现在五个关键领域：

2.1 动态视觉设计课程成为学科新支柱

以往的传统视觉传达课程主要是以标志设计、海报设计和包装设计等静态的内容为主，但是随着数字化发展的需要，使得课程需要拓展到时间和空间上，在上海交通大学视觉传达专业的数字课堂当中，设置了 Motion Graphics 设计、动态标识系统以及 UI 交互动画的课程内容，并且运用 Zoom 平台以及 Moodle 学习管理系统搭建了动态设计的教学体系，除了讲授各种技术性的知识之外，更注重时间轴上的叙事逻辑以及运动规律中的美学知识，让学生在 4 维的空间里去思考如何将一种视觉的信息传递到他人眼中。

2.2 人机交互与用户体验设计融入核心课程

(UX) 交互把用户体验 (UX) 和人机界面 (UI) 设计的分量提高了。在丽水学院的视觉传达教学中大力推行“以人为本”的设计思维，用大数据分析人的行为习惯，根据用户喜好化作设计的内容，比如用户旅程地图、交互原型设计、可用性测试等等，将主观的美变得客观化，根据人的喜好做出的设计思考是有数据做基础的。而在河南职业技术学院所做的 2025 年的行业调研数据显示：91% 的公司都表达了自己企业的现状为想要招到更多会做用户行为分析和交互逻辑的人才。

2.3 三维空间与虚拟现实技术拓展设计维度

(VR) 现实 (VR) 和增强现实 (AR) 等新技术被运用到我们的生活中，视觉传达设计不再局限于平面的领域，而是向三维沉浸式的空间拓展；我们以基于三维虚拟动画为平台的数字人创作为切入点，长春光华学院数字媒体艺术专业的师生利用动作捕捉技术制作了《未竟的航程》，获得了全国数字艺术设计大赛一等奖，是三维虚拟设计课的一个很好尝试。这样的课将 Cinema 4D、Unity、Unreal Engine 等 3D 建模工具的用法集成起来，并把虚拟空间构建、实时渲染、交互叙事这些虚拟现实内容展现出来，并让学生能完成一个扩大现实 (XR) 中的三维视觉表达。

2.4 数据可视化与智能设计课程响应技术变革

AI 算法呈现“人工智能赋能设计教育”的发展态势，因而出现了数据视觉化和生成式设计的教学内容。九届米兰设计周一中国高校师生作品展中设置了“人工智能赋能设计教育”的论坛，主要研究 AI 工具如何加入到设计教学当中来？目前已经有一些前瞻性的院校开设了数据叙事、信息可视化、算法生成设计等相关课程，引导学生学会编程技术，比如让学生学习 Processing、Python 等编程语言，让学生学会使用这种技术将复杂的数据转变成可视化的洞察，这实际上是一类课程。这种课程注重的是思维训练，包括在人机协同情况下保持设计师的主观能动性。

2.5 数字媒介伦理与数字版权课程补全素养维度

鉴于 NFT 艺术及元宇宙经济兴起的数字创作所面临伦理、法律层面的问题，新增教学模块纳入其中；把数字版权管理、元宇宙伦理规范、AI 生成内容确权等内容加入到视觉传达教育中，促使学生明白自身是数字时代的公民，学会作为数字公民所必备的伦理法律知识。对教学补充解释：当下行业存在的痛点：调研得知，68% 的设计机构都曾经出现过数字版权的问题。

表：视觉传达设计课程体系的数字化转型

传统课程模块	新增数字媒介课程	能力培养目标
标志与 VI 设计	动态标识系统设计	时间轴叙事、运动规律应用
海报与版式设计	交互界面与用户体验设计	用户研究、原型测试、可用性优化
印刷工艺与材料	三维建模与虚拟空间设计	空间叙事、沉浸式体验构建
广告创意设计	数据可视化与生成艺术	数据解读、算法协作、信息架构
设计概论与史论	数字伦理与版权管理	法律意识、科技伦理、数字公民素养

3 教学方法的数字化创新：构建沉浸式学习生态

数字媒介不但影响着教学内容，也改变着教学方法、教学模式。视觉传达设计的教学由原来的单向传播变为多向互动，由封闭式的课堂转向开放型的社会。

项目制与协作式的做法已成为教学主导方式，上海交通大学视觉传达专业的教学模式即采用了 CPBL (Collaborative Project-Based Learning)，将真实的商业项目带入学场景之中，“数字化策展”中学生通过微信的方式组织线上展览，在这个过程中经历了从思考和筹划主题到考虑视觉设计直至最后的设计实现，所有的工作都是由学生们自己完成的，并且实现了教学的效果。同样在这些努力之下，这一件教学作品也得到了 2022 年疫情期间超过 10 万次

的线上参观,一方面,该方式克服了理论与实践的鸿沟;另一方面,它也使得学生在完成项目时能够习得相应的流程的管控和跨界沟通的能力。

混合式教学重构了空间、时间和方式。“双师型工作坊”的开展有赖于数字媒介的技术支持,线下和线上两种混合教学模式相结合,“双师型工作坊”整合高校教师和行业专家的力量,线上教授行业的发展趋势和商业的案例,线下对学生进行操作的教学和具体的设计上的指导,运用2025年的调研结果可知,该项目的效果很好,在河南职业技术学院的调查研究中,参加该课程的企业方设计师们为该校学生完成他们的商业项目提供了远程指导,学生的实际作品符合市场的产品定位为42%。

当前先进院校正在摸索VR技术在设计教学当中的使用方法。为此长春光华学院也引进了五维动作捕捉系统,可以实现现在虚拟环境当中对于角色动作进行实时的调整,并且也能够帮助学生了解运动规律以及空间关系,采取这样的沉浸式学习,能够让学生把一些很抽象的设计原理转化为自己的一种具身的经验,有效的提升了学生的学习效率。从2024年教育部虚拟仿真实验教学可以看到,采用VR技术上的设计类课程的学生留课率提高了35%,而且作业完成率也提高了28%。

4 结论与展望:构建面向未来的数字教育生态

数字媒介发展对视觉传达设计教学内容的影响是系统性、结构性和生态性的。这种影响正在重构设计教育的DNA:

- 教学目标的跨界化:从单一技能培养转向复合能力塑造

- 课程体系的多维化:从平面静态内容扩展到动态、交互、智能的多维知识结构

- 教学方法的智能化:从单向传授升级为数据驱动的沉浸式学习体验

- 师资能力的多元化:从专业知识掌握者进化为技术整合者与行业连接者

展望未来,视觉传达设计教育需要从3个层面不断的创新。

1. 深化人工智能融合:伴随生成式AI发展,为设计教育中的创意工作流程做准备。就第9届米兰设计周论坛而言,就是需要将教育者进行“AI作为创意伙伴”的训练而不是

“AI作为创意伙伴”,还要让学生掌握“AI作为创意伙伴”方式的教习过程。在这门新的教学课程中,除了要吸收提示词工程、AI伦理、算法协作等内容,更重要的是使设计师能够掌握面对技术进步而坚守创造性的主体地位。

2. 建设终身学习生态。随着数字化媒介的迭代加速,必须要把设计教育从针对某一时段的培养,转变为支持设计师持续一生的学习,高校要打造开放课程生态,在毕业之后同样可以给到设计师不断进阶的技术类课程以及行业趋势,让设计师对自己的能力画像做到不断的更新迭代。丽水学院尝试推出“校友数字学习账户”,并向毕业生开放5年的课程更新,堪称典型案例。

3. 拓宽教育公平空间。通过数字技术提供便捷的网络终端设备、实现远程协作开展的远程工作坊、架设远程连线的虚拟实验室和云端展览等方式,打破本地本地化课程时空上的拘束,使得非本地城市学生的异地学习需求得以满足,有助于学生获取优质教育资源。重庆交通大学探索开展的“双师远程工作坊”已应用于3所西部高校,在上述学校中已经辐射超过800名学生,这无疑是一条值得肯定的可资借鉴的可供发扬光大的路子。

数字媒介并不是颠覆视觉传达设计的中坚力量,相反是教育手段发生巨变的关键推动力量,当教育者用一种批判性的态度接受技术革新,利用人文精神主导技术运用,数字媒介便是让视觉传达设计得到革新的重要催化剂,数字媒介时代的视觉传达设计应当培养学生懂得设计基本方法和技巧,掌握数字媒体技能,具有美育修养和较强的科学文化素质,既懂市场商业运作又讲求职业道德的一代新人。所以这也是数字媒介时代的教育理念,也是未来设计教育的发展必然方向。

参考文献

- [1] 林子翔. 新媒体时代下视觉传达设计教育的思变与创新解析[J]. 艺术科技, 2019,32(02):282.
- [2] 王正林, 狄野. 新时期视觉传达设计教育改革与人才培养[J]. 美术教育研究, 2018,(22):112-113.
- [3] 图雅. 新媒体时代下视觉传达设计教育的思变与创新[J]. 艺术教育, 2016,(11):190-191.
- [4] 黎映川. 数字媒介下的视觉传达设计专业课程教育启示——以《图形创意》为例[J]. 艺术科技, 2016,29(09):369.
- [5] 刘海婷. 新媒体语境下视觉传达设计教育的发展趋势研究[D]. 浙江工业大学, 2014.