

新媒体视域下高校插画设计课程教学改革与实践研究

申镇 张崙

河北东方学院

DOI:10.12238/er.v8i9.6389

[摘要] 随着数字信息技术的飞速发展及新媒体的广泛应用，插画设计已渗透至社会生活的各个层面，成为视觉领域不可或缺的组成部分。虽然人才需求已经在提升，但是高校传统插画设计教学模式已难以完全适应新时代对高素质应用型设计人才的需求。该研究基于对现有插画设计课程教学现状的分析，探讨了新媒体视域下高校插画设计课程改革的必要性及策略。研究认为，应以协同育人为理念，将数字化与传统教学模式有机结合，通过优化教学内容、创新教学方法、整合教学资源、深化产教融合与赛教融合等途径，着力培养学生的创新思维、实践能力和跨媒体应用能力。这有助于提升高校插画设计教育质量，为创意产业输送更多创新型人才，并促进中华优秀传统文化的传承与创新发展。

[关键词] 插画设计；教学改革；新媒体

中图分类号：G642.0 文献标识码：A

Research on Teaching Reform and Practice of Illustration Design Courses in Universities under the New Media Perspective

Zhen Shen, Lun Zhang

Hebei Oriental College

Abstract: With the rapid development of digital information technology and the widespread application of new media, illustration design has permeated all aspects of social life and become an indispensable component of the visual field. Although the demand for talents is increasing, the traditional teaching model for illustration design in universities has struggled to fully meet the requirements for high-quality, applied design professionals in the new era. Based on an analysis of the current state of illustration design course instruction, this study explores the necessity and strategies for reforming the teaching of illustration design courses in universities within the context of new media. The study contends that, guided by the concept of collaborative education, digital and traditional teaching modes should be organically combined. Efforts should focus on cultivating students' innovative thinking, practical skills, and cross-media application capabilities through optimizing teaching content, innovating teaching methods, integrating teaching resources, and deepening the integration of industry and education (industry-education integration) as well as competition-based pedagogy (competition-education integration). This approach will help enhance the quality of illustration design education in universities, supply more innovative talents to the creative industry, and promote the inheritance and innovative development of fine traditional Chinese culture.

Keywords: illustration design; teaching reform; new media

引言

插画艺术源远流长，早期多作为书刊杂志的附属，发挥补充说明和艺术观赏的作用。时至今日，插画已挣脱纸质媒介的束缚，广泛应用于包装设计、广告设计、动画设计等多个领域，演变为一门涵盖面广、渗透力强且表现形式丰富的艺术学科。特别是在新媒体时代，以互联网为主要传播媒介的“读图时代”已然全面开启，数字插画设计的重要性日益凸显，市场需求呈现爆发式增长。从社交媒体内容到线上品牌推广，从交互式应用界面到虚拟现实体验，插画以其独特

的视觉语言和叙事能力，在新媒体传播中发挥着举足轻重的作用。

当前高校插画设计课程的教学模式与方法，面对新媒体带来的变革，面临诸多挑战。传统的教学内容和教学方法在一定程度上已与瞬息万变的行业需求产生脱节，难以有效培养学生适应未来设计行业发展的复合型能力。例如，随着人工智能绘画工具的兴起，插画师的角色和 workflows 正在发生转变，但许多高校课程对这些新兴技术的引入和讨论仍显不足。此外，新媒体环境要求插画师不仅具备扎实的绘画基础，

还需要掌握数字软件应用、动效制作、交互设计等跨领域技能，这对传统教学体系提出了新的挑战。因此，深入研究并积极实践插画设计课程的教学改革，对于全面提升高校艺术教育质量、培养具备社会竞争力的高素质设计人才，具有不容忽视的战略意义。

1 新媒体视域下插画设计教学的现状与问题审视

在当前新媒体蓬勃发展的背景下，高校插画设计教学虽取得显著进展，但也面临诸多亟待解决的问题。这些问题不仅影响教学质量，更制约着学生未来职业发展的竞争力^[1]。

1.1 教学内容与时代需求脱节

首当其冲的问题是教学内容的更新滞后。部分高校插画设计课程仍固守传统教学理念，未能充分吸收新媒体时代涌现的前沿技术与行业趋势。这种脱节导致学生所学知识瞬息万变的市场需求存在显著差距。例如随着人工智能技术的飞速发展，人工智能绘画工具已成为插画创作的重要辅助手段，然而许多课程对此类新兴技术的介绍和应用仍显不足。同样，在文创设计、商业广告、数字出版等新媒体融合领域，插画的应用场景日益多元化，对插画师的要求也更为综合。若教学内容未能及时融入这些新兴领域的插画设计理念和技巧，学生在实习就业时便会感到知识陈旧、技能“落伍”。传统插画教学体系在面对数字化、网络化趋势时，其内容更新速度已无法满足行业对复合型人才的需求，导致学生在实践中难以应对新媒体项目的复杂性^[2]。

1.2 教学方法单一，实践环节薄弱

教学方法相对单一是另一个突出问题。许多课程仍以教师为中心的知识传授为主，学生处于被动接受状态，缺乏互动性和参与性，这极大地抑制了学生的学习兴趣和创新主动性。插画设计作为一门实践性极强的学科，对学生的动手能力和项目经验有着高要求。然而，实践教学环节的薄弱使得学生鲜有机会接触真实的商业项目，对市场需求认知片面，这极易导致其设计产出与实际市场需求脱节。有学者强调，新媒体环境下的插画教学应更加注重项目式学习、案例分析和跨学科合作，通过模拟真实工作场景，提升学生的综合实践能力^[3]。

1.3 教学资源整合不足与考核机制缺陷

教学资源的整合与利用有待加强。数字化教学资源开发不足，教学资源管理系统不完善，这些都直接影响了教学效果和效率。在新媒体时代，优质的数字插画素材库、行业前沿案例、在线协作平台等都是重要的教学资源，但许多高校在这方面的建设仍有欠缺^[4]。

同时课程考核方式也存在两极分化的问题。部分高校仍以理论考核为主，忽视了插画设计对实践与创新能力的本质要求。一个完善的考核机制应是理论与实践并重，既能考察学生的基础知识，又能评估其解决实际问题的能力和创新思维。教学中更强调运用新技术增强教学效果和培养个人创造力。将新兴技术融入教学、强化实践应用是全球插画设计教育的共同发展趋势。

2 协同育人理念下数字化与传统教学模式的融合

2.1 数字化教学的优势与应用

在插画设计类的课程中，协同运用数字化与传统教学模式，构建有机教学体系，是适应时代发展、提升教学质量的必然选择。数字化教学模式能够有效突破时间和空间的限制。教师可以利用在线平台发布教学资料、录制课堂演示，方便学生自主查阅和巩固知识。这有助于培养学生的自主学习意识和时间管理能力。数字化平台还能为学生提供丰富的学习资源，例如数字绘画软件、教程视频、案例素材等。

2.2 传统教学模式的独特优势与育人功能

在探讨新媒体视域下插画设计教学改革的同时，我们必须清醒地认识到，传统教学模式在情感互动与文化传承方面所具备的独特优势和育人功能，是数字技术所无法完全替代的。这种模式并非仅仅是知识的单向灌输，更是一种深层次的生命互动与文化浸润。

传统教学模式为师生之间构建了直接且真实的面对面互动情境。在这种环境中，教师能够凭借长期的教学经验和对学生非语言线索（如眼神、姿态、语音语调等）的敏锐洞察，精准感知学生的思维状态、学习进程乃至情绪波动。基于这种深度的理解，教师能够针对学生的个体差异，提供高度个性化且富有针对性的指导。此种指导不仅仅局限于技法上的修正或知识点的答疑解惑，更涵盖了对学生学习习惯、批判性思维能力乃至心理健康的全方位关注。

从文化传承的角度来说，传统教学模式是中华优秀传统文化得以有效传承与弘扬的天然载体。教师在这一过程中，不仅是知识的传授者，更是文化基因的守护者与传递者。通过身教与言传，将传统艺术的审美理念、创作技法与深层精神内涵通过插画基础课程的形式，潜移默化地传递给学生。所以对传统的坚守并非意味着固步自封。在当前数字化时代背景下，将传统艺术与数字工具进行有效结合，更能够激发出前所未有的艺术创新潜力。

传统教学模式的独特价值在于其所具备的以人为本、强调情感交流的育人特质，以及其植根于生活、服务于文化传承的实践路径。这种模式与新媒体教学并非对立关系，而是可以相互补充、相互促进，共同构建一个更为完整、高效且富有生命力的插画设计教育生态。我们应该在教学改革中充分认识并发挥这些独特优势，而非简单地抛弃。

2.3 协同育人理念下数字化与传统教学模式的融合

实现数字化与传统教学模式的有机融合，并以此构建适应时代发展的教学体系，是践行协同育人理念的关键。这种融合并非简单的叠加，而是旨在形成优势互补的教学格局。

利用数字化工具提升教学效率和资源广度，同时保留传统教学中对学生个性和情感的关怀、对文化传承的强调。这种融合旨在培养学生在掌握现代数字技术的同时，兼具深厚人文素养和独特艺术风格，从而更好地适应新时代对高素质应用型插画设计人才的需求。

在教学目标上，要从单一技能传授转向综合素养的提升。

通过融合教学，不仅提升学生的图像表达能力，更重要的是培养其文化理解力、审美判断力与创意思维能力。唯有如此，学生方可在未来的设计实践中灵活应对多变媒介环境，展现出独特的艺术视角与专业竞争力。

3 插画设计课程教学改革的关键策略

插画设计课程的教学改革应以协同育人为核心理念，立足于新媒体时代背景，并紧密结合瞬息万变的行业需求，从而构建一套更为实用且富有创新性的教学体系。

3.1 优化教学内容：夯实基础与紧跟前沿

教学内容的优化是改革的核心环节。强化基础技能培养至关重要，旨在使学生具备扎实的绘画功底和敏锐的色彩感知能力。这包括对素描、速写、色彩理论等基础知识的深入学习，以及色彩搭配和版面设计技巧的精进。在此基础上，课程应及时引入行业前沿动态，密切关注最新的数字绘画软件应用（例如，人工智能绘画工具的辅助应用）、前沿技术发展，以及插画在不同商业领域的最新应用案例，确保教学内容与时俱进。

创意能力的培养是插画教学的灵魂。课程应通过设置多样化的创意实践和主题性设计项目，引导学生大胆构思，探索不同的艺术风格和表现手法。同时，积极引入头脑风暴、逆向思维等创意思维训练方法，帮助学生拓展思路，有效提升其创新能力。此外，为了适应融媒体时代对设计人才复合能力的要求，课程内容还应当适当融入与插画设计相关的跨学科知识，如用户界面（UI）设计、网页设计、动态图形设计等，拓宽学生的知识边界与技能储备。

3.2 创新教学方法：互动、实践与数字化融合

教学方法的创新是激发学生学习主动性和提升教学效果的关键。高校应彻底转变传统的单向灌输模式，积极采用任务驱动式教学法，将具体的项目任务贯穿教学始终，引导学生在实践中学习和解决问题。案例式教学法同样高效，通过深入分析成功的商业插画案例，使学生全面了解行业实际需求、设计流程和市场运作规律。

可以混合式学习（Blended Learning）与增强翻转课堂模式，将基础知识传授环节前置至课前，而课堂时间则主要用于互动讨论、实践指导和难点解析，从而增强教学的针对性和有效性。数字化教学平台的应用为教学互动提供了全新途径，教师可以充分利用在线平台进行实时答疑、学生作品展示与交流，甚至组织线上研讨会，突破时空限制，营造开放共享的学习环境。

3.3 整合教学资源与提升教师素养

教学资源的整合与优化是推动高校教学改革深入发展的关键环节，尤其在数字绘画等融合技术与艺术的课程中，其重要性尤为突出。从具体来说学校应建立科学、系统的教学资源管理机制，构建内容丰富、更新及时的数字化教学资源库。该资源库不仅应涵盖主流数字绘画软件的操作指南和实用技巧，还应收录优质的教学视频、国内外优秀作品案例分析、行业发展趋势研究以及跨学科的应用实例。通过对这

些资源的有机整合，可有效增强教学内容的针对性与时代感，帮助学生拓宽视野、提升综合创作能力。也为教师的课程设计与教学组织提供了坚实的素材支持和理论依据。

从师资角度来看，教师作为教学活动的组织者和引导者，其专业素养的持续提升是保障教学质量的重要前提。面对新媒体艺术、人工智能辅助创作等前沿领域的迅速演进，教师需保持敏锐的学习意识，持续更新专业知识和技能体系。具体而言，不仅要掌握最新的绘图工具与软件平台，还应熟悉多元化的教学方式，如混合式教学、项目式学习等，并善于利用数字技术提升课堂互动性与学生参与度。只有不断增强自身的素养与教学创新能力，教师才能更好地引领学生在复杂多变的数字艺术环境中实现个性化成长，进而推动高校艺术设计教育高质量发展。

3.4 深化产教融合与赛教融合：提升实践能力与就业竞争力

深化产教融合和赛教融合是提升学生实践能力和就业竞争力的重要途径。高校应积极与相关企业建立紧密合作机制，共同制定人才培养方案，并将真实的商业项目引入课堂，实现项目化教学。例如，可以与中华老字号企业、文化创意公司或科技公司合作，让学生参与实际品牌推广、产品包装或数字内容的设计与开发。通过校企合作，学生不仅能接触行业前沿，了解市场需求，还能在真实项目中锻炼团队协作和沟通能力。从而全面提升其综合素质和就业竞争力^[5]。

4 结语

本研究提出的教学改革策略，旨在通过优化教学内容以兼顾基础与前沿，创新教学方法以促进互动与实践，整合教学资源以提升教学保障，以及深化产教融合与赛教融合以增强学生就业竞争力，共同构建一个更为完善和适应时代发展需求的插画设计教育体系。通过将数字化技术融入教学全过程，鼓励跨学科学习与创新实践，高校将能够培养出不仅拥有精湛绘画技能，更具备批判性思维、创新能力和跨媒体应用能力的高素质插画设计人才。

[参考文献]

- [1]沈蕾.《插画设计》课程数字化与传统模式协同育人研究与实践[J].设计艺术研究,2024,14(4):107-111.
- [2]杨上葵,许兴海,王子婷.新媒体时代地方应用型高校视觉传达设计专业教学模式创新探索——以“插画设计”课程为例[J].通化师范学院学报,2024,45(5):127-130.
- [3]冯修文.应用型高校插画设计课程改革的思考[J].美术教育研究,2024(4):147-149.
- [4]郭依虹.高校插画设计课程教学改革初探[J].大众文艺,2022,(16):208-210.
- [5]张鑫.产教融合背景下《数字插画设计》课程教学改革探索[J].西部皮革,2021,43(4):98-99.

作者简介：

申镇（1992.02-），男，土家族，湖北恩施人，硕士研究生，讲师，研究方向为艺术设计。