

以地方“非遗”为核心的设计专业人才培养

谭怡蕊 雷 莹

湖南工学院 湖南衡阳 421002

摘 要: 地方非物质文化遗产蕴含丰富的艺术价值和文化内涵, 将其融入设计专业人才培养体系具有重要意义。从设计专业学生的实践能力和创新思维出发, 通过产教融合、校企合作等多元化方式构建以地方非遗为核心的人才培养模式, 深入挖掘地方非遗文化元素, 将传统工艺与现代设计理念相结合, 促进设计专业学生对传统文化的理解和创新运用。建立多层次的实践教学平台, 开展非遗传承人进课堂、工作坊教学等特色项目, 激发学生创新创业热情, 通过项目驱动、成果转化等方式提升学生的市场运营能力和创业实践能力, 培养既懂设计又懂传统文化的复合型人才, 推动非遗文化的传承与发展。

关键词: 非遗文化; 设计人才; 创新能力; 创业实践

在文化传承与创新的时代背景下, 地方非物质文化遗产承载着独特的艺术价值和精神内涵, 将其融入设计专业人才培养体系成为高等教育改革的重要探索方向, 设计专业人才培养需要突破传统教学模式的局限, 建立起理论与实践相结合、传统与创新相融合的教育体系。以地方非遗为切入点, 通过整合教育资源、创新教学方法、搭建实践平台等多维度举措, 构建符合时代需求的人才培养新路径, 在培养过程中注重学生创新思维的培育和创业能力的提升, 引导学生深入理解非遗文化精髓, 探索传统文化的当代表达方式, 实现文化传承与创新的有机统一。

1 非遗文化融入设计专业教育现状分析

目前设计专业教育中非遗文化的融入仍面临诸多挑战。在教学实践过程中缺乏系统化的课程设置和标准化的教学方案, 多数院校仅停留在表层的文化符号运用和简单的工艺技法教学层面, 师资力量配备不足, 专业教师对非遗文化的了解程度有限, 难以深入挖掘其艺术价值和文化内涵, 实践教学资源匮乏, 与非遗传人的合作不够深入, 导致学生无法系统学习传统工艺技法。创新创业实践平台建设滞后, 学生作品与市场需求脱节, 缺乏将非遗元素转化为现代设计的实践经验, 教学评价体系单一, 难以全面评估学生的创新能力和实践水平, 校企合作机制不完善, 产业资源未能有效整合, 影响人才培养效果。在教学内容上, 过分强调技法传授, 忽视文化内涵的传递, 未能激发学生的创新思维, 跨学科融合不足, 缺乏与市场营销、品牌推广等相关知识的衔接, 限制了学生创业发展空间, 因此亟需构建完整的非遗文化融入

体系, 创新教学模式, 优化资源配置, 提升人才培养质量^[1]。

2 创新创业能力培养体系构建

2.1 课程体系优化与整合

课程体系优化与整合需立足设计专业特点, 构建“专业课程+非遗文化+创新创业”三位一体的课程架构。在专业基础课程中融入非遗文化元素, 开设《非遗图案创新设计》《传统工艺与现代设计》等特色课程, 针对不同非遗门类设置选修课程, 让学生根据兴趣选择传统陶瓷、木雕、刺绣等工艺专项学习, 引入创新创业类课程, 包括设计思维训练、创意产品开发、文创品牌营销等内容。采用模块化教学方式, 将课程内容细分为文化认知、技艺传承、创新设计、市场运营等板块, 便于学生系统学习, 注重理论与实践课程的比例配置, 增加实践课时占比, 强化动手能力培养, 建立课程资源库, 收集整理非遗项目资料, 开发数字化教学资源。

在具体实施过程中采取“递进式”培养模式, 低年级以文化认知和基础技能训练为主, 开设非遗文化概论、传统工艺基础等课程, 培养学生对传统文化的理解和认同。中高年级则以创新设计和创业实践为重点, 设置非遗创新工作室、创业实训等实践性课程, 强化创新创业能力培养, 同时建立课程考核评价体系, 采用作品创作、项目实践、市场效益等多元化考核方式, 全面评估学习效果。引入在线课程资源, 开发虚拟仿真教学系统, 实现传统工艺的数字化呈现和教学, 建立课程资源共享机制, 与其他院校和企业开展课程共建, 丰富教学资源, 通过系统化的课程体系建设为创新创业人才培养提供坚实的课程支撑。

2.2 实践教学平台搭建

实践教学平台搭建以培养学生实践创新能力为核心,构建多层次、立体化的实践教学体系,在校内建立非遗文化创新工作室,配备传统工艺制作设备和现代设计工具,为学生提供专业实践场所。设立非遗创意研发中心,引进先进设备,支持学生开展创新实验,与地方非遗传承基地合作,建立校外实践教学基地,让学生深入传统工艺制作现场,感受非遗文化魅力,组织非遗大师工作坊,邀请非遗传承人开展技艺展示和互动教学,实现“传帮带”式培养。开展创意集市、文创产品展销等活动,搭建作品展示和市场对接平台,建立创新创业孵化基地,为学生创业项目提供场地、设备和指导服务,通过多元化实践平台建设为学生创新创业提供良好的实践条件和发展空间^[2]。

2.3 创新思维培养机制

创新思维培养机制着重培养学生发散性思维和问题解决能力,通过多维度激发创新潜能。采用头脑风暴、设计思维等教学方法,引导学生突破思维定式,探索非遗元素的创新表达,开展跨专业联合创新工作坊,联合服装、首饰、视觉传达等相关专业,促进学科交叉融合,拓展创新视野,设立创新项目孵化计划,为学生提供创意构思、方案设计、样品制作等全流程指导。建立创新导师制度,聘请设计大师、非遗传承人担任创新指导教师,分享创作经验和设计理念,组织非遗创新设计竞赛,设置不同难度和类别的创新任务,激励学生突破创新,通过系统化的创新思维培养机制引导学生在传统与现代之间寻找平衡点,实现非遗文化的创新性转化。

为深化创新思维培养效果,构建“四位一体”的创新实践体系,第一,设立创新思维训练营,通过情境模拟、角色扮演等方式培养学生多维度思考能力。第二,开展创新方法工作坊,系统传授 TRIZ 理论、设计思维等创新方法,提升学生创新能力,第三,建立创新实验室,配备 3D 打印、激光切割等先进设备,支持学生将创意转化为实物,第四,组织创新创意沙龙,邀请各领域专家学者进行主题分享,拓展学生创新视野。同时推行导师组合制,由专业教师、非遗传承人、企业设计师组成指导团队,从不同角度激发学生创新灵感,通过项目实践、成果展示等形式搭建创新思维转化平台,实现创新价值,建立创新激励机制,设立创新基金,对优秀创新成果给予奖励,营造浓厚的创新氛围^[3]。

2.4 创业能力提升路径

创业能力提升路径关注学生创业实践能力的全面培养,构建完整的创业能力培养链条。开设创业实训课程,通过案例分析、模拟创业等形式培养学生市场分析、商业策划、运营管理等综合能力,引入创业导师团队,邀请成功创业校友、文创企业家进行经验分享和个性化指导,组织创业沙龙活动,搭建创业交流平台,促进创业经验分享和资源对接。开展创业项目路演,邀请投资机构、行业专家进行项目评估和指导,提升项目可行性,建立创业基金支持机制,为优秀创业项目提供启动资金支持,通过产学研合作平台推动学生创业项目与市场对接,实现创业项目孵化落地。

2.5 评价反馈体系完善

评价反馈体系完善注重多元化评价标准的建立,构建科学合理的考核体系。采用过程性评价与终结性评价相结合的方式,全面考察学生的学习成效和能力提升,建立创新创业能力评价指标体系,从创新思维、实践能力、市场认知、团队协作等维度进行综合评估,引入第三方评价机制,邀请行业专家、企业代表参与评价,提供市场化视角的反馈意见。设立作品展示与评价平台,通过定期展览、作品竞赛等形式展示学生创新成果,获取社会评价,建立追踪反馈机制,对毕业生创业情况进行跟踪调查,收集用人单位反馈,持续优化人才培养方案,通过完善的评价反馈体系为人才培养提供有效指导和改进依据。

3 设计专业人才培养模式创新

3.1 产教融合培养机制

产教融合培养机制强调教育资源与产业资源的深度融合,打造“产学研创”一体化培养模式。建立非遗文创产业联盟,整合设计企业、非遗传承基地、创意园区等多方资源,形成资源共享、优势互补的协同育人网络,设立产教融合实践基地,引进企业生产项目进课堂,让学生参与真实项目设计和开发过程,开展订单式人才培养,根据企业需求设置培养方向,实现精准培养。建立双导师制度,校内专业教师与企业设计师共同指导学生,实现理论与实践的有机结合,组织学生深入非遗生产一线,了解工艺流程和市场需求,积累实践经验,通过产教深度融合培养符合产业发展需求的应用型人才,提升学生就业创业竞争力^[4]。

3.2 校企协同育人模式

校企协同育人模式注重校企资源的优势互补,构建双赢的合作机制,签订校企合作协议,明确双方责任和权益,保障合作的持续性和有效性。共同制定人才培养方案,企业参

与课程设置、教学内容和考核标准的制定,提升培养方案的实用性,建立企业研发中心校内分中心,引进企业研发项目,为学生提供参与产品研发的机会,设立企业奖学金和创新基金,激励学生参与创新实践。开展企业专家讲堂,邀请企业设计师进行专题讲座,分享行业前沿动态,组织假期企业实习,安排学生到合作企业进行岗位实践,积累工作经验,通过校企深度协同实现教育链和产业链的有机衔接,培养适应市场需求的创新型人才。

为深化校企协同育人效果,建立多层次合作机制。设立校企联合创新工作室,企业设计师定期进驻指导,开展项目式教学,组织企业设计竞赛,由企业出题、评审,选拔优秀设计人才,建立校企人才双向流动机制,支持教师到企业挂职锻炼,企业技术骨干担任兼职教师。开展订单式培养,根据企业用人需求设置专业方向,实现精准育人,建立产品研发合作机制,学生参与企业新产品开发全过程,培养实战能力,通过深度协同实现校企资源共享、优势互补,提升人才培养质量。

3.3 项目驱动教学方法

项目驱动教学方法以实际项目为载体,将设计理论学习与实践应用紧密结合。选取地方非遗特色项目作为教学案例,设置不同难度层次的设计任务,引导学生从项目调研、方案设计到成果呈现的全过程实践,采用团队协作方式,组建跨年级设计小组,培养学生团队合作和项目管理能力,设置项目工作坊,通过头脑风暴、方案研讨等形式激发创意灵感。引入企业真实项目,让学生参与非遗文创产品设计开发,体验完整的项目运作流程,建立项目考核机制,从创意创新、技术运用、市场价值等多维度评估项目成果,通过系统化的项目驱动教学培养学生综合运用专业知识解决实际问题的能力,提升实践创新水平^[5]。

3.4 成果转化推广途径

成果转化推广途径着重构建设计成果转化为市场价值的有效通道,建立非遗文创产品孵化中心,为优秀设计作品提供产品化支持,协助学生完成从创意到产品的转化过程。搭建电商运营平台,开设非遗文创产品专区,为学生提供作品销售渠道,组织参与文创展会和设计周活动,扩大作品影响力,对接市场资源,建立知识产权保护机制,为优秀设计成果申请专利保护,维护创新权益。开展品牌孵化计划,扶持学生创立个人品牌,打造特色文创产品系列,通过新媒体平台进行推广营销提升产品知名度和市场认可度,构建完整

的成果转化机制,实现创新设计价值最大化,激发学生创新创业积极性。

4 结语

设计专业人才培养与地方非遗文化的深度融合,为创新创业能力培养提供了新思路和新方向。通过构建完整的培养体系整合多方资源,创新教学模式,搭建实践平台,培养学生的创新思维和创业能力,在教学实践中注重理论与实践的结合,传统与现代的融合,艺术与市场的对接,为学生提供全方位的发展空间。培养既具备专业设计能力,又深谙传统文化精髓的复合型人才,既能传承和弘扬非遗文化,又能推动非遗文创产业发展,实现文化传承与创新的良性互动,这种培养模式的探索和实践,将为设计教育改革提供有益参考,为非遗文化的创新发展注入新活力。

参考文献:

- [1]郝秀丽.非遗如何进入高职教学的民族志研究——以宝鸡职业技术学院凤翔泥塑教学为例[J].职业技术教育, 2023, 44 (11): 29-36.
 - [2]沈奕.基于地方非遗的中职特色专业课程建设研究——以Z职业技术学校彩灯设计与制作方向为例[D].广西壮族自治区:南宁师范大学, 2020.
 - [3]左迎颖.非遗实践的三个感想[J].天工, 2023, (14): 1-1.
 - [4]兰珂.乡村振兴产业学院模式下设计服务地方非遗的教育探索——以壮族织锦为例[J].西部皮革, 2024, 46 (08): 76-78.
 - [5]左迎颖.非物质文化遗产高层次创新实践人才培养研究[J].天工, 2023, (16): 18-20.
- 作者简介:谭怡蕊(1994.10-),女,汉族,湖南衡阳人,硕士,讲师,研究方向:文化遗产研究、美术理论、文创设计;
- 雷莹(2004.10-),女,汉族,湖南郴州人,本科在读,研究方向:工业设计、文创设计。
- 本文系湖南省教育厅“2024年湖南省大学生创新训练计划一般项目《衡韵创意工作室——小城文创设计服务模式研究》”(项目编号:S202411528080);湖南工学院“2024年湖南工学院校级教学改革研究《地方“非遗”融入设计专业应用型人才培养模式研究项目》”(项目编号:JY202409)研究成果。