

馆校共建视角下品牌设计课程文化传承与技能创新研究

李娟 曾普霞 邓尚科

娄底技师学院 湖南娄底 417000

摘 要：馆校共建主要是在技工院校的品牌设计教学中注入博物馆文化，其不仅能够丰富专业内涵，而且对于培养学生设计创新能力也具有积极作用。以此为基础，本研究以馆校共建视角为框架，通过运用博物馆的艺术品、文物、非物质文化遗产技能与视觉文化等元素，建构“文化与手艺传承+能力建构”双轨提升的同步学习机制。旨在为技工院校的设计课程教学提供实践案例，也为博物馆教育对职业教育的深层应用与挖掘提供参考和借鉴，以便于为探索文化传承与科学技术共生发展提供一条新路径。

关键词：馆校共建；品牌设计；课程文化；传承与技能；创新研究

随着文化自信的提升与职业教育的改革，技工院校对技能培训与文化教育的深度融合重视程度逐渐提高。在此背景下，“馆校共建”现已逐步成为提升技工院校学生素质的有效途径。品牌设计是技工院校视觉传达类教学中的专业课程，带有较强的文化属性，且具备创造性。单一的教科书案例学习过程缺少原始文化内涵，学生对文化理解、视觉表现手法的创意与文化元素的转译存在不足，欠缺文化融合能力。而在“馆校共建”模式中，学校可通过博物馆实践活动、主题宣讲、实地参观、集体创意设计等形式来对学生进行文化基础学习，使学生在掌握品牌设计手法与步骤的过程中提升文化体验与文化通识能力，使其创新设计更具有文化基因与活力。因此，本研究立足“馆校共建”，探究如何将博物馆资源有效地贯穿在技工院校的品牌设计课程中，以期构建一种既有文化涵养又有高精技术与创新活力的课程教学体系。

1 馆校共建机制设计

1.1 共建组织结构的构建

高效协同是馆校共建机制的有效保障。为此，技工院校需要与博物馆共同建立“馆校共建工作委员会”，由学校专业领域负责人、教坛骨干、博物馆教育专家和文化研究者等人员构成，主要对合作进行目标确定、教学内容设定、教学评价标准制订等。同时，工作委员会定期共同商议讨论，就课程需求、课程安排、资源管理、项目推进等问题达成一致意见，实现馆校共建工作从单次合作到常规化工作运转的转变。同时，学校负责教学计划执行、学生管理、

教学课程规划；博物馆负责文化供给、专业讲解、文化教育活动策划。保证职责分明、合作协同。

1.2 馆校合作运行机制的建立

馆校合作中运作机制的建立有利于两者间的通力合作。具体实施中，第一，共享资源方式可由博物馆向学校展开，提供品牌设计课程所需的博物馆展示空间、文物图像资料、文化成果和科研成果，技工院校则将学生作业、设计作品或者文创产品返回给博物馆，用作展览、文创制作或者公共教育活动，促进资源的双向打通。第二，人才互补方式可以弥补对方不足，博物馆的从业人员可以通过担任授课助教或者定期举办专题讲座的方式参与学校课堂讲解，学校教师亦可以作为协办、策展或者文创制作团队的一员参与到博物馆的项目中来，从而相互学习，共同提高。第三，活动共创方式可以利用联合举办品牌设计大赛、文化主题工作室、完成文创设计作业、进行策划实践的方式展开，可让学生于实际文化中进行品牌设计，从而提升其创意水平和文化认知水平^[1]。

1.3 课程资源的联合开发

馆校双方一起建立文化教育资源可持续利用架构是重要内容。第一步，要以博物馆广博收藏为基础，建立“文化符号库”“文物纹样库”“传统文化色卡”等数字化资料库，以补充品牌设计课程的文化教学资源，促进文化符号的具体可视化；第二步，学校需要与博物馆联合开发“博物馆主题品牌课程包”，其中涉及博物馆文化手册视频、文化标志分析实例、设计任务、评估准则等，其有利于资

源体系的统一,易于推广;第三步,可以通过研究之旅、主题讲座、非物质文化遗产体验课程、实地考察等方式将博物馆文化背景转变为教书育人的课堂,在真实情境中提高学生文化能力和设计能力。

2 品牌设计课程的文化融入路径

2.1 文化符号的提取与结构化训练

促进课程的文化融入,首先需要帮助学生从博物馆的产品中选出符号标识,对其进行条理化的拆分、形式化的解读,让学生在面对实体物品、纹样规律、机械造型、色彩搭配等多种文化和元素时,能够构建符号认知体系。教师可以采用“符号拆解—图形分析—文化意义—再设计”的方式教学,教育学生如何在分析传统文化的设计规范、纹样构成规律及色彩意象的过程中掌握文化图形的视觉特征,从而进行从文化意识到品牌设计的成功切换。此环节有助于增强学生的文化意识,同时也可以用作后期品牌设计视觉体系构建的素材。

2.2 传统文化的故事化表达与品牌叙事构建

一个品牌的打造不只有形式,还需要价值的支撑,因此,在文化与教育的融合中,应当指导学生把博物馆文物的历史故事、人物的精神、文化内涵与品牌故事对接起来,在研究文物的历史背景、文化传统、历史事件时,了解该如何将传统文化的内涵融入品牌理念、品牌故事以及价值定位中,以便于形成文化内涵的品牌叙事形式。“一件物器的文化故事”可以变为品牌“初心”“责任感”“情感关系”的关键性文字素材,使品牌在造型之外还具备深刻的审美内涵,同时能增强品牌设计的说服性和文化传播力。

2.3 文创思维与品牌设计的融合性训练

将博物馆文创项目实践情况与品牌教学内容相结合,可有效提升学生对文化资源创造性的认知水平。文创设计的宗旨是将文化与实际使用相结合,这正是品牌设计的宗旨。因此,该课程可以在对博物馆已有文创项目研究的基础上,带领学生参与文创衍生产品设计工作,借助文物图案、历史符号、文化故事等元素,将文化转换成品牌标志、商品包装。这样既可强化其文化阐释力,又能让学生掌握如何利用文化满足商业市场消费需求,进而促使品牌视觉改良。

2.4 地方文化资源在品牌设计中的创新应用

地方性博物馆作为当地文化的代表性机构,其文化内

涵具有区域性,具有文化属性,这意味着将地方文化、人文历史融入品牌设计课程,能进一步拓展学生创意和发挥想象的空间,从中获得灵感去设计体现当地特色的设计作品。教师可以引导学生通过实地考察、民俗调查、参与非物质文化遗产活动等方式深入挖掘本土文化的艺术特点及其深远影响,从而结合当地传统文化的特色,建立当地品牌形象、乡村品牌或地方性文化创意产品系统^[2]。此过程中,学生还能够发现传统审美观念的适用性语境,进而使学生设计的作品更具文化属性及创新性。

2.5 数字化文化资源的可视化利用与设计创新

随着科技的发展,各大博物院努力将收藏的文物进行数字化处理,这就使品牌设计课受益匪浅。教师可以鼓励学生运用数字化花纹库、三维古物模型、虚拟展览厅等资源来进行二次设计,从而让文化认知和设计产生更直接的效果。这些数字化资源不仅方便了民众参观文物,也为品牌设计提供了更广阔的创作空间,例如,可以用VR技术搭建品牌使用场景或用数字纹样构筑动态LOGO,这种数字化手段可以极大地提升学生的视觉设计能力,使学生在文化和现代科技的碰撞下形成当代化的表现形式。

3 馆校共建环境下的技能创新教学策略

3.1 基于真实文化项目的项目式教学

PBL项目学习可以安排学生亲身体验真实的文化生活,模拟真实的职场工作过程,让学生获得动手操作能力和创新能力。具体实施中,学校可以运用博物馆庞大的历史文化资源,创建一些与博物馆展览活动、创意产品设计开发或文化传播活动相关的品牌设计项目,并指导学生小组内部自主组建“任务驱动式”学习模式。例如,某地博物馆计划举办一场传统文化艺术方面的展览,学校安排学习小组,指导其独立负责整个展览的视觉标识系统建设,这包括展板、小传单、纪念品外包装等,要求是既能有效保持品牌的整体形象,又能体现文化意义。学生需要积极接触博物馆专职工作者,了解文化及市场现状、不断修正策略,最终完成具有整体性且有自己特色的品牌设计作品。这对提升学生的跨学科沟通、项目管理、创新设计综合能力很有意义,能加强他们对文化与技术结合的研究。

3.2 依托博物馆场景的情境式沉浸教学

在博物馆具体的文化情境下进行品牌设计教育,可以为学生提供一个直观、直接的教学环境。在具体实施时,

可以让学生在博物馆展览现场的文化氛围中进行直观地学习,情境式教学能帮助他们直接感知文化的造型特征和美学特征。例如,在对中国传统陶瓷进行设计元素研究的过程中,可以让学生到陶瓷展览现场,观察陶瓷的造型比例、颜色过渡和装饰纹样细节。教师根据学生看到的情况,让学生用绘画、摄影的形式将视觉信息带到课堂,师生一起讨论将文化和符号转化为现代品牌表达的可能性,使学生通过深度实践积累感官经验与文化认知,提高用传统文化元素创造现代化品牌语汇的能力,同时更有利于激发学生的创意思维,还有助于提升学生的文化归属感与设计文化使命感^[3]。

3.3 跨界融合的设计思维训练

品牌塑造既是视觉传达的技艺表现,也是跨领域的整合思维体现。因此,馆校合作可以建立合作平台,为学生提供艺术空间,促进以创新为特征的设计教育。具体实施中,教师可以将文化及历史的研究、材质的技术处理、市场的需求等多方面因素引入课堂中,对学生进行“理解文化内涵+构思新创意”的双重思维训练。可以通过头脑风暴法、制作概念图、为客户做形象设计、情景模拟等方式,让学生从多维度对文化资源和设计指向做出认知与判断。例如,开展“地域特色遗产品牌”项目,指导学生展开设计,学生需要对所在地域的文化核心价值观及现代消费群体的诉求、技术是否可行进行全面分析,随后提出新的品牌符号及产品策略方案。这种跨界融合的思维训练,有利于学生打破习惯性单向性思维,提升对复杂设计问题的一体化解决方案能力,并显现出品牌设计的整合创新特征。

3.4 数字化技术赋能下的技能创新训练

伴随科技创新不断推进的数字化发展,博物馆数字资料成为技工院校品牌设计教学重要的技术创新内容。以数字化博物馆文物及3D扫描建模虚拟技术以及虚拟现实(VR)设备等工具为基础,学生可打破物理界限,细致观察文化的细节,并可以利用数字化技术进行创作设计。例如,以“数字敦煌”理念为基础的作业,学生可收集数字化的敦煌壁画图片,提取颜色和纹样设计,进而使用专业的设计软件将他们再创建成为有动感的品牌形象 logo 甚至是数字化的品牌体验平台。而 VR 技术为设计出浸入式品牌体验场景,让其深入了解品牌在不同空间、媒介上的品牌魅力^[4]。这种数字化技术不仅丰富了设计的外延性,而且加强了学生数字设计能力,满足品牌对有创意的视觉设计及互动要求。

3.5 多角色互动评价机制促进技能反思与改进

在馆校合作过程中,必须构建多元化的评估体系,参与对象可以包括技工院校教师、博物馆文化专家、行业设计师以及学生本体。多角色互动评价机制可促进学生学习能力的全面提高。例如,创意设计的专业展评审过程中,博物馆人员关注的是作品的文化要素表达是否精准、有序,教师关注的是技术的运用与表现效果,艺术家关注的是市场的真正需求与创造力。而学生也可以在博物馆中参观,指出博物馆在展品陈列等方面存在的不足等。这种多角色互动评价可以给学生提出更加具体的学习反馈,加深学生的审美内涵^[5]。此外,还可以鞭策教育团队不断反思自己的教学资料以及教学手段,保证品牌设计课程能够在品牌文化和品牌技术的创新上进行持续的修正。

4 结束语

随着文化自信的不断增强和职教改革的进一步深入,校企合作已成为打造品牌设计课程创新的主要路径,利用博物馆丰富的文化资源应用于品牌教学,不仅可以显著提升课程的文化内涵和含金量,也能够极大地促进学生设计能力的培养。在校企合作模式下,推动职业教育的文化和创造性发展,在未来有很大的想象空间。作为技术院校需要更加积极主动和博物馆合作,寻求更加丰富、更加立体的教育教学方法,促进文化的数字整合、分享,加强教师跨界发展,形成开放、富有创造力的设计师培养体系。

参考文献:

- [1] 陈守明.以品牌设计为核心的岭南非物质文化遗产教育传承研究[J].湖南包装,2024,39(6):182-185.
- [2] 陈燕华.以品牌设计课程为核心的中等职业学校非遗教育传承研究[J].国际公关,2024(19):161-163.
- [3] 沈娅.基于传统“民艺”的《企业品牌形象设计》课程实践路径研究[J].时代人物,2024(35):208-210.
- [4] 庞娇.非遗传承与推广视角下自贡盐文化研学旅游的发展路径研究[J].河北旅游职业学院学报,2025,30(1):85-90.
- [5] 张子敏,麻天骢.优秀传统文化在高职院校文化品牌建设中的渗透探研[J].成才之路,2025(22):125-128.

基金项目:湖南省人力资源和社会保障厅 2025 年省技工教育教研课题“技工院校与博物馆共建《品牌设计》课程策略研究与实践”(编号: jykt202535)。

作者简介:李娟(1980.11-),女,汉族,湖南省娄底市人,中央党校硕士,讲师,研究方向:思政教育。