

非遗文创产品教学模式与实践策略

孟丹丹

(景德镇艺术职业大学, 江西 景德镇 333000)

摘要:随着文旅融合产业进一步繁荣,人们对文创产品需求日益旺盛,带动了非遗文创产业发展,有利于保护和传承非物质文化遗产,促进我国文化产业可持续发展。产品设计专业是培养非遗文创产品设计人才的摇篮,要积极弘扬非遗文化,增强学生文化自信,鼓励他们把非遗融入文创产品设计中,提高人才培养质量。本文以高校产品设计专业为例,分析了非遗文创产品教学改革重要性,剖析了当前高校非遗文创产品教学现状,提出了联合企业创办非遗文创工作室、借助新媒体开展教学、开设非遗类课程、组织非遗文创产品设计竞赛和开展线上线下混合式教学,以期提高非遗文创产品教学质量。

关键词:非遗文创产品;产品设计专业;重要性;教学模式;实践策略

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,为文化创意产业发展奠定了良好基础,有利于提高我国文化软实力,向世界展示中国文化魅力,扩大中国文化影响力。基于此,高校要肩负起保护、弘扬和传承非遗的责任,把非遗融入产品设计专业教学中,加深学生对非遗的了解,引导他们把非遗融入文创产品设计中,增强他们文化自信和文化认同感。同时,产品设计专业教师要积极学习非遗,搜集非遗文创产品案例,把案例融入教学中,激发学生设计灵感,让他们自觉肩负起保护和传承非遗的责任,全面提高非遗文创产品教学水平。

一、高校产品设计专业非遗文创产品教学重要性

(一)有利于促进非遗传承与发展

近几年我国加大了对非物质文化遗产的保护,最大限度抢救濒临失传的非物质文化遗产,但是很多非物质文化遗产知名度比较低,难以走到大众生活中。基于此,高校要积极开展非遗文创产品教学,把非物质文化遗产融入文创设计教学中,鼓励学生设计出独树一帜的非遗文创产品,借助其宣传非遗,让更多人了解非遗,从而扩大非遗知名度,让更多年轻人学习和传承非遗,有利于促进非遗传承与发展,让非遗代代传承,实现非遗文化的活态传承。

(二)有利于提升非遗文创产业竞争力

文化创意产业与非遗的结合,不仅可以促进非遗文创产业发展,还有利于宣传、推广中华优秀传统文化,让中国非遗走向世界。非遗文创产品教学有利于提高学生设计能力,为企业输送更多优秀非遗文创设计人才,让他们为企业设计出独具特色的非遗文创产品,从而帮助企业提高市场竞争力。同时,非遗传承产品教学有利于促进文化创意产业发展,根据相关企业非遗文创产品设计需求来开展教学,深化产教融合,提高非遗文创产品研发水平和市场竞争力,促进非遗文创产业可持续发展。

(三)有利于提高学生非遗文创产品设计能力

非遗文创产品设计教学是对接产业发展、保护和传承非遗的重要保证,有利于加深学生对非遗的了解,鼓励他们把不同非遗元素融入文创产品设计中,从而提高他们非遗文创产品设计能力,让他们肩负起保护和传承非遗的责任,增强他们社会责任感。通过非遗文创产品教学,学生可以了解剪纸、刺绣、篆刻、纹样、国画和木版画等非遗,并把其和文创设计巧妙融合起来,设计出不同风格非遗文创产品,提高非遗文创产品设计能力,为将来就业奠定良好基础。

(四)有利于提高文化创意人才培养质量

文旅融合背景下,非遗文创产品成为文化创意产业的“佼佼者”,备受消费者喜爱,无形中改变了文化创意人才需求。为了提高文化创意人才培养质量,高校要积极对接文化创意产业发展

需求,转变文化创意人才培养目标,积极开展非遗文创产品教学,让学生深入了解非物质文化遗产,激发他们设计灵感,让他们设计出冰箱贴、书签、桌面屏风和手机壳等非遗文创产品,满足企业文化创意人才需求,助力文化产业可持续发展。

二、高校非遗文创产品教学现状分析

(一)非遗教学内容滞后于文化创意行业发展

目前高校产品设计专业课程包括了:产品效果图表现技法、制图基础、设计软件、产品设计程序与方法、产品构造、材料与工艺、交互设计和家具设计等,没有开设独立的非遗课程,非遗教学内容所占比重比较低,影响了学生对非遗的了解。同时,很多高校非遗相关教学内容局限于传统手工艺术,缺少当下热门的非遗文创产品设计、国潮文创产品设计等内容,导致非遗教学内容滞后于文化创意发展,影响了非遗文创产品教学的开展。

(二)学校缺少精通非遗的优秀教师

我国非遗传承主要家族式或者作坊式传承,传承人培养方式比较单一,非遗传承人很少参与学校非遗教学,而高校教师很难跟随非遗传承人学习非遗,影响了他们对非遗技能的了解,无形中影响了非遗文创产品教学的有效开展。很多高校产品设计专业教师缺乏非遗专业实践经验和过硬的非遗技能,无法胜任非遗文创产品设计与制作教学,难以指导学生利用非遗来设计文创产品设计,影响了他们非遗文创设计能力发展。

(三)非遗文创产品教学方式单一

当前非遗文创产品教学仍然沿用了传统教学方式,把理论与实践教学分割开,没有开展项目化教学,影响了学生对非遗、文创产品设计相关知识的了解,也不利于他们非遗文创产品设计实践能力发展。部分教师缺乏“互联网+”思维,没有利用人工智能、新媒体等开展教学,忽略了导入各地热门非遗文创产品案例,没有把线上与线下、课内与课外教学衔接起来,影响了学生对非遗文创产业的了解,影响了非遗文创产品教学质量。

(四)忽略了建立非遗文创设计工作室

虽然高校要积极推进产教融合、校企合作,但是却忽略了联合企业建立非遗文创设计工作室,影响了产业发展和非遗文创产品教学的衔接,也影响了非遗文创设计师和产品设计专业教师的沟通,不利于“双师型”教师队伍建设。由于学生深入文化创意企业实习的机会比较少,对非遗文创产品设计要素、流行趋势、制作工艺等都缺乏了解,难以跟随企业设计师学习,渴望参与到非遗文创产品市场调研、产品设计、产品制作与推广工作中,这也说明校企合作建立非遗文创设计工作室迫在眉睫。

三、非遗文创产品教学模式实践策略

(一)深化产教融合,成立非遗文创产品工作室

高校要积极深化产教融合、校企合作,联合企业创办非遗文

创工作室,邀请企业非遗文创设计师参与工作室教学和运营,带领学生进行非遗文的创作,创新非遗文创实践教学模式,从而提高学生非遗文创设计能力。首先,非遗文创工作室要积极承接企业设计订单,由产品设计专业和企业设计师负责工作室教学和运营,把企业非遗文创订单转化为工作室教学案例,让学生跟随设计师绘制非遗文创图纸、制作非遗文创作品。企业设计师可以讲解订单设计需求,例如立足文旅融合背景,鼓励学生搜集与订单相关的非遗文化,并把非遗和文创产品紧密结合起来,激发他们创新思维,让他们设计出个性化非遗文创产品,提高他们设计能力和创新能力。其次,高校产品设计专业教师和企业设计师可以联合开展非遗文创产品教学,指导学生利用 3D—max 软件制作文创作品,锻炼他们动手能力,鼓励他们自主创作非遗文创作品,让他们绘制设计图、制作作品模型,由企业设计师选出优秀作品,把学生优秀作品转化为真正的非遗文创产品,发挥出工作室在非遗文创设计教学中的价值。

(二) 搜集新媒体案例,激发学生非遗文创设计灵感

高校产品设计专业教师要创新非遗文创设计教学理念,一方面要搜集抖音、微博和 B 站等平台非遗文创产品相关短视频,利用短视频开展教学;另一方面可以鼓励学生搜集各地非遗文创作品,把地域文化、非遗融入文创产品设计中,提高他们审美能力和设计能力。第一,教师可以利用新媒体搜集热门非遗文创产品,精心制作短视频,让学生了解不同地域非遗文创产品设计特点、掌握更多非遗创作技能。例如教师可以在 B 站和抖音搜集故宫非遗文创产品,以冰箱贴、金属书签、故宫模型为例,讲解传统书法、篆刻、隼卯工艺在非遗文创中的应用,加深学生对非遗文化的了解,激发他们设计灵感,让他们主动把非遗元素融入文创产品设计中,提高他们非遗文创产品设计能力。此外,教师还可以鼓励学生自主搜集优秀非遗文创产品,让他们精心制作短视频,鼓励他们分析优秀非遗文创产品设计亮点、蕴含的非遗元素,提高他们审美能力。学生可以结合视频讲解自己喜欢的非遗文创作品,并解答其他同学相关问题,促进在非遗文创产品设计上的交流,虚心接受其他同学建议,提高自己非遗文创产品设计能力。

(三) 开设非遗类课程,提高学生非遗文化认同感

高校要积极完善产品设计专业课程体系,增加非遗类选修课程,系统化讲解非遗,帮助学生了解我国古遗址、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、艺术品、文献、手稿、民俗活动和礼仪节庆等非物质文化遗产,增强他们非遗文化认同感和文化认同感。学校可以联合非遗传承人编写非物质文化遗产相关课程,从物质文化遗产、自然文化遗产两个视角进行阐述,加深学生对非遗的了解,帮助他们明确非遗和文创产品设计之间的关系,从而激发他们非遗文创产品设计灵感。例如非遗课程可以设置刺绣、篆刻、木版画、玉雕、竹编等教学模块,融入对应的非遗文创产品案例,从色彩、造型、图案等角度进行讲解,呈现非遗在书签、冰箱贴、桌面摆件、首饰盒等文创产品中的应用原则、应用方法,为后续学生非遗文创产品设计奠定良好基础。通过学习非遗课程,产品设计专业学生可以了解博大精深、多姿多彩的非遗文化呀,感受非遗独特艺术魅力,拓宽艺术视野,掌握更多非遗创作手工技能,并把非遗元素融入自己的文创产品设计中,从而提高自身非遗文创产品设计水平。

(四) 组织非遗文创产品设计比赛,营造良好育人氛围

为了最大限度地激发学生学习非遗文化、设计非遗文创产品的热情,也为了检验学生学习成效,高校可以组织非遗文创产品设计大赛,邀请非遗传承人、文创设计师担任评委,设置相关学

分奖励、推荐工作机会,激发学生参赛积极性,加快构建“赛教融合”教学模式。第一,学校可以设立个人、团队非遗文创比赛项目,分为命题创作、现场考核与创作两大环节,最大限度考验学生对非遗文化的了解、非遗文化应用能力和非遗文创产品设计能力,培养他们精益求精、精雕细琢、开拓创新、追求卓越的工匠精神。非遗传承人可以对进行现场提问,考验他们对非遗创作工艺的了解,并指出他们作品中存在的问题,进一步提高学生非遗文创产品设计能力。第二,企业可以选拔优秀非遗文创作品,把学生设计的非遗文创作品进行商业化转化,进而促进产品设计专业“产、学、研”一体化教学发展,提高企业非遗文创产品市场竞争力。例如企业设计师可以推荐优秀学生进入企业实习,带领他们参与企业非遗文创产品项目研发、设计与生产工作,推进现代学徒制,提高非遗文创产品人才培养质量,提高非遗文创产品设计水平。

(五) 线上线下混合式教学,提高非遗文创产品教学质量

“互联网+”时代下,高校产品设计专业教师要积极开展混合式教学,借助人工智能赋能非遗文创产品教学,构建智慧课堂,从而提高教学质量。首先,教师可以利用超星学习通 APP 开展混合式教学,提前导入预习微课,介绍非遗与文创产品的融合,便于学生根据微课进行预习,提前了解线上直播教学知识点。线上教学中,教师可以和学生连麦讨论水墨画、剪纸、竹编等非遗元素在文创产品设计中的案例,并出示相关设计图和非遗文创作品图片,鼓励学生畅所欲言,提高线上教学质量。线下教学中,教师可以带领学生复习线上教学知识点,鼓励他们利用非遗设计个性化非遗文创产品,做好巡查指导,及时解答学生在创作过程中的问题,做好线上与线下教学的衔接,及时为学生答疑解惑。此外,教师可以根据学生学习情况录制复习教学视频,并把视频发布在学习通平台,便于学生课下自主复习,全面提高非遗文创产品教学质量。

四、结语

总之,非遗文创产品是文化创意产业发展热点,拥有广阔发展前景,有利于促进非遗文创产业发展,也为高校产品设计专业教学改革指明了方向。高校要深化产教融合,联合企业成立非遗文创产品工作室;开设非遗类课程,提高学生非遗文化认同感;组织非遗文创产品设计比赛,营造良好育人氛围,提高学生非遗文创产品设计能力。高校产品设计专业教师要搜集新媒体案例,激发学生非遗文创设计灵感;开展线上线下混合式教学,提高非遗文创产品教学质量,让学生肩负起传承和弘扬非遗的责任,提高产品设计人才培养质量。

参考文献:

- [1] 李佩萸.产教融合背景下“非遗文创产品研发式”教学模式实践研究[J].匠心,2023(06):51-53.
- [2] 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.
- [3] 赵静,叶水云.非遗文创在高职艺术设计专业教学实践中的研究——以土家织锦为例[J].天工,2023(01):80-82.
- [4] 李晓晓.非遗文创设计融入中职工艺美术专业教学的实践研究——以如皋板鹁风筝为例[J].玩具世界,2024(02):229-231.
- [5] 刘阳.数字经济时代下非遗文创在大学美育教学中的传承与创新[J].湖北开放职业学院学报,2022,35(14):1-2.