

创意文化产品设计在高校艺术设计教育中的开展

■贵阳学院 代田田

随着我国文化产业转型升级、非遗活化利用、文旅融合的不断发展,创意文化产业也成了新时代经济高质量发展的新支柱产业。文创产业的核心竞争力是文化创新和设计赋能,以传统文化资源、地域特色文化、非遗技艺、红色文化等为依托,用现代化的设计手法、数字化的技术、市场的思维来打造具有文化性、审美性、实用性、创新性的文创产品,是目前文创行业发展的主流。高校是艺术设计人才的培养场所,具有培育文创设计人才、传承优秀传统文化、推动文创产业创新发展的任务。将创意文化产品设计全面融入艺术设计教育体系当中,冲破艺术创作同市场运用、传统文化同现代设计、理论教学同实践落地之间的壁垒,这是新时代高校艺术设计教育改革的必然走向。因此,对创意文化产品设计如何系统地开展于高校艺术设计教育中进行深入的研究,对改善育人体系、提高人才培养的质量、推动文化传承和发展具有十分重要的作用。

一、创意文化产品设计融入高校艺术设计教育的时代价值

(一)优化育人体系,革新传统设计教育模式
创意文化产品设计教学的融入,彻底打破传统设计教育的单一化格局,创建起“文化底蕴、创意设计、技术实操、市场落地”多元化的育人体系。该教学模式把传统文化研究、文化元素提炼、创意创新构思、产品功能设计、市场需求调研、产品落地运营等全部内容纳入教学全过程之中,促使学生跳出单一的视觉设计束缚,从文化内核出发开展创新创造,较好地克服了传统教学的不足之处,促使艺术设计教育朝着“创新型、复合型”的方向转变,全方位改进高校艺术设计专业育人体系。

(二)赋能文化传承,推动传统文化创新发展
中华优秀传统文化、地域特色文化、非物质文化遗产属于文创设计的主要素材与精神内涵。目前很多传统工艺、民俗文化、非遗技艺面临着传承断层、传播方式单一、大众认可度低的困境,传统的静态保护传承模式已经不能适应新时代文化传播的发展趋势。创意文化产品设计给传统文化活化利用赋予了新的

途径,用现代化的设计语言、年轻化的审美视角、市场化的产品载体把晦涩的传统文化、古老的非遗技艺变成大众喜欢、日常可用、容易传播的文创产品,从而实现传统文化的创造性转化和创新性发展。在高校开展文创产品设

计教学,教师引导学生去挖掘各种文化资源的精神内涵和视觉元素,把传统纹样、传统工艺、民俗符号融入现代产品设计当中,使传统文化走出博物馆、走进日常生活,实现文化的活态传承。

(三)适配产业需求,提升学生就业核心竞争力

传统的艺术设计专业学生文化素养低,缺少创新意识、不懂得市场需求,造成就业同质化、就业岗位不匹配、职业发展空间受限。创意文化产品设计教学与行业岗位需求相适应,以市场为导向,用项目化、实战化的教学方法,使学生尽快学会文创行业的发展趋势、市场需求和大众的审美喜好。学生在文创设计实践活动中可以熟练掌握文化提炼、创意构思、产品设计、方案打磨、成品落地、市场推广的全过程技能,获得真实项目经验,形成不同于普通设计学生的核心竞争力,较好地适应文创设计、文旅开发、品牌策划、非遗创新等各方面的岗位需求,拓宽就业渠道,提高就业质量。

二、创意文化产品设计在高校艺术设计教育中的开展路径

(一)重构课程体系,实现教学系统化、专业化

高校要从文创产业的发展趋势和人才需求出发,对系统化的文创产品设计课程体系进行重新构建,把文创设计作为艺术设计专业的一门核心课程,贯穿于大一到大四的全部教学过程中,使学生在学习中逐步提高自身的文创设计能力。低年级设置传统文化概论、设计美学、文创基础理论、文化元素提炼等基础课程,奠定学生文化底蕴和文创设计基础,中高年级开设文创产品设计、非遗创新设计、文旅产品开发、文创市场运营、数字文创设计等核心课程,用数字媒体技术、AIGC设计工具培养学生的现代化文创创新能力。

另外,优化课程内容,打破单一的视觉设计教学局限,创建起文化研究、创意构思、设计实操、工艺落地、市场运营的全链条教学内容。抛弃单一的纹样临摹、图案堆砌教学,培养学生文化解读能力、创新能力、市场洞察力,以地域非遗文化、本土特色资源为依托开展专题教学,使文创设计符合文化内涵、符合市场需求、符合大众审美,彻底解决教学内容碎片化、同质化的问题。

(二)创新教学模式,推行项目化实战教学

打破传统的理论主导型教学模式,全面实行项目化、实战化、场景化的教学,用真实的项目来推动教学的落实,达到“以练促学、以赛促创、以项目促提升”的目的。高校依靠校内工作室、实训基地,创建文创设计实战平台,引进文旅部门文创征集项目、企业商业文创项目、非遗创新改造项目、校园文创开发项目等真实课题,让学生以团队形式参加项目全流程的运作,从市场调研、受众分析、文化提炼、方案设计、细节打磨、工艺适配到成品落地、方案汇报,全方位地参与到实战创作中。

同时创建“岗课赛证”融合教学模式,把文创行业职业标准、竞赛评分规则、企业岗位要求融入日常教学。组织学生参加全国大学生文创设计大赛、非遗创新设计竞赛、文旅产品创意大赛等各类比赛,用高标准的竞赛要求打磨学生的作品,培养学生精益求精、守正创新的职业素养。通过实战化教学,使学生跳出虚拟创作的圈子,从产品的实用性、工艺性、市场性等各方面出发,全面提升学生的落地能力以及市场化适配能力。

(三)强化师资建设,打造复合型教学团队

就文创教师师资短板而言,高校要创建起“校内专职教师+行业导师+非遗大师”三者并存的复合型师资队伍,全面改善文创教学质量。

一方面,要加强校内艺术设计教师的专项培养,通过组织教师参加文创产业培训、传统文化研学、企业挂职锻炼等方式,在实践中学到行业发展的新动向、新产品、新模式,弥补教师文化方面、市场方面的不足,提高教师的跨

界教学能力。另一方面,积极引进校外优质师资力量,聘请文创企业设计师、市场运营专家、非遗传承人到校兼任任教,进课堂开展专题教学、项目指导、案例分享,把行业最新的发展动向、市场的实际需求、一线的设计经验带到课堂上来。建立师生共创平台,使校内教师和行业导师一起进行文创项目的研发、课题的研究,用科研促进教学,达到师资能力与教学质量双提升的目的。

(四)深化产教融合,构建校企协同育人闭环

深入推进校企协同育人,打破校园和市场育人壁垒,创建起“校内培育、企业赋能、成果转化”的全闭环育人体系。高校主动对接本地文创企业、文旅集团、非遗工坊、博物馆等机构,创建起长期稳定的校企合作基地,共建文创设计课程、共建实训平台、共培专业人才、共研文创项目。企业给学生提供真实的岗位、实战项目、工艺技术支持、市场指导,学校为企业提供优秀的设计师、创意研发支持,达到校企双向赋能的目的。

同时建立文创成果转化平台,创建校园文创孵化中心,挑选出学生优秀的文创设计作品,联合企业对这些作品进行工艺改良、批量生产、市场推广,促使学生文创设计成果实现市场化、产业化。使学生的创意设计真正变成市场产品,既调动学生创作的积极性,又使教学价值和产业价值两方面得到实现。

三、结语

创意文化产品设计教学开展是新时代高校艺术设计教育改革的主要方向,是传承中华优秀传统文化、推动文创产业高质量发展所需要的,也是培养复合型设计人才的一种方式。目前高校文创设计教学还存在着课程体系不健全、教学模式固化、师资力量薄弱、产教融合不深入等问题,从而影响到育人质量的提高。高校要从产业需求和育人使命出发,重新构建系统化的课程体系,推行项目化实战教学,打造复合型师资队伍,深化校企协同育人,健全多元评价机制,全方位推进创意文化产品设计的常态化、专业化、市场化开展。

一、引言:走出定位迷思

随着 2022 年新《中华人民共和国职业教育法》的颁布与实施,我国职业教育已从“层次”教育转变为“类型”教育,其明确要求高职教育要培养面向生产、建设、服务和管理一线的高素质技能人才。在这一宏观背景下,课程体系如何对接产业需求,成为改革的中心议题。作为化工类相关专业的基础课程,无机化学究竟是为什么而教的?这并非一个凭空的问题,稍加留意近十年高职人才培养方案的变迁,会注意到一个趋势:“基础化学”类课程的学时正在经历系统性压缩,一个若隐若现的观点流传课堂内外:高职学生日后走向生产操作岗位,并不需要太深的化学原理知识。然而,新能源、生物医药、节能环保等新兴产业对技能人才的知识结构提出了新的期待:他们不仅需要操作熟练的技术工,更需要一类能够从基本原理出发,在现场解决工艺问题的技能人才。

长期以来,对无机化学课程的定位主要存在两种观点。一是“基础服务论”,思路是将无机化学视为后续专业课程的知识储备,教学内容的设置一般是零散的知识点集合。这种理论下化学知识是孤立的,用完之后即放下,知识与应用之间存在脱节,无法建立与岗位技能之间关系。然而事实是,无机化学课所学的原理和公式正是指导工业生产中反应条件、催化剂溶剂、反应路径、分离方法等工艺优化选择的基石,是职业判断力和决策力的理论依据。二是“专业核心论”,主张将无机化学提升至专业核心课程地位,但这又使其与其他专业技能课程难以区分,无法体现各自在人才培养中的独特作用。两种定位的对立,本质上是“知”与“行”的割裂。这提示我们要回答一个根本性问题:无机化学知识如何有效转化为学生未来可持续发展的职业能力?

二、“能力桥梁论”:从知识到能力的转化
“能力桥梁论”所持的观点是:高职阶段的无机化学课程不宜过分依附于学科本身,而要以它对能力成长的实际贡献为着眼点——即当作一种“桥梁”,来促成无机化学知识到岗位胜任能力的转化或发展。所称的桥梁不是单方向的,而是同时有“下行”和“上行”两种功能:前者是把原理用于现实、引入实践,后者是

基于“能力桥梁论”的高职无机化学课程定位的再思考

■山东科技职业大学 高晓涵 韩德红

将岗位经验引回理论、寻找源头。这种理论下的无机化学课程不是静态的知识容器,而是动态的能力种子。具体体现为以下三方面特征。

(一)有关知识的“转化性”
无机化学的知识不能直接算作能力,却又是能力形成的必要基础。若不把知识用于实际(即不以现实任务为出发点而思考、分析、推理),它就不会被学习者积极调动、重新组织或吸收,也就难以成为职业判断的资源。比如学生只机械地记住有关沉淀平衡(K_{sp})的公式,所知仍是知识;但若就“如何处理含铅废水”做调查、作推演、定方案乃至选参数,那么知识此时已转化为可操作的能力、可依赖的判断。

(二)所谓能力的“生长性”
职业判断力若以转化生成的方式获得,就是“元能力”——即一种非岗位专属、可以迁移、可以拓展的基本素养。所学的无机化学实验方法(如对变量作控制、按系统取样、合理处理数据)本身是科学的思考方式,不仅适用于“铁含量测定”一类任务,亦可“发展”成日后做药品检验、做环境调查或研究新材料诸项工作的主要技能。这种生长性恰好是高职生职业生涯长期顺利运行的根本所在。

(三)教学的“中介性”
如果说无机化学知识是“桥”的一端,岗位能力是“桥”的另一端,那么连接两者的“桥面”就是经过设计的教学活动。该理论特别强调以项目化教学(PBL)作为核心中介机制,通过创设源于真实职业场景的任务,为知识的转化和能力的生长提供必要的情境土壤,促使学生成为主动的探究者、设计者和建构者。

若按理论渊源来考察,“能力桥梁论”同胜任力理论及情境学习理论有联系,但又有所创新。胜任力理论对“能力”作了界定,却未把“能力怎样出现”当作核心问题加以充分分析;“能力桥梁论”是有关“知识—能力”转换的思考,把“如何过桥”予以适当展开。情境学习所提的有关知识应用的观点很有启发性,“能力

桥梁论”便以项目化教学作为中介手段把这种观点具体化,因而使理论获得较强的实践指导意义。

三、以“桥”为径:课程重构与教学实施

从“能力桥梁论”出发看问题的话,高职所授的无机化学不能只作内容上的一增一删,而应整体重构。

(一)所述课程采用模块化内容
模块化重构的关键是把原来零散的化学知识点按综合性职业任务加以“打包”与“赋能”。应考虑用若干项目模块来组织课程内容,各模块都由典型职业任务所带动,把有关知识同能力要求一并确定。像“工业污水化学处理”这样的模块,就以“设计含铬电镀废水处理方案”或“低成本处理水中富营养化含磷物质方法选择”作为项目任务,把氧化还原、酸碱及缓冲体系诸项知识结合在一起,又相应地指向环保工艺、检测、成本核算类职业能力,最终发展出系统思考、法规意识及证据逻辑等“元能力”。“产品质量的化学分析”模块若以“查证补铁剂含铁量”为项目,则可以利用滴定、分光法、误差计算、资料处理诸项知识,来训练方法论、质量观念等技能,同时获得对细节的把握及科学态度的养成。这样重构后的知识不孤立、有具体的应用意义。

(二)对项目化教学的说明
所称的“能力桥梁”正是以项目化教学为施工蓝图。完整意义上的项目化教学要促成有关个体对“问题、分析、解决、反思”作一次周密思考的闭环。此时教师不再是“只传知识的人”,而是“助学、引路、给资源”的角色,而学生在学习上亦较自由、较积极、较敢于尝试或修正自己的思路。从实际经验看,项目化教学中所用非教材类资料的比例有 73.4%之多(传统教学一般不到 15%),由此可判断深度学习、自主探索已得到明显激发。

(三)对现有评价体系加以重构
按“能力桥梁论”来思考评价时,所用指标

要能说明知识有无“转化”、能力有无“生长”。评价不应只以结果为着眼点而做终结性判断,而应是有关过程的形成性评价(即三个转变):评价主体不能只限于教师,而应结合教师、学生、小组乃至企业专家的观点;评价内容不单是知识本身,而是问题解决、创造精神、合作态度、职业表现诸项的总和;评价不是孤立事件,而是伴随项目、推动学习的一种持续性方法。

(四)关于评价所用的工具及方法
主要的评价工具是“能力成长档案”和“岗位胜任力量表”。能力成长档案是有关学生能力演进的各种证据的汇编,所涉内容有初始阶段的任务分析或文献归纳、执行中各次试验的草稿及实际记录、完成后整体的报告和思考笔记,利用它就能清楚地追踪从“单个数值测定”到“方法有效运用”乃至“充分证明其有效性”的全过程性进步。岗位胜任力量表把科学探究、实践操作、资料处理、逻辑论证、解难创新、合作交流、职业态度诸项都纳入考量范围,对每一点作具体规定,由自我评定与教师判断共同构成能力变化的量化标准。二者配合使用时,质性过程、量化结果互为补充,评价即成立体而完整的体系。

四、结语

“能力桥梁论”对高职所授的无机化学课程作了不同于“基础”或“核心”二分法的第三种思考。文中清楚地提出课程的价值应由“转化”及“生长”来说明,把以项目为中心的教学当作改革方向,又主张用过程的、多样的方式做评价,让原本难以观察到的思考、能力乃至进步获得具体所指、有据可依的形式。

从发展的角度说,“能力桥梁论”所涉的理论尚有推广上的困难:教师要运用项目化教学就得具备更完整的技能,好的项目实例须靠产业界予以实际配合,有关过程的评价若要普及也必须作长期思考。不过以上困难不能用来否定该理论的说明力或指导意义,而应被看作对以后研究、对将来实践的一种提示或引导。