

情境与交互模块化教学在艺术设计专业中的实践

王芳, 梁天铭*, 吴鑫昊

华南农业大学艺术学院, 广东广州, 中国

*通讯作者

【摘要】将模块化教学融入艺术设计专业的课程改革实践,旨在激发学生的主动性和创新性,并提升课程的教学效果。本文从课程模块设置、教材资源整合、备课形式内容和教学考核方法等层面进行了系统而全面的革新与探索,构建了以师生研讨互动为主、知识和技巧传授为辅的复合型教学创新体系。这一方法不仅能促进学生设计应用和沟通表达能力,还能更好地满足了新文科背景下设计学科的发展要求,进而为专业课程改革提供了理论借鉴和范式参考。

【关键词】模块化教学; 艺术设计; 情境交互; 教学改革; 专业课程

【基金项目】2021年广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目《“双一流”视角下艺术类专业教学改革项目质量评价模式研究》(编号:粤教高函【2021】29号); 2021年华南农业大学教育教学改革研究项目(编号:JG21026); 2025年度华南农业大学本科教学质量与教学改革工程项目《动画专业课程赋能“文化新三样”的沉浸式教学体系构建》(项目编号:25JG100); 广东省高等教育学会“十四五”规划2025年度高等教育研究课题《粤港澳大湾区动漫产业产教融合模式与实践研究》(项目编号:25GYB010)

1. 引言

当前,艺术设计学科正逐渐脱离根植于艺术学的传统人才培养模式,转而聚焦行业实际需求与市场发展趋势,传统以理论讲授为主的培养方式已难以适配新时代对复合型设计人才的诉求。同时,为积极响应“国家深化产教融合、推动校企协同办学”的教育改革目标,高等院校艺术设计专业应加快推进教学内容升级,向艺术理论与项目实操深度融合的应用性方向发展。艺术设计专业的模块化教学改革是在现有课堂常规授课基础上,增加并融合实践类课程的特特征及要素,结合实际设计项目或竞赛获奖作品项目,在课前、课中及课后巧妙构思设计模块单元化的,并强调和深化课程教学内容的项目实施性和实操应用性,一改传统的“单向知识输出型”为导向的授课课程体系[1]。

作为立足地方产业发展、区域经济建设实际需求为导向的应用型艺术设计教育,大学阶段紧密结合不仅需要确保具备专业基础理论知识,还应具有与设计项目实施应用技巧、施工实操合理可行与项目沟通表达到位等方面的能力。而在艺术设计专业课程中采取模块化的案例教学方法,可有效弥补传统课堂模式陈旧、缺乏探索创新和互动交流等缺陷,提高培养学生的培养学生的实际应用分析、批判性思维评价和创新设计能力,进而大大提升学生发

现问题、解决问题和沟通交流能力。

2. 专业教学现状与模块化教学特色

2.1 艺术设计专业教学现状与痛点

专业课程是艺术设计专业学生获取知识、接受教育的最直接且最有效的途径。其作为专业理论、方案实施和落地项目实践的应用型设计人才培养的关键环节和最终目的,是艺术设计专业高等教育最基本的要素和核心,同时也是实现培养适应社会需求的高层次专业人才目标的关键点和突破口。但是在目前高校的艺术设计专业课程设置和教学实施过程中,专业教师习惯于传统的以教师为中心单向知识输出“填鸭式”的教学模式,仍未突破教授知识和内容的课堂形式,不能有效顺应快速发展的社会发展对应用型设计人才的需求,从而造成“教-学-用”严重脱节而显现出“教有余而育不足”的课程病理[2]。在传统的课堂教学实施过程中,过度偏重理论、方法和策略的语言讲授单向输出,缺乏或忽略与实际案例项目实际应用的有机融合与实操训练。由于艺术设计学科理论与实践并重的特点,如若教师仍是采取传统陈旧单一的课程教学方法与模式,势必会造成课程内容单调枯燥、缺乏沟通交流与互动表达而造成学生学习热情不高、视野宽度不够、主观能动性缺失等情况,且不注重激发、挖掘和培养学生的设计创新、应用表达和沟通协调能力,进而忽视学生的课堂主体性地位,

难以适应与满足现如今艺术设计专业课程的教学需求。

2.2 模块化教学特色及优势

在如今人工智能技术占据主流的信息化社会,高校专业教师在教学过程中更需要全面提升信息化教学的组织、设计与运用能力,熟练掌握人工智能、自媒体等技术与平台资源,并将其巧妙应用于课前预置任务、课堂组织实施、师生互动交流、翻转课程执行、作业成果点评、方案迭代指导以及作业成果评价整个教学过程,模块化教学特色与优势如图1所示。艺术设计专业的教育改革,教师不能宥于传统知识获取及传授,而是需要紧跟时代脚步进行大胆革新,结合艺术设计专业特色,巧妙采取模块化教学进行改革而形成教学内容饱满、教学过程有趣、教学成果丰富的新颖且有成效的艺术设计专业教育模式。教学中需结合互联网信息技术,通过模块化教学推动设计案例实现转化,以加强学生的批判性思维,提升应用表达和沟通协调能力。此外,得益于人工智能、自媒体等平台资源的加持,学生不再仅被动接收知识,还能参与教学资源生成,由“教学资源的拥有者”转变为“教学资源的创造者”,从而进一步突破时空限制,推动单一的“线下课堂”向“线上线下协同的智慧场景”发展,实现全方位、宽领域的课堂教学,提升师生互动协作氛围与学生自主学习积极性[3]。

图1.模块化教学特色及优势

3. 模块化教学策略与应用

模块化教学改革融入艺术设计专业课程,可以有效解决传统单向输出、实践项目案例脱离实际和学生主动参与性不强等问题,满足如今人工智能技术发展的背景下社会所急需的复合型人才。其将艺术设计人才能力节点进行了独立拆解,以块状课程模块的形式明确教学目标,紧密关联并层层推进,提升了课程目标及传授课程的清晰度与系统性,明确了师生交流互动的方法与路径,同时促进了学生在设计专业素养、项目实操技术与案例汇报实践能力上的全面培养与提升。依托外部资源完善模块化课程体系,并结合艺术设计学科特点革新课程步骤,实现课程教学内容、教学评价的模块化,最终推动艺术设计教育模式的全面升级[4]。

3.1 积极完善课堂体系, 构建实战真实情境

艺术设计课程中的模块化教学改革,特别注重强调案例项目融入课程课堂教学的重要性,通过在课前准备、项目调研、思维头脑风暴、主题定位、草图过程推演、甲乙双方模拟实战汇报及方案修改迭代直至最终方案完成,保证学生能够在课堂里模拟实际工作流程。其改革有助于形成“理论能力目标定位-模块化单元匹配-项目真实情境模拟-案例实战迭代推进”的“四位一体”教学实施体系,将单调抽象的艺术专业学生培养成具备批判性思维且善于沟通的复合型人才,为完善课堂体系提供了一条可复制的教学路径。其进一步探讨课前、课中、课后三大流程的整体关系,有助于构建起符合实战真实情境的全方面教学体系,并提升学生的积极性与协作性。

模块化课程实施体系可由“项目准备-项目调研-设计实施-设计迭代”四阶段构成,有助于教师实施具备科学性、可行性的课堂教学。在项目准备阶段,教师针对每一模块实战项目,通过组建微信、学习通等线上社群来告知学生准备课程资料及教学用具,使学生提前进入课程学习状态;在项目调研阶段,教师需要引导学生抛弃原有的网页搜索或感性推测的传统思维,积极组建项目小组,根据目标品类中的顶级品牌和产品类型,采用横向、纵向和纵横交叉对比分析完成调研结果报告;在设计实施阶段,延续小组合作形式进行头脑风暴提取核心元素,根据用户需求采取多种思路分析问题,提炼核心要素并采取合适的设计方法、策略及实施分工来完成草图推演,进而完成较为完整的设计方案;在设计迭代阶段,项目小组需要将设计过程及方案制作整理为完整的PPT,并将课程教师和其他项目学生作为甲方来进行真实情境的模拟实战汇报,从创意逻辑、技能应用、落地可行性、跨界适配性等多个维度进行“模块化综合考核”,替代传统模式下单一的项目方案评分模式。同时,教师通过邀请设计行业从业者参与模块成果评审,确保教学内容与行业需求同步,提升课程的实用性。最终,教师根据项目小组的方案效果以及多维度的市场反馈,进行总结性评价,达到课程的教学目标[5]。

采取模块化教学的艺术设计课堂,教师可根据不同课程的时长与目标,设置充分的项目案例落实“四位一体”教学实施体系,构建设计公司实际项目的全流程真实情境模拟,促使项目准备、项目调研、项目实施及方案迭代落

地等设计步骤的紧密结合,不仅提升了课堂教学的多样性,而且还使学生通过小组合作、师生互动等方式解决实际问题,进一步提升实践能力和批判性思维。

3.2 系统设置课程步骤,营造实战沟通交互

艺术设计专业学生在大学阶段需要具备艺术与设计理论知识、设计方法及策略应用技巧与提案表达沟通交流等各项素质与能力,需要在项目提案汇报过程中得到系统性锻炼。传统的课程教学模式陈旧单一,且多以教师为主体,整个教学过程中以教师单向传授为主,与设计公司实际项目实施与提案汇报情境相差甚远。因此,采取模块化教学的艺术设计课堂必须设置合理的课程步骤,激发学生的主观能动性,将“教师为中心”转变为“学生为中心”的教育模式,营造教师与学生之间、学生与学生之间的多位一体的深度交互沟通氛围,以适应与满足现如今艺术设计专业学生的教学需求,充分将课程知识与实践设计进一步结合,激发本科生课程的教学改革活力,推动教育教学模式向现代化、国际化发展[6]。

系统设置艺术设计专业课程的步骤,与规划项目方案设计的流程有着异曲同工之妙。在项目方案规划时,需明确该项目的用户核心需求,通过实践方法论对需求进行模块化排序,最终形成高效、有益的项目方案设计,解决传统模式下尚未解决的问题[7]。在同样抽象难懂、缺乏应用场景认知的护理专业本科课程里,模块化教学改革得到了良好的反馈效果。通过构建适配该专业的模块化教学体系,提供专业案例、模块化拆分以及实操导向的教学改革方案,有效提升护理专业本科生基础课的学习效果、实践能力与学习满意度,为艺术设计专业课程的教学优化提供有益参考[8]。基于此,营造实践沟通交互成为模块化教学下的艺术设计专业课程不可或缺的一部分。

围绕“系统课程设置与营造实战沟通交互”的这一综合创新型教学模式,教学过程采用了“项目预演模拟”和“师生共同参与研讨”的复合型搭配,其不仅为艺术设计专业课堂提供了更多的创新性选择,还很大程度上调动了学生的积极性、协同性和主体性,同时还能帮助艺术设计专业学生在潜移默化中提升后续设计工作中必备的批判性思维、沟通协作、以及创新创造的能力。在模拟实战型的课堂学习过程中,学生通过市场调研、痛点分析、产品定位等方面系统拆解甲方提出的需求和难题,并以团队为最小单元共同协作解决问题,

将所学的专业知识与技能在项目汇报、临场答辩的过程中得以锻炼。可见,模块化教学能够帮助学生获得更好地协同与沟通,彼此获得一定的成就感与满足感,能够激发学生提升学习热情和动力,为他们未来成为更高层次的设计师和探索者奠定基础。

4. 结论

基于情境与交互的模块化教学法是以学生为核心主体,充分运用艺术设计专业的特殊性,并采取直接且又灵活的教学方式和手段,引导学生由被动参与者转变为主动参与者,成为整个教学过程中的关键构成,其不仅大大加强了师生之间的沟通效率,还提升了学生的协作能力,使本科生在实践活动中充分发挥、领悟和掌握所学专业的理论知识,在与甲方汇报、沟通、修改及再汇报的过程中,学会解决问题的步骤与方法,培养批判性思维和团队协作能力。此外,教师在课堂教学过程中合理运用模块化教学法,不仅能够推进课程内容与商业项目的顺利实施,还能积极鼓励和提升教师与学生深度交流互动,在发现问题、分析问题和解决问题的过程中,打造更高层次的情境式教学效果。

参考文献

- [1]李燕.基于产教融合的应用型本科深度模块化教学改革思考[J].教育与职业, 2020, (12): 92-97.
- [2]孙蕊.“金课”视域下高职课程结构重塑——以艺术设计类专业为例[J].中国职业技术教育, 2020, (23): 89-93.
- [3]陈一明.“互联网+”时代课程教学环境与教学模式研究[J].西南师范大学学报(自然科学版), 2016, 41(03): 228-232.
- [4]唐湘晖.“互联网+”与艺术设计基础课标准模块化教学[J].人民论坛, 2015, (33): 142-143.
- [5]申明锐,周文昌,黄春晓,等.面向规划应用的城市地理学模块化教学探索——兼论地理背景院校对规划学科的思维贡献[J].城市规划, 2025, 49(05): 17-27.
- [6]臧玲玲,刘宝存.“以学生为中心”的本科教育改革:美国模式与欧洲模式[J].教育研究, 2024, 45(06): 126-137.
- [7]孟浩,吴智慧.基于KANO模型智能学习桌设计研究[J].林产工业, 2025, 62(08): 73-78.
- [8]张容,张俊辉,刘军祥,等.基于案例分析-

模块化教学设计的护理本科生《医学统计学》教学改革效果评估[J].现代预防医学,

2024, 51 (24): 4603-4608.