

情感体验视域下的视觉传达设计PBL教学模式研究

刘俊 王文智 陈振华

安徽外国语学院

摘要：针对视觉传达设计PBL模式存在重技能轻情感问题，本文分析了教学理念滞后致情感教育缺位、项目过程重形式轻体验、评价体系单一制约反思深化等三大困境。基于诺曼情感化设计三层次理论，阐释情感体验在本能层（感官唤醒）、行为层（互动共建）和反思层（意义内化）的生成机制，提出三层教学模式构建策略：营造情感化学习情境激活感官体验；构建交互式合作学习促进情感互动；建立多元化反思评价体系推动意义转化。研究结果表明，该模式有助于实现从知能传授到情意培养的教学范式转型，为培养兼具专业技能与人文素养的视觉传达设计人才提供理论参考和实践路径。

关键词：情感体验；视觉传达设计；PBL教学模式；教学策略

引言

当下视觉传达设计教育在课程体系以及教学理念方面，虽说已经慢慢引入像项目式学习（Project-Based Learning）这类新型教学模式了，然而其整体教学观念依旧有着颇为显著的滞后情况。大多数课程把技能训练、成果导向当作主要目标，把教学的重点都放在了设计技法、软件操作、视觉表现力等能力的培养之上，对学生在学习进程当中的情感体验、审美意识、发展情况等却没有给予足够的重视。教师们大多关心的是“做什么”“做得怎么样”，很少去思考“学生在创作期间有着怎样的感受”“情感又是怎样推动创意产生的”这类更为深层次的教育相关问题。“课堂作为培养人的主阵地，要想实现整全育人的目标，需要建构起理性与情感相互依存的教学生活。”^[1]

一、视觉传达设计PBL教学的现实困境

（一）教学理念更新滞后导致情感教育缺位

在高等艺术设计教育体系当中，课程常常把设计竞赛、作品展评这类外显成果当作评价的依据，如此一来，PBL教学过程就被压缩成了仅仅用于成果展示的一条工具链条。在“任务完成—结果评定”这样一种线性的学习路径之下，学生很难获取到足够的情感投入以及审美共鸣，进而使得他们的学习体验大多

只是停留在理性操作以及外在表达这样的层面，并非是在情感驱动之下的自主探究致使创意生成的状态。这种理念滞后的状况是源于长期以来所形成的一种功利化的教学思维，这使得情感教育处于被边缘化的状态，也让整个学习过程缺少了“人”的温度。从教育学的角度来看，情感体验不单单是学习情绪的塑造基础，而且还是能够促进认知进一步深化的心理中介。然而大多数教师在教学角色的认知方面依旧延续着“知识传递者”这样的传统定位，而非“学习引导者”，所以课堂氛围大多是单向灌输型，学生被动地去接受项目任务，机械地执行设计流程，缺少和教师之间的情感互动以及共情交流^[2]。情感体验作为学习动机的重要触发器，并没有被充分地调动起来，所以学生的主观能动性以及情感参与度都出现了较为明显的下降情况。无可否认，要是忽视了情感教育，那么视觉传达课程将会很难达成“以设计育人”的真正目标。

（二）项目驱动过程重形式轻体验

PBL是一种有着“任务驱动、情境探索、成果导向”等特点的教学模式^[3]，在设计学科教学当中获得了广泛的应用。不过在具体的教学实践里，PBL的实施往往会呈现出“重形式、轻体验”的倾向。就课程设计而言，教师通常会着重强调项目成果的视觉呈现

基金项目：2024年安徽外国语学院校级质量工程建设项目“基于情感体验的视觉传达设计PBL教学创新与实践研究”（aw2024jyxm20）的阶段性成果；2024年安徽省级教研项目“《构成基础》AI+教育课程”（2024aijy480）。

作者简介：刘俊（1994—），男，在读博士，讲师，研究方向为视觉传达与信息设计。

王文智（1996—），男，在读博士，讲师，研究方向为产品与交互设计。

陈振华（1985—），女，硕士研究生，副教授，研究方向为非物质文化遗产保护。

以及技术规范,项目任务大多是以竞赛主题、商业案例或者品牌命题作为导向,虽然目标明确,但是过程却显得比较僵化,学生只是被动地去执行设计步骤,以便能够满足评审标准。在课堂组织以及教学评价环节方面,教师过度依靠可视化成果与可量化指标,这就使得学生在设计的过程中更倾向于追求外在的视觉冲击与审美效果,却把作品背后的情感意蕴与社会价值给忽略了。而且在项目过程当中,团队协作与情感交互也往往只是停留在表面,学生之间的分工多是以“任务分配”为主,缺少基于共情、共创的深层次合作。学习过程过于工具化,学生在项目参与过程当中的情感体验与认知成长被忽视,致使PBL教学失去了本该具备的开放性与探究性。最终的结果是项目虽顺利完成了,可是学生对于设计问题的感性认知、情感理解与价值思考却没有真正地建立起来,这削弱了PBL的教育本质,让学习过程仅仅停留在“做项目”的表层,而没能走向“体验意义”的深层。

(三) 评价体系单一致使学习反思不足

在当下视觉传达设计PBL教学实践当中,课程评价体系依旧把结果导向以及技能评估当作主要评判标准,这样一种单一化的评价取向,致使教学活动过于集中在作品完成度以及视觉呈现效果这两方面,如此一来便削弱了PBL所着重强调的过程性学习以及反思性成长。不管是课堂汇报、课程展览亦或是学期考核,评价指标多数都聚焦在形式层面的设计表现性以及技术熟练度上。这种“成果至上”的评价逻辑无视了学习过程的多维价值,导致学生在项目实践里更倾向于去追求“可见的成绩”,却把“不可见的体验”给忽略了。在任务压力以及结果导向的作用下,学生常常急着完成项目、展示成果,缺少针对自身学习过程的情感反思以及意义建构。除此之外,在实际教学过程中,教师很少会设置反思环节或者情感回顾任务,课程总结通常只是停留在形式化的汇报展示层面,并不是引导学生去审视项目当中所经历的情绪变化、合作体验以及价值认同。学生缺少反思的学习过程,很难促成真正的内化与迁移,其设计能力的提升主要依靠模仿与重复,而不是依靠体验驱动之下的创造性思维。

二、视觉传达设计PBL教学中情感体验的生成机理

(一) 本能层: 感官刺激与审美感知的唤醒机制

情感体验的本能层指的是人类在遭遇外部刺激之时所出现的那种直接且瞬时的感官反应,这可以说是情感体验最初的起点以及最为基础的部分。本能

层面体验的关键核心要素在于视觉刺激,像图像、色彩、构图、材质以及光影这类视觉元素均能够引发学生产生直接的审美反应,进而激活他们学习的动机。情感蕴藏在身体中等待着知觉唤醒^[4],当教师在教学导入这个阶段要是能够凭借生动的案例来展示,或者借助沉浸式的场景去设计,又或者是利用新媒体来进行呈现(比如AR/VR、动态影像等),那么就能够快速地唤起学生感官的兴趣,促使他们滋生出“想要参与其中”“想要表达自己”这样的情绪驱动力量。这种感官的唤醒会使得学生从原本被动接受者的身份转变成为主动的感知者,进而为后续开展的认知以及创作活动筑牢心理层面的基础。课堂中感官环境的构建也对本能层面体验的质量有着影响作用,空间的布局情况、灯光的色温状况、音乐的节奏特点以及材料的触感体验等方面,都能够在不知不觉中对学生的情绪状态起到调节的作用。比如说,较为柔和的视觉环境再加上开放的空间构成形式,对于降低学生的学习焦虑情绪是有帮助的,同时还能增强他们的愉悦感受以及专注程度。需要注意的是,视觉传达设计教育从根本上讲就是一种审美的教育,本能层面体验不单单是学生针对外部刺激所做出的反应,实际上还是一种能够唤醒审美感知的机制。教师借助视觉刺激以及审美感知这两方面的双重激发作用,能够助力学生构建起和项目主题之间的情感联系,让学习不再是单纯地完成那些理性的任务,而是变成了一种由感官去触发、由情绪来驱动的富有创造性的体验流程。

(二) 行为层: 互动参与与情绪共建的生成过程

行为层乃是情感体验从感官反应迈向行动表达的中间阶段,它属于个体在察觉到愉悦之后凭借实际行为进一步形成情绪体验的重要环节。行为层的重点在于行动当中的情感体验,学生于行动之中去体验,在合作期间来感受,在表达之时共情,借此达成情绪深化以及情感共享的目的。这一进程通常会伴随认知方面的挑战以及情绪上的波动:一开始是灵感涌现时的兴奋状态,接着在设计过程中遭遇挫折、产生焦虑情绪,最后在解决问题以后收获成就感与愉悦感。教师于教学活动里适时地给予引导并且提供支持,便能够助力学生在情绪循环当中维持积极的动能,完成从“被动完成任务”到“主动探索意义”的转变。并且,行为层体验还着重强调互动以及共建。视觉传达设计是一种用来表达情感的艺术形式,学生常常会在创作过程当中注入自身的个人情绪以及生命感受,如此一来,

作品便成了“情感的媒介”。项目式学习的特征之一就是强调学习活动中的合作^[5]。在PBL项目团队展开合作的时候，学生借助观点相互碰撞、情绪彼此传递以及共情反应等途径，形成了具有群体性质的情感体验。教师身为情感的引导者同时也是关系的协调者，凭借平等的对话方式、开放的提问形式以及积极的反馈态度，营造出民主且充满信任的学习氛围，让学生在表达自身的同时获取到被尊重的情感满足，并且在协作的过程当中体验到“共同创造”所带来的心理成就感。

（三）反思层：意义建构与情感升华的内化机制

反思层属于情感体验所达到的最高阶段，它已然超越了针对感官刺激所呈现出的本能反应以及在行为互动过程当中产生的即时情绪，进而进入到认知以及情感相关的深层领域之中。就视觉传达设计PBL教学来讲，反思层体验最为关键之处就在于意义建构。当学生完成某一个项目之后，他们务必要从具体的操作细节当中跳脱出来，去深入追问诸如“我为何要那样设计呢？”“它究竟传递了什么样的价值以及情感？”等一系列此类问题。而这一反思过程会推动学生把项目实践和社会文化、伦理价值、个人信念相互关联起来，进而在设计里面赋予其深层的思想内涵。就好比有一个涉及“农副产品”的包装设计项目，倘若学生仅仅是在行为层完成了设计工作，那么其体验无疑是相对较为浅层的。然而要是处在反思层，他们借助调研、讨论以及批判性思考等方式，切实理解了农副产品以及包装对于乡村经济振兴所产生的深远影响，并且将这种理解进一步升华为一种社会责任感，那么其设计可就不单单是形式上的简单堆砌，而是实实在在地承载着情感与价值，成为了一种“有意义的创作”。这样的意义建构过程，能够促使学生从单纯的技术的执行者逐步转变成为主动的意义创造者。反思层并非仅仅是实现“情感升华”的关键所在，同时也肩负着对“原始情绪”加以管理的职责。教师可以凭借设置结构化的反思环节，例如让学生撰写学习日志、开展成果阐释答辩活动、组织情感复盘会议等举措，给予学生重新审视自身情感轨迹的机会。这种意义构建以及情感反思一方面加深了学生对于自我情感的认识，另一方面还将那些短暂的情绪反应成功转化为了更为稳定的情感特质，比如坚韧不拔的精神、较强的同理心、充分的审美自信等，由此达成了情感的净化以及升华效果。

三、情感体验视域下的PBL模式构建策略

该模式把诺曼的情感三层次理论当作内在的脉

络，针对本能层、行为层以及反思层各自给出具体的教学策略，期望达成视觉传达设计PBL教学从“知能传授”向“情意培养”转变的目标，完成范式的转型。

（一）激活本能层：营造情感化的视觉学习情境

本能层的情感唤醒属于教学过程中的初始环节，它对于后续学习体验的深化有着奠基的作用，教师应当系统地构建可激发学生感官参与以及情感共鸣的教学环境与情境。要先构建多感官参与的教学空间，帮助教学环境冲破传统“讲授—操作”所存在的物理限制，转而成为能引发积极情绪反应的情感化领域。

具体来讲，通过借助可调节的照明系统来营造有差异的学习氛围，比如利用高照度冷色调光源可以让头脑风暴阶段的思维更为活跃，运用低照度暖色调光源强化深度创作阶段的心理沉浸感受。墙面空间要系统地展示富有启发性的设计案例、材料样本以及创作草图，以此形成持续的视觉刺激来源。适当地引入与项目主题相契合的听觉元素（如环境音效、背景音乐），可有效加强学生的情境代入感受。这样经过专业设计的教学环境，实质上构成了一个持续的隐性课程，依靠感官媒介向学生传达重视审美体验与创新思维的教育理念。再者，课程中设计有情感牵引力的项目启动机制，在项目导入阶段不能仅仅停留在技术任务分配的简单模式，而是要转变成能够引发深度情感共鸣的情境创设流程。教师可以综合运用多种媒介手段，像播放精心挑选的纪录片片段、组织虚拟现实场景体验、剖析经典作品的情感叙事构造，或者邀请行业实践者开展案例分享等。这种情境化导入的关键目的在于，在学生于认知层面理解项目要求之前，先建立起与项目主题的情感关联。当学生能把项目任务当作表达个人理解与情感态度的创作契机，而不是单纯的技能练习时，其内在创作动机就会被充分调动起来，为后续的深度探究打下坚实的基础。最后需要给予有审美感召力的学习资源。

教学材料与工具的选择不能只考量其功能性，更要看重其审美品质以及情感唤起的能力。教师应当精心挑选具备出色视觉品质与触觉体验的参考素材，例如采用特种纸张样品、特色印刷工艺实物、动态图形设计工具以及交互原型设备等。当学生在接触材料的过程中收获直接且积极的感官体验时，对保持持续的学习热情有着明显的推动作用，便会自然而然地产生创造的内在驱动力。

(二) 调动行为层: 构建交互式与合作型学习结构

行为层的情感体验深深扎根于持续不断的教学互动实践, 其中首要的举措是要推行以“设计工作坊”作为核心的互动教学模式, 这就要求从根本上改变教师单方面讲授而学生处于被动接受的课堂形态, 转而采用一系列围绕着特定子任务实践的专题工作坊。

在这些工作坊里面, 教师角色应当转变为学习引导者, 运用头脑风暴、情境模拟以及快速原型等参与式的方法, 切实有效地促进师生之间的深度对话以及生生之间的观点交融。在这个过程当中, 教师不但要关注方案的技术可行性, 而且还要敏锐地去观察并且及时引导学生的情绪状态, 鼓励他们坦诚地表达在创作过程出现的认知困惑与情感波动, 进而把项目挑战转变为情感成长的重要契机。同样是极为关键的环节是培育具有共情共创特质的团队文化。必须要明确, 团队合作并非仅仅是任务分工的技术安排, 它还是情感交融与智慧共创的复杂过程。可以在项目启动阶段, 通过制定团队契约以及开展深度破冰等活动, 为成员之间打下信任的基础。在项目推进的过程中, 可以精心设计那些需要高度协作的实践环节, 例如共同绘制用户情感地图、开展联合创意工作坊等等, 借此培养学生的情感理解能力以及协同创作素养。最后要建立起系统化的“过程性情感记录”机制, 鼓励学生借助视觉日记、音频日志或者文字手账等形式, 持续不断地记录项目推进当中的情感变化、灵感闪现或者挫折体验, 一方面为后续的元认知反思积累了极为宝贵的素材, 另一方面也从制度层面确立了情感体验的合法地位, 让学生认识到情绪波动是设计创作过程当中自然组成部分, 从而更加主动地去觉察、接纳并且运用自身的情感状态来推动创作进程。

(三) 催生反思层: 深化情感体验的意义转化

反思层有着把感性体验提升为理性认知以及把短暂情绪转化为持久专业素养的关键作用。在这一阶段, 教学设计的重点是要构建起系统化的反思机制, 借助多元化的评价体系、结构化的反思活动以及真实性的社会联结, 去引导学生达成从“经历”迈向“经验”、从“情感”升华至“意义”的认知转变。

首先要搭建起多维度的反思性评价体系, 把情感认知以及元反思能力归入到课程评价的关键维度中。具体来讲, 可以借助学习历程叙事评估来推动学生去

撰写结构化的学习自述, 全面且细致地梳理在项目进程中出现的情感变化节点以及认知转折时刻, 在最终的考核阶段设置专门的情感价值阐释环节, 规定学生要剖析作品所蕴含的情感逻辑以及文化意涵。与此同时还要构建起包含教师评价、同伴互评以及用户感受等多元反馈网络, 从各个不同的角度来评估作品的情感传达效果。在项目的各个关键阶段去组织开展专题反思研讨活动, 实施系统化的反思引导流程, 运用科学的反思工具来促使认知得以升华。举例来说, 借助“情感曲线分析”能够帮助学生清晰地看到情绪波动和创作成效之间的关联; 采用“概念转变记录表”可追踪认知框架的演变过程; 运用“团队情感图谱”能解析协作过程当中情感互动的模式。这些结构化工具一方面能够提升反思的系统性, 另一方面又能促使学生把个人体验放到群体语境里去观照, 在对话交流的过程中达成情感的共鸣以及认知的超越。同为重要的, 是要促成学习成果向社会化转化。通过策划具有主题性的公开展览、参与社会创新项目以及建立线上作品档案库等多种方式, 把课堂成果推向真实的社交场域。当学生亲身经历作品引发公众共鸣并且产生社会价值的过程时, 其收获的意义感以及使命感将会远远超出常规学业评价所能赋予的价值, 这种依据真实社会反馈而产生的成就体验, 是最具备教育效力的反思形式, 它促使学生把项目进程中的情感体验和社会的真实需求相互关联起来, 进而把短暂的情绪波动转化成为持久的专业信念以及职业认同。这三个层面彼此相互支撑着, 共同形成一个完整的反思促进系统: 评价体系保证反思能够制度化地实施, 引导流程给予反思方法论的支持, 社会转化则创造出反思意义升华的场域。

四、结语

视觉传达设计PBL教学模式的构建无疑是一项复杂的系统工程。在此过程中, 教师需要从环境营造方面着手, 再到过程引导环节, 直至评价反思阶段, 都要开展全方位的革新举措。要特意在本能层面去激活某种状态, 在行为层面充分调动相关因素, 并且在反思层面努力催生学生的情感体验, 进而达成知识、技能与情感、意义协同发展的良好局面, 以此来培育出那种既能够“匠心独运”, 又可以“以情动人”的出色视觉传达设计人才。

参考文献:

- [1] 于翠翠. 教学互动的情感困境及疏解 [J]. 课程·教材·教法, 2025, 45(6):46-53.

- [2] 任学柱, 贾玉洁. 我国高校批判性思维教学的现状、成效及其影响因素——基于 20 年来全国高校批判性思维教学研究的元分析 [J]. 高等教育研究, 2023, 44(10):64–76.
- [3] 高志军, 陶玉凤. 基于项目的学习 (PBL) 模式在教学中的应用 [J]. 电化教育研究, 2009(12):92–95.
- [4] 苗岭. 情感化设计在博物馆新媒体展示中的应用研究 [J]. 东南文化, 2022(2):163–168.
- [5] 刘景福, 钟志贤. 基于项目的学习 (PBL) 模式研究 [J]. 外国教育研究, 2002(11):18–22.