

数字视觉语言在美术设计教学中的转译策略 与表达逻辑研究

宗书召¹, 郑志远², 张玉¹, 王函¹

1. 郑州师范学院, 河南 郑州 450044

2. 广西师范大学设计学院, 广西 桂林 541004

DOI: 10.61369/SDME.2025190042

摘 要 : 随着艺术教育环境的发展, 数字化视觉表征逐步成为重要的教学手段, 但是传统教学方式中存在语言描述单一、视觉连接疏离、学生与教师理解不对等的问题, 这些问题将不同程度地限制学生表达的全面性与创造性思维。本文通过从数字化视觉表征转换成有效的教学手段、方法及表达结构等角度展开多模态的深度分析, 通过对美术课的语言使用局限分析, 提出模态整合的数字化视觉教学理论、任务导向教学及认知教学方法, 从表达原理、教学框架和逻辑一致性建立了视觉表达逻辑的教学路数, 在数字化媒体环境下实现艺术教育方式的转变与提升, 推动从“言语的教导”向“认知的建构”的转型。

关 键 词 : 数字视觉语言; 美术设计教学; 语言转译; 多模态表达; 表达逻辑

Research on the Translation Strategy and Expression Logic of Digital Visual Language in Art Design Teaching

Zong Shuzhao¹, Zheng Zhiyuan², Zhang Yu¹, Wang Han¹

1. Zhengzhou Normal University, Zhengzhou, Henan 450044

2. School of Design, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541004

Abstract : With the development of art education environment, digital visual representation has gradually become an important teaching method, but there are problems in traditional teaching methods, such as single language description, alienation of visual connection, and unequal understanding between students and teachers, which will limit students' comprehensive expression and creative thinking to varying degrees. This paper carries out an in-depth analysis of multimodality from the perspective of transforming digital visual representation into effective teaching methods, methods and expression structures, and proposes the digital visual teaching theory, task-oriented teaching and cognitive teaching methods of modal integration through the analysis of the limitations of language use in art classes transformation.

Keywords : digital visual language; art design teaching; language translation; multimodal expression; expression logic

引言

随着信息技术与视觉文化的发展, 数字视觉语言已成为美术设计的重要表达方式。传统教学以语言讲解与图形展示为主, 侧重技法传授, 忽视了视觉语言内在逻辑的挖掘, 容易导致内容空泛、缺乏创意。在全媒体化背景下, 引导学生建立系统、有序的视觉表达方式成为教学转型的关键。数字视觉语言具有图文并茂、符号象征、信息同步传递等特点, 有助于提升学生的表达与建构能力。本文聚焦当前教学问题, 通过对数字视觉语言教学转型的探索与逻辑表达方式的研究, 推动教学由“具象传达”向“理性建构”转变, 旨在为高校艺术设计教育提供切实可行的变革路径, 全面提升学生在多元媒介环境中的跨媒体表达素养。

一、数字视觉语言的教学介入概述

数字视觉语言作为一种组合了图像、文字、声音、动作等多

种元素的综合表达方式, 既是信息传递的载体, 又是一种视觉思考和建构策略。随着设计教学越来越偏向多元化、跨平台的应用发展趋势, 其在艺术设计教育教学中的应用变得愈发重要。传统

艺术教育的教学多采用静态图像结合口头解说的方式,这种方式对于学生的创意思维激发比较欠缺。但是将数字视觉语言应用于教学当中,教学就变得更加直接和有规律,运用图片串联、多媒体展示等方式促进学生完成拍照、拼贴页、动画创作等作品,培养学生的创意思维及信息整合能力,由被动接收转化为学生的主动输出形式。此外,它具有开放性、灵活性,教师可以在教的过程中随时调整教学信息的量和表现方式,满足不同学生不同的表达方式。这是对其技术能力的扩充、思维方式和推理能力的转变,有助于艺术教学向多模态、数字化方向发展,拓宽一条学生全面素质培养的通道。

二、美术教学中的语言使用困境

(一) 师生理解存在落差

在传统美术课堂中,教师通常通过口语解说和静态图像来讲解课程内容,但学生对图像的理解往往依赖个人经验与感官认知,容易产生偏差,难以准确把握教师的教学意图。特别是在创意构想与图像表现的教学中,教师所使用的专业术语、构图规范或表现技法,学生可能只能理解一部分,无法真正领会图像所承载的含义与创作意图。这种认知错位不仅削弱了教学效果,还压抑了学生表达创意的主动性与积极性,使其逐渐丧失探索和创造的兴趣。缺乏数字化视觉元素的辅助,教师也难以借助更多教具将抽象概念具体化、可视化,从而加剧了教学中的“信息断层”。在这种单一、静态的教学环境下,教师难以实现知识有效传递,学生也难以实现深层次理解与主动构建,最终导致教学效果不理想,创意思维培养受限。引入数字视觉语言正是破解这一困境的有效途径。

(二) 教学内容更新滞后

随着图像和媒介不断发展,在数字图像、动画及其各种表现形式已然成为当代造型艺术的主要工具,很多美术设计课程的教学还处于单纯地做图案和静态画面等较为单一的表现形式阶段,没有跟图像语言的发展保持及时更新状态,让教学内容滞后了行业需要,还停留在简单的绘图知识,如透视法则、构图规律等这些基本的知识上,而忽略了新媒体的内容。比如媒介改革、界面设计、交互法则等学习内容的传授,导致毕业生在具体面对数字化图像时代的工作任务时手足无措。教学课程内容中存在缺少对于视觉语言的语法、结构及表述方法等全部要素的总结分析,对于学生而言,当面对复杂的视觉任务时,常常不知从何下手或没有清晰的路径指引自己进行解决,这样的教学缺失不仅仅是对他们表述能力的妨碍,同样在他们身处的现代设计环境当中,竞争力会有所减弱。所以,课程内容的更新与重构,是当下院校美术设计教育发展的迫切需求。

(三) 视觉表达缺乏逻辑引导

视觉设计教学上,由于学生表达结构的缺乏,他们会带来混乱的内容、模糊的表述、杂乱的设计。这就源于在学习过程中,视觉逻辑的建构训练不够。大多数的课程内容都是教授技巧训练,忽略了运用有组织的图形去阐释主题、给图形赋予价值的必要性。在有较好绘画功底的情况下,大部分学生会跳过“意图—

设想—表述”的流程,带着直观的情绪感解决问题。如果只用“画得好”来衡量他们的作品,是不会强化他们的逻辑思维认知的,进而抑制其向信息设计、视觉叙事等方面的发展。

三、数字语言的教学转译策略

(一) 模态间的融合表达

数字视觉语言的多模态融合性打破了以往教学模式中图片与文字、声音与语言间的界限,把视觉、听觉、口语等多重感官通道整合起来,使人与人信息交流更为直观、生动。这种整合性的表述能够帮助学生更好地理解所学内容,帮助学生展开综合性的思考。以往的学习模式,对于一些抽象的概念往往依靠文字描述,因而难以让学生亲身感受到。但通过影像、动画、表单以及音效的同步表现,使学生在多重感官输入信息的作用下形成对于复杂主题的理解。例如,学习“视觉层级”时,教师可以结合一些图例来说明“主—次—补”的关联,并配有口述与图注等辅助资料来加深学生的理解。

例如,某院校一门课程使用互联网页面的动态动画形式,呈现信息从哪里发送到哪里路径,帮助学生理解如何进行视图的主导构图设计。在写作训练过程中,教师可以要求学生在图片下以文字形式描述图片,或把图片元素转化成语言,以锻炼学生的“双语言转化”。这种综合形式的表述提升了一个课程教育的水平,并且激励学生在创作的过程中充分使用各种媒体设备,逐步构建起体系清晰和词汇丰富有逻辑的高级图像表达体系,这对于准备应对数字化环境下多变媒介形式的教学模式相当有益。

(二) 任务驱动的教学设计

任务驱动教学重视实践技能和创造力的培育,对于学生“边实践边学习”“边创造边思考”的能力培养具有重要意义。数字视觉语言的学习过程中运用任务驱动可以提升学生实际动手能力和理论知识理解应用能力。制定任务方向时,学生会在目标指引下主动应用相关知识解决学习问题,锻炼自己独有的表达方式。在“创作一整套表达公益主题海报”的任务中,需要针对海报形式、内容布局、目标受众等方面考虑问题并学会选取信息和建立逻辑、设计图像。

(三) 表达结构的认知引导

对于美术设计来说,学生在领会掌握形式语言的方法上一般都会缺乏系统的思考方式,作品中存在着构成元素杂乱无章、焦点不明确、主次不清等现象。改善这一现状,应在教学中对学生的视觉表达架构有相关意识的指导。引导学生掌握“我们想表现什么”“我们的观众是谁”“我们的表达如何有效”的基本原则,建立系统的表达语体系。可以借用“脑图”“图像结构草图”“逻辑层次图”等视觉表达辅助工具协助学生把混乱的、难以把握的视觉思考组织成具体的、条理化的形式。

四、视觉表达逻辑的教学建构路径

(一) 表达逻辑的内在机制

视觉表达的本质不仅是指视觉形式的展示,更是逻辑结构的表达。而这种内部的逻辑结构包括主题领导力、信息组织层次性以及视觉节奏三大要素。主题领导力是指在视觉表达过程中围绕

核心目标组织内容，避免图像信息的碎片化和主题不清。信息组织层次性是指图像元素主次顺序，并通过色彩、排布、大小、位置等方式引领读者浏览的逻辑流向。视觉节奏则是指图像内部的先后排序规律及观众阅读的流畅程度，是决定图像信息表达快慢、连贯与否的关键因素。教师应把三大要素渗透到授课、案例解析、作品点评中，让学生认识到图像信息是通过建立怎样的内部结构将意义表达出来的，帮助其培养正确有效的表达思维，为后续逻辑架构学习积累理论常识和实践途径。

（二）教学引导中的逻辑模型

教师需要在教学中呈现一系列有系统的逻辑结构，可以将凌乱表现的步骤清晰化，成为有条理地思考路径。例如“主题—元素—构成—回应”四阶段型、“开端—延展—转换—结语”故事型图像等常规的图像组织方式，都可以提供给学生的图像绘制和阐述的“知识支架”，帮助他们在图像表现的过程中一步一步地进行，有步骤地完成。教师应根据具体任务的指引和示范，让学生明确每一个步骤中需要完成的事，以及这些事在整个过程中的位置，以提高学生的表达效率和系统性。同时还可以在评价学生作品时，启发他们检视自己使用逻辑的恰当性，以强化学生应用逻辑模型的能力和转译能力。通过逻辑模型的全方向训练，学生不仅可以提升画面表达的质量，也能强化图像的整理和组织能力，从而提升结构性的视觉思维。

（三）语言转译与逻辑提升协同机制

“视觉语言”作为一种“语言”的存在形式，需要由后方的“语言逻辑”支撑。在数字化视觉语言课程学习中，除了媒介的不同，还应该提高思考及表达形式和逻辑。重点是用“翻译”语言的方法来强化制作表达逻辑的意识。具体来说，可以做到通过取标题的方式提取图片的主旨。用图表归纳视觉构成，用口述方

式表达制作思路等。可以借此方式使语言思维及图像逻辑达到相辅相成的作用。如教师在阐述视觉叙事时，让学生先撰写出故事的大致框架，根据框架绘制图片分镜画面，就可促进语言—图像双向的建设。同样可以采用作品演示、小组讨论等交互模式，让学生在语言交流中理清自己的设计思路，培养出良好的对视觉表达的结构掌控能力。教师也可以鼓励学生对完成的项目进行系统化的反省写作，如写设计简报、视觉日记等，将隐性的逻辑明晰化，循序渐进地养成一种“即画又说”的本领。协同可以分为语言和逻辑两个方面的协同，不仅增强语言表达效果，而且促进了学生从“直观感知”向“逻辑建构”能力转变，为学生多媒体环境下的创新活动进行打下了坚实基础。

五、结束语

数字视觉语言的应用，对美术设计的教学方式和认知系统都会带来重要影响，本文主要从数字视觉语言应用教学过程中遇到的语言问题出发，探讨了一系列模态融合、任务驱动、结构认知等全方位的解决方案，并建立了一个基于表现机制、以模型为引导、语言协同的视觉传达逻辑建构路线图。文章强调艺术课程不应该仅仅是技术层面的培育，而是需要更关注学生的逻辑建构、系统表述和跨模态应用技能发展的一体化培养，在具体的应用中需要教师通过多种模态资源融合、任务驱动活动设计和逻辑构建模型指引，去帮助学生在“表达—建立—反思”中逐步建立明确结构、有力表达的视觉语言，未来工作重点应当不断推进数字视觉语言教学的落实，从具象展示过渡为理性构建，这才是真正满足新时期设计教育的多样性、数字化高品质改革要求。

参考文献

[1] 崔冬晖, 姜苏洋. 以“大美术”创“新美学”——传统纹样的当代设计转化与创新表达研究 [J]. 美术研究, 2024(2): 115-117.
[2] 杨小蓉. 数字绘画艺术性的实践探索与思考 [J]. 美术观察, 2022(12): 148-149.
[3] 张凡. 数字媒体图片库中的视觉表达与传统美学法则 [J]. 黑龙江教育: 理论与实践, 2017(5): 2.
[4] 张珊. 论数字化时代红色文化传播的三重逻辑 [J]. 老区建设, 2023(5): 23-29.
[5] 徐珑绫. 信息媒介下艺术设计数字化转型的核心价值 [J]. 喜剧世界 (中旬刊), 2024(3): 0111-0113.
[6] 李梦真, 崔炳德, 李越越. 中国传统文化融入 UI 设计的教学改革研究 [J]. 美术教育研究, 2023(10): 134-136.
[7] 高惠坤. 武梁祠画像石叙事语言的数字化转译 [D]. 山东工艺美术学院, 2024.
[8] 李劲松. “新文科”背景下视觉传达设计专业课程教学的创新 [J]. 浙江工艺美术, 2022(9): 1-3.
[9] 李杰采访, 庞茂琨. 设计师要担当起艺术设计创造性转化与创新性发展的崇高责任——专访中国美术家协会副主席庞茂琨 [J]. 设计, 2024, 37(14): 1-7.
[10] 梅婷. 基于核心素养的高校美术课程项目式教学研究——以视觉语言课程为例 [J]. 美术文献, 2024(6): 113-115.