

应用型人才培养下 书籍装帧设计课程的教学设计与实施

□ 董志铭

摘要：书籍装帧设计是将书籍文稿装订成册并成书出版的重要环节，书籍装帧设计课程教学旨在培养具有创新设计技能和专业素养的应用型人才。基于此，文章主要对书籍装帧设计专业应用型人才的内涵进行解读，从实践层面论述教师“教”与学生“学”之间存在的问题和不足，从课程设置与教学方法两个层面出发予以改进与优化，促进教学资源的整合与教学方法的创新，以期提升教学质量水平，助力设计专业应用型人才的培养。

关键词：应用型人才培养；书籍装帧设计；教学设计

书籍装帧设计课程是一门融合艺术、材料学、工艺学及技术学等多领域知识的综合性课程，学生需要学习工艺设计的基本理论知识，掌握实践工艺技能与设计技能。为了与市场需求相对接，高校应当以应用型人才培养为导向，及时更新与调整课程内容，完善书籍装帧设计的课程体系和教学模式。

1 应用型人才内涵解析

应用型人才概念的架构应当以市场对书籍装帧设计人才的需求为基础，并结合消费群体的满意度反馈结果。一方面，市场需求结构将会对职业及人才要求等产生重要影响，进而对高校专业人才的培养工作提出新的要求，因此，以市场为切入点探究应用型人才的培养问题至关重要。另一方面，纸质书籍的受众群体范围十分广泛，审美偏好也不尽相同，因此需要细分消费群体，把握市场发展趋势进行装帧与设计。基于此，应用型人才指能够对市场需求的结构做出良好反应，自身能力结构可适合市场需求结构，并能够对岗位工作有清晰认知和实时应对能力，能够利用已有知识与经验进行创新发展的专业性人才。书籍装帧设计是艺术设计专业、视觉传达专业学生需要学习的主干课程内容，其课程开设的目的旨在培养学生的独立分析和综合分析能力，使其能够独立解决专业性问题，具备严谨认真的学习、工作态度和习惯。

2 书籍装帧设计课程教学的瓶颈

2.1 教师“教”方面

首先，由于课时有限，书籍装帧设计课程在视觉传达设计教学过程中的实际课时较少，无法将知识点系统完整传授给学生，学生对于此课程内容的了解较为有限，会影响学生对知识的掌握与运用。其次，课程内容存在滞后性，电子图书的出现使纸质书籍的市场逐渐缩减，处于式微的发展状态。而当前高校教材

内容依然沿用以往的信息和资料，很多内容已不再适用于日新月异的新时代市场环境了，很难与时代的发展和市场需求相对接，使学生的能力结构与市场需求之间出现了无法适配的问题。最后，高校的课程建设与教学方式存在问题。书籍装帧设计课程的应用属性和实践属性较强，而当前大部分高校实践性课程的占比明显不足，同时教师缺乏实践设计与制作经验，很难向学生展示真实的书籍装帧工艺与技术，难以向学生传达和演示正确的操作方式，导致实践教学效果不理想。

2.2 学生“学”方面

首先，学生对书籍装帧设计理念的理解不够透彻与深入。书籍装帧是一个系统性、综合性较强的工程设计，市场调研、客户需求、编排与设计、装帧与完善等环环相扣，每一个环节都至关重要。而在实践教学过程中，学生往往仅关注编辑与设计或装帧与设计的部分课程内容，缺乏对课程的整体性认知，书籍装帧设计理念还未完全成型。其次，学生在参与书籍装帧设计项目时，大多会从网上获取材料，了解市场行情及受众心理，以主观臆断的方式选择设计主题和设计方向，其可行性和实用性都有待进一步考究，且所设计作品的新颖度不高，在排版、技术层面都存在一定的问題。

3 应用型人才培养下书籍装帧设计课程的教学设计与实施路径

在应用型人才培养要求下，高校艺术设计课程教师应当将有关装帧材料、印刷制作与书籍形式的知识点串联到一起，融于设计项目与实践教学课程之中，循序渐进稳步教学，采用多种教学方式来呈现知识，并重视对学生实践设计与操作能力的培养，以便将学校的教学内容、训练内容与企业的工作需求接轨，实现两者的无缝对接。

3.1 应用型人才培养下书籍装帧设计课程设置与完善

(1) 高校教师应整合书籍装帧设计课程的相关内容,从行业典型市场环境出发,突出课程项目的教学。一方面,书籍装帧设计的课程设置应植根市场环境,遵循市场发展趋势,迎合市场及受众群体的需求。课程设置可以依照书籍装帧使用场所和功能的不同,划分为中小学教材装帧设计、学术书籍装帧设计、娱乐休闲类书籍装帧设计和回忆录体装帧设计等不同项目,以此迎合受众群体及书籍作品本身的要求。另一方面,书籍装帧设计的课程内容包括纸张与封面材料的选择、版式设计、字号字体及开本确定、装订与制作方法等,使学生在未来从事相关工作中能够结合用户文化背景及审美偏好,设计出符合其要求与意向的书籍装帧设计方案,依照标准依次完成扉页与封面等不同模块的设计工作,确保客户对最终结果有较高的满意度。而“项目式教学法”可以有将理论知识与实践项目相连接,使学生可以在实践项目活动中运用理论知识,掌握实践设计技能,积累设计与制作经验,从而针对性地解决学生“学”的问题。依照书籍装帧设计环节的不同,将课程设置为书籍装帧的准备活动(前期调研)、传统书籍设计、概念书及现代书籍设计、书籍的印刷与制作四大项目。教师依照不同的项目主题选择教学材料和教学组织形式,从而提升课堂教学的整合性和系统性。

(2) 现代书籍形态已经引入了三维立体的设计思维,通过对纸张进行插、拖、粘合、折叠与挤压等一系列操作,将平面纸张转化为立体化设计,实现了视觉与触觉的深度融合,推动了书籍设计的艺术化发展进程。立体化书籍是书籍装帧设计艺术的转型升级,为读者造成了强烈的视觉冲击,受到了众多读者的青睐。因此,在构建课程体系时可以将其加入书籍装帧设计课程的教学内容之中,引入媒体设计、传媒研究和电子信息设计等内容,拓展教学资源,使学生从书籍的立体空间构造中感悟空间设计的魅力,以不同的表现手法和艺术形式来完成书籍装帧设计任务,更好地表现其内涵与特征,同时激发学生的设计潜能,培养学生的创新意识。

3.2 应用型人才培养下书籍装帧设计课程实施路径

高校应该构建包括书籍装帧设计的视觉创意及视觉流程、视觉设计与版式设计、多媒体及多维度展示、成品展示在内“四维一体”的教学体系。首先,教师可以提出设计主题,以中国风主题元素或爆火的动漫元素为设计素材加以应用,激发学生的设计热情。其次,教师可以通过小组合作、项目教学方式实施教学。在此过程中,学生是课堂学习的主体,学生通过运用 Adobe Illustrator 和 Photoshop 软件进行设计,

教师则起指导与解疑的作用,以帮助学生顺利完成探究任务,做好书籍的装帧设计工作。小组成员可以分工完成图文编排、装帧设计、插图设计及文字校正等工作,依托现代信息技术,将书籍模型以 3D 的形式呈现出来,再由教师带领学生从不同角度分析书籍装帧设计工序的亮点和细节之处,对其装帧材料、细节设计、排版与装订进行分析评价,帮助学生改善设计。

应用型人才培养理念强调实践的重要性,要求教师加强实践,比如依托实验室及设计工作室,开展例如纸上创意艺术展征集创意设计的特色实验项目的研究活动,鼓励学生参与项目的创设。通过为学生搭建实践平台、提供设计物资、营造自由和谐的工作环境,能使学生在团队中发光发热,勇于提出自己的设计理念和见解,强化自己的设计技能。除此之外,还可以继续对导师的课题项目展开研究,走产学研一体化道路,提高项目研究的含金量。最后,教师应该寻求多种展览方式,为学生提供创新、丰富的书籍装帧产品的呈现形式和展览空间,为书籍装帧作品的展览提供平台与机会。一方面,教师可以依托现代信息技术,由原先的纸质媒体转为数字化媒体,助力视觉传达设计的信息化表达和数字化呈现;另一方面,教师创新传达模式,例如构建交互式、多维度传达模式,从而满足不同受众群体的审美需求。此外,成品展示与考核应当以最终的设计作品为考核依据,由小组成员选择发言代表,介绍其作品的构造和设计理念,教师与学生对其进行评测,以保证教学评价结果公正客观。

4 结语

在科技高速发展、时代不断进步的社会背景下,书籍的形式日益丰富多样,与此相对应的书籍装帧设计也迎来了新的发展机遇与时代挑战。高校作为育人的第一主阵地,应当做好育人工作,对专业教师的教学活动进行查缺补漏,开展生动有趣的教学活动以激发学生学习热情,在实践活动中提升学生实践能力并促进学生的专业发展。

参考文献

- [1] 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(1):159.
- [2] 刘刚.新媒体时代下书籍装帧设计课程的教学改革分析[J].大观,2019(11):156.
- [3] 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(8):114.
- [4] 秦少梅,张梦琪.应用技术型高校书籍装帧设计课程教学思考[J].大观,2020(2):129.

(作者单位:西安工业大学艺术与传媒学院)