

创新引领 思政铸魂： 重构《书籍设计》课程体系的教学改革策略

孔翠

吉林动画学院，吉林 长春 130000

摘要：本文以“创新引领，思政铸魂”为核心，探讨《书籍设计》课程体系的重构与教学改革策略。在深入分析当前课程教学现状的基础上，本文提出了一系列创新性的教学改革措施，旨在通过课程内容的前沿优化、教学方法的创意革新以及思政元素的深度融入三大核心维度出发，全面提升学生的专业知识、实践能力和思政素养。通过本文的研究，期望为高等艺术院校课程的教学改革提供理论支持和实践指导。

关键词：课程体系重构；教学改革；创新引领 思政铸魂；书籍设计

Innovation-Led, Ideological and Political Education as the Soul : Teaching Reform Strategies for Reconstructing the Curriculum System of "Book Design"

Kong Cui

Jilin Animation Institute, Changchun, Jilin 130000

Abstract : This article focuses on "Innovation-led, Ideological and Political Education as the Soul" and explores the reconstruction and teaching reform strategies of the "Book Design" curriculum system. Based on an in-depth analysis of the current status of curriculum teaching, this article proposes a series of innovative teaching reform measures aimed at comprehensively improving students' professional knowledge, practical abilities, and ideological and political literacy through three core dimensions: cutting-edge optimization of course content, creative innovation of teaching methods, and deep integration of ideological and political elements. Through the research in this article, it is hoped to provide theoretical support and practical guidance for teaching reform in higher art institutions.

Keywords : curriculum system reconstruction; teaching reform; innovation-led, ideological and political education as the soul; book design

引言

随着信息技术飞速发展与文化创意产业崛起，《书籍设计》课程面临诸多挑战与机遇。传统教学框架难以培养出符合时代需求的书籍设计精英，亟需深刻重构与全面改革课程体系。本文旨在以前沿创新视角引领革新，不仅传授专业知识与技能，更巧妙融入思政元素，实现知识传授与价值引领的深度融合。我们坚信，此教学改革将大幅提升学生专业素养，强化思想政治素质，为培育设计功底扎实、品德高尚的高素质人才奠定坚实基础，为社会繁荣发展贡献智慧与力量。此举不仅是教育进步的需要，更是契合行业发展的必然选择。

一、课程教学现状分析

(一) 课程教学现状的深刻剖析

在当今这个日新月异的时代，《书籍设计》课程的教学现状却显得有些滞后。首要问题在于课程内容的陈旧与脱节，未能及时吸纳最新的设计理念和技术趋势，导致学生所学难以与市场需求相匹配。其次，教学方法的单一性成为制约教学效果的瓶颈。传统的“填鸭式”教学模式，过分强调理论知识的传授，而忽视了

实践操作的重要性，这不仅限制了学生动手能力的培养，也难以激发他们对书籍设计的兴趣和创造力。更为关键的是，思政元素在教学中的融入严重不足，使得学生在学习专业知识的同时，缺乏必要的价值引领和道德熏陶，难以形成正确的世界观、人生观和价值观。^[1]

(二) 教学改革的迫切性与必要性

鉴于上述问题的存在，对课程进行教学改革已刻不容缓。通过重构课程体系，我们可以打破传统框架的束缚，引入更多符合

基金项目：本文系吉林动画学院2023年度“基础教学+实践创作”教学改革项目《书籍设计》的研究成果，系吉林省高等教育学会2024年吉林省高教科研课题“数字化时代视觉传达设计教育的创新模式研究”(JGJX24D0733)的阶段性成果。

作者简介：孔翠（1989.10-），女，山东省菏泽市，汉族，硕士，讲师，视觉传达设计，主要从事视觉传达设计专业的教学与研究工作，吉林动画学院，吉林省长春市，邮编：130000。

时代要求的教学内容和形式，使课程更加贴近市场需求和学生实际。同时，优化教学方法也是关键所在，我们应积极探索多元化、互动性的教学模式，注重理论与实践的有机结合，让学生在实践中学习、在学习中创新。^[2]更为重要的是，将思政元素深度融入课程之中，不仅能够丰富课程内涵、提升教学质量，还能够引导学生树立正确的价值观、增强社会责任感，为他们的未来发展奠定坚实的思想基础。^[3]因此，教学改革不仅是提升教学效果的必然选择，更是培养德智体美劳全面发展的高素质人才的必由之路。

二、课程教学改革策略

于今日信息洪流与技术飞速发展的时代，教育领域革新肩负着塑造未来的重任，《书籍设计》课程教学改革，不仅着眼于学生专业技能的精进，更致力于人文素养的涵养、创新思维的激发与社会责任感的塑造。^[4]我们将从课程内容的前沿优化、教学方法的创意革新以及思政元素的深度融入三大核心维度出发，精细打磨教学策略，旨在培养既有深厚技艺功底，又具备广阔视野、高尚情操与时代担当的书籍设计人才，为创意产业的蓬勃发展注入强劲动力。

（一）课程内容的前沿优化：前瞻性与实践性的双重奏

1. 紧跟时代脉搏，引领设计潮流

在课程内容优化的征途上，首要且核心的任务便是确保教学内容的前瞻性与时代脉搏的紧密契合。这要求我们不仅要做传统设计智慧的传承者，更要成为未来设计潮流的引领者。数字化设计的崛起、互动式设计的兴起以及可持续材料应用的广泛推广，为我们提供了丰富的素材与灵感源泉。因此，课程内容需适时融入这些前沿趋势，如增设“未来书籍设计前沿探索”模块，通过案例分析、趋势研讨等形式，让学生直面设计界的最新动态。同时，积极搭建与行业精英的对话桥梁，邀请他们莅临课堂，以讲座、工作坊等形式，深度剖析设计背后的理念与技术革新，激发学生的创新思维与探索欲望。此外，鼓励学生踊跃参与国内外设计竞赛，将课堂所学转化为实战经验，不仅是对其能力的锻炼，更是对未来书籍设计领域核心技能的有效掌握。

2. 强化实践导向，提升实战能力

理论与实践的深度融合，乃是教学质量跃升的不二法门。在《书籍设计》课程的内容优化征途上，我们坚定不移地加大实践环节的比重，构建起“做中学、学中做”的良性循环。我们精心策划了一系列层次分明的实践项目，从基础的书籍封面设计到复杂的版式编排，再到精细的装帧工艺制作，每一环节都紧扣理论精髓，又超越书本束缚，让学生在亲手操作中领悟设计之美，将抽象概念转化为具体作品。同时，我们鼓励学生走出课堂，走进印刷厂的轰鸣与书店的墨香之中，通过实地考察与学习，近距离感受书籍从设计到成品的每一个环节。这种沉浸式的体验，不仅极大地丰富了学生的行业认知，还让他们在真实的职业环境中锤炼技能，积累宝贵的实践经验。如此，理论与实践相得益彰，共同铺就了一条通往卓越书籍设计师的坚实道路。^[5]

（二）教学方法的创意革新：多元化与互动性的交响曲

1. 构建多元化教学模式，激发学习活力

传统教学模式的桎梏，在于其单向灌输的局限，忽视了学生主体性的发挥。为打破这一僵局，我们致力于构建一个多元化、互动性强的教学新生态。这要求我们在教学策略上实施精准变革，采用“集中讲授+个别辅导”的复合模式，确保教育之光照亮每一个角落，每位学生都能在个性化的关怀下茁壮成长。同时，强化小组合作与全班交流，搭建思维碰撞的舞台，让创意的火花在互动中四溅，激发学生的内在潜能与创造力。^[6]

此外，我们积极拥抱现代信息技术，将在线课程、虚拟实验室等前沿工具融入教学，打破时空界限，为学生提供一个无界的学习空间，让知识的海洋触手可及。更进一步，我们倡导“假期不辍学”的理念，鼓励学生利用假期时光，投身于课外实践或项目研究之中，将所学知识付诸实践，于探索中深化理解，于实践中磨砺技能，让学习成为一种持续而丰富的生活方式。

2. 教学与设计开发深度融合，培养职业素养

为了精准对接未来职场的多元化需求，我们必须将课程的教学与设计开发实践无缝对接，构建开放包容的教育生态。这意味着我们要勇于跨越传统课堂的藩篱，鼓励学生跨越校门，深入企业腹地，直接参与真实世界的书籍设计项目。通过校企合作的桥梁，学生将有机会在实战中磨砺设计利刃，洞悉设计流程的每一个细微之处，精准掌握核心技能，并敏锐捕捉市场动态与消费者偏好。

此过程不仅是技能的锤炼，更是职业素养的全方位塑造。学生在项目合作中学会沟通协作，理解责任与担当，逐步构建起正确的职业观与工作态度。工学结合的模式，让学生在实践中领悟设计的真谛，同时也为他们未来的职业生涯铺设了一条坚实的道路，确保他们能够以更加自信、专业的姿态，迎接职场的挑战与机遇。

3. “走出去”与“请进来”相结合，拓宽学习视野

为了全面拓宽学生的学习视野与知识疆域，我们创新性地融合“走出去”与“请进来”的教学策略，打造开放包容的学习生态。鼓励学生跨越校园界限，积极投身于报社、出版社等一线实践阵地，利用课余的宝贵时间进行实习锻炼。在这里，他们将亲身体验书籍设计的全链条流程，从策划构思到排版印刷，每一步都凝聚着实践的智慧与汗水，为未来的职业生涯奠定坚实的基础。

与此同时，我们诚邀书籍装帧设计领域的领航者步入课堂，或举办专题讲座，与学生面对面交流。他们将以丰富的实战经验为基石，分享设计背后的故事与灵感火花，揭秘行业前沿的技术动态与趋势，激发他们内心深处对美的追求与创造的渴望。

（三）思政元素的深度融入：价值引领与情感共鸣的和谐乐章

1. 思政课程与专业课程同向同行，共筑精神家园

在课程中融入思政元素是落实立德树人根本任务的重要举措。我们需要将思政课程与专业课程有机融合起来，通过课程思政的方式引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。具体而

言，我们在讲授书籍装帧设计的基本原则时，融入中国传统文化的精髓和社会主义核心价值观的内容；在分析书籍内容时，引导学生思考道德和社会责任等问题；在设计实践中，鼓励学生将个人情感与家国情怀相结合，创作出有温度、有深度的作品。这样不仅能够提升学生的专业素养和审美能力还能培养他们的社会责任感和家国情怀。

2. 深入挖掘书籍设计的思政价值，传承文化基因

书籍作为知识与文化的双重载体，承载着历史的厚重与未来的憧憬，是道德观念的传承灯塔与社会责任的传播使者。在课程的深化探索中，我们致力于挖掘其潜在的思政价值，引领学生跨越设计的边界，触及心灵的深处。^[7]通过精心挑选富含哲理与道德启迪的经典文学作品，我们鼓励学生不仅在设计技艺上精益求精，更要在心灵上与作品对话，感悟作者笔下的道德光辉与人生智慧。此外，引导学生以“中华故事”为设计主题，探索跨越时空的艺术瑰宝与民间传统艺术形式，通过编著成书与设计实践，让古老的文化遗产焕发新生，不仅增进对中华优秀传统文化的深刻理解与认同，更在创新设计中赋予其时代意义，让书籍成为连接过去与未来，传承与创新的文化桥梁。

3. 注重学生情感价值观的培养，激发精神力量

情感价值观的培养是思政教育的重要组成部分，也是课程不可忽视的方面。我们需要通过阅读经典文学作品和设计实践项目等方式引导学生汲取积极向上的精神力量。例如，我们可以选取经典著作作为设计对象，让学生在设计过程中深入了解作品背后的故事和人物性格，感受其中蕴含的坚韧不拔、乐观向上的精神力量。同时，我们还可以引导学生关注社会热点和民生问题，通过设计实践表达自己的观点和态度，培养他们的社会责任感和公民意识。这样不仅能够提升学生的专业素养和审美能力，还能激发他们的创造力和创新精神，为未来的职业发展奠定坚实的基础。^[8]

三、实施效果与未来展望

(一) 实施效果的深远影响

实施多维度、全方位的教学改革，其成效显著且深远。首先，学生将不再局限于理论知识，而是能熟练运用最新设计理念、技术和材料，独立完成高质量书籍设计项目。通过项目式教学、实地考察及校企合作，学生解决实际问题的能力将得到质的

飞跃。其次，思政素养与道德品质的全面提升是改革亮点。融入思政元素，让学生在设计中尊重传统文化，思考社会责任，追求美好世界，使作品更具文化内涵和社会价值。再者，创新能力和团队协作能力的培养为学生职业发展奠定基础。^[9]在多元化教学模式下，学生敢于挑战传统，勇于探索未知，形成独特创新思维。小组合作、全班交流等互动形式，则让学生学会了有效沟通、协作共赢，为未来团队项目积累经验。最后，课程教学质量和效果的显著提升是改革成功的直接体现。教师团队反思改进教学方法，结合学生反馈与需求，打造符合时代要求的课程体系。学生满意度提高、设计作品获奖率增加及社会认可度提升，都是教学质量提升的有力证明。这些成果不仅彰显了教学改革的成功，更为学生未来发展奠定了坚实基础。

(二) 展望未来的教育蓝图

展望未来，《书籍设计》课程即将迎来教学革新纪元。我们将敏锐洞察时代趋势，确保学生设计领先，引领风尚。此过程中，将深化思政元素，使知识传授与价值塑造并重，激发学生爱国情怀与社会担当，培养德才兼备的新时代设计师。同时，我们勇于探索，积极开辟校企合作新路径。与业界龙头构建战略联盟，打造创新教学项目，共建实训基地，共谋人才培养。这既为学生搭建实践桥梁，拓宽就业视野，又为企业输送高素质人才，实现教育、人才与产业、创新链的有效衔接，共创互利共赢新篇章。总之，教学改革任重道远。^[10]我们将以饱满热情、坚定信念、务实作风，持续推进，为培养更多高素质、高技能的书籍设计人才不懈努力。

四、结论

本文围绕“创新引领，思政铸魂”主旨，系统重构《书籍设计》课程体系，提出前瞻性与实效性兼具的教学改革策略。策略不仅优化课程内容，确保学生掌握前沿设计理念与技术，更革新教学方法，采用多元化、互动性模式，提升实践与团队协作能力。同时，深度融合思政元素，培养学生家国情怀与社会责任感，实现知识传授与价值引领并重。展望未来，本文成果为高等艺术院校《书籍设计》教学改革提供宝贵参考，助力培养技艺精湛、品德高尚的设计人才，为文化事业繁荣贡献力量。期望研究成果能激发更多创新，推动我国书籍设计教育迈向新高度。

参考文献

- [1] 陈向峰. 融媒体视域下书籍设计课程教学创新路径研究 [J]. 美术教育研究, 2024(16):145-147.
- [2] 谢梅玲. 应用型本科视觉传达设计专业课程教学改革——以书籍装帧设计课程为例 [J]. 大众文艺, 2022(10):160-162.
- [3] 徐东升, 张军. “思政”融入书籍设计课程教学的研究与实践 [J]. 大众文艺, 2022(22):126-128.
- [4] 张俊. 数字媒体时代下书籍设计课程教学改革的探索与实践 [J]. 绿色包装, 2024(03):54-58.
- [5] 宋一弘. 浅论当代书籍中的“五感”设计理念 [J]. 艺术市场, 2024(05):94-95.
- [6] 李云歌. 新时期书籍装帧设计课程思政体系构建与推进研究 [J]. 陕西教育(高教), 2024(01):18-20.
- [7] 郑晓. 融贯于书籍设计课程中的美育与思政——以“见微知著”理念引导的“最美的书”案例教学 [J]. 大学教育, 2024(01):91-95.
- [8] 许群, 周颖. 乡土资源融入美术教育的途径探讨 [J]. 青少年书法, 2024(09):52-54.
- [9] 张羽飞. 新财经背景下高校财经类课程多元化教学模式探索 [J]. 科技经济市场, 2024(02):128-130.
- [10] 张欣荣. 作为教学改革的整体或部分——中央美术学院设计学院视觉传达设计专业教学 [J]. 装饰, 2020(06):24-27.