

高校文创产品设计课程的教学改革研究

冷莹

(景德镇艺术职业大学, 江西 景德镇 333000)

摘要: 随着文旅市场的蓬勃发展, 以及人工智能等数字技术应用的日益广泛, 文创产品迎来了新的发展机遇。在此背景下, 高校作为培养文创产品设计专业人才的主要途径之一, 也应顺应时代发展和市场需求, 对课程教学进行改革创新, 以提升人才培养质量。基于此, 本文将浅析高校文创产品设计课程教学改革的必要性, 以及教学现状, 并探讨高校文创产品设计课程教学改革策略。

关键词: 文创产品设计; 课程教学; 改革策略

文创产品是一种对文化资源的创新体现形式, 在对文化进行深入理解和独特诠释的基础上, 融入创新设计理念、精湛的工艺技术、信息技术手段和现代审美需求, 从而成为连接文化与市场、艺术与生活的桥梁。高校文创产品设计课程是培养学生的创意设计理念、视觉转化能力与设计表现能力, 引导学生创造出具有文化内涵和市场竞争力创意型文化产品的一门课程。新时代下, 随着人们对文创产品的要求与需求的提升, 高校文创产品设计课程也应调整人才培养目标, 创新教学模式, 为市场行业输送更多高素质文创产品设计专业人才, 推动文旅产业的繁荣发展。

一、高校文创产品设计课程教学改革的必要性

(一) 适应文创产品产业快速发展的需求

当前, 随着社会经济的发展, 人们对于具有文化内涵和艺术价值的文化产品的需求也在不断增加。文创产品以其独特的文化魅力和创新设计, 成为满足消费者文化需求和审美追求的重要体现。尤其在文旅融合不断深入的背景下, 消费者对于具有地方特色和文化属性的产品越来越感兴趣。同时, 随着电子商务为人们带来更加便捷的服务, 越来越多人选择在线上平台购买文创产品, 甚至数字文创产品, 文创产业形势一片大好。对此, 高校文创产品设计课程也应适应文创产品产业的快速发展, 对教学进行改革创新, 从而培养出符合时代要求的文创产品设计人才。

(二) 提升课程教学质量与学生创新能力

文创产品设计是一门注重理论知识与实践操作结合的课程, 在教学中教师通过项目化教学、案例分析等多样化教学方式, 让学生在实践中掌握文创产品设计的方法和技巧。在互联网时代下, 新的文创产品设计理念和技术不断涌现。高校文创产品设计课程教学改革应紧跟时代步伐, 将最新的设计理念和技术融入课程内容中, 使学生能够及时了解和掌握文创行业的前沿动态, 提升教学内容的时效性和实用性。同时, 教师还应鼓励学生发挥想象力, 进行个性化创意设计, 并提供专业指导和反馈, 以提升学生的创新能力, 增强他们的就业竞争力。

(三) 满足学生的个性化发展需求

人工智能、大数据等信息技术已广泛应用于高校教育中, 教师可以借助互联网资源、线上教学平台, 为学生提供更多优质的学习体验, 这不仅能及时更新文创产品设计课程的教学资源, 还有助于学生通过自主探索, 找到适合自己的学习方式。通过教学改革, 教师应更加注重学生的个性化学习需求, 比如让学生根据自己的兴趣和特长获取学习内容和资源, 参与不同类型的文创产品设计项目。另外, 文创产品设计涉及产品设计、平面设计、历史文化等多门学科知识, 教师也可以在教学改革过程中, 引导学生与其他专业学生进行合作, 在提升自身跨学科知识能力的同时, 拓宽自己的思维视野和知识面。

二、高校文创产品设计课程教学现状

(一) 信息化教学应用仍需优化

在当前的高校文创产品设计课程教学中, 信息化教学工具和资源的应用已成为提升课程教学质量和学生学习效果的重要手段。然而, 部分教师的信息化教学能力仍存在较大的提升空间, 对信息化教学的应用也需要进一步优化。一方面, 尽管许多教师在教授文创产品设计课程时应用了线上教学平台, 但对于平台的功能并没有充分利用, 从而影响了学生的学习体验和学习效率。另一方面, 部分教师在为学生提供信息化文创产品设计课程学习资源时, 往往采取“一刀切”的方式, 忽视了不同学生的兴趣特长和学习能力, 从而导致部分学生并没有获得适合自己的学习资源, 无法充分发挥信息化教学应有的优势。

(二) 校企合作产教融合相对薄弱

校企合作产教融合是高校文创产品设计课程教学的重要教学策略, 但部分高校在实际开展中, 存在校企合作较为形式化的情况, 导致产教融合效果并不理想。比如, 教师在与文创企业合作过程中, 缺乏有效的资源共享机制, 以及明确的人才培养目标。使得学生接触到的案例资源和培养要求与实际行业需求存在一定的滞后性。另外, 许多高校与企业合作的方式主要为项目委托、实习实训等, 这虽然为学生提供了实践机会, 但由于缺乏深度参与和持续互动, 学生在实践过程中获得的工作经验十分有限, 难以达到预期的教学效果。

(三) 学生创新能力培养有待提升

部分高校在文创产品设计课程的设置上仍沿用传统的教学模式和内容, 忽视了随着文创产业转型升级, 新技术、新理念对设计领域的影响。长此以往, 学生不能及时接触到行业前沿动态和最新技术, 限制了学生的创新思维发展。另外, 部分高校存在理论教学课时比重较高的情况。虽然理论知识是学生专业学习的基础, 但没有充分的实践机会来践行所学的理论知识, 学生的专业能力将止步不前。此外, 目前的高校文创产品设计课程教学考评体系更侧重于对学生成绩的关注, 不能准确评价学生的创新思考和自主探究能力等方面, 这不利于学生创意策划能力、实践创新能力的提升。

三、高校文创产品设计课程教学改革策略

(一) 结合行业发展, 优化高校文创产品设计课程教学内容

随着社会对文创产品需求的不断增长, 以及文创产业本身的蓬勃发展, 高校文创产品设计课程教学内容也应紧跟行业趋势, 确保学生能够接触到文创行业的前沿的识和技能。首先, 教师应在教学过程中引入当前文创产业的热点问题和前沿动态。例如, 教师可以为学生展示各个博物馆“出圈”的文创产品: 甘肃博物馆的“甘肃麻辣烫”系列毛绒玩偶、中国国家博物馆的凤冠冰箱贴、苏州博物馆的“胖宝剑”等, 并引导学生分析这些文创产品“出圈”的原因, 探讨如何将中华优秀传统文化元素与现代设计理念、

消费者偏好需求相结合,创造出既有文化底蕴又符合市场需求的文创产品。其次,文创产品设计课程教学还应注重跨学科融合,鼓励学生从艺术、历史、心理学等多个角度思考所学的专业知识。这不仅能够拓宽学生的知识视野,还有助于激发他们的创新思维,提升其运用所学知识解决实际问题的能力。比如,教师可以为学生创设文创产品设计与计算机结合的跨学科教学内容。AI是利用算法,快速进行文本、图像生成的一种新兴信息技术。在课程教学中,教师可以让学生尝试利用AIGC工具进行文创产品设计和创新实践。让学生利用AI模型的训练和优化功能,设计一款文创产品,以此提升学生的计算机素养与跨学科思维能力,让学生认识到新技术在实际文创设计工作中的应用。与此同时,教师还可以邀请来自文创产业的设计师、营销人员等,到校举办讲座,让学生直接了解文创行业的最新动态,为他们日后步入文创产品行业奠定坚实的基础。

(二) 引入信息技术,创新高校文创产品设计课程教学模式

互联网时代下,信息技术发展日新月异,其在教育领域的应用也日益广泛。因此,在高校文创产品设计课程教学中,教师应积极探索信息技术创新教学模式的有效方式,推动课程教学的创新发展。一方面,教师要充分利用线上教学平台,将传统的课堂教学与网络资源相结合。为学生提供视频微课、在线讨论和虚拟实验室等信息化学习工具。这不仅能够丰富课程教学模式,还可以为学生提供更加灵活多样的学习方式。这种混合式学习模式使学生可以根据自己的时间安排学习节奏,进行个性化学习,从而增强文创产品设计课程教学的互动性和趣味性,进一步激发了学生的学习热情和学习主动性。比如,教师可以创新运用翻转课堂,通过课前预习、课堂讨论、课后作业三个环节增强课程教学效果。教师首先将教学资源上传至线上教学平台,让学生自主预习并提出相关问题。其次,在课堂上让学生围绕预习中的疑问和本堂课的重难点知识进行探讨、实践。安排学生借助虚拟实验室或VR、AR设备,沉浸式参与学习相关文创产品设计的设计实践过程及优秀案例。最后,利用AI技术进行文创产品设计课程的课后作业。以实现培养学生的综合设计能力、科学创新思维能力的教育目标。另一方面,教师也可以利用大数据分析技术对学生的在线学习情况进行监控和评估。教师通过收集学生在线学习的数据,了解学生的学习进度、掌握情况和存在的问题,从而进行更有针对性的指导和帮助。并根据收集到的数据优化课程教学策略和教学内容,提升教学质量。此外,教师还应鼓励学生在社交媒体平台进行创意分享与交流,组织线上学生文创产品设计展览等活动,增加学生的作品曝光率,让学生接受消费者的建议与意见,在激发学生的创新热情的同时,帮助他们不断完善自己的设计作品。

(三) 加强校企合作,推动高校文创产品设计课程产教融合

高校与企业之间的紧密合作已成为提升教育质量、培养创新型人才的重要途径。通过校企合作,可以将企业的实际需求和新技术、新工艺、新理念引入课堂,使教学内容更加贴近市场,从而更好地培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。此外,企业参与课程开发和人才培养过程还有助于增强课程教学的针对性与实效性,为学生的职业发展道路指明方向。在实际教学中,高校与教师可以通过以下几种策略加强校企合作,推动高校文创产品设计课程产教融合。一是高校应与文创企业建立长期稳定的合作关系,签订合作协议,共同明确人才培养目标,并设立奖学金、研究基金,用以支持学生的设计创新项目实践。二是教师可以依托企业的资源和专业优势,开发符合行业需求的校本教材,确保教学内容更具前沿性和针对性。三是高校应邀请文创行业内的专

家和企业骨干到校担任客座教授或讲师,为学生分享他们的工作经验和行业视角,让学生对文创产品设计行业有一个更加清晰准确的认识。同时,通过企业导师分享实际文创设计案例,学生也能了解到一个文创产品诞生的全过程。四是通过建立校外实训基地,组织学生到企业实习等方式,让学生直接参与到实际的文创产品设计项目中,进行实际操作和实践,从而使学生更好地内化所学理论知识与实践技能。五是高校可以与企业合作举办校级文创产品设计大赛或创新挑战赛。让学生设计可以真实投产的文创产品,从而提升学生的设计创新思维、专业能力与职业素养。

(四) 完善教学评价,提升对学生创意策划与创新能力的培养

在高校文创产品设计课程中,完善的教学评价体系对于激发学生的创意策划能力和创新能力具有重要意义。当前,部分高校文创产品设计课程教学评价仍以传统的考试成绩为主导,忽视了学生在创意思维和设计实践操作上的表现,这不利于学生创新能力的培养。对此,教师首先应将学生的设计创意思维和解决问题的能力纳入评价内容。比如,教师可以通过开展小组项目、案例分析等教学活动,让学生在实际操作中锻炼自己的创意思维和问题解决能力。在进行教学评价时,教师根据学生在项目中的设计创意理念、问题解决方案、设计产品的系统化等方面进行综合评定。其次,教师应加强教学评价中对学生团队协作能力与沟通表达能力的考评。一个文创产品设计往往需要团队合作完成,因此,学生的沟通协调能力、团队协作能力等也是课程教学评价的重要内容。对此,教师应观察学生在小组讨论、成果展示中的表现,并根据学生的表现给予具体的反馈建议。再者,教师还应引入同学互评、学生自评、企业导师评价等多元评价主体。同学评价可以促进学生之间的交流和互助,帮助他们从不同角度审视自己设计的文创产品。自我评价则有助于培养学生的自我反思能力,使他们能够主动识别自身的优点和不足,进而不断改进和提高。企业导师评价可以为学生带来市场与商业的评价视角,为学生日后正式工作打下良好基础。最后,还应建立健全评价反馈机制。教师应及时向学生反馈评价结果,指出其优势和不足之处,并提供具体可行的改进建议,帮助学生在专业上成长进步,促进学生的全面发展。

四、结语

综上所述,在高校文创产品设计课程教学改革中,通过优化教学内容、创新教学模式、推动产教融合、完善教学评价等有效策略,能够有效激发学生的专业学习兴趣,提高他们的创新思维能力和专业实践能力,从而培养出更多优秀的文创产品设计专业人才,为文创产业的创新与发展贡献人才力量。

参考文献:

- [1] 范洁,刘玲玲.新文科视域下高校文创产品设计课程的教学改革探讨[J].大众文艺,2023(18):153-155.
- [2] 汪田甜.基于VI设计课程数字化教学改革的文创产品设计实践[J].丝网印刷,2023(16):121-123.
- [3] 刘兆龙,臧倩,张宇晗.基于项目化教学的产品设计专业文创设计方向顶点课程研究[J].大学教育,2023(09):47-49.
- [4] 赵勤,黄诗琪.线上线下混合式教学在旅游文创产品设计课程中的应用研究[J].才智,2022(29):178-181.
- [5] 李初.互联网+背景下文创产品设计专业课程混合教学模式[J].鞋类工艺与设计,2022,2(17):47-49.