

非遗视角下文创产品设计课程的教学改革与应用研究

黎小玲

(广西理工职业技术学院, 广西 崇左 532200)

【摘要】一个好的文创产品不仅要满足形式美、内在美以及功能美,还要积极担当传承发展非遗文化的时代使命。文章创新性提出建立校内文创工作坊,专业教师、学生进入工作坊,培养具有较强创新能力和国际视野的文化创意和设计服务人才,研发设计具有浓郁地域文化气息的文创产品。提出了创新课程教学模式,推进“非遗+文创、项目进课堂、产品入市场”的项目化课程教学,这为文化创意设计人才培养提供专业性指导和独立完整的教学体系,为传承民族非物质文化遗产提供教学资源库。

【关键词】非遗;文创;产品设计;课程教学改革

非遗视角下文创产品设计课程教学,强调从文化创意、设计创新和创业的视角,传播文化创意产品的功能与结构、系统设计、结构设计、材料选择、设计制作等专业知识,阐述非遗元素与文创产品设计的相通之处,介绍文创产品设计中非遗元素的应用范围、方法以及途径,将抽象的、古老的非遗文化要素,通过视觉传达艺术以及创意设计,输入到更加具有现代气息和艺术品味的日常产品设计中。但因为非遗所涉范围很广,且非遗视角下的文创产品设计课程教学往往依托单学科教学,再加上其方法体系与教学体系单一,这就带来了队伍人员数量不足、缺少教学案例、教育体系不完善等现实问题。

一、非遗视角下文创产品设计课程教学改革的背景

《文化创意产品设计》课程是面向艺术类专业学生开设的专业实践课程,一般由草图绘制、视觉要素设计、产品设计制作三个阶段组成,重在让学生可以掌握文创产品设计的形式以及设计方法,了解文创视觉要素设计的要求,解决文创设计的应用问题^[1]。非遗视角下的文创产品设计课程,不仅见证着文创产品设计课程教学的革新,更能够助力非遗元素实现视觉形式、内容、载体以及话语的迭代。然而在实践过程中,非遗视角下文创产品设计课程人才培养过程仍然存在着部分问题,如在取材范围、表现形式、设计内容上尚显陈旧,会设计、制作、拍摄技能的学生缺乏非遗相关知识储备,懂非遗文化的却不会产品设计,由此,需要对教学模式和人才培养模式进行改革创新。

二、“校内文创工作坊”的实践与探索

“校内文创工作坊”以专业师生为主体,发挥高校、企业等各自优势,通过行业、协会等提供组织支

持与信息服务,创新性提出共建“校内文创工作坊”,专业教师、学生进入工作室,培养具有较强创新能力和国际视野的文化创意和设计服务人才。有效补充了学校行政建制组织,也为文创人才孵化开辟直通车,让有个性、有创意的文创后备人才,直接得到更专业的指导和实践,创造出一种新实践教学与产学研交流模式。

(一)“校内文创工作坊”的简要介绍

“校内文创工作坊”是一处以非遗+文创设计为媒介,以发挥各方优势为前提,致力于将非遗传承、民俗文化与当代审美和生活需求相结合进行产品转化,开展名师带徒、技术创新、技能攻关、技能研发、成果展示、项目孵化、市场开发等活动,集非遗文创培训、体验、展示、互动、创业为一体的实践教学场地。其在综合考量现有专业分布和资源优势的基础上,按照“1+2+N”的模式组建,其中的“1”是指具有一定资格资历的学院优秀教师,“2”是指1个学院、1个学校职能部门共同管理工作坊,“N”是指纵向挖掘本地与文创、文化艺术相关行业企业中的能工巧匠,挑选N名行业企业高技能人才作为工作坊的补充力量,包括但不限于非遗技术创新人员,文创企业技术总监、专家顾问等,与工作坊学生和教师面对面实操、交流。既可以深入推进科教融汇,也便于强化校企双向联动^[2]。

(二)“校内文创工作坊”的教学目标

一是锻造高技能师资。围绕现代学徒制人才培养,以知情、知艺、知辩为目标,为设计艺术学院实训课程、专业课程课内实践,课外开放性实验等提供制作的平台;通过跟师学艺、理论培训、实践研讨等方式,开展线上线下技能培训,教授学生手工技艺,传承大师精湛技艺;带领学生现场聆听“守”艺人

讲解,学习蕴含非遗文化中的艺术风格、创作素材、制作流程、形象造型、工具使用、艺术表达等,并亲手尝试制作非遗工艺品,参加非遗文创类技术技能训练和比赛,进一步理解非遗文化的立意、渊源、故事和特色。二是促进产教深度融合。校企双方合作挖掘资源,邀请行业企业大师、非遗传承人等以兼职教师、特邀嘉宾等身份到工作坊进行授课或讲座报告,参与学校专业建设、课程建设、教学资源开发等活动。同时支持开展教师企业实践、师资培训、教研科研、技能交流推广等工作室建设任务,重在形成一批教学科研成果,产学研用合作创新项目。三是传承和推广地区非遗文化^[3]。结合非遗、文创内外环境变化要求,推进非遗相关研究、实践以及传播载体的建设,以艺术为载体深度开发非遗文创产品,加大新产品研发力度以演绎非遗精彩,保护和利用非遗资源,由此引领Z时代青年大学生的文化内涵升级,培养非遗传承人。

(三)“校内文创工作坊”的工作体系

非遗视角下文创产品设计课程教学的“校内文创工作坊”,重在形成“一个平台、两个切入点和三个支撑点”的工作体系。一个平台是指以校内工作坊为基础的创研工坊平台,用以传承非遗技术,开发非遗文创产品,服务产业发展;两个切入点一个是培养学生在非遗文创产品设计上的创新创业意识与能力,通过承担非遗文化创意实践、产品模型制作、非遗文创案例解析等实训项目,开展深度校企合作,使得教学内容更加贴近生产和工作实际,同时将非遗文创相关的创业就业信息和政策传递给学生,形成适应新产业、新职业、新岗位的专业特色课程,不断拓展学生的视野^[4]。二是鼓励本土文创企业产业以非遗传承为主要目标任务,以研讨会、展示会、现场指导等形式,分享当前非遗文创市场实践与营销中新技术、新工艺、新思路等在非遗文创产品开发中的实际应用,加强社会非遗文创项目孵化与高校人才培养、科研工作、各类专项项目以及政府政策的全方位对接,从而使非遗技艺技能得到传承,实现优质非遗资源的共享。3个支撑点是校内工作坊的三个制度,一是双导师制,学院教师担任学生的任课教师,非遗传承人、企业精英等充当业务教师。二是实战演练制,利用SWOT工具,结合学生群体的学情和专业发展期望,找准非遗+文创设计的定位和目标,制定并实施适宜群体成长发展目标和年度研修计划;制定以PCK为核心的促进学生专业发展的培训策略,思考非遗视角下文创产品设计课程教学各领域的PCK知识,并基于PCK解读工作坊的各项活动,要求学生从学习什么、谁学习、

如何学习、学会了什么四个方面开展反思实施研究,进行工作式学习,从而完成专业提升研修。三是成果共享机制,及时传递工作室成员之间学习成果,交流工作室研究成果,集思广益的同时总结归纳^[5]。

三、非遗视角下文创产品设计课程教学模式创新

创新《文创设计》课程教学模式,推进“非遗+文创、项目进课堂、产品入市场”的项目化课程教学。挖掘非遗文化,依托非遗技艺,进行主题明确的项目化教学。培养学生掌握非遗文创的文化提取、创意方向、策划策略等艺术技巧,熟悉艺术创新、设计思路、工艺流程等设计方法,同时具备用户思维、市场思维、互联网思维等,提升学生非遗文创设计的岗位能力。为文化创意设计人才培养提供专业性指导和独立完整的教学体系,为传承民族非物质文化遗产提供教学资源库,研发系列壮锦旅游文创产品,打造旅游文创品牌。

(一)非遗+文创

鉴于传统非遗+文创课堂呈现碎片化传播、理论难以指导实践等问题,为让非遗文化更好地融入文创产品设计中,非遗文化更加系统且简单地为学生所认知,“非遗+文创”课堂应当以传承、传播、传新为理念,采用多学科交叉的角度,结合非遗文创产品创新方法,探索开发新课程体系。首先,关注非遗文创产品设计复合型人才培养,融合语言学、设计学、新闻传播学、数字媒体学、产品语义学等多学科知识,以非遗短视频制作能力、非遗理论知识能力、非遗文创产品美术设计能力、非遗文创产品市场推广能力、非遗技艺实践能力为教学目标,为学生提供完备的技能图谱;开发“三维度四阶梯”课程体系,即“三维度”围绕理论、技能、素养三个维度,打造思想引领、任务驱动、示范教学、任务指导、任务评价的课程教学模式,开发“专业培养+社团实践+社会培训+文创开发+研学体验+拔尖研习”多元化课程教育体系,用以探索非遗制作技艺和文化内涵,研究非遗的历史传承,并借助文化产品设计方法与原则,选定非遗资源特定主题,在文创产品设计中再现非遗的文化理念、艺术魅力以及多元价值,形成非遗教学产品及附属产品;“四阶梯”是指建立学段教学规划,有分层次渐进式的考量,如首先设置体验非遗元素学习任务,了解特色“非遗”技艺,其次设置学做非遗文创学习任务,观察并体验非遗文创操作流程,最后设置非遗文创产品开发与营销学习任务,亲手制作非遗文创作品,有序开展阶梯式培养。在教学内容上可分为三个方向,一是非遗元素的本土性传承,从技艺技能、工序流程、口头知识等其中梳理出特色所在,提取优秀的元素,应用现代视觉传达艺术对其进行重构与

转化；二是非遗元素的时代性发展，运用平面设计、多媒体设计等设计艺术，将非遗元素与新时代文化相融合，增添新的时代内容，展现新样貌新内容新形式；三是非遗元素的载体性创新，以新的载体对非遗元素进行扩展设计，在本身创意或再设计基础上改善其物化载体，打造出呈现非遗特色的生活实用品、艺术收藏品、文化娱乐物。在教学目标上可设为更具生活化的任务，如“五个一”：读一读、听一听、看一看、想一想、做一做。

（二）项目进课堂

借鉴项目式教学途径和方法，基于专业的教学标准，由校方发起非遗文创项目，以成果为目标导向，提出具体的工期、工艺材质、预算等项目要求，引导学生通过社会调研、需求分析、资料查阅、知识整理、制定设计方案、绘制草图、软件操作、创意产品设计、作品展示来模拟非遗文创产品设计工作流程，在此基础上了解非遗文创产品开发流程，明确非遗文创产品设计目标。此外，根据学情的不同将教学项目分为社会调研项目和产品设计制作实操项目，其中社会调研项目，可依据互联网资源进行非遗资源搜集与整理，有条件的可进行田野实践的学习，跟随任课教师或者校外企业人员到非遗传承基地、非遗文创产品设计中心等进行实际考察，实现对非遗文创资源的收集、调查、整理、编制，做到在做中学，并学以致用。产品设计制作实操项目可以工艺产品、平面产品、短视频产品等为项目类型，依据项目类型的不同分别设计不同的项目任务。以非遗文创平面产品设计为例，可创设平面产品策划、画面设计与调试、画面输出与修正、印刷与展品制作四类项目开发场景。将教学目标设置为从一项非遗项目内提炼特色，根据现代平面设计艺术以及相关文创设计实际案例进行头脑风暴，开发一项具有非遗文化特色且符合受众需求的平面作品，并掌握平面色彩、透视结构等知识。

（三）产品入市场

加入策展与推广实训的教学模块，通过展览策划、宣传活动设计、展出活动策划，提高学生的创新创业意识与能力；以产学研用合作机制、路演、技术推广、教育培训、行业竞赛等方式，与社会行业企业对接项目，邀请行业专家、投资人、技术转移机构、技术经纪人、中试平台等，对优质非遗文创项目进行“一对一”问诊和辅导，推动非遗文创产品设计成果市场化。同时运用数字化技术建设非遗文创展示平台，通过学院官方网站、微信公众号、工作坊等载体，打造非遗文创展示展厅，展示关于非遗文创作品传统

技艺、艺术形态、市场前景、文化内涵等信息。比如，可以借鉴以赛促创的方式，依托等赛事开展实践教学、科研攻关，让师生充分围绕广西文旅发展大会、广西文化和旅游宣传推广创意大赛等命题项目提交作品或方案，同加强对参赛师生跟踪指导，争取通过赛事成绩促进非遗文创产品的落地。

四、结语

非遗视角下文创产品设计课程教学改革，既有着资源、形势以及政策上的优势，同时也颇深新时代青年大学生的追捧与热爱。面对单学科体系、碎片化学习的影响，非遗视角下文创产品设计课程教学可以建立校内文创工作坊，开展名师带徒、技术创新、技能攻关、技能研发、成果展示、项目孵化、市场开发等活动，形成以校内工作坊为基础的教研工坊平台，以培养学生在非遗文创产品设计上的创新创业意识与能力、促进产学研用结合服务区域经济发展的切入点，以双导师制、实战演练制、成果共享制为制度构成的工作体系；推进“非遗+文创、项目进课堂、产品入市场”的项目化课程教学，开发“三维度四阶梯”课程体系，融入社会调研项目和产品设计制作实操项目，并着力推进非遗文创项目成果落地化。

参考文献：

- [1] 施伟萍,王怀岑.产教融合背景下“非遗文创产品研发式”教学改革实践研究[J].延边教育学院学报,2020,34(04):35-37.
- [2] 王莹,陈家骥,魏志宇.“大思政”背景下非遗文创产品的开发与营销策略研究[J].商展经济,2023(14):60-63.
- [3] 黄雪雯.新文科背景下以“双创”能力培养为导向的文创产品创意设计课程教学改革与实践[J].创新创业理论研究与实践,2023,6(19):52-55+66.
- [4] 刘磊.插画设计课程教学改革实践路径研究——以长治观音堂地域文化为导向的项目化课程实践[J].长治学院学报,2023,40(04):123-127.
- [5] 刘中华.吴文化在苏南高职艺术设计文创教育中的传承研究[J].美术教育研究,2022(21):161-163.

基金项目：2023年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目《“非遗”视角下壮锦元素在旅游文创产品中的应用研究》(2023KY1961)研究成果。

作者简介：黎小玲(1988—)，女，汉族，本科，讲师，研究方向：广告设计。