

从功能叙事到情感叙事： 叙事驱动型设计思维在教学中的路径探索与实践

刘珂

西安明德理工学院 陕西西安 710124

摘要：本文以叙事驱动型设计思维在教学中的应用路径为研究核心，围绕“功能叙事”与“情感叙事”的教学逻辑与策略实施进行系统分析。通过对功能叙事在教学中的表达结构与思维训练进行梳理，探讨其在构建设计基础逻辑中的作用，并进一步深入情感叙事在情境构建、用户共鸣、表达方式等方面的教学转化路径。研究指出，叙事驱动不仅重塑了学生的设计表达方式，更推动了设计教学理念由工具性向人文性转变。文章结合教学案例与实践策略，提出了基于情境模拟与情感触发的教学方法，旨在为产品设计教育提供一种兼顾功能逻辑与情感体验的综合叙事教学模式。

关键词：叙事驱动；功能叙事；情感叙事；设计思维

引言

叙事作为人类理解世界与建构意义的重要方式，能够帮助设计者将抽象理念具象化、复杂结构故事化、个人体验普遍化。在设计语境中，叙事不只是表达结果的语言形式，更是一种贯穿设计全过程的认知与生成机制。近年来，随着“设计即叙述”理念的兴起，叙事驱动型设计思维在教育中的价值日益受到重视。设计教学中开始强调通过情境构建、用户共鸣、符号表达等手段，引导学生将产品转化为承载意义与情感的媒介。

一、叙事策略转向中的教学革新

（一）功能叙事策略的教学应用

在艺术设计教育领域产品设计方向当中，叙事作为一种可组织信息、构建意义以及激发共鸣的手段，正逐渐被引入到课堂教学以及设计实践里面，功能叙事作为叙事策略的初级阶段，它的核心之处在于将“物”的功能属性当作叙述焦点，借助逻辑清晰的结构去呈现产品的用途、使用流程以及其技术实现方式。在教学实践过程里，功能叙事策略为学生提供了一条清晰、理性且有分析性的表达路径，对其建立基础的产品设计逻辑有帮助^[1]。

功能叙事一般是围绕产品的“问题—解决—结果”这种基本结构来展开的，教学时可凭借引导学生识别使用场景中的问题点，阐述产品所提供的功能性解决方案，并且依靠图示或者模型展示其实际效能。这种结构化的教学方式，对培养学生在产品逻辑、结构构建、使用路径设计等基础能力有益，比如在针对“厨房收纳器具”的课程项目中，学生要围绕家庭厨房空间有限的问题，设计出一种有高效分类以及便利取用功能的收纳产品，在这个过程中，教师引导学生以功能叙事方式展开表达，从使用者需求出发，依靠图文并茂的形式梳理设计的逻辑线条与功能脉络。

功能叙事策略在教学中的应用还体现在设计语言的训练方面，依靠引导学生以功能为中心组织语言，可以提高其在陈述设计方案时的清晰度与说服力，课程中大多时候采用案例拆解的方式，引导学生分析经典产品怎样在视觉与文字中体现功能逻辑，学习如何在自己的设计方案中融入此类结构。例如在“工具类产品”设计任务中，教师引导学生研究不同用户群体在使用过程中遇到的具体问题，接着以功能叙事方式提出针对性设计方案，这训练了学生的设计表达能力，还提升了其对使用场景的洞察力与共情能力。

功能叙事策略还和课程的评估机制紧密相关，教学实践中，大多时候凭借阶段性汇报、功能路径图、任务分解表等形式进行评估，以此检验学生对功能逻辑的掌握程度。这种以功能为导向的评价方式，有利于保持教

作者简介：刘珂（1996.05—），女，汉族，甘肃白银，西安明德理工学院，硕士研究生，助教，研究方向：产品与家具设计。

学的可控性与客观性，也为学生提供了清晰的目标导向，让其在设计初期可有目的地进行结构构建与功能整合。

（二）情感叙事策略的转化路径

情感叙事策略的引入，意味着叙事驱动型设计教学朝着更具人文关怀与体验价值的方向发展，在当下设计教育的发展态势里，产品不再只是被当作功能解决方案的承载物，而更多地被看作是传递意义、引发共鸣、塑造文化身份的媒介，情感叙事的教学策略正是依据这一理念来开展，着重在产品设计中融入用户情感、个体记忆、文化象征等非功能性层面，以此构建更富有情感张力与文化深度的设计方案^[2]。

在教学路径的转变进程中，情感叙事策略的引导并非完全切断功能叙事的逻辑体系，而是在其基础上实现层级提升与维度拓展，教学时，教师引导学生重新审视产品与使用者之间的关系，把原本专注于“使用效率”的设计任务扩充为对“情感连接”与“身份认同”的深入剖析，比如在“亲情类产品”设计项目中，学生要围绕家庭成员间的互动关系进行设计，将产品设计当作沟通的桥梁而非单纯的工具。在这种情况下，情感叙事策略引导学生凭借用户访谈、情绪地图、记忆提取等方式，挖掘深层次的情感需求，并把它们转化为设计语言与符号表达。

具体到教学方法上，情感叙事强调“情境构建—共鸣激发—意义表达”这样的三步路径，教师借助引入影视片段、文学叙述、真实案例等情境素材，激发学生对特定情感状态的共情能力。接着引导学生以角色扮演、小组讨论、情绪词卡等形式进行情感分析与归纳，并尝试把这些抽象的情绪感受转化为视觉形象或功能原型，学生需将收集到的情感元素整合到产品叙述中，让设计作品可“解决问题”，还可以“唤起情感”。

在叙事方式的转变中，教学也注重语言与图像表达方式的更新。情感叙事更倾向于运用隐喻、象征、故事化结构等修辞手法，让产品表达更具情绪感知力与文化阅读性，例如学生在设计一款面向孤独症儿童的交互玩具时，依靠讲述一个“帮助小星星找到回家的路”的故事，把复杂的情绪需求具象为星星图案、语音互动、光影变化等设计元素，这类教学成果提高了学生的情感表达能力，还使其在设计思维上更具开放性与人文深度。

情感叙事策略的转化还需要依靠评估方式的调整，在传统功能叙事导向的评估体系中，设计成果大多时候以“功能实现度”作为核心标准，而在情感叙事策略下，

教学评估更看重“情感传达效果”“文化意义的生成”以及“用户情绪反馈”等维度，借助引入用户访谈记录、情绪反馈图、故事板展示等多元评价方式，可更全面地评估学生在情感叙述方面的能力，引导其朝着更高层次的设计叙事能力发展。

二、叙事驱动设计思维的实践策略

（一）情境构建与用户共鸣策略

在产品教育中，情境的构建不只是设计环节的起始点，是触发叙事驱动思维的关键根基，情境的产生让产品不再只是抽象的功能组合，而是融入具体生活情境里的媒介，此策略着重借助真实或者拟真的使用场景，引发设计者对目标用户的心理共鸣，达成设计语义与用户体验之间的有效衔接^[3]。

教学实践期间，情境构建策略大多时候借助虚拟剧本、角色扮演、空间重构、用户行为模拟等方式来达成，其核心要点在于打破传统设计任务中“单向输出”的惯性思维模式，让设计变成一个有开放性与参与性的过程，课堂活动一般会鼓励学生依据具体社会生活片段，提取日常行为中的情感细节与行为冲突，并把它们转化为设计起点。比如围绕“独居老年人夜间用水不便”这一问题开展设计任务，教师引导学生重新构建使用情境，依靠观察记录、时间轴分析、情绪曲线图等办法深入了解用户在夜间起身、摸索、水源使用等一系列行为中的潜在心理压力，这种深入场景的办法，切实提升了设计方案的针对性与情感渗透力。

叙事驱动型设计思维中，用户共鸣依赖于对外部环境的理解，更建立在对个体心理的细致洞察之上，教学中引入用户画像、情绪地图、共情访谈等工具，让学生可从他者视角出发理解其行为动机与情感反应，例如在进行针对学龄前儿童的学习辅助工具设计时，学生要模拟儿童的日常生活节奏，并依靠访谈其家长与幼教人员，构建一系列具体、可感知的行为场景。这些情境被组织成结构化的叙述路径，在设计表达里起到内容支撑作用，更构成情感连接的通道。

要注意的是，情境构建在教学中的有效性，还需要依靠一定程度的真实介入来保障，部分课程尝试把设计任务引入社区空间或社会机构，让学生可在现实环境中感知设计影响，比如与社区养老中心合作进行“陪伴型产品”开发，学生在真实场域中观察老人与志愿者的互动方式，形成基于现实反馈的情感洞察。这类“嵌入式教学模式”拓展了设计教育的边界，使情境构建从模拟

走向实践,提高叙事驱动策略在设计教学中的实效性。

另外,教学中还得警惕情境构建过程中“情感预设”带来的误区,设计者往往会倾向于把自己的情感经验强加给用户,致使设计表达与用户体验之间出现偏差,教学策略应强调情境建构的开放性与多元性,鼓励学生基于不同人群、文化背景、生活模式进行差异化观察与研究,避免叙事单一化与情感同质化。

(二) 设计表达中的情感触发策略

在叙事驱动型设计思维里,设计表达的核心任务当中,有一项是达成设计者和用户之间情感方面的有效连接,和功能导向型表达不一样,情感触发策略着重依靠语言、形态、材质、交互、符号等多个维度元素的整合,唤起用户特定的情绪体验,让产品设计获得更深层次的认同以及记忆^[4]。

在教学实践里,情感触发策略大多时候借助“故事化表达”的训练路径来开展,学生会被鼓励把设计方案嵌入一个完整的情感叙述结构之中,不再只是停留在“产品是什么”,而是拓展到“产品怎样承载情感”“如何回应个体经验”“如何激活用户的想象力”等多个维度,这种方式在课程评估中呈现为故事板、影像叙述、叙事海报、交互场景演绎等形式,逐渐构建起有视觉张力与情绪浓度的表达系统。

在视觉形态语言的训练过程中,情感触发策略格外强调“形式与情绪”的对应关系,设计表达要有一定的象征性与隐喻性,以此赋予产品超越功能的文化内涵,比如在针对“怀旧情绪”进行的灯具设计任务中,学生借助对材质肌理的选择、光影柔和度的调节、形态比例的还原等方式,唤起用户对童年家庭空间的回忆。在这个过程中,教学引导学生理解设计元素怎样承载时间感、场所感与亲密性,强化其对“设计即情感符号”的认识。

交互方式同样是情感触发的关键媒介,在智能产品与交互装置日益普及的背景状况下,设计教学变得日益重视动态反馈、情绪识别、声音触发等新型交互维度的训练。依靠为产品设计拟人化行为、情绪反馈机制、情境响应方式,学生可赋予产品“生命感”,在使用过程中

产生情绪回馈。

语言表达在教学中也是不可忽视的一部分,在情感触发策略之下,文字承担信息传递功能,更需要拥有情感唤起与语境营造能力,教学鼓励学生打破“技术语言主导”的表达惯式,尝试在设计说明书、产品命名、用户指引等文案中融入叙事性与诗意表达,比如将一款助眠产品命名为“夜航者”,并以“为夜的温柔写下一段叙述”为主题展开包装设计,这种语言策略丰富了设计的文化语境,也提升了用户的参与感与归属感。然而,情感触发策略的实施亦需警惕过度修饰与感性泛化的风险。在教学中,部分学生易于将情感表达视为形式化装饰,而非深层设计逻辑的延展。这种倾向容易使设计流于表面,丧失实际功能与用户真实感知之间的协调。

结束语

在当下设计持续融入多学科以及多元文化的大背景之中,叙事驱动型教学策略给未来的产品设计教育给予了全新的方法论支持,身为引导者的教师,需要持续探寻叙事和教学的交汇之处,去构建多元、包容且开放的学习环境,而作为设计叙述主体的学生,则要不断积累生活经验以及文化感知,以此提升自身的叙事敏感性与表达能力。唯有教学双方共同付出努力,叙事驱动型设计思维才可切实转化为设计教育的核心动力,推动设计朝着更具深度与温度的未来发展。

参考文献

- [1] 刘亦初. 高校艺术设计专业教学模式与设计思维[J]. 上海包装, 2024, (09): 229-231.
- [2] 万礼, 巴磊. 艺术设计创新思维在高职院校教学中的养成方法研析[J]. 美术教育研究, 2023, (15): 165-167.
- [3] 张倩倩, 郝桐. 叙事性思维下的建筑设计教学方法探索[J]. 高等建筑教育, 2022, 31(04): 129-135.
- [4] 李美霞. 艺术设计教学中学生设计思维的构建与培养——以视觉识别系统设计课程为例[J]. 中国轻工教育, 2022, 25(03): 78-83.