

“工作坊”提升大学生文创设计能力的实践研究

曹孟莎 王兆喆

湛江科技学院 广东湛江 524000

摘要: 本文基于对地域文化融入设计课堂的现状分析,探讨文化创意产品设计的“工作坊”项目化教学模式,从实践出发,力求在提高学生设计能力的基础上,增强学生学习传统文化的兴趣,培养爱国情怀,树立民族自信,为传统文化的现代性表达寻找新思路。

关键词: 文化创意;教学模式;文创设计;实践研究

文化创意产业作为21世纪最具创造力的新兴产业,经过近年来从业人才协同努力与推进,成为我国经济增长的又一发展方向。文化创意产业,以创意概念为核心,针对文化知识形成的完整产业链,充分挖掘中华优秀传统文化,跨学科、跨行业,具有普适性且利于传播。相关高校应结合市场,整合教学资源,建立“工作坊”项目化教学模式,帮助学生提升文创设计能力,突破学科及专业知识的局限性。

近年来,“工作坊”模式教学在高等院校的艺术类课程多有应用,已逐渐从“教学方法的实践探索”转到“课程内容的提升与转换”,充分融入地域文化,从培养学生创意能力出发,进行非遗文化的现代设计转化。这也是构建地方高校设计类专业特色教学体系的关键探索。所以,地域文化融入设计课堂的项目化教学研究亟需进一步提升和深化。李莉在《基于文创设计实践课程的整合创新教学模式研究》指出,文创设计实践课程教学应建立与发展相适应的教学模式,立足学科交叉与资源整合,突破专业局限性,培养跨专业的实践型综合设计人才。沈婷在《基于工作坊的环境艺术设计课程教学成果转化探索》一文中,阐述了环境艺术设计课程教学的相关问题,基于“工作坊”的教学过程,提出实现课堂教

学成果的转化方式。本文以粤地文化的文创设计创新为切入点,结合“工作坊”项目化教学模式,将问题聚焦化,使学生在探讨和实践中提升自我,提升学生的综合能力与文化素养。

一、地域文化融入文创设计课程的教学现状

文化创意产业是后工业社会基于本土文化资源实现真正逆袭、掌握自己话语权的重要平台。文创设计课程,是从文化创意、设计创新的角度,全方位展开对优秀传统文化的挖掘与应用。通过对文化的了解、学习及创新设计,不断为中华文化注入活力,使学生掌握创意设计的方法,提升创造力。纵观高校艺术类相关设计课程,尚存有不足。

1. 教学方式缺乏创新性,难以激发学习兴趣

传统设计课程大多采用“先理论,后实践,再指导”的教学方式,学生较为被动,难以激发学习积极性,接收知识的维度较为单一,缺乏思维的创新与拓展,难以把握本土文化的精髓。

2. 学科间缺乏互通,文创设计与现实脱节

不同学科缺乏联系,统一学科课程关联性少,对课程组织的组织与规划有待提高,应融合政府、企业、设计工作室等多方力量,展开合作型教学,进行项目化运作。

3. 缺乏资源保障与经费支持,教师认知水平局限

多数教师会在设计课程中融入本土文化的相关教学,但由于教学资源的局限,学校层面缺乏相关支持,少有经费,致使本土文化融入课堂教学占比较少,或浮于表面,难以深化。另外,教师对本土文化认知的深浅,也决定教学效果是否理想。

二、地域文化融入文创设计课程“工作坊”项目化教学模式的实践分析

文化创意设计并不是对某一种文化形式的简单借鉴和模仿。在系统教学中,应对文化信息的相关形式与知识内涵有较为深刻的认识与理解。项目化的学习,是一

基金项目: 2019年广东海洋大学寸金学院创新强校项目(CJ19CXQX013);2021年广东省普通高校青年创新人才类项目(2021WQNCX114);2021年校级教育教学改革项目(JG2021144);2021年校级教育教学改革项目(JG2021147)。

作者简介:

1. 曹孟莎(1989—),女,汉,山西运城,湛江科技学院讲师,研究方向艺术设计。
2. 王兆喆(1991—),女,汉,河南郑州,湛江科技学院讲师,研究方向艺术设计。

种以学生为主的教学方法，充分鼓励学生自主探索，通过发现问题、解决问题来获得深层次的知识体系。“工作坊”项目化教学模式，利于学生搭建团队，展开跨学科协作，多角度广泛调研、讨论，激发创造力，产出高质量的项目成果，也使学生获得极大的设计成就感。笔者通过对多年设计教学的反思与总结，发现个别学生在文创设计过程中，会因各类问题，导致作品缺乏时代审美与创新。笔者将从以下几个重要方面进行实践分析。

1. 地域文化融入文创设计课程的教学内容及体系构建
教学体系的构建是一个系统工程，涉及教学内容的更新及教学模式的改革、创新等。首先，在课内，可根据学生认知水平高低分前后两阶段。

(1) 从本土地域文化的概念及普及性知识入手，引导学生理论联系生活，提高情感共鸣。譬如广东应用型高校生源多为广东籍，长期的生活成长离不开本土文化的浸染，对家乡文化本就有切实的感受。但针对错综复杂的本土文化内容如何甄选与讲解，使教学内容的效用最优化是关键。就笔者“粤西传统文化现代服饰设计工作坊”的课堂实践来看，可以将本土文化进行分类梳理，在课程导入阶段，对粤西文化进行民俗、民食、民居、民服等分类介绍，通过对本土文化类型的阐述，引导学生发现自身兴趣点，自主挖掘专项文化的起源与发展、形式风格及文化内涵，加深学生对某一文化的认知。

(2) 本土文化主题的案例分析，通过对文化元素的提炼与加工，融合现代设计理念，开发相适应的文创产品。此部分将设计构思与步骤完整呈现，有助于学生理解设计思路，拓展思维，学会古为今用、融会贯通的设计方法。通过文字、图片、视频等各种形式记录，在概念的基础上引导学生推理判断，小组协同讨论，进行思维发散，把握项目文化特征的结构、规律和属性，对提炼的文化元素进行创新演绎。

课外作为课内教学体系的有力补充，地域文化的设计课程理应扩展到课外。地方高校借助地缘优势，譬如学生可以通过参观本地博物馆、非遗文化馆和听取文化讲座、观摩非遗展演等方式，加深对本土文化的直观认知。另外，线上资源的丰富性，可进一步开拓学生视野，对专项文化有更深入更全面的了解。比如了解同类文化在不同地域的差异点。

2. 地域文化融入文创设计课程的教学方法与步骤

以“工作坊”项目化教学模式进行展开说明，本次课程开设于服装与服饰设计专业第三学年上学期。进入此阶段的学生已具备基本的设计技能与调研能力，但在文化内涵和设计深度上稍显欠缺。因此，课程教学以专

项文化内容为切入点，借助文化创意产品的开发，尽可能地挖掘文化精髓，通过图源提取、图元再造、产品开发，帮助学生展开思维风暴，掌握地域文化元素的现代设计转换。

(1) 项目调研

学生根据教师对地域文化的广泛介绍，分小组选定专项内容，比如陈家祠建筑文化。学生根据选定的专项内容进行实地考察，收集相关文献、网络资源、图片及影像等，完成调研报告。从结果来看，不少学生仅是对收集图片与文字的堆砌，缺乏自主的思考与梳理。教师应通过解析与引导，指导学生自主分析归纳。比如形式上，可通过工艺类别划分为石雕、木雕、砖雕等；也可通过图案题材划分为植物、动物、人物等；内涵上，则更注重学生对人文精神的挖掘，包含民俗、历史、寓意等。当然，也少不了对传统造物形态的美学分析。比如造型技法、配色、构图等。

(2) 艺术图源的选择与提取

学生根据前一阶段的归纳，选择相应的图源进行线稿提取。本阶段教师不做过多干涉，形式美观、寓意深刻的图源形态都可选择，意在提升学生思维创新与设计提炼的能力（图1）。

图1 陈家祠建筑装饰——金鱼图案
(学生：陈雅佳)

(3) 艺术图元的再设计

学生经过图源的提取，积累了大量的设计素材与基础构思。本阶段教师引入“整合创新”理念，指导学生通过解构、夸张变形等方式，对提取的线稿素材进行再设计。图2中，将陈家祠建筑中状元郎的人物形态，进行局部夸张、几何概括，显得萌态十足。

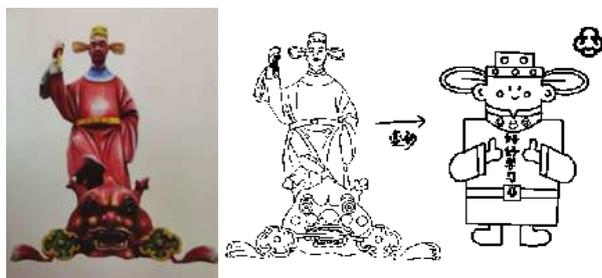

图2 陈家祠建筑装饰——人物图案再设计
(学生：郑绿焯)

(4) 图元再设计下的文创产品开发

学生经过图元的再设计, 绘制出大量可选用于文创设计的创意图案, 本阶段教师应引导学生结合图案的语义形态, 深挖内涵, 找准文创产品开发的创新立意点, 使其创意贴合市场, 满足人们的精神诉求。图3选用了鳌鱼形态, 先将图源进行线稿提取, 再将线稿造型进行概括简化。后截取鳌鱼头部进行图元再设计, 采用翻转镜射的方式, 框以圆形构成铜钱状图案, 加之, 鳌鱼是龙生九子之一, 故有“独占鳌头”之说, 寓意高中状元, 可谓是“才”“财”双全(图3)。

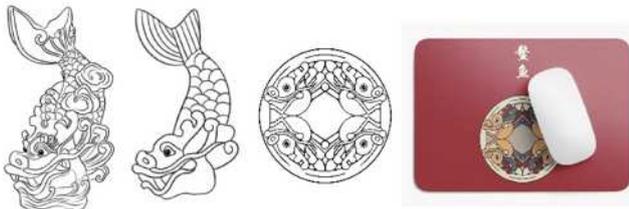

图3 陈家祠建筑装饰——鳌鱼图案的鼠标垫设计
(学生: 吴纯燕)

(5) 分小组项目汇报

此阶段, 每一专项小组制作一个完整的PPT提案, 其内容包括专项文化分析、产品系列的开发构思、步骤说明、使用场景等。在最终的课程阶段, 学生将进行分

组汇报, 要求每组成员将自己开发设计的文创产品, 选择两种进行实体化展示, 教师点评, 学生互评。

三、结语

文化创意产业的迅猛发展, 对设计教学提出更高要求, 笔者以“工作坊”项目化教学模式将地域文化融入文创课程之中, 既能提升学生对传统文化的关注, 又能补充和完善设计课程知识体系, 引导学生拓宽视野, 为学生提供自主探索学习的空间。另外, 受制于课程时间有限, 个别同学文化基础薄弱等因素, 未免会有些设计停留于物质的形式表面, 难有文化内涵的理解与诠释。

总之, 想要真正将传统文化合理科学地融入现代设计产品, 为中国时尚大国形象注入一股力量, 仍需各大高校不断更新教学理念, 积极迎合文创产业市场的需求, 培养出更多的创新创意人才。

参考文献:

- [1]李莉. 基于文创设计实践课程的整合创新教学模式研究[J]. 湖南包装, 2017, 32(03): 146-149.
- [2]沈婷. 基于工作坊的环境艺术设计课程教学成果转化探索[J]. 北京印刷学院学报, 2020.
- [3]李佳. 提升工业设计专业大学生创新思维能力的教学案例设计与研究[D]. 齐鲁工业大学, 2021.