

四川科技职业学院
UNIVERSITY FOR SCIENCE & TECHNOLOGY SICHUAN

Illustrator 版式设计基础

教学实施报告

作品名称	非遗×书法 国潮系列之书法造字
课程名称	Illustrator 版式设计基础
课程类别	专业基础课
授课专业	2023 级视觉传达设计
参赛教师	廖静、李星鑫
参赛学院	慧科智能应用学院

2023 年 12 月 4 日

目 录

一、教学整体设计	1
(一) 结合设计案例, 重构课程内容	1
(二) 问卷分析学情, 确定教学目标	2
(三) 优化教学策略, 提高教学实效	3
(四) 设计多元评价, 全面考核学业	5
二、教学实施过程	5
(一) 课前预习新知	5
(二) 课中学做结合	5
(三) 课后拓展提高	5
三、学生学习效果	6
(一) 课证融通, 培养学生全面发展	6
(二) 混合式教学模式活跃课堂, 提高学生参与度、获得感	6
(三) 课堂与岗位对接, 缩短学生就业适应期	6
四、教学反思与改进	6
(一) 课堂教学方法存在不足	6
(二) 缺少设计行业标准检验	7
(三) 教学改进	7
五、课程特色与创新	7
(一) 岗课赛证, 融通育人	7
(二) 线上线下混合式教学模式	8

教学实施报告

《Illustrator 版式设计基础》是视觉传达设计专业的基础课程，平面设计技术的前置课程，本课程采取多媒体授课，实践为主理论为辅，理实一体化的教学方式。通过示例详细讲解实践，致力于将知识点通俗易懂化及把理论运用于设计实践中，使学生能加强动手能力、实训能力。本课程将学习 Illustrator 软件绘制图标设计、字体设计，IP 形象设计，优惠卡设计，画册设计，吊牌设计，DM 广告设计实例，通过使用 Illustrator 软件能够对任何一个设计工程的矢量资源进行精心的制作，主要对品牌广告、产品包装、徽标以及环境图形等进行设计，并使用 Illustrator 软件创立各种网站、设计横幅、图形以及布局网站等，具有针对性地提高学生的学习兴趣，培养学生的动手操作能力，培养企业需求人才。

视觉传达设计专业于 2023 年正式成为“CEAC 技能认证”项目考试专业，由企业方技术带头人及专业教师组成的课程建设团队，及时将“CEAC”证书职业技能等级标准融入课程建设中。在教学过程中，落实专业人才培养方案、课程建设标准，围绕社会主义核心价值观，将立德树人，行业安全意识、质量意识、工程意识、劳动教育和工匠精神融入课程。

一、教学整体设计

（一）结合设计案例，重构课程内容

《Illustrator 版式设计基础》开设在视觉传达设计第一学期，共计 64 学时。在整体教学设计上，按照国家标准，依据人才培养方案、课程标准，通过校企合作对接主流设计软件、设计方法，吸收行业发展的新知识、新技术、新方法，根据职业学校学生特点，以“设计与创造”为主线，遵循学生认知和职业能力提升规律，“由易到难，由简到繁”，根据国潮文创设计典型应用案例，将课程重构为三个项目，每个项目内容融入“CEAC 平面设计师”职业技能中级标准要求。运用设计软件 Illustrator，掌握图标设计，包含线性图标、面性图标、MBE 图标，IP 形象设计，字体设计。探索当今潮流文化设计趋势与课程内容相结合的路径，实现传统课堂设计作品到商业设计的转变。

国潮文化是近年来在中国国内兴起的一种文化现象，它以中国传统文化为基础，融合现代潮流和审美，创造出独具特色的文化产品和服务。具体来说，“国潮”包括了中国传统文化、潮流时尚、科技创新、国货品牌、国潮音乐、短视频、游戏等多个领域，是通过新的方式对中国传统文化进行再解读和再呈现的一种创意表达方式。在“国潮”文化中，一方面借用了传统文化的元素和符号，如中国结、唐装、汉服、水墨画、诗词歌赋等，另一方面也引入了现代潮流和科技的元素，如潮流时尚、科技创新、电竞游戏等。通过融合传统和现代，将中国传统文

化以更加生动、形象、有趣的方式呈现出来，让年轻人更容易接受和喜爱。

1	项目一：图标设计 (12课时)	图标设计概述	图标的概念、分类案例欣赏设计规范		考点：设计题，图标设计	拓展知识：装饰图标延展风格	
		1 工具类图标	线性、面性、线面结合图标特点、设计方法、案例	线性、面性图标带练			
		2 国风风格化图标	如何设计线性、面性、线面结合图标 国风风格特点、设计方法、案例分析 如何设计国风风格化图标	国风图标带练			
合计							
2	项目二：潮玩IP形象设计(16课时)	1	IP形象设计概述	IP形象风格介绍及案例分析 特点、分类、设计方法		考点：设计题，IP/表情包设计	拓展知识：目前流行的IP品牌风格汇总、形象特点分析
		2	IP形象设计	如何设计IP主形象	IP形象设计带练		
		3	表情包、服装、周边衍生品延展设计	如何设计表情包、服装、周边衍生品	周边衍生品带练		
合计							
3	项目三：国风字体设计 (16课时)	1	字体设计概述	字体风格、特点、分类、设计方法及案例分析		考点：设计题，字体设计	拓展知识：常见画册的尺寸规格及应用场景
		2	矩形造字	如何运用矩形造字法设计字体	矩形造字带练		
		3	书法造字	如何运用书法造字法设计字体	书法造字带练		

图 1 本项目在课程中的位置

本次课程是项目三国风字体设计：书法造字，共 16 学时，该项目是国潮 IP 形象设计项目的延续，通过对非遗文化—书法文化的拆解，设计出符合当代年轻人审美的作品。通过“国潮”文化，弘扬和传承中国传统文化，培养学生的文化自信，具体如图 1。

（二）问卷分析学情，确定教学目标

本课程授课对象为视觉传达设计 23 级学生，课程开设在大一上学期，学生在知识储备、行为倾向、职业素养以及在近年培养的效果如下。

1. 知识和技能基础

本课程学习为专业基础课，为后续《平面构成与设计》《品牌设计》课程做准备。问卷分析调查，发现学生在学习本门课之前对专业了解不够深入、部分学生无软件基础。这决定了教学需分层分阶段引导学生进行学习，在教学过程中需根据学情不断调整教学方法及进度。

2. 认知和实践能力

分析学习前两个项目问卷调查数据统计，发现经过一段时间学习后，学生都能够图标设计项目，但操作不够熟练耗时长；能进行基础造型创意设计，但对于线稿设计不够精细；建立了 IP 形象设计模型，配色知识欠缺，设计经验不足导致未达到预期效果。

3. 行为倾向

分析问卷调查，发现他们表现出的共同特点总结为“三喜三厌”。“三喜”为喜设计行业先进知识，喜动手实操，喜可视化的教学资源。“三厌”为厌枯燥无味的理论内容，厌死板的课堂气氛，厌传统的安全教育。

4. 职业素养

学生们有基本的责任意识和强烈的求知精神，但是创意设计仍较为欠缺、团队协作意识有待提高。

5. 历年情况

通过该项目学习，学生知识与技能的掌握都达到了预期目标。学生的团队合作意识、沟通协调能力、精益求精的工匠精神等得到了很大的提高，学习效果如下图 2。

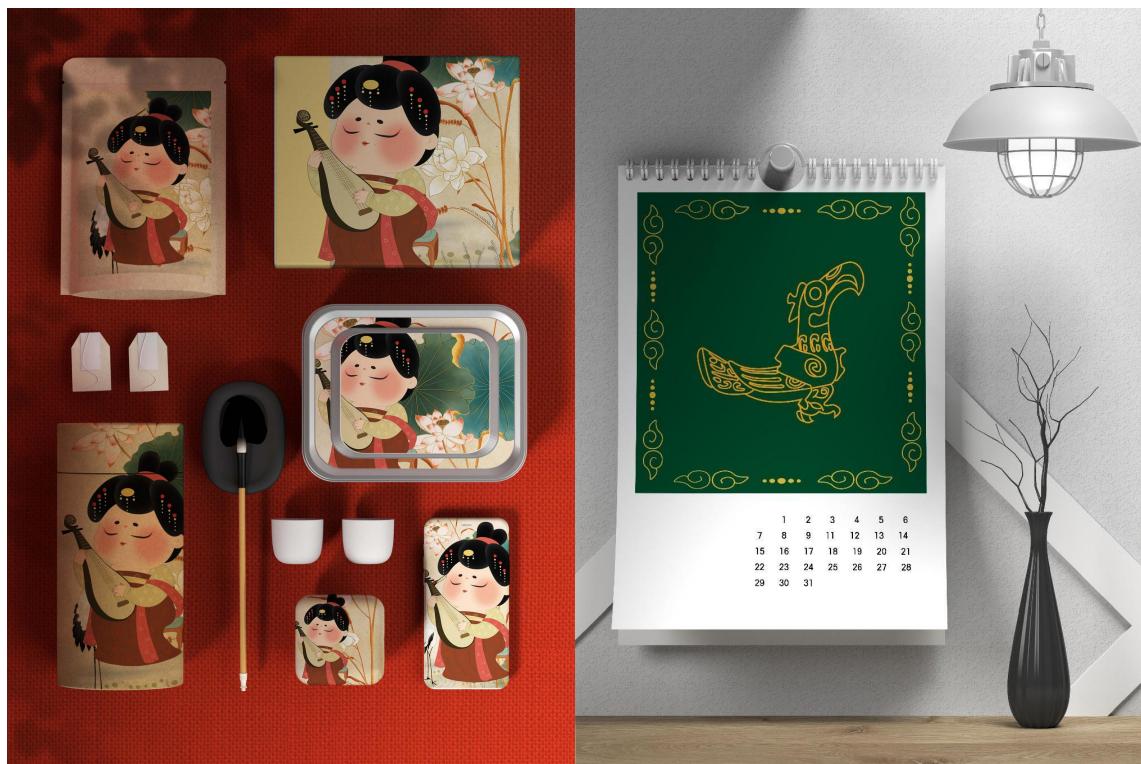

图 2 国潮文创设计

（三）优化教学策略，提高教学实效

1. 教学模式

本组课教学任务的核心理念为：树立以学生为中心的教学理念，采用线上线下混合式教学模式，构建符合本门课程特点与实际情况的理实一体化教学模式。以职业技能鉴定规范为理论基础、按照国家职业教育颁布标准，共同建设慧科智能应用学院设计技法实训室、数字设计与输出实训室、数字仿真实训室。通过将学生置于学习的中心地位，培养学生的学习兴趣、自主学习能力和创新思维，使他们成为积极主动的学习者，全面提高人才培养质量。

本门教学中，各教学任务首先均讲授方法和原理，为实操训练奠定理论和方法基础，然后通过实操带练，实现对理论和方法的探究。最后通过教师点评及小组互评方式，实现公平、公正、公开原则。

2. 教学方式和教学方法

教师团队对接职业标准和工作过程，积极探索分工协作的模块化教学组织方式。为有效解决本组课程教学内容的重难点，达成教学目标。采用任务驱动教学、情境教学、示范操作教学等方式，运用启发式、探究式、讨论式、参与式等方法开展教学。本门课重视学生对设计软件的实践与运用能力，课程教学采用问题导入、小组探究、带练实操、实践操作、小组辅导、代表汇报等手段（图 3），以学生活动为主，通过讨论探究、完成预设项目任务的自主实践中获取知识和技能的培养，老师通过“穿针引线”掌控课堂进度及深度，实现师生角色的衔接融合。

图 3 理实一体化教学模式

3. 教学资源及信息化手段运用

为有效达到教学目标，规避实操的高风险性，实现预设教学模式，我们以学习通教学平台作为基础进行教学全流程管理，实现“教、学、考、管、评”功能。同时搭载多种信息化学习资源和工具，运用多种先进技术手段开展教学，满足学生泛在学习，激发兴趣，拓展思维，为取证打基础，如图 4 所示。

图 4 慧科教学管理平台

(四) 设计多元评价, 全面考核学业

根据课程性质, 完善以学生为中心的课程教学评价体系, 强化实训考核评价。本门课重点考核学生图标设计、IP 形象设计、字体设计三个项目设计能力, 考核方式设计了从自我评价、小组互评、教师评价、企业评价等多元评价量规。采用“边学边评、以评促学、学评同步”的“过程性评”, 即过程性考核和期末考试相结合的考核形式。通过全程评价、多维度评价, 全面及时掌握学生学习状况, 并根据学生的课堂表现及时调整和优化教学策略。

本课程成绩 (100%) = 考勤 (10%) + 过程性考核 (40%) + 期末考查 (50%)

二、教学实施过程

(一) 课前预习新知

充分利用各种信息化教学资源, 拓宽教学时空。教师发布预习任务, 学生进行素材采集、案例分析, 教师进行线上问卷调查并统计测试结果, 据此调整教学策略并备课。

(二) 课中学做结合

1. 【理论讲授】借助可视化多媒体教学资源讲解理论知识、设计方法, 并进行实操带练环节, 以生为本, 老师通过问题导入、游戏互动、启发式教学手段提起学生兴趣, 引导学生思维。
2. 【示范操作】教师通过示范操作演示设计方法、设计技巧, 引导学生完成设计作品。
3. 【课堂练习】组织学生分组扮演企业项目角色, 进行项目分工协作, “做中学”, 验证设计理论、设计技巧, 验收设计成果 (图 5)。
4. 【总结提升】组内数据分析、汇报、点评, 总结项目学习内容。

图 5 教学场景

(三) 课后拓展提高

通过学习通平台提供学习资源、答疑解惑, 发布巩固训练、任务拓展或课后实践练习, 延

伸知识，拓展思维，举一反三，灵活运用。

三、学生学习效果

（一）课证融通，培养学生全面发展

为深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，改革创新人才培养模式和评价模式，本门课程扎实推进“CEAC 平面设计师”技能等级证书考试试点工作，探索与构建“课证融通”育人机制，建立起引导企业深度参与职业教育的长效机制，不断创新“三教改革”，提升学生专业综合能力。

（二）混合式教学模式活跃课堂，提高学生参与度、获得感

以“项目+任务”的方式，以项目为纽带、任务为载体、工作过程为导向，自主开发有丰富的教学资源主要包括：设计作品集、素材网站、三维动画、微课、操作视频、课件、题库等，能够将学科教学的重点和难点立体化呈现，利用各种交互形式为学生提供了完美的学习体验，能够实现以学生为中心、学习成果为导向。通过探究任务和问题的提出，引导学生进行自主学习和探索，提升学生分析、解决问题能力，同时培养学生团队合作意识。

（三）课堂与岗位对接，缩短学生就业适应期

校企合作共同建设慧科智能应用学院智能制造实训基地，学生体验真实岗位，提高了技能水平，培养了学生的安全意识、质量意识、成本意识、效率意识等综合职业素质，缩短学生就业适应期。

四、反思与改进

“三教”改革中，教师是根本，教材是基础，教法是途径，它们形成了一个闭环的整体，解决教学系统中“谁来教、教什么、如何教”的问题。其落脚点是培养适应行业企业需求的复合型、创新型高素质技术技能人才，目的是提升学生的综合职业能力。根据这一理论指导本门课教学反思如下：

（一）课堂教学方法存在不足

- 1、设计的教学内容太多以至于每个环节都很匆忙，没有给学生留下充分活动、感知、体验的时间，应该删除一些不必要环节。
- 2、教学时间掌控不够精准，需要注意掌握教学时间及教学节奏。
- 3、教学重点、难点、必须掌握知识点分类还不够明确清晰，需罗列简答的思维导图明确指明本堂课的知识梳理结构。

（二）缺少设计行业标准检验

所谓设计赋能即从商业价值的角度出发，在现有成品设计过程中将商业价值纳入设计的考虑要素中，以实现设计作品更大的价值化。但目前学校阶段设计成品尚未经过行业检验，未形成可参考商业价值。

（三）教学改进

- 1、教学设计应更严密、更科学，尤其要预留出学生活动的时间。
- 2、实行弹性教学，课程中未能充分进行的环节移到练习课上加以延伸。
- 3、提高自己的教学素养，提高自己教学语言表达能力，多听、多学、多练。
- 4、合理利用设计工作室承接商业项目，检验设计成果。

五、特色与创新

（一）岗课赛证，融通育人

视觉传达设计专业学习地图

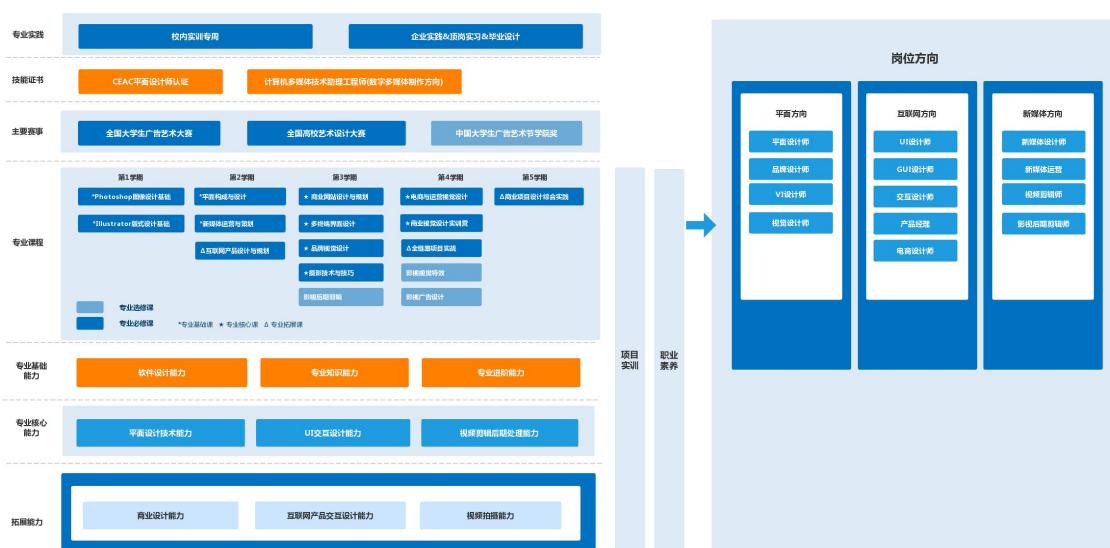

图 6 岗课赛证学习地图

为切实提高职业院校人才培养质量，积极落实“三教”改革，贯彻“岗课赛证”综合育人理念。针对目前职业教育人才培养难以适应产业链人才需求，难以适应市场经济社会发展，提出以课程思政为教育导向，以岗位能力为教学需求，以技能大赛为实训抓手，以技能考证为评价标准，进一步完善专业课程体系建设，创新专业人才培养模式，构建“岗课赛证+思政融通”专业人才培养体系。进一步助推职业教育类型发展，增强职业教育适应市场需求，提高职业教育社会影响力。

本门课程以平面设计师、品牌设计师、插画设计师等需求岗位为导向，以教育部主办大赛—全国大学生广告艺术大赛为依托，以职业技能鉴定评价标准证书—CEAC为依据，在课程内容设计中融入企业岗位需求、考证试题考点，同时定制适配当前设计流行趋势—非遗/国潮文化元素，弘扬中华民族文化自信。

（二）线上线下混合式教学模式

信息化、智能化融入教育，是未来的教育发展趋势。混合式教学模式把传统教学方式的优势和网络化教学的优势结合起来，既发挥教师引导、启发、监控教学过程的主导作用，又充分体现学生作为学习过程主体的主动性、积极性与创造性。

近年来，随着MOOC的兴起，混合式教学模式又有了新的内涵。翻转课堂(Flipped Classroom)被作为加强MOOC学习效果的有力手段，将线上学习与线下讨论相结合，即学生先在网上学习教师预先录制或指定的视频资料，获得初步知识，再在课堂上与教师就不懂的问题或有疑惑的问题进行研讨学习，旨在最大限度地提高学生的学习效果。其基本思路是：把传统的学习过程翻转过来，让学习者在课外时间完成针对知识点和概念的自主学习，课堂则变成教师与学生之间互动的场所，主要用于解答疑惑、汇报讨论，从而达到更好的教学效果。

本门课程除了线下教学以外，同时配置线上微课以便学生提前预习、课后复习，如图7所示。

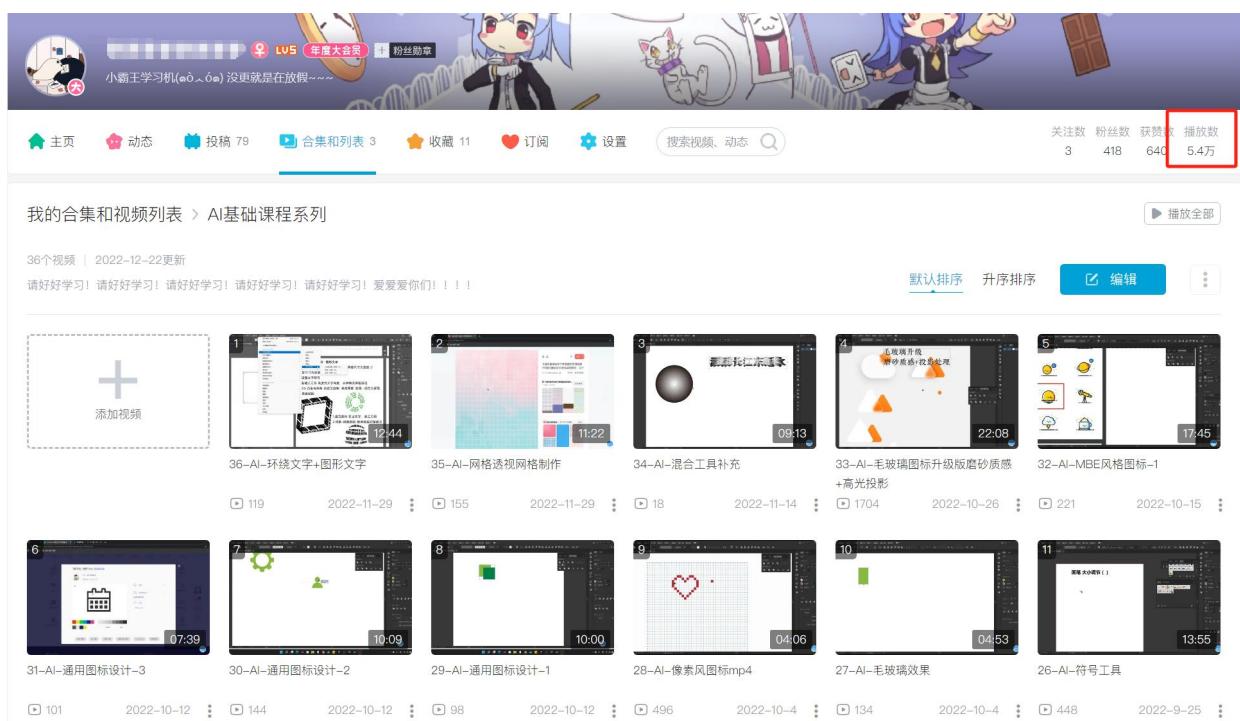

图7 目前Illustrator软件教学B站播放量