

数字化时代下《设计概论》传统设计理论教学更新策略研究

庄 梓

(辽宁科技大学)

DOI: 10.65285/JYLLYJ.V2I4.022

摘 要: 数字技术快速发展, AIGC、数字孪生等新技术重构了现代设计模式。《设计概论》是设计专业入门核心课, 对学生夯实专业理论以及培育专业思维具有重要意义。但部分传统设计理论教学存在偏重理论讲授、内容滞后、模式固化、理实脱节等问题, 难以满足新时代人才培养要求。为此, 本文结合行业发展特点与艺科融合教育理念, 剖析课程教学存在问题, 并基于内容、模式、体系、评价等维度提出具体优化路径, 旨在搭建适配数字设计的教学框架, 推动理论与实践融合, 培育学生成为与数字时代发展契合的复合型设计人才。

关键词: 数字化时代; 设计概论; 传统设计理论; 教学更新; 实践策略

Research on Updating Strategies for Traditional Design Theory Teaching in "Introduction to Design" in the Digital Era

Zi Zhuang

University of Science and Technology of Liaoning

Abstract: With the rapid advancement of digital technology, new technologies such as AIGC and digital twins have redefined modern design paradigms. "Introduction to Design" serves as a core introductory course for design majors, playing a crucial role in solidifying students' theoretical foundation and fostering professional thinking. However, traditional design theory instruction often suffers from issues like overemphasis on theoretical lectures, outdated content, rigid teaching models, and a disconnect between theory and practice, making it difficult to meet the demands of cultivating talent in the new era. In response, this paper analyzes the existing problems in course instruction by integrating industry development characteristics with the concept of art-science interdisciplinary education. It proposes specific optimization strategies from dimensions such as content, teaching models, systems, and evaluation, aiming to establish a teaching framework suited for digital design, promote the integration of theory and practice, and cultivate students into versatile design talents aligned with the development of the digital era.

Keywords: Digital Era; Introduction to Design; Traditional Design Theory; Teaching Updates; Practical Strategies

前言:

随着数字技术与文创产业深度融合, 设计行业正式迈入数字化发展新阶段。社会对设计人才的需求从单一技能型转变为兼备扎实理论、数字技术、善于创新的跨界型人才。《设计概论》涵盖设计艺术的源流、风格和发展规律, 设计的内涵本质、特征和方法等核心内容, 是学生建立设计认知、设计思维的基础课程。而传统《设计概论》教学多沿用成熟传统理论体系, 以理论教学为核心, 倾向于单向讲授。这种传统设计理论教学模式在数字化变革浪潮中的局限性日益凸显。因此, 本文基于数字化时代背景探索推进《设计概论》传统设计理论教学更新的具体策略, 这是推动设计概论传统设计理论教学创新的必然趋势。

一、《设计概论》传统理论教学存在问题

(一) 理论知识与数字设计实践脱节

在一些传统《设计概论》教学中, 部分教师以讲授工业革命经典设计理论为核心, 关注讲解中国、外国设计艺

术的发展脉络、不同历史时期代表性作品及艺术特征等内容, 课程形式多以静态、实体、人工化的设计为主。缺少对数字化时代衍生的新型设计理论、创作逻辑、审美体系等新元素的演示与讲授。这与当前 AIGC 生成式设计、数字交互设计等新兴设计形态发展严重脱节, 导致学生掌握传统理论无法适配数字设计创作需求, 凸显了理论知识与数字实践脱节的问题。

(二) 教学模式制约学生创新思维发展

传统设计理论教学普遍依托“教师讲授+PPT展示+课本背诵”的单向授课模式, 教学场景局限于课堂, 教学内容以理论记忆为主, 缺乏互动探究、案例实操、跨界拓展等环节。而设计理论本身具有抽象性特征, 这种枯燥的教学模式并不能充分调动学生主观能动性。在数字化时代, 设计创作强调个性化、创新性, 要求学生具备主动探索、跨界思考、灵活创新等能力。但在这种固化的教学模式下, 学生处于被动学习位置, 缺乏对数字设计场景的思辨, 导

致学生设计思维局限。

（三）理论教学与数字实操融合度低

《设计概论》课程兼具理论性与实践性，其核心目标在于通过理论讲解与指导设计实践，培养学生良好的设计能力。但传统教学存在“重理论、轻实践”问题，教学关注理论知识讲解，预支匹配的实践指导不足，且实践内容多围绕传统平面、手工设计展开，与数字设计实操脱节。正因如此，学生难以掌握行业对设计理论现代化应用标准，制约学生职业能力发展。

（四）教学评价忽视综合能力考核

传统《设计概论》理论教学评价以总结考核加日常考勤为主，考核内容聚焦传统理论知识点的记忆与背诵，侧重考查学生的知识掌握程度，忽视对学生思维能力、创新能力、数字应用能力、思辨能力的综合考核。这一评价模式，忽视理论灵活应用与创新探索等核心能力的评价，因此制约了学生综合设计素养的提升，未能发挥评价导向作用，与现代设计人才培养目标相悖。

二、数字化时代《设计概论》理论教学更新原则

（一）推进经典与前沿结合

对《设计概论》理论教学更新并非完全放弃传统经典设计理论，而是需要教师秉承“守正创新”原则。将传统设计经典理论作为现代设计基石，遵循传统设计逻辑进行数字化延伸。因此，在实际教学更新时，应在保留经典理论核心的基础上，进一步挖掘与之匹配的数字设计元素，可将数字设计原理、算法美学、人机交互理论、AI设计伦理等前沿内容与传统设计经典进行结合，实现经典理论的现代化转化，构建新旧融合的完整理论体系。

（二）强化技术与美学统一

数字化设计是艺术与科技深度融合的产物，两者可谓缺一不可，不论是脱离技术谈美学，还是脱离美学谈技术，都无法适配现代设计发展需求。因此在教学更新时，要坚守艺科融合原则，改变传统“重艺术、轻技术”的教学困境，在理论教学中兼顾设计美学素养培育与数字技术认知培养，树立“艺术为核、技术为翼”的现代设计理念。

（三）促进理论与实践衔接

设计学科兼备理论性与实践性，因此在对教学更新时，需要坚持知行合一原则，重构理论与实践一体化教学体系。打破理论与实操的教学壁垒，将数字设计实操融入理论教学全过程，以经典理论指导数字实践，以数字实践验证、创新传统理论，让学生在案例分析、项目实操、数字创作中深化理论认知，助力学生理论应用能力与数字创新能力同步提升。

三、数字化时代《设计概论》传统设计理论教学更新实践策略

（一）重构课程内容体系，实现新旧理论有机融合

传统设计理论教学存在体系滞后问题，为推动《设计概论》课程教学更新，教师可遵循“经典留存、短板补齐、前沿扩容”的思路，重构课程内容。首先，转化传统经典理论。

教师可将包豪斯设计理论、传统美学法则、人本设计理论等核心经典进行现代化解读，改变传统单向灌输式解读方式。例如，在讲授形式美法则、色彩美学、功能设计等传统内容时，可结合数字海报、虚拟IP、交互界面、沉浸式场景等数字案例，解析经典美学理论在数字设计中的应用逻辑，帮助学生理解传统设计理论的普适性价值。其次，增加数字前沿理论。新增数字化时代必备理论模块，例如，依托AIGC生成式设计原理、算法设计基础、数字设计美学、虚拟空间设计理论等内容^[1]。同时增设《AI伦理与设计责任》相关理论内容，讲解数字设计版权规范、人机共创边界、数据隐私保护等知识，完善学生的数字设计认知体系，弥补传统课程内容短板。最后，融入跨界融合理论。顺应设计跨界发展趋势，引入“设计+科技”“设计+营销”“设计+文化”的跨界理论，例如，结合数字孪生、智能材料、新媒体传播等新兴领域，讲解现代设计的跨界逻辑，打破学生设计局限，培养学生跨界设计思维。

（二）创新多元教学模式，打造智能化课堂生态

受应试教育理念影响，很多教师在《设计概论》传统设计理论教学中依然在沿用传统理论讲授教学方式。为推动设计理论教学更新，教师应依托数字化教学工具与平台，搭建“线上线下融合、理论探究、案例拆解、智能辅助”多元教学模式。首先，应用案例沉浸式教学。摆脱单一案例讲解方式，基于数字技术搭建包含“传统经典案例+数字前沿案例”的双案例库。在教学中组织学生进行案例对比，分析传统环境设计与AI生成设计、传统实体产品设计与数字虚拟产品设计的理论应用差异，引导学生思辨传统理论的传承与创新，自主总结数字设计新规律，培养学生批判性思维。其次，引入智能辅助教学手段。利用虚拟仿真教学平台、AI设计工具、行业前沿数字作品库等资源，为学生动态化呈现抽象设计理论。例如，通过虚拟仿真系统展示设计形式法则在动态数字场景中的应用，借助AI工具演示算法美学的生成逻辑，帮助学生直观理解抽象理论，降低学习难度。最后，构建探究式课堂^[2]。设计数字设计思辨课题，如“AI设计是否颠覆传统原创理论”“数字美学与传统美学的异同”“人机共创下的设计伦理重构”等，组织学生进行小组讨论、课堂辩论、课题探究，引导学生主动思考、深度探究，突破学生思维局限，培育学生创新设计思维。

（三）推进理实一体化教学，衔接数字产业实践

理论与实践脱节是当前《设计概论》课程教学存在的问题之一。对此，教师可构建包含“理论讲授、案例拆解、数字实操、项目落地”的理实一体化教学体系，确保理论教学与产业实际贴合。一是，推进课堂微型实操融合。教师可在每章节理论教学后，设置对应数字实操任务，实现学练同步。例如，在讲授设计构图理论后，可让学生运用AI设计工具完成数字版式设计。二是，引入真实数字项目教学。深化产教融合、校政企协同育人模式。例如，学校与本地文创企业、数字设计平台进行深入合作，将商业数

字海报、虚拟IP设计、新媒体界面设计等真实轻量化项目融入课堂教学。依托实际项目为实践载体,让学生运用经典设计理论构思方案、结合数字技术优化作品,使其在实践中掌握理论现代化应用方法,贴合行业岗位需求。三是,搭建课后数字实践平台。教师依托在线学习平台,增设课后实践拓展模块,为学生推送行业前沿数字设计案例、理论创新研究成果、AI设计实操教程,鼓励学生利用课余时间开展自主创作、理论创新实践,通过延伸教学场景,巩固教学成果^[3]。

(四) 优化多元评价体系,聚焦综合素养考核

教学评价具有导向作用,为培育学生成为符合时代发展需求的设计人才,应基于当前设计人才培养目标,重构教学评价体系。一方面,实施过程性评价,重点记录学生课堂思辨表现、数字案例分析能力、课后数字实操成果、项目创作过程、理论创新思考情况,关注学生的思维能力、实践能力与创新意识的考查。另一方面,完善终结性评价,基于现代设计人才培养目标优化考核内容,减少机械记忆类题目,增加数字设计理论应用、案例分析、创新思辨等题型,关注学生对新旧设计理论的整合应用能力的考查。此外,还要设置多元化评价主体,将教师评价、学生互评、行业导师点评结合,对学生的数字设计作品、理论应用成果进行全方位评价^[4]。重点关注学生是否能够灵活活化传统理论、合理运用数字技术、坚守设计伦理、实现创意创新,真正发挥评价导向、激励与育人作用。

结束语:综上所述,数字化背景下对设计人才培养提出了新要求。为确保设计人才培养符合时代发展需求,需要教师坚守传统设计理论根基,顺应时代发展需求对课程内容、授课形式、实践教学、评价机制进行全面更新,推动经典理论与数字化发展适配。突破传统教学局限,推动传统理论与数字设计应用深度衔接,培养成为兼具文化修养、专业理论、数字技能与创新意识的复合型设计人才,夯实学生学业与就业根基,助力设计教育高质量发展。

参考文献:

- [1] 荣琪,柏金宏,刘鑫.数智化时代下《建筑信息模型BIM概论》课程的应用改革与实践[J].教育教学研究前沿,2026,4(1):10-12.
- [2] 熊瑛子,杨晓旗.高等教育数字化转型中艺术设计理论课程考核的改革与实践——以设计概论课程为例[J].美术教育研究,2024(5):140-142.
- [3] 朱晓蒙,薛世杰.探究式教学法在艺术设计概论课程中的思考与实践[J].科研成果与传播,2024(11):176-178.
- [4] 周京贤,柳媛,聂莎.游戏思维在艺术设计课程教学中的应用[J].新教育时代电子杂志(教师版),2024(52):40-42.

作者简介: 庄梓(1996.04-),女、汉、黑龙江、博士、讲师、研究方向:人居科学与健康环境研究;工业遗产保护利用与数字化保护研究。