

黄 兰 唐 铄 徐先鸿 主 编
张 静 陈兆雄 潘 云 副主编

视觉传达设计专业 教育研究与教学实践

visual
communication
design

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

■

视觉传达设计专业 教育研究与教学实践

●

visual communication design

▲

黄 兰 唐 铄 徐先鸿 主 编
张 静 陈兆雄 潘 云 副主编

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉传达设计专业教育研究与教学实践/黄兰,唐铄,徐先鸿主编;张静,陈兆雄,潘云副主编. —
广州:暨南大学出版社,2017.11
ISBN 978-7-5668-2230-7

I. ①视… II. ①黄… ②唐… ③徐… ④张… ⑤陈… ⑥潘… III. ①视觉设计—教学研究
IV. ①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 259825 号

视觉传达设计专业教育研究与教学实践

SHIJUE CHUANDA SHEJI ZHUANYE JIAOYU YANJIU YU JIAOXUE SHIJIAN

主编:黄兰 唐铄 徐先鸿 副主编:张静 陈兆雄 潘云

出版人:徐义雄
策划编辑:郑向农 黄圣英
责任编辑:雷晓琪
责任校对:李林达
责任印制:汤慧君 周一丹

出版发行:暨南大学出版社 (510630)
电 话:总编室 (8620) 85221601
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真:(8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
网 址:<http://www.jnupress.com>
排 版:广州市天河星辰文化发展部照排中心
印 刷:广州天虹彩色印刷有限公司
开 本:890mm×1240mm 1/16
印 张:8.75
字 数:269 千
版 次:2017 年 11 月第 1 版
印 次:2017 年 11 月第 1 次
定 价:49.80 元

(暨大版图书如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换)

.....▲.....

目录 CONTENTS

视觉传达设计专业 教育研究与教学实践

.....▲.....

第一章 专业基本情况

一、专业定位

001

二、专业特色

001

三、师资力量

005

四、教学团队建设

006

.....▲.....

第二章 课程设置

一、人才培养方案

009

二、专业课程教学大纲

012

.....▲.....

第三章 教学成果

一、发表论文与作品情况

032

二、主持、参与课题

035

三、获奖情况

038

附录：部分论文、课题内容

046

第四章

教学实践

一、视觉设计研究中心

084

二、校外实践基地建设

087

三、教学实践活动

088

第五章

学术交流

一、学术交流概况

092

二、学术交流活动

094

第六章

学生风采

一、学生创新工作室

096

二、学生活动

098

第七章

学生作品

一、优秀学生作品

099

二、获奖学生作品

123

第一章 | 专业基本情况

华南农业大学视觉传达设计专业于2002年设立，专业方向由创意媒体、电脑美术、形象设计等方向发展而成，经教育部批准于2004年设立四年制本科专业，并按艺术类别面向全国招生。现有专业课程教师13人，基础课程教师4人，外聘教师3人；其中有校级“千百十”教师培养对象、校级教学成果奖获得者；在专业领域，有全国美术作品展览银奖获得者，“广州十大设计师”称号获得者，以及全国、省、市知名设计师称号获得者。本专业有6个实践教学基地，2个学生创新工作室和2个学生创新创业孵化基地。2017年本专业在读学生约400人，学生们在广告、设计等领域屡创佳绩，曾获许钦松创作银奖，并多次获ONE SHOW、金犛奖等专业比赛大奖。

视觉传达设计专业立足于广东省创意产业基地，积极探索适合广东乃至华南创意产业发展的教学模式，经过十几年的建设，在师资队伍建设、人才培养、科研开发及实验室、工作室建设方面逐步形成了自身特色与优势。视觉传达设计专业始终坚持专业建设与产业发展紧密结合，与多家企业和研发机构合作，取得良好的社会效益。

一、专业定位

视觉传达设计专业以应用型教学为主，培养学生对传统文化及岭南地域文化的感知能力和表现能力，建立视觉传播发展动态的知识背景，具备现代设计创新的理念和视觉设计基本技能；培养学生能够独立进行系统的视觉设计实践，成为具备人文艺术素养，有较强社会责任感和审美意识的中国本土视觉设计师。学生毕业后可以从事广告、展示、出版、媒体、交互等视觉设计相关工作。

二、专业特色

1. 将中国传统思想文化与现代视觉设计进行交融

以中国传统思想文化、民间艺术为脉，让学生掌握现代视觉设计基本理论与技能，训练学生具备较强的视觉传达设计应用能力。致力于培养既能继古创新，又能融汇东西方文化的中国本土视觉传达设计师。

此部分教学内容在图形创意、中国传统图案、书籍设计、字体设计、平面设计理论等课程中具体实施。

具有传统文化设计理念的作品一

具有传统文化设计理念的作品二

2. 将本土文化与现代视觉设计进行交融

视觉传达设计专业立足岭南地区，依托丰富的广府文化、潮汕文化、客家文化以及岭南民俗文化，依托广东省创意产业发展特色，注重专业与市场融合，利用广州发达的视觉传媒业、丰富的视觉设计交流与先进的多媒体应用技术，培养着重于现代信息视觉设计与岭南文化相结合的设计模式，服务地方产业，传承地方文化，为广东地区培养高素质视觉设计人才。

此部分教学内容在广告设计、包装设计、图形创意、视觉形象设计、中国传统图案、版式设计、字体设计等课程中具体实施。

具有岭南地域特色的设计作品一

具有岭南地域特色的设计作品二

3. 体现农业大学的学科优势

突出农业综合性大学的学科特色，进行生态设计、可持续性设计。在材料、信息传播途径上遵从本土化、自然化等原则，强调减量化和循环利用。同时注重生态文明视野下的生态设计理念，致力于为社会服务的生态发展，为新农村建设提供数字信息导向设计，培养具有生态设计素养的高层次艺术设计人才。

此部分教学内容在包装设计、图形创意、视觉形象设计、中国传统图案、版式设计、字体设计等课程中具体实施。

具有农业大学学科特色的设计作品一

具有农业大学学科特色的设计作品二

4. 利用综合性大学优势，以产学研相结合为特色教育模式进行跨界设计

通过与其他学科的优势互补，如与信息学院的相关学科进行结合，提高学生的技术手段，培养学生的实践技能和跨界设计能力。同时，在信息视觉传播中，为教师提供科研成果转化的平台，争取更多的科研课题，创造更多的经济效益和社会效益。对其他学科的建设及成果转化进行优化，如农产品的品牌策划、包装设计、广告推广、信息编辑与网页设计等。

跨界设计作品

三、师资力量

1. 师资介绍

视觉传达设计专业拥有一支职称、学历和学缘结构合理，知识结构新颖，学术思想活跃的教师队伍。现有专业课教师 13 人，基础课教师 4 人，外聘教师 3 人；其中 2 人具有博士学位，10 人具有硕士学位，另有校级“千百十”教师培养对象、校级教学成果奖获得者；在专业领域：有全国美术作品展览银奖获得者，“广州十大设计师”称号获得者，以及全国、省、市知名设计师称号获得者。视觉传达设计专业的教师吸收了国内外前沿的教育理念，组建了多个教学团队，尝试用现代教学技术促进本科教学的发展。

专业课程教师

表 1-1 专业教师与主讲课程

姓名	主讲课程
黄兰	网络交互设计、UI 界面设计、插画设计、动态图形设计等
罗哲辉	书籍设计、视听语言设计、标志设计、包装设计等
徐先鸿	视觉设计原理、字体设计、标志设计、编排设计、视觉形象设计等
彭艳霞	包装设计、广告设计、编排设计、插画设计、图形创意、包装容器与结构设计等
王磊	标志设计、视觉形象设计、海报设计、平面软件、编排设计等
潘云	包装设计、包装容器与结构设计、构成基础、数字色彩等
欧阳文昱	网络交互设计、UI 界面设计、影视编辑、动态图形设计等
陈兆雄	广告设计、影视广告、视觉空间设计、数字色彩、视听语言设计等
唐铄	图形创意、中国传统工艺、字体设计、编排设计、插画设计等
秦媛媛	设计创意学、广告设计、广告策划与文案、优秀广告设计作品赏析、影视广告等
成云波	编排设计、海报设计、平面软件、视觉形象设计、标志设计等
张静	印刷工艺、中国传统工艺、构成基础等
王小玉	动态图形设计

四、教学团队建设

视觉传达设计专业教师吸收了国内外最前沿的教育理念，组建了多个教学团队，尝试用先进的教学技术促进本科教学的发展。在长期的教学中，各教学团队承担专业课程模块教学，关联课程建设情况良好，例如：包装容器与结构设计和包装设计互为关联，设计心理学和广告策划与文案、海报设计、影视广告相关联；教授关联课程的教师平时互相交流，避免课程内容出现重复或脱节的情况，为教学的系统性打下良好的基础。

教学团队在“深基础、宽口径”的教育思路下，不断进行教学改革探索与实践，在教学过程中，注重学生创新能力和实践能力的培养，取得了显著成果。各教学团队相互支持，为学生更好、更快地掌握本专业各课程的关联知识建立了创新教学平台。团队成员积极进行教学研究，承担教研课题研究多项，发表教研论文多篇，以团队的力量进行课题申报，已获教育部课题、广东省哲学社科课题立项。

品牌设计教学团队：徐先鸿、王磊、成云波、张静

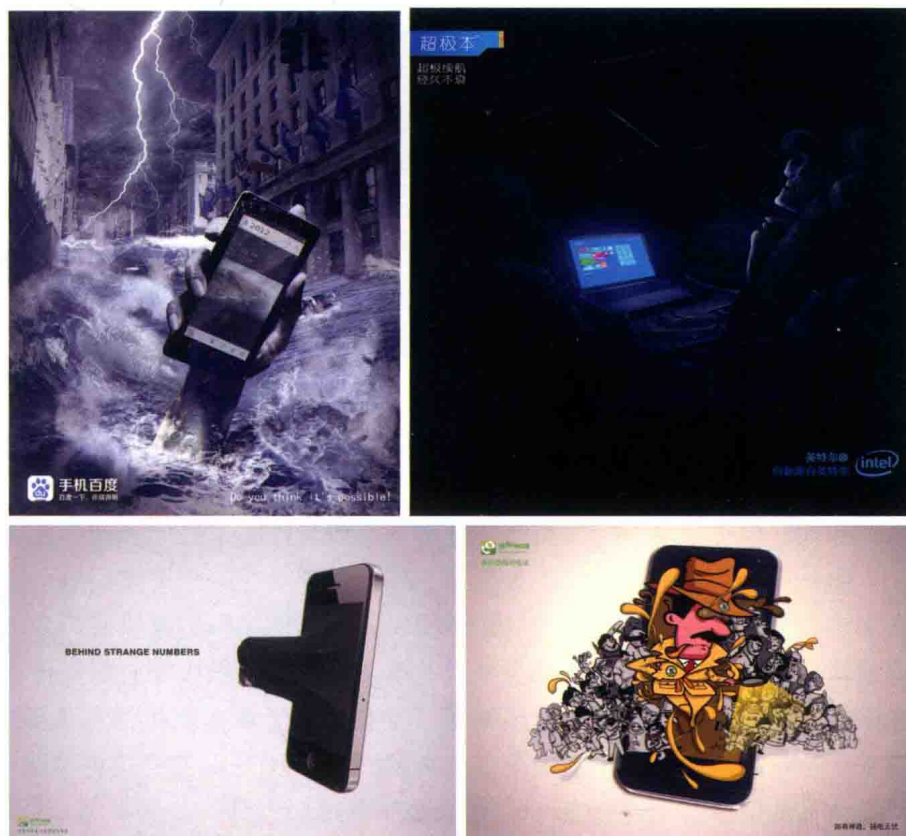
品牌设计教学团队是视觉传达设计专业的优势教学平台，在教学与实践中已积累了丰富的成果。品牌设计教学立足高起点，追求高水平，进一步优化人才培养方案，将素质教育、能力培养和知识传播作为一个整体，贯穿于整个视觉传达设计专业的人才培养过程之中。团队积极组织教学调研，结合华南地区创意产业需求特点，积极引进先进的教育理念和办法，通过整合学科资源，提升品牌设计教学平台，制订出培养以图形创意、字体设计、版式设计、品牌设计等为核心的专业教学体系。团队结合社会、企业对品牌的要求进行研究与实践，在专业核心期刊发表论文《户外广告创意塑造城市品牌新形象》《浅析日本街头文化品牌 Evisu 中的传统语》等。完成与企业合作的 11 项横向课题，如森度生态农业品牌设计等。

品牌设计团队的作品（学生设计）

广告设计教学团队：陈兆雄、秦媛媛、彭艳霞

广告设计教学团队从人文的视角，在艺术与信息科学的交叉领域发展学生的原创能力、整合能力和策划能力。教学团队构架相关课程模块，改进教学方法及手段，形成视觉传达设计专业基础、专业特色与专业前景的建设工作，打造以品牌形象设计、广告设计、包装设计为核心的教学团队和教学名师，建设精品课程。该团队优化人才培养方案，规范教学模块，强化专业特色，组织大四毕业设计综合展览，并以培养新世纪视觉传达设计专业学生创新能力为目标，为创意产业和区域经济发展提供服务。广告设计教学团队不仅完成厅级课题《杜拉克式平面广告创意手法研究——以消费者洞察为基础》，在校教研课题《公益广告教学的理论与方法述评》中深入研究行之有效的平面广告创意教学方法，课题《“广告设计与创意”课程教学改革的研究与实践》也获得了校级教学成果奖二等奖。

广告设计团队的作品（学生设计）

包装设计教学团队：罗哲辉、潘云、彭艳霞

包装设计教学团队秉承农业综合性大学的学科特色，进行生态设计、可持续性设计，在材料、视觉设计上强调减量化和循环利用、生态设计理念，致力于促进社会的生态发展。团队注重产学研结合，承担了包装设计方面的校级教改课题，对包装设计教学产学研一体化进程进行研究与实践，在专业核心期刊发表论文《三维数字艺术与现代包装设计的融合——以“启聪饼”包装设计三维效果表现为例》，带领学生参与多项横向课题以及创新创业项目。

包装设计团队的作品（学生设计）

动态设计教学团队：黄兰、唐铄、欧阳文昱、王小玉

动态设计教学团队积极探索多媒体时代的信息设计内容，探索具有独立审美价值的、有时代特色的新艺术形式。从素质教育和创新能力培养的角度出发，制定数字信息设计专业的人才培养方案，团队已初步形成了数字信息设计的相关课程，如 UI 界面设计、网络交互设计等，组织教师进行模块的课程设置、课程衔接研究，建立较为合理、规范的课程体系；引导学生在毕业设计中利用各种数字、信息技术，创作新的艺术形式与设计作品，并已涌现不少优秀作品。

团队拓展与其他学科的优势互补，如与信息学院的相关学科结合，提高学生的技术手段，培养学生的跨界设计能力。在信息视觉传播中，对其他学科的建设及成果转化进行优化，如农产品的信息编辑与网页设计、数字信息导向设计等。团队成员积极探讨视觉传达设计专业数字动态设计的教学研究，承担了教育部人文社科课题《动态抽象元素在现代信息传播中的语境研究》。论文《视觉嬗变——抽象元素四维形态的衍生与拓展》《关于 Flash 互动广告中鼠标交互的情感设计》《鼠标交互行为下的网络互动视觉设计》均在核心期刊发表。

动态设计团队的作品（学生设计）

第二章 | 课程设置

一、人才培养方案

视觉传达设计专业立足于“大设计”时代下对人才的知识结构、能力结构以及整体素质的要求，顺应国际上“设计思维”的教育趋势，通过在教学团队、课程教材、教学方式、教学管理等环节实行综合改革，在加强校企合作，培养具备坚实的综合设计基础、具有较强设计实践应用能力人才方面进行有效的探索与实践，并形成特色鲜明的新型人才培养课程体系。

学生需要系统学习视觉传达设计专业的基本理论和基本知识，接受视觉设计思维和设计实践的基本训练；需要对视觉传播的实际应用有一定的了解，具有较强的创新思维、视觉设计、实践制作、信息管理能力；了解本专业的发展方向和最新成就，具有较强的自学能力和不断更新知识的能力。视觉传达设计专业学生需要学习两大类课程，分别是专业教育课程、拓展教育课程。

专业教育课程

包括专业基础课程、专业核心课程。专业基础课程包括素描、色彩、构成基础、平面软件、数字色彩、视觉设计原理、设计心理学、字体设计、插画设计；专业核心课程包括现代设计史、图形创意、标志设计、编排设计、印刷工艺、海报设计、视觉形象设计等。通过对这些课程的学习，学生能够学好专业基础知识，从而具备一定的专业能力。

拓展教育课程

根据专业发展分为平面设计、广告设计、数字媒体三个模块，进一步提升学生的专业理论知识和设计创意的应用能力、设计思维和整理分析能力。

- (1) 平面设计模块：中国传统工艺、包装容器与结构设计、包装设计、中国传统图案、书籍设计、创意产品设计。
- (2) 广告设计模块：广告摄影、广告策划与文案、影视编辑、广告设计、影视广告、装置艺术。
- (3) 数字媒体模块：UI界面设计、动态图形设计、网络交互设计、视觉空间设计、信息设计、视听语言设计。

在拓展教育课程中还包括全校性的个性拓展课程和实践教育课程，实践教育课程主要包括上述各类课程的整合实验、整合实习，专题竞赛、项目专题实践以及创新创业、毕业实习、毕业论文等其他实践活动。

表 2-1 课程概况

	课程	学分	学时	理论学时	实践学时	开课学期	
专业教育	专业基础课程	素描	3	48	12	36	1
		色彩	3	48	18	30	1
		构成基础	2	32	16	16	1
		视觉设计原理	2	32	16	16	1
		平面软件	3	48	24	24	2
		数字色彩	2	32	16	16	2
		字体设计	2	32	16	16	2
	专业核心课程	插画设计	3	48	24	24	2
		设计心理学	2	32	16	16	3
		图形创意	3	48	24	24	3
		标志设计	2	32	16	16	3
		现代设计史	2	32	32		4
		编排设计	2	32	16	16	4
		印刷工艺	3	48	24	24	4
		海报设计	3	48	24	24	5
		视觉形象设计	3	48	24	24	6
		拓展教育	平面设计模块	包装设计	3	48	24
中国传统图案	3			48	24	24	4
包装容器与结构设计	3			48	24	24	5
书籍设计	3			48	24	24	6
中国传统工艺	3			48	24	24	7
创意产品设计	3			48	24	24	7

(续上表)

	课程	学分	学时	理论学时	实践学时	开课学期	
广告设计模块	广告摄影	3	48	24	24	4	
	广告策划与文案	3	48	24	24	4	
	广告设计	3	48	24	24	5	
	影视编辑	3	48	24	24	5	
	装置艺术	3	48	24	24	7	
	影视广告	3	48	24	24	7	
数字媒体模块	动态图形设计	3	48	24	24	4	
	网络交互设计	3	48	24	24	5	
	视觉空间设计	3	48	24	24	6	
	UI 界面设计	3	48	24	24	6	
	信息设计	3	48	24	24	6	
	视听语言设计	3	48	24	24	7	
拓展教育	综合材料表现	2	64		64	2	
	风景写生	3	96		96	2	
	现当代艺术思潮研究	1	32		32	5	
	传统文化与现代设计竞赛专题	1	32		32	5	
	数字艺术与现代设计竞赛专题	1	32		32	6	
	项目专题实践课程	3	96		96	6	
	专业考察	2	64		64	6	
	毕业设计展示	1	1			8	
	毕业实习	4	4			8	
	毕业设计	6	6			8	
	毕业设计报告	2	2			8	
	专业技能训练						

二、专业课程教学大纲

近几年,视觉传达设计专业教师在课程建设方面作了大量努力,视觉传达设计专业是知识快速更新的专业,教师要根据行业发展不断学习专业领域的前沿知识,及时补充、更新教学内容。例如在传统平面设计课程中增加动态标志设计课程;在网络交互设计课程中,加入思维导图训练、加强用户痛点分析等。教师间相互交流,资源共享,并做好课程之间的衔接。

专业学科涵盖的所有课程都已制定详细的教学大纲,并且每两年更新一次,保证教学内容及时更新,支撑人才培养目标适应社会进步的要求。每门课程的内容包括课程性质与任务、教学目的与要求、教学重点与难点、教学方法与手段、教学内容与目标、考核办法以及教材与参考资料等,力争内容详尽、重点突出。教学大纲由承担课程的教师参阅相关院校的优秀案例,结合本系的学科发展,共同完成。通过加强教学管理的信息化建设,全面建立、调整、完善教学管理,加强教学质量监控。强调教学管理的规范化与艺术教学的个性化。

插画设计

课程学时:48 学时 课程学分:3 学分

任课教师:唐铄、黄兰、彭艳霞

1. 课程性质与任务

现代插画设计是一门应用学科,是现代设计的一种重要的视觉传达形式,以其直观的形象性,真实的表现形式和美的感染力,在现代视觉设计中占有独特的地位。插画设计的许多表现技法借鉴绘画形式的表现技巧,已广泛用于现代视觉设计的多个领域,涉及文化活动、社会公益事业、商业活动、影视文化等方面,其应用范围还在不断扩大。

2. 教学目的与要求

教学目的:插画设计的教学目的是让学生了解插画设计是一门综合应用学科,在设计中要考虑插画的图案表现形式和信息的传达。

教学要求:根据审美与使用相统一的原则以及使图形清晰明快、制作传播便捷的要求,使学生更全面地了解插画设计的宗旨,更好地融入设计实践中。

3. 教学重点与难点

教学重点:通过纵向阐述插画的发展历史,各个时期的插画流派、各种插画风格的演变过程,各种插画的表现形式及其代表作品,让学生能在插画表现中树立自己的个人风格。

教学难点:清晰梳理设计风格、设计流派以及设计作品的综合特性;娴熟运用各种材料和技法。

4. 教学方法与手段

以教师讲授为主,同时在教师指导下,学生结合市场调研,总结归纳现在设计作品的内在规律,教师配合实际项目和设计插画主题竞赛进行实践指导。

5. 优秀作业

晚清叙事 陈阳