

文创设计课程项目化教学的实践与创新

卢宁宁

(潍坊学院 美术学院, 山东 潍坊 261061)

摘要: 文创设计课程是高校课程体系的重要组成部分, 项目化教学是高校的实践教学环节之一。文章围绕文创设计课程与项目化实践教学展开, 通过对当前文创设计课程教学中存在的问题, 以及文创设计课程项目化教学的创新实践路径等方面的研究, 得出文创设计课程项目化教学模式应该以学生为主体, 项目为载体, 成果为导向, 教学相长之结论。该教学模式具有明显的实践价值和理论意义。

关键词: 文创设计; 项目化教学; 实践; 创新

高校应聚焦立德树人这一根本任务, 以培养高层次的应用型人才为导向, 将学生的可持续发展能力融入人才培养全过程。在文创设计课程项目化教学中, 反思未来文创市场的需求和产业结构发展, 拓宽地方院校和文创产业对接的方法途径, 更新文创设计课程的教学理念和教学模式, 以推动课程教学的实践创新。

一、文创设计课程项目化教学的研究背景

(一) 项目化教学

项目化教学是指在传统课堂教学模式的基础上, 选择符合教学大纲规定的教学内容的的项目, 围绕项目进行实践教学。项目化教育模式的内容包括学校和企业合作的实践项目, 以及教师根据授课内容进行的虚拟训练项目等, 也可以选择一些与教学相符的大赛项目, 以学生参赛的方式进行。

其中校企合作的实战项目, 是基于学校和企业双方需求, 以项目驱动为主要教学方法, 将学生课程与企业新产品开发和品牌宣传需求进行衔接, 将学生的理论学习与实践操作相结合, 把企业引进学校, 把课堂带进公司, 体现教育教学和生产的同步与高度融合, 使学生能够尽快地完成从理论到实践的转变, 为社会输送高素质的应用型人才。

(二) 文创设计课程

“文创设计”即文化创意设计, 是基于某种文化立场和价值观及其由内而外化生的张力的创造意识和力量, 是以文化正面价值观引导的创造性活动, 文创设计既保有文化核心价值, 又符合市场时尚需求。文创设计的内容包括广播影视、音像、动漫、传媒、表演艺术、视觉艺术、雕塑、工艺设计和环境艺术等方面的

创意群体。

文创设计是一门与社会关系联系非常密切的课程,它强调理论和实践的结合,要求学生具有稳固的设计理论基础和真正的实战设计本领。文创设计做为文化创意产业流行下的热门课程,市场对于此专业人才需求量颇大。目前,国内已经有相当数量的高校,在艺术设计专业中开设了文创设计的相关课程^[1]。

(三) 文创设计课程实施项目化教学的必要性

随着高校发展的分类管理化,越来越多的地方本科院校面临着办学理念、人才培养模式等方面的转型发展,众多地方高校逐渐将学校的办学模式,转向服务地方经济、培养应用型人才理念上,这样的理念及培养模式在一些应用型较强的专业上体现得较为突出。如文创设计课程体系项目化教学的实践创新,就是为了培养复合应用型的高层次人才,因此高校应兼顾学校、社会二者的实际状况,推进文创设计课程的项目化教学,促进学生创新能力的提升,以培养满足市场经济发展需求的综合性人才。

二、文创设计课程教学中存在的问题

当前市场对人才的需求有了诸多变化,高校文创设计课程的教学方式和课程设置,应及时调整实践教学内容、教学方法与教学模式,应随着市场需求、文创产业的发展,尽可能多的增加实践类实战课题,在项目化教学模式的基础上不断改革更新,以适应市场和社会需求。那么首先需要找出当前文创设计课程教学中普遍存在的问题,才能做到有的放矢地改革教学模式和提高教学质量。

(一) 教学方法缺乏新颖性

目前开设文创设计课程的高校很多,地方高校大多已认识到项目化教学的重要性,但是在实践中还存在一些问题,如教学方法多以课堂教学方式进行,基本教学状态为:教师讲授理论+学生虚拟课题设计。导致学生对文创设计对象的原生态文化体系理解不深入,最终设计创作出的文创作品浮于表面,难以达到良好的文化输出目的,文创设计教学中的基础理论知识与社会实践、消费者市场现状,难以实现良好对接。

(二) 教学模式与社会实践脱节

文创设计教学中容易存在的另一个问题,是专业教学模式与社会实践相脱节,实践教学不能很好地适应市场需要。传统授课模式使学生在专业学习中虽然积累

了大量的理论知识，但却缺乏实践能力，这就导致其在走向就业的过程中不能一步到位，求职时或者被用人单位拒绝录用，或者用人单位需要对毕业生进行一段时间的培训后，他们才有可能迎来上岗机会。

三、文创设计课程项目化教学的创新实践路径

文创设计课程要求学生面向实践面向社会的特色，与项目化教学模式的要求高度一致，因此要敢于打破传统教学模式，转向服务地方经济、培养应用型人才理念上，在该课程中进行项目化教学模式的大胆实践与创新，以培养应用型人才为基准，以探索高校文创设计课程的发展方向为核心，从而促进毕业生零过渡就业的早日实现。

（一）优化课程教学方法

在以培养应用型复合人才为导向的文创设计项目化教学中，教学方法可以多样化。教师可引导学生将市场调研与课堂实训相结合，通过学生的访谈、实地考察、问卷调查等方式，深入挖掘当地的非遗项目、最具代表性的在地文物资源与旅游文化资源，对其进行收集、提炼、综合分析，可着重把当前热门的非物质文化遗产类的文创产品、文博衍生产品和旅游文创产品等做为课程项目主题，进行文创应用领域的创意设计和加工制作，然后加以推广，从而优化完善文创设计课程的项目化教学内容，提升学生的实践能力，增强他们的观察思考和自主学习能力。

此外可邀请校外专家、学者深入课堂，全程参与文创设计项目化教学，借助校内外专家的联合指导，形成课堂教学与市场需求的有效衔接。例如可邀请当地拥有精湛技术的艺人、非物质文化遗产传承人等能工巧匠走进教室，在课堂上进行特别指导，引导学生在文创设计课程学习中将传统文化与创意设计相结合，以自己的理解对地域传统文化进行再设计，以此打造出富于地域文化特色、独具自身设计风格的文创设计作品。如图 1 所示，潍坊核雕传承人田洪波老师曾为师生带来一场关于非遗基本知识、国家级非遗项目潍坊核雕传承传播的讲座培训。田老师在培训中为大家进行了现场演示，并讲解了刻刀、锉刀、平口刀、斜口刀等雕刻工具的用法，同学们对核雕工艺和非遗文化产生了浓厚的兴趣，也激发了大家的创作热情和灵感。

图1 国家级非遗项目核雕传承人田老师在为师生讲解核雕知识

为了实现文化价值和商业价值的相互赋能，需要运用新的思路和设计方法，创造出具有广泛影响力的文化符号^[2]。文创设计教学可紧密联系地方经济与市场需求，把地域特色传统文化融入课程教学。此外教师还可以根据不同个性的学生能力发展要求，分类分层培养其手绘能力、创新能力、创造性思维能力和专业技术能力等^[3]。从而实现文创设计课程教学方法的多样化。

（二）设计实践成果转化

当今社会科学技术不断发展，高校设计专业中的课程尤其是文创设计等实践性较强的课程，与整个社会的文化和经济发展有着千丝万缕的联系。设计专业人才拥有极为广阔的市场需求和发展空间，其中文创设计课程的创新发挥着至关重要的作用，因此高校应该对文创设计课程的教学效果和实践创新提高重视，在技能教学完成后走向设计实践，学生以此可以切实感受到自己的文创设计作品实践应用的过程。如王受之先生所言：“设计教育应与市场相适应，学生用从学校所学来的知识很快能够接受市场挑战，才是设计教育真正的成果^[4]。”

在与景芝酒业有限公司进行的项目化教学合作中，视觉传达设计专业的学生参与了产品的文创和外包装设计以及企业宣传海报等的设计。多位同学在举办的该项目比赛中获得好成绩和企业奖励。如作品《一品景芝·远古》（见图2），产品外包装为陶瓶，符合景芝酒具有悠久历史的产品文化特色，同时陶瓶对酒有很好的催陈作用，在保存酒质的同时提升了酒的品味和文化内涵。产品造型设计源于远古的鱼形瓶，瓶身有黑白、彩色两种复古花纹图案，设计风格独特。此外酒瓶还可二次利用，用作生活里的日常摆件。这是学生设计实践成果的一次成功转化。

图2 学生作品《一品景芝·远古》

高校还可以加强创新创业孵化基地、校内实训工作室建设和校企合作、产学研合作联合办学，为文创设计课程提供项目化实践成果的转化平台。通过创新创业孵化基地和互联网平台等进行全方位展示，以促进文创产品的推广和进入市场。学生的专业能力、团队合作和沟通能力将在与市场的对接过程中有极大提高。

（三）对成功经验的借鉴

正如路甬祥院士所言：“信息网络时代，设计不仅依靠个人或单一团队，已发展成为全球网络合作、多领域、多学科协同的创新活动^[5]。”成功的设计经验能为设计者提供新的创意灵感，教师可引导鼓励学生多借鉴国内外文创尤其是大赛中的一些成功经验，学习他们优秀的文创产品设计思路，以此来启发学生的创新性思维，引导学生对项目中文创设计的再思考，从而激发学生的创意设计活力，实现文创设计课程体系项目化教学的优化与创新。例如在文创设计课程项目化教学中，曾与永和豆浆有过校企合作，视传专业的同学们设计制作了许多创意独特、形式各异的作品，其中作品《永和情》（见图3）参加了第二届泰山设计杯文化创意设计大赛，并取得银奖的好成绩。其成功的创意经验，值得借鉴。

图3 学生作品《永和情》

四、文创设计课程项目化教学的实践意义

文创设计课程项目化教学是适应当今社会对应用型人才的需求而产生的一种新的教学形式。该课程通过校企合作、产学研合作、产教融合、设计大赛等方式，

进行相应的项目化教学实践，取得良好的教学效果，具有积极的社会实践意义。

（一）提高学生的实际问题解决能力

文创设计课程项目化教学，把关注点聚集到实际问题解决和学生能力的提升上。与传统的教学模式相比，项目化教学以学生为核心，项目为载体，成果为导向，真正实现了“做中学、学中做，教中练、练中教”教学相长。学生在项目的实践过程中，更加直观地理解了课堂上抽象的理论知识，学习兴趣浓厚，学习积极性得到极大提高，同时也积累了更多的实际操作经验。

（二）增强课堂的教学活力

文创设计课程项目化教学在实践中通常以小组形式进行，学生在共同学习共同完成项目的过程中，提高了团队意识，锻炼了他们之间沟通协作、取长补短的合作能力和学习能力。项目化教学在实践中极大的增加了文创设计课程的课堂教学活力。

（三）提升教师的专业指导能力

文创设计课程项目化教学的特点，决定了它自身具有的复杂性和多变性，学生在完成项目的同时，需及时与教师沟通交流。教师如何与企业沟通，如何引导学生灵活处理项目中的难题，如何有效的协助学生解决问题，是对专业任课教师和学生的考验。因此文创设计项目化教学在提高学生综合素质的同时，对教师教学也提出了更高的要求^[6]。文创设计课程项目化教学的实施必将促进教师不断拓宽自己的知识面，完善自己的知识结构，从而提高专业指导能力。

（四）完善专业学科的整体优化

文创设计课程通过项目化教学实践，学生增加了学习兴趣与创业就业意识，他们的专业素质和综合竞争力得到了极大提高；教师教学的业务水平提高了，教师成为真正胜任现代文创设计课程的教育工作者；同时营造出良好的师生互动，为教学提供了一个开放与发展的环境，实现了专业学科的整体优化。

五、结语

文创设计课程项目化教学模式具有积极的教学指导意义，同时在实际过程中还存在一些尚需改进和需要特别注意的地方。

（一）有针对性的选择项目

文创设计课程项目的选择要考虑学生的具体学习感受，重视学生目前的设计

基础和接受能力，低年级高年级在项目实践上要有所区别，要有针对性的选择真正适合他们各自的项目。因此开课前应以教师为主导的双方就课程安排和教学计划进行详细沟通，并做出相应调整，从而进一步提升课程项目化的教学和校企合作的质量，满足学生的差异化需求^[7]。

（二）规划项目的工作量

文创设计课程项目化教学，在开课前应注意合理规划项目设计的工作量。项目化教学需要花费大量的上课时间和课外时间，因此在进行设计时要合理控制教师和学生的时间与精力，避免给教师和学生造成太大的负担。

只有精准把握企业用人需求和社会发展现状，不断调整优化文创设计课程的项目化教学内容，才能真正为社会输送高质量的文创设计人才。文章结合地方高校文创设计课程的教学实践，对该课程项目化教学的实践创新，进行了可行性分析、探索研究和经验总结。以期高校能给予该课程项目化教学更多的关注，引入更多真正适合教学的项目，打破传统教学模式，不断完善教学体系。同时也为应用型本科院校的文创设计课程教学提供了可参考的经验。

参考文献：

- [1]姚婷.本土文创产业背景下艺术设计专业“整合式”教学体系构建初探[J].美术教育研究,2020(15):154-155.
- [2]刘潇,周欣越.基于新文创视角的文化IP体系构建[J].包装工程,2022,43(10):183-189.
- [3]许兴海.基于“双创”能力培养的设计专业实践教学动态体系研究[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2017,14(9):136-138.
- [4]王受之.世界设计的历史及其现状——兼谈当代设计教育[J].装饰,1998(3):35.
- [5]路甬祥.用“创新设计”成就“中国创造”[N].经济日报,2013-04-10.
- [6]王松寒.独立院校视觉传达设计专业项目化教学实践探究——以“镇江丹阳文化”项目化教学实践为例[J].艺术科技,2018,31(06)
- [7]窦艳,曹毕飞,马春宇.“三方矩阵”项目化课程教学实践探索——以广州十三行博物馆文创产品设计项目课程为例[J].美术教育研究,2023,(02),121-123