

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2019.06.028

依托社会实践项目提升设计专业 学生创新素质探索

——以升平轩纸影馆文创设计为例

胡瑶,刘永旺,吴寒,陈思涵

(湖南科技大学 建筑与艺术设计学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:“互联网+”社会背景下的设计行业对各类设计人才的需求不仅体现在量的剧增,更为紧要的是对设计师创新意识 and 实践经验有更高要求,因此设计专业大学生在毕业前需要具备一定的社会实践经验。本文旨在研究设计专业学生时代背景和学习导向问题,探究大学生在校期间如何有效争取社会实践项目机会、如何有效通过社会实践途径提升自身自主创新能力。以升平轩纸影馆文创设计为例,通过社会实践提升学生的自主创新能力,详实呈现课内专业知识和对地域文化现实思考的设计实践过程,探索培养符合社会行业要求的应用型人才的途径。

关键词:社会实践;创新素质;文创设计

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2019)06-0139-06

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出的“努力培养造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”的指导思想,把提升大学生社会责任感、创新精神、创业意识和创业能力作为高校的首要任务。设计专业学生面对的课题正是面向市场最前线,具备一定专业常识的洞察力,培养实效的沟通能力,追求卓越的创新设计能力。互联网+是互联网思维的进一步实践成果,推动经济形态不断地发生演变,从而带动社会经济实体的生命力,为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。在利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合的“互联网+”社会形态下,实践教学是提高课程教学质量的可靠途径^[1-2]。

1 设计专业学生的时代背景以及社会需求

人力资源是我国经济社会发展的第一资源,教育是开发人力资源的主要途径。要以学生为主体,以教师为主导,充分发挥学生的主动性,把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。关心每个学生,促进每个学生主动地、生动活泼地发展,尊重教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育。努力培养造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。教育要发展,根本靠改革。把改革创新作为教育发展的强大动力,加快解决经济社会发展对高质量多样化人才需要与教育培养能力不足的矛盾、人民群众期盼良好教育与资源相对短缺的矛盾、增强教育活力与体制机制约束的矛盾,为教育事业持续健康发展提供强大动力。

1.1 对历史文化的学习和现实反思是当代设计的正确导向

习近平总书记在文艺工作座谈会重要讲话中

收稿日期:20190905

基金项目:湖南省教育规划重点项目(XJK18AGD003);湖南省教育厅科学研究优秀青年项目(16B096)

作者简介:胡瑶(1980-),女,湖南湘潭人,讲师,硕士,主要从事民艺创新产品设计研究。

指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。文化自信有其深刻的内涵,我们需要深刻理解文化自信的历史高度,有助于我们增强民族自信心,研习浩瀚的优秀文化基因也是我们创作生生不息的绝佳素材。在思考和践行历史文化、民族艺术过程中,继承优秀传统文化,弘扬当代先进文化精神,是当下培养人才的责任担当和文化使命。

设计是人的造物行为,通过造物来满足需求或表达情感。而“物”的造型、品质等都取决于人的思想、掌握的知识、所选取的技术手段等因素。“人”的内在和外在主导着“物”的全面属性。一件设计作品的品质不仅体现其基本功能和形式,还应体现设计者的个体精神,更应该呈现出鲜明的民族审美。作为一个一直拥有丰富文化资源的古老国度,在日趋大同的现代世界里,传承中求发展有着时代性的重大诉求,保持民族特性则为可行性出路。过去的几十年间,国内设计领域从形式到内容很大程度上依附于国外设计,但经历了对西方设计的照搬、模仿后,我国当代设计也努力由“中国制造”向“中国智造”转变。原创精神和创新能力在这个转变过程中起到至关重要的作用,对我国历史文化学习和现实反思是实现原创驱动力的正确方向。

1.2 提升设计专业学生的综合素养具有时代精神

首先,设计师需拥有灵活的设计思维和多维的设计思路。从大众生活细节着手,从材料、色彩、结构、工艺、功能、使用方式等设计元素上扩展“物”的认知概念,拓展应用领域,从而设计改变生活方式,引领潮流。善于将“有价值的元素”以合适的形态予以应用和表现是设计师最重要的能力之一。其次,建立并不断充实完善自己的知识结构,设计是一种创造,但不是发明。它不是无中生有的,需要具备强大的专业知识储备,方能不断创新、不断迭代。再者,从民族文化的角度来讲,悠久璀璨的文明,文化艺术宝库有着取之不竭、用之不尽的资源。设计师要立足本民族,把民族文化渗透到设计当中,让传统活在当代,赋予传统以新的生命意义。设计师需以传承和发扬民族文化

为己任,扛起“重拾民族自信,引导新中式生活”的历史使命。王受之先生说:“民族自信很重要。我们舍弃宋元明清的奢华风格而要西方15世纪文艺复兴后的风格,其实是不自信的表现。但这不是错,只能说是阶段性的,等这个阶段过去了就会重新捡起民族自信”^[3]。以经济发展作为支撑,大众的生活质量和精神层次有了质的蜕变,对重拾民族自信、彰显自身文化价值产生共鸣。

在设计领域,国内设计领域无论在人才培养,还是在市场发展上,都已经走在自我成熟的道路上,设计界不再无视本土文化,盲目跟随西方。设计不仅是一份安身立命的职业,更是民族品牌壮大的脊梁。只有设计师的强大,民族设计产业才能崛起^[4]。作为培养当代设计师的导师,应该引导他们从“小我”和“大我”两个层面辩证地审视和反思,谋求自身的更大价值和意义。

2 学生参与社会实践项目的合适途径

大学生在校期间的传统课程学习模式,早已不能满足社会对设计师的期待和要求。如果学生完全放弃系统的课程训练,过早或过于频繁地参与社会工作,他们又会陷入“顾此失彼”“本末倒置”的窘境。如何适度参与社会实践项目,又不舍弃必要的课程学习与训练,是设计专业学生提升学习能力的关键问题。下面笔者根据湖南科技大学教学革新实践项目现状,介绍两种实效性强的学生参与社会实践项目的途径。

2.1 申请院级众创空间工作室项目

众创空间是依托湖南科技大学建筑与艺术设计学院倾力支持,为进一步落实国务院办公厅印发的《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》《中华人民共和国促进科技成果转化法》《湖南省促进高等院校科研院所科技成果转化实施办法》等文件精神,在国家深入实施创新驱动发展战略、适应经济发展新常态的大背景下组建的专注早期科技项目的深度服务、全方位助推创新创业的科技成果孵化平台,致力于通过“孵化+辅导+成果转化”的运营模式,充分发挥社会力量作用,有效利用高校和科研院所的有利条件,为具有产业化潜力的科技成果和具有创新力、成长力的新锐创业团队提供平台和场地支持,全程创业辅导,资源合作对接,日常运营支持,多元办公空间和资源共享空间等一站式全要素综合服务,最

终实现创新与创业相结合、孵化与成果转化相结合。

建筑与艺术设计学院众创空间地点设于院楼一层,自运营以来,吸引了众多工作室的激烈竞争,经过严格筛选每年批准5个团队入驻,这些团队在学科竞赛、“互联网+”大学生创新创业竞赛、社会服务项目以及众多横向课题中取得佳绩。在众创空间严格的空間管理、经营管理、安全管理、公共管理、财务管理和考核办法制度下,参与工作室的学生在本院教师的指导下,课内外时间实现无缝对接,充分培养独立承担设计项目、根据个人特长发挥优势以及团队协作能力,其综合素质得到有力成长。

2.2 申请校级 SRIP 创新项目

湖南科技大学学生科研创新计划(Student Research and Innovation Program, SRIP)是高校为培养学生科研创新能力而施行的一个能力创新实践计划。这是为进一步贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》文件精神,培养高等学校创新人才,提高大学生科研实践能力,实现科研资源与本科人才培养的有机结合。湖南科技大学是组织方,各学院为参与方,以项目研究为载体,面向学习成绩优良、科研兴趣浓厚、创新意识强的非毕业班本科生。SRIP项目从每年11月开始实施,包含宣传发动、选题征集、项目课题指南发布、双向选择、项目申报、专家评审、项目立项、中期检查、结项评审等环节。项目研究周期一般为1~2年,毕业前必须完成项目。

迄今为止,“SRIP”科技创新计划在湖南科技大学持续进行了9年,完善的管理制度保障项目的良性进展,大力推进学生科技创新;建立和完善各类学科学习竞赛制度,激发学生学习兴趣,多渠道搭建学习平台,拓展学习形式;积极鼓励并支持学院开展相关学科竞赛,加强专业教师(导师)对学生课外学习竞赛活动的指导;探索社会实践和志愿服务活动新形式,积极开展研究生暑期科技服务专项活动,加强学生社会实践活动指导,努力提高学生社会实践能力和综合素质。

3 升平轩纸影馆文创设计项目案例

由胡瑶老师指导的2017年度校级“SRIP”一般项目《非遗文化调查研究及创意设计——以湘

潭升平纸影艺术为例》,项目申请人正是建筑与艺术设计学院众创空间养工坊工作室负责人。该项目根植于湘潭非物质文化遗产——纸影戏,开发纸影制作材料包,设计通俗易懂带有趣味性的使用手册,将繁冗的制作工艺用模块化形式展示给大众,再将纸影工艺和湘潭老街文化作为造型元素,绘制以湘潭老建筑为原型的新春街景插画,寓意繁荣昌盛的好兆头。此外,将插画和湘潭方言等元素和周边产品相结合,开发更具有湘潭地域文化特色的文化创意旅游产品。

非物质文化遗产与人们的生活密不可分,通过与现代生活相匹配的方式传承和创新非物质文化遗产,在设计过程中发现,除了非物质文化遗产本身的创新,借助媒体平台传播也是非常重要的,完善管理体制,促使非遗文化的保护走向健康成长的轨道。

3.1 项目研究背景

湖湘文化是中国传统文化中非常独特和优秀的文化之一,它在我国历史上也具有非常重要的影响力。湖南的传统手工艺具有很高的实用价值、历史价值、人文价值、美学价值和社会价值等。纵观湘潭文化古迹,从宽裕桔粮行、望衡亭、英雄冢、江山胜迹、唐兴桥到窑湾汽车站,这些可见的文物让我们感受到湘潭昔日的辉煌文化。而很多不可视的非物质文化遗产,如青山桥唢呐艺术和龙牌酱油酿造等无不体现出湘潭人民祖辈传承下来的文明与智慧。其中,湘潭吴升平老先生坚守的纸影制作和演唱表演技艺非常值得我们后辈深入研究和学习,并从自身专业学习出发,提炼出看待非遗文化的新视角、新形式、新观点,努力在非遗文化的传承与创新上有所突破,让更多的青少年了解非遗、传播非遗、活化非遗,从而建设可持续发展的“特色课堂”,研究、开发“特色课堂”配套的材料包。

现阶段大多数旅游地区产品同质化现象严重,为了凸显湘潭的地域特色,根据对湘潭升平纸影的进一步了解,本项目致力完成对湘潭地域文化更进一步的拓展。旅游经济中“伴手礼”是极具竞争力的产品,通过特色伴手礼等媒介的传播,不仅让更多的群体了解其技艺的精湛,感受到湖湘文化的魅力,同样还带动了湖湘经济的发展。

吴氏纸影艺术历经了数百年发展和传承,吴升平老人已是第20代传人,同时也是影偶道具制作

“异形刀法”的唯一传人,至今已与皮影戏打了70多年交道。在全国的皮影艺人中,大多数由于年事已高无法演唱,中年艺人、特别是年轻的皮影艺人更是寥寥无几。吴老的孙子吴渊也继承家学,一直陪着爷爷共同承担传承技艺的工作。湘潭纸影制作保留有“素纸雕簇”的特点,与北方皮影戏有着不同的艺术特色。造型粗狂古拙,色彩鲜明,制作工艺独特,具有重要的民俗文化价值。像这样的传统手工艺如果没有得到及时的保护和传承,造成技艺的流失和消逝,让人深感遗憾和可惜。湖南旅游纪念品同质化严重,缺乏地方民族文化特色,缺少相关机构的扶持,制作工艺水平低下,不注重包装、不注重与时代同步发展,所以更应当从专业的角度思考如何秉承传统,弘扬地方文化。

3.2 相关文创产品现状调研

从嘉兴大学500份调查问卷得知,仅有9%的大学生对非物质文化遗产(如口头传述和图达、图演艺术、传统的手工艺技能、社会风俗、礼仪和节庆等)有全面的了解,而韩国和日本由政府、商业组织、社会贤达、普通大众都对本国的非遗保护热情十足,不少社会组织都会捐赠大量资金进行非遗保护。目前我们国家也开始有这种意识,但普及度不高,还有许多工作亟待完善。

从国家对非遗文化传习活动的要求可以看出,国家的大力扶持,是对非遗文化的重视。从接触到的非遗传承人可以了解到,传承人大多年事已高,而纸影制作工艺复杂,传授过程中会存在语言障碍等问题。通过参与一些工作坊项目过程可以发现,除了大众,很多设计师对非遗的工艺也不了解,由此萌生了设计材料包的想法。材料包不仅可以提供给传承人用于传授技艺、宣讲非遗文化体验课堂,也可以让设计师或者其他大众在较短的时间内了解和学习这门技艺。传承我国的非物质文化遗产,要让青少年从小耳濡目染,了解当地传统文化,体验传统手工艺制作;另外加强传播的广度,让更多的人知道传统工艺,加强对产品本身精益求精的态度。

现如今倍受热捧的故宫藏品曾“养在深闺人不识”,被披上了一层神秘的面纱。为了扩宽文创产品网上销售渠道,故宫博物院与阿里巴巴联合,加大对文创产品的开发,探索传统文化商业开发新模式,让故宫文化进入寻常百姓家。故宫博物院院长单霁翔表示,与新媒体合作,就是希望借助网络

平台,把故宫博物院所拥有的优秀文化分享给大众,把它们内涵用富有创意的方式传递下去。

3.3 设计定位与设计表达

通过对湘潭升平轩纸影戏传统工艺的深入研究,发现其在当今社会传承与发展中遇到的困难与问题,将纸影艺术本土化、现代化,以纸影艺术的文化遗产为目的,让更多的人(尤其是青少年)感受传统技艺的文化力量。以湘潭纸影为依据,对传统纸影人物和故事剧本进行再设计,将人物繁冗的线条简化和纸影制作的过程模块化。体验制作材料包作为纸影艺术文化传承教育的重要装备,让参与者在制作过程中更精准了解纸影故事内容和制作工艺;伴手礼盒套装则将纸影元素融入湘潭地理文化造型,践行和润化湘潭人文,研发传播大美湘潭地域特色的文创产品。

伴手礼盒的设计元素以湘潭的非物质文化遗产——纸影为原型,在传承原有技艺的基础上,将繁冗复杂的工艺和繁琐的步骤重新定义,简化工序,契合青少年学习习惯;设计简单易懂的可视化研学模块,注重产品和青少年的融合,在轻松的学习氛围中了解传统工艺。伴手礼盒视觉部分,以节庆街道场景为创意原点,把传统记忆和现代生活串联到即将到来的新年里,诠释历久弥新的春节,如图1和图2所示:

图1 “要去”伴手礼中湘潭人文手绘原画

方案说明:材料包人物部分根据原有的人物造型,进行简化以及模块化设计;视觉部分依据湘潭新春为创意原点,融入市井文化,通过插画的方式,进行周边产品设计。致力于非遗文化的宣传与推广,以博物馆、学校、社区为中心向大众普及非遗文化常识与成果展现。

图2 “要去”伴手礼产品整体效果

将纸影艺术制作手工艺与产品设计相结合,以一种材料包的形式出现,更好地服务非遗文化的宣讲,促进大众参与非遗文化的传播,激发人们对传统手工艺保护的积极性,积极主动建立本土文化自信。通过有趣、现代的方式来展现传统手工艺,运用纸影艺术的互动性,传播湘潭本土的文化特色。

该项目成果转化后取得的成绩有:湖南科技大学校级优秀毕业设计、成功申请国家知识产权局外观专利一件、参加湘潭昭山文创产品设计大赛荣获最佳艺术奖、参展第六届湖南艺术节——湖南文化创意产品成果展、荣获2018第五届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节文创产品设计大赛优秀作品、主创设计师受邀作为嘉宾出席该艺术节开幕式等(见图3和图4)。该项目主创设计师是建筑与艺术设计学院众创空间养工坊第一届负责人,毕业后在深圳一直从事文创产品设计工作,并受任某品牌文具公司文创设计师组长,活跃在国内文创设计各类竞赛平台上。

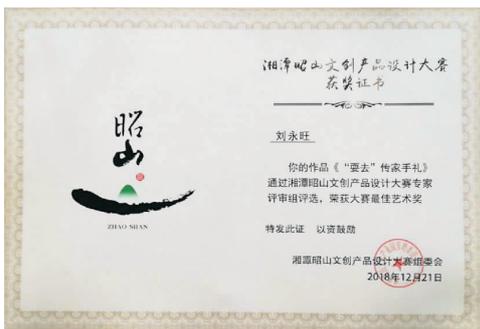

图3 昭山文创产品设计大赛获奖证书

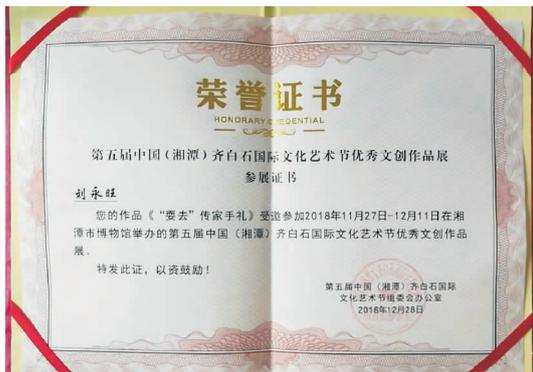

图4 齐白石国际文化艺术节优秀文创作品展参展证书

与此同时升平轩纸影馆得到相应平台的推广,他们不断接收到社会关注以及学界的青睐,将他们的纸影博物馆活动搬到了中小学、大学课堂,传播到北京、深圳等地主办文博会现场,受邀东南亚国家等地展演进行文化交流。

4 结语

1) 本文客观分析了“互联网+”时代背景以及现今社会对设计人才的高素质需求,把改革创新作为教育发展的强大动力,对历史文化的学习和时代思考是设计专业学生学习的正确方向,增强教育活力与完善体制机制约束并行,进而提升大学生文化自觉和综合素养水平。

2) 详实阐述了在不影响正常综合通识文化和专业学习前提下,争取参与社会实践项目机会的途径。虽然现行学院建制的大学生众创空间、学校SRIP项目所提供的社会实践活动机会不可能满足设计专业所有大学生需求,但能提供有效竞争机制,保持持久的学习活力和建立正向竞争意识。

3) 以升平轩纸影馆文创设计为例,通过社会实践提升学生的自主创新能力,详实呈现课内专业知识和对地域文化时代思考的设计实践过程,探索培养符合社会行业要求的应用型人才的路径。针对相关文创产品现状调研是做好设计的基础,该项目设计定位与设计表达则体现出对地域文化可视化研究和运用设计思维转化民俗文化,让民俗文化以伴手礼的形式和审美时尚的姿态流通于市场,不仅让非遗文化得到多元化传播,也让非遗文化进入百姓生活,获得有效传承的机会。

在学院众创空间和学校SRIP项目双向机制激励下,我们的学生不仅历练了专业素养和创新

素质,非遗传承人的工匠精神同时也鼓舞和影响了他们的工作态度,潜移默化中建立服务社会的价值观,在“互联网+”的时代追求勇于担当文化使者的崇高理想,为他们将来真正就业夯实良好基础。

参考文献:

- [1] 杨栋.艺术设计专业实践教学研究[D].南京:南京师范大学,2013.
- [2] 弓宪文.应用型本科课程实践教学培养学生能力素质的探索[J].现代商贸工业,2018(7):170-171.
- [3] 王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2015.
- [4] 柳冠中.事理学方法论[M].上海:上海人民美术出版社,2019.

Exploration on Innovation Quality Improvement of Students of Design Major Based on Social Practice Program: Taking Creative Design of Shengpingxuan Paper and Shadow Museum as an Example

HU Yao, LIU Yongwang, WU Han, CHEN Sihan

(School of Architecture and Art Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: The demand for various design talents in the design industry against the social backdrop of “Internet Plus” has been fully reflected not only in the dramatic increase in the number, but also in the designer’s innovative consciousness and practical experience. Therefore, undergraduates of design major are required to be equipped with some social practice and experience. Aiming to study the student background and study guidance of the design major students, the paper explores how students can effectively carry out social practice projects during the school, and how to effectively improve their independent innovation ability through social practice. Taking the creative design of Shengpingxuan Paper and Shadow Museum as an example, the paper elaborates the design process of class professional knowledge and realistic thinking of regional culture through the students’ self-innovation ability by social practice, so as to explore the path to cultivate applied talents compatible with social industry.

Key words: social practice; innovation quality; cultural creativity design

(责任校对 刘兰霞)