

艺术设计学专业 PBL 教学改革与实践 ——以“字体与版式设计”课程为例

王丹阳

摘要:【目的】旨在探索艺术设计专业教学中应用 PBL（项目驱动学习）模式的有效路径，以应对传统教学方式在培养学生实践与创新能力方面存在的不足。【方法】采用理论构建与教学实践相结合的方法，以喀什大学“文字与版式设计”课程为例，设计并实施了以“项目驱动、以赛促练”为核心的双阶段 PBL 教学模式，并通过问卷调查与竞赛成果对教学效果进行量化与质性评估。【结果】结果表明，该模式显著提升了学生的学习主动性、团队协作能力和创新思维，具有较高的可行性和有效性。【结论】PBL 教学模式能够有效促进艺术设计人才培养中理论与实践的深度融合，但对教师的项目设计、课堂管理及过程性评价能力提出了更高要求。

关键词: 艺术设计学；PBL 教学；教学改革；学科竞赛

引用本文格式 王丹阳. 艺术设计学专业 PBL 教学模式改革与实践——以“字体与版式设计”课程为例探索 [J]. 创意设计源, 2025(4):55-58;68.

Reform and Practice of PBL Teaching in Art and Design —A Case Study of the "Typography and Layout Design" Course

WANG Danyang

Abstract: [Purpose] This study aims to explore effective pathways for applying the PBL (Project-Based Learning) model in art and design education, addressing the limitations of traditional teaching methods in cultivating students' practical and innovative capabilities. [Method] By integrating theoretical framework construction with teaching practice, this study takes the "Typography and Layout Design" course at Kashgar University as an example. A two-stage PBL teaching model—centered on "project-driven learning and competition-based training"—was designed and implemented. The effectiveness of this model was evaluated through both quantitative and qualitative assessments. [Result] The findings indicate that the model significantly enhances students' learning initiative, teamwork skills, and creative thinking, demonstrating strong feasibility and effectiveness. [Conclusion] PBL teaching model effectively promotes the integration of theory and practice in cultivating art and design talents. However, it also imposes higher demands on teachers' abilities in project design, classroom management, and formative assessment.

Key words: art and design; PBL teaching; teaching reform; academic competition

[基金项目] 本文系 2024 年度新疆维吾尔自治区高校本科教育研究和改革项目“OBE 教育模式下新疆高校设计类一流专业应用型人才培养的探索与实践”（项目编号：XJGXJGPTB-2024105）阶段性研究成果。

引言

近年来，随着经济全球化和数字技术的快速发展，当代社会结构、经济发展模式以及人们的生活方式不断发生变化，这给艺术设计教学带来了深远的影响。自 2001 年以来，我国高校艺术设计类专业的学生数量呈倍数增长。截至目前，几乎所有综合性大学及美术学院都开设了与艺术设计相关的专业。随着专业数量的急剧增加，全国设计人

才市场的竞争也日趋激烈。这无疑对艺术设计的教学水平和人才培养质量提出了更高的要求。那么，地方院校如何培养符合社会需求的艺术设计人才，已成为当前艺术设计学科教学研究的一个重要课题。

一、传统艺术设计专业教学中存在的不足

尽管艺术设计学科具有较强的实践

性，但在传统教学模式下，其教学方法与其他偏理论性的学科并无二致，仍旧以“教师—教材—教学”为核心，过于注重理论讲解与技能传授，教学过程较为程式化。这样的教学模式极大地限制了师生主观能动性和创造力的发挥，导致教学理论与设计实践难以有效结合。

（一）教师教学主动性不足

教师是实现教学目标的关键，其教学态度和能力直接影响专业课程的最

成效。教学主动性是教师教学态度的重要体现,同时也是影响教学效果的关键因素之一。首先,由于艺术设计课程实践性强,教师需在有限时间内完成教学任务,但师生比例失衡、教学任务繁重及课程安排不合理等问题,容易使教师产生懈怠和应付心理,进而影响教学主动性。其次,许多高校的职称评定以科研为导向,对专业教学有所忽视,这在很大程度上削弱了教师的教学积极性。此外,在传统教学模式下,教师从教学过程中获得的成就感远不及参与学术竞赛或科研项目带来的成就感与价值感,这进一步降低了他们的教学热情。

(二) 学生学习主观能动性不足

传统教学模式未能充分调动学生的学习主动性。一方面,设计作品作为课程考核的唯一标准,过度关注教学目标的达成,忽视了对学生设计综合能力及素质的培养,导致学生仅关注成绩是否达标,而对自身设计能力的提升缺乏重视。另一方面,艺术设计人才培养的重点在于通过设计理论实现创新,激发学生的学习主动性,有助于更好地构建其自我价值。艺术设计教育不仅要让学生了解“是什么”,还要让他们明白“为什么”和“如何做”,通过实践获得真知,掌握设计背后的理性思维与逻辑。在设计教学中,培养学生的批判性思维和反思能力至关重要。

(三) 理论与实践结合度不够

马克思关于认识与实践关系的经典论述指出,教育的目的不仅在于实现从“不知”到“知”的跨越,更在于将“知”转化为“行”^[1]。然而,在当前艺术设计教学中,虽然部分课程明确要求理论与实践相结合,但教师在课堂上设计的项目主题多为虚拟,与地方市场和社会需求脱节,导致教学内容缺乏实际意义。这种理论与实践的脱节直接影响学生培养质量,使其难以适应社会实际需求。

二、艺术设计学专业 PBL 教学概述

(一) PBL 教学的概述及主要内容

“项目驱动学习”(Project-based Learning, PBL)最早起源于德国的职业教育,并在20世纪中后期得到完善,这是一种基于建构主义学习理论的教学方法。DeFillippi将PBL教学模式定义为“通过项目推动个体与集体学习的理论与实践。”^[2]随着教育学的发展,PBL逐渐成为一种重要的教学理论。美国巴克教育研究所认为,PBL教学是一套系统的教学方法^[3]。

作为一种以学生为中心的教学方式,PBL教学法经过数十年的发展,现已广泛应用于各个层次的教学领域^[4-6]。PBL教学模式将传统以“教师—教材—教学”为核心的教学模式转变为以学生为中心的学习方式,使学生成为学习过程的主体。通过设定项目的目标、任务和步骤,激发学生的学习积极性,并增强其团队合作意识。

PBL教学模式主要包括:教师根据课程目标下发项目主题;学生根据项目主题明确学习内容;教师教授理论技术和知识;学生理解项目任务并向教师汇报项目实施的思路和成果;教师对学生项目结果进行评价和反馈;学生根据所反馈的内容进行修改;成果展示及评价。

(二) 项目驱动、以赛促练

“项目驱动、以赛促练”是PBL教学法的一种实践,是通过设计项目形式促进学生主动学习的一种方法。在实际教学中,项目驱动通过“教学成果展览”“校企合作实践项目”以及“学科竞赛”等多种形式实现,旨在提高学生的设计水平和创新能力。“项目驱动、以赛促练”基于学生所学学科,通过自主学习和创新设计完成作品任务。

将项目驱动与设计竞赛作为设计实践教学的重要组成部分,不仅能培养学生的设计实践能力和创新思维,还能让

学生通过项目深入了解当前市场的实际需求,掌握成为合格设计师的必备素养。在参与实践项目的过程中,设计专业学生需经历项目背景调研、相关资料查阅、方案设计与制作等多个环节。这种多角度、多层次的实践训练为学生今后走向社会、服务社会奠定了坚实基础。

此外,在参与项目成果展览和汇报时,不同专业或年级的学生可以相互观摩和学习参展作品,了解其他年级的教学成果。这不仅增强了参展学生的自信心,也激发了他们的学习热情。

三、艺术设计学 PBL 教学框架构建

课程前期以展览项目为导向,开展理论与方法教学;后期则以学科竞赛项目为主,侧重实践训练。前期教学以课程期中展览为项目目标,教学重点放在理论讲授和专业技术训练;而后期实践阶段则以学科竞赛为项目目标,教学重点转向实践操作和创意思维培养(见图1)。

在教学框架设计上,秉持以学生为中心的理念,覆盖课前、课中、课后三个环节。前期教学阶段,教师在课前发布展览主题、学习目标及慕课资源,学生根据项目内容明确教学目标和主要任务,并通过慕课资源自主学习。课堂上,教师根据学生课前学习情况开展理论与技能教学,分析并评价学生的前期调研内容,帮助学生理清学习思路和项目方案。课后,教师通过超星、钉钉等教学平台组织讨论和答疑,学生通过课后讨论巩固知识,并针对展览项目进行实践操作。

后期实践阶段,教师在课前发布竞赛项目主题并提供优秀作品分析,学生进行竞赛项目初步实践。采用翻转课堂形式,学生先汇报课前完成的设计方案,锻炼表达与汇报能力,随后教师对方案进行分析与评价。课后,学生根据教师反馈修改作品,提交竞赛作品,进一步

检验所学内容的应用效果。

四、PBL 教学课程实践

(一) 课程简介

“文字与版式设计”是艺术设计专业大二年级的专业基础必修课，内容涵盖字体设计与版式设计两大部分。课程旨在培养学生在字体设计与版式设计中的创新应用能力，同时提升他们对视觉元素的组织协调能力和理解能力。课程内容紧跟行业发展步伐，融入了最新设计趋势和案例分析。不仅教授传统字体与版式设计理论，还鼓励学生探索数字媒体中的字体设计、响应式版式设计等新兴视觉表达方式，确保学生掌握前沿设计知识。

(二) 教学实施过程

PBL 教学模式的实践，不仅关注学生在项目中的深度学习过程，还强调教学策略在具体教育情境中的有效性和科学性，确保理论知识与实际应用的高度融合。

1. 教学对象调研

教学对象为喀什大学艺术设计专业大二民汉混合班，该班级共有 70 名学生，他们来自多个不同的民族。课程实施前，教师进行了相关调研，内容包括学生的设计基础、语言能力、学习风格及个人学习需求，以确保 PBL 教学模式适应学生差异。调研让教师明确了每位学生的学习起点，并据此制定差异化、

适应性的教学计划，实现精准化教学指导。调研显示，学生在自主学习能力和创新思维方面存在不足。因此，本课程采用“以学生为中心”的 PBL 教学模式，结合项目驱动与任务导向，引导学生在真实项目实践中提升设计与问题解决能力。通过明确项目目标、分阶段应用任务及多样化反馈机制，学生在实践中积累经验，获得成就感与学习满足感，逐步培养学习主动性和创新意识。同时，教师通过项目反思与同伴评价，巩固学生学习成果，确保理论与实践深度结合。

2. 课程实践

教学实践分为两个阶段：展览项目阶段与学科竞赛项目阶段。展览项目阶段侧重系统讲授理论知识与基本技能训练，帮助学生构建扎实的文字与版式设计理论基础，并通过期中展览进行阶段性评估，确保学生掌握基础技能。学科竞赛项目阶段依托实际项目和竞赛活动，提升学生实践操作能力、问题解决能力和创新思维，强调理论与实践结合，使学生能在真实设计任务中应用知识，并锻炼竞争环境下的创造力与应变能力。

(1) 展览项目阶段

开始时，教师通过超星学习通等在线平台发布课程学习指南，明确教学目标、项目任务及评价标准，确保学生在学习初期了解课程的预期成果。学生根据指南，利用课前时间自主学习并完成预备工作。课程内容涵盖字体的设计历史、类型特征及其在视觉传达中的应用。此阶段不仅注重知识传授，更强调理论与实践结合，促使学生在自学中构建系统的知识结构，为后续项目实践奠定基础。

课堂教学中，教师采用案例分析与理论讲解相结合的方式，辅以“翻转课堂”激发学生深度思维。学生课前完成理论学习，课堂展示学习成果，

教师通过针对性提问和讨论，引导学生多角度思考，促进知识内化与深化理解。同时，结合真实设计案例，通过分组讨论、头脑风暴等多样化的教学方法，帮助学生理解不同设计方法的实际应用，推动理论与实践有机结合。

在项目实践环节，教师布置展览项目实践任务，旨在将理论知识转化为实际创作。学生以小组为单位围绕主题进行字体设计与版式布局。成员明确分工，协作提升字体与版式设计理解与应用能力。课后学生提交设计草稿，教师逐一反馈并提出修改建议。通过多轮反馈与优化，学生在反复修改中显著提升设计能力和创意思维，充分体现理论与实践相结合的教学理念，促进学生持续反思与进步。

(2) 学科竞赛阶段

该阶段的教学旨在进一步提升学生的实践操作能力与创新思维。课前，教师依据竞赛目录，精选代表性设计竞赛作为项目主题，通过在线平台发布竞赛要求、设计标准及优秀案例分析，帮助学生理解设计目标和评价标准。学生需提前进行设计方案构思，了解竞赛需求并准备设计草案，为课堂讨论和实践奠定基础。

课堂采取“设计评审”与“团队反馈”相结合的形式，旨在培养学生的批判性思维和协作能力。学生以小组形式汇报设计方案，详细阐述设计理念和思路，这不仅锻炼了他们的表达能力，还能让他们在同伴及教师的反馈中找到改进方向。师生会从多个角度对设计进行评价，明确指出设计的优点与不足，帮助学生形成全面的设计认知。教师通过组织头脑风暴和提出引导式问题，深度挖掘学生的创意潜力，培养其应对复杂设计挑战的能力，进而提升其解决问题的综合能力。

该阶段的实践不仅关注作品的最终呈现效果，更强调设计思考的深度和持

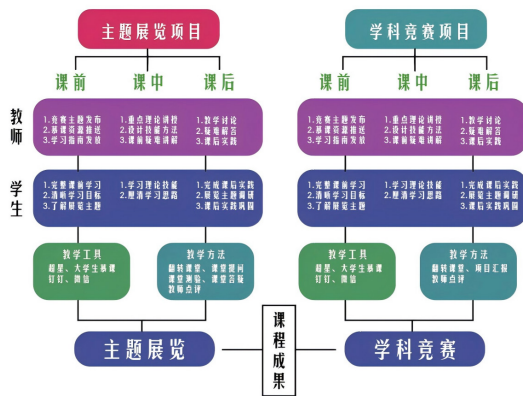


图 1 艺术设计学 PBL 教学框架构建 图片来源：作者自绘

续改进的能力。学生根据反馈在课后不断优化设计,教师通过在线平台跟踪评价设计进展,重点考察学习进步、创新思维及解决问题能力。通过竞赛,学生将课堂理论与实践紧密结合,积累宝贵实战经验,在真实情境中不断学习和成长。竞赛结果既可作为学习成果检验,也是理论应用于实践、应对真实挑战能力的综合评估。

3. 教学评价

在整个教学过程中,教师采用多元化评价方法,全面考察学生的学习表现与发展情况。评价指标涵盖课堂参与度、项目完成度、创新能力、团队合作能力,以及设计作品的艺术性和实用性等多方面。教师通过在线平台系统动态跟踪学习进展,关注学生在项目中的成长轨迹和能力提升,进而提供针对性反馈与指导,确保教学目标的有效实现。

首先,在展览项目阶段,教师主要采用过程性评价,重点评估学生对字体与版式设计概念的理解及其根据反馈持续改进设计方案的能力。在学科竞赛阶段,采用终结性评价,结合竞赛成果与作品完成度,对设计能力、创新表现及综合素质进行全面评估。阶段性与终结性评价相结合,既动态跟踪学生的学习进度,又检验其对与技能的综合应用,保障学习效果的整体性和持续性。

其次,评价体系中除教师评价外,还引入同伴互评和自我评价,促进学生全面发展。通过同伴互评,学生从评审者视角客观审视他人作品,形成多维度评价标准,拓展设计思维的深度与广度。自我评价引导学生反思学习过程,识别自身进步与不足,增强自主性与反思能力。多主体评价模式有效培养批判性思维、自我调节及持续改进意识,进一步提升设计素养与综合学习能力。

此外,教师鼓励学生在项目结束后撰写反思报告,详细记录设计思路、遇到的挑战、解决策略及成果收获。系统

化反思帮助学生深刻认识自身表现,将经验转化为知识体系与设计素养。反思报告既是个人的学习总结,也是教师了解学生真实学习体验的重要依据,有助于科学调整与优化后续教学,满足学生学习需求,推动持续进步。

通过“项目驱动、以赛促练”的PBL教学模式,学生在专业技能、学习主动性、团队合作及创新能力等方面均显著提升。竞赛过程不仅有助于提升学生的技术能力,还培养了其适应性和解决复杂问题的能力。教师通过持续跟踪学习过程和多维评价,深入了解学生需求及个体差异,为课程优化提供了重要数据,提升了教学的针对性与有效性。

五、PBL 教学改革效果的评价及成果

课程结束后,针对艺术设计专业20级学生,设计问卷评估学生对“项目驱动、以赛促练”教学模式的满意度。问卷采用5级量表(1=非常不满意,5=非常满意),发放70份,回收有效问卷64份。利用SPSS 22.0软件进行可信度分析,Cronbach's Alpha值为0.866,表明问卷具有较高的内部一致性和可信度(见表1)。

数据显示学生对课程教学效果总体评价良好,特别是对“项目驱动、以赛促练”的教学模式和学科展览形式给予高度认可。

“字体与版式设计”课程展览获院内外专家、教师及社会广泛好评,体现

了教学改革成效。学科竞赛方面,学生表现优异,在全国及自治区级竞赛中多次获奖,包括国家级三等奖2项、自治区一等奖2项、二等奖8项、三等奖9项及若干优秀奖。这些成绩不仅反映了学生的设计水平,更证明“项目驱动、以赛促练”教学模式在培养创新能力和实践技能上的有效性。

六、结论

PBL教学模式以项目为导向,旨在通过实际项目引导学生实现从“是什么”到“为什么”以及“怎么做”的深入学习。相比传统以“教师—教材—教学”为中心的教学模式,该方法更关注学生的自主学习能力和实践能力,改革成效显著。

然而,PBL教学模式在实际操作中也暴露出若干挑战和不足。首先,PBL的实施对教师提出较高要求。教师需投入大量精力设计复杂且贴近现实的项目情境。这不仅要求教师具备扎实的专业知识,还需要较强的课堂管理能力,尤其在教学资源、设备及环境尚不完善的情况下,难度更大。其次,教师角色由传统知识传授者转变为学习引导者,这一转变要求教师具备更强的引导与支持能力。再次,PBL注重学生学习过程与实践能力的培养,但如何设计公平且有效的评估机制全面反映学生学习成果仍是难点。最后,PBL对学生自主学习和问题解决能力要求较高,但学生能力存在差异,部分学生可能难以适应此模式。教师需关注个体差异,提供额外的支持与指导,帮助学习能力较弱的学生逐步适应。

展望未来,随着信息技术的迅猛发展,智能教育工具与平台在高校普及为PBL教学提供更多支持。例如,虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术可营造更真实的学习情境,增强互动性和沉

表1 “字体与版式设计”课程调查问卷均值

问卷题目	均值(保留两位小数点)
1 你对“项目驱动、以赛促练”的教学模式是否满意	4.80
2 学科展览形式是否能够提高你对专业的学习兴趣	4.91
3 你对于在课程上参与学科竞赛是否满意	4.89
4 你对授课教师教学形式是否满意	4.77
5 你对本课程教学效果是否满意	4.88