

《景观小品设计》课程：非遗与双创融合实践

黄轩

西京学院

DOI:10.12238/mef.v8i2.10603

[摘要] 本文围绕“非遗+双创”融合对《景观小品设计》课程内容的更新与优化展开研究。通过将非遗文化与景观设计融合,引入双创意识与创新方法,探索景观小品材料与工艺创新,融合古典美学与现代设计,并开展课程实践与案例分析,使课程内容更加丰富、实用且具创新性。这一融合培养了学生的创新精神和艺术素养,提升了他们的设计能力和市场竞争力,同时也为非遗文化的传承保护及景观设计与文化创新发展做出贡献。

[关键词] 非遗文化; 双创融合; 景观小品设计

中图分类号: G0 **文献标识码:** A

Landscape Sketch Design: Practice of Integration of Intangible Heritage and Double Creation

Xuan Huang

XIJING UNIVERSITY

[Abstract] This paper studies the update and optimization of the course content of "Landscape Sketch Design" by the integration of "intangible cultural heritage and innovation and entrepreneurship". By integrating intangible cultural heritage culture with landscape design, introducing innovation and entrepreneurship consciousness and innovative methods, exploring the innovation of landscape sketch materials and techniques, integrating classical aesthetics and modern design, and carrying out course practice and case analysis, the course content becomes more abundant, practical and innovative. This integration cultivates students' innovative spirit and artistic accomplishment, improves their design ability and market competitiveness, and also contributes to the inheritance and protection of intangible cultural heritage and the development of landscape design and cultural innovation.

[Key words] Intangible cultural heritage culture; Integration of innovation and entrepreneurship; Landscape sketch design

引言

在全球化与文化多元化发展的时代浪潮中,非物质文化遗产(非遗)作为民族文化的瑰宝,其传承与创新备受关注。同时,创新创业(双创)教育已成为培养适应时代需求高素质人才的关键举措。在此背景下,将“非遗+双创”理念融入《景观小品设计》课程,具有深远的教育意义与文化价值。景观小品设计作为环境艺术设计领域的重要组成部分,承载着塑造空间氛围、传递文化内涵的重要使命。通过课程改革,探索非遗与双创的有机融合,旨在培养既具备扎实设计技能,又富有创新精神和文化传承意识的专业人才,为推动文化创意产业发展和地方文化建设贡献力量。

1 “非遗+双创”融合的理论概述

1.1 非遗传承与双创教育的关系

(1) 非遗传承为双创教育提供丰富资源与创新视角。非遗文

化蕴含着深厚的历史底蕴、精湛的技艺和独特的审美观念,是人类创造力的结晶。将非遗元素引入高校设计类专业课程,可以为学生提供取之不尽的创意源泉。例如,传统的剪纸艺术、木雕工艺、刺绣技法等,其独特的图案、造型和色彩搭配,能够激发学生的创新思维,让其创造出具有文化韵味的作品。同时,非遗传承也为双创教育开辟了新的路径,使学生在传承文化的基础上进行创新实践,实现文化价值与经济价值的双重提升。

(2) 双创教育助力非遗的活态传承与创新发展。双创教育强调培养学生的创新意识、创业精神和实践能力,鼓励学生将创意转化为实际产品或服务。在非遗传承中引入双创理念,能够促使非遗文化与社会需求相结合,为非遗的活态传承注入新的活力。通过创新设计和商业模式的探索,非遗项目可以更好地适应市场竞争,拓展传承空间。例如,将非遗技艺与现代旅游、文创产业相结合,开发出具有特色的旅游纪念品、文化创意产品等,

不仅提高了非遗项目的经济效益,还增强了其社会影响力,使非遗在现代社会中得以持续传承和发展。

1.2 设计类专业开展非遗融入双创教育的必然性

国家高度重视非遗保护与传承,出台政策鼓励高校开展非遗教育,如《关于实施中华优秀传统文化发展工程的意见》明确要求将非遗融入国民教育体系,推动其创造性转化和创新性发展。在双创战略背景下,设计类专业作为文化创意产业的重要支撑,应将非遗与双创教育相结合,培养创新型人才,为文化强国建设贡献力量。设计类专业主要培养具有创新和实践能力的人才,而非遗文化的融入丰富了专业课程内涵,拓宽了学生视野,其多样性和独特性激发设计灵感、培养跨文化设计能力。学生通过参与非遗项目创新实践,能提高实践能力和综合素质,适应社会需求、提升就业竞争力。同时,非遗文化作为地方文化的重要组成部分,承载着历史记忆和文化特色,地方高校与地方文化紧密相连,能够让设计类专业在服务地方文化建设和经济发展中也发挥至关重要的作用。

2 “非遗+双创”融合对《景观小品设计》课程内容的更新与优化

《景观小品设计》课程原本主要涵盖中外景观小品的发展、分类及设计方法等内容。然而,随着“非遗+双创”融入课程,该课程内容得到了多方面的更新与优化。一方面,非遗文化中的传统建筑、工艺等元素为景观小品设计注入独特文化特色,如在造型设计上借鉴传统建筑形式和比例营造历史韵味,在材料选择上运用传统工艺制作的材料增加质感和艺术价值。另一方面,课程引入双创意识和创新方法,着重培养学生的创造力和创新能力,通过激发学生创意思维,鼓励他们在景观小品设计中发挥想象力,解决实际问题并创造具有市场竞争力的作品,比如设置创新创业模块引导学生思考景观小品设计与商业需求的结合,开发创新景观产品,同时组织学生参加创新创业大赛,为学生提供实践机会和平台,提升创新能力。此外,本课程探索传统和现代材料的结合以及非遗技艺在景观小品设计中的应用,研究如何运用传统工艺技术和可持续材料创造具有环保性和艺术性的景观小品,提高学生材料运用和工艺创新能力,例如将传统木雕工艺与现代环保材料相结合制作出既具传统艺术美感又符合环保要求的景观小品,或者利用非遗陶瓷技艺设计独特造型和色彩的景观装饰品。再者,传统古典美学与现代设计理念的结合也为景观小品设计带来时代感和文化内涵,通过探索古典美学的审美理念并融入现代景观设计,提高学生审美水平和设计专业性,在景观小品的布局和色彩搭配上借鉴古典美学原则营造和谐优美视觉效果,同时结合现代设计简洁时尚元素,使景观小品既具文化底蕴又符合现代审美需求。最后,本课程还通过开展实践项目和案例分析,让学生亲身参与景观小品设计的实践过程,从设计构思到实施真实感受设计流程,对实践项目和案例分析有助于总结经验教训,提炼设计方法和技巧,培养学生实践能力和解决问题的能力,例如组织学生参与实际景观项目设计与企业合作让学生在实践中成长,同时分析国内外优秀景观小品设

计案例让学生了解行业最新动态和发展趋势,拓宽设计视野。

3 “非遗+双创”融合《景观小品设计》课程教学方法上的改进与创新

3.1 三师研教的协同机制

(1)校内教师、双创导师、非遗大师的角色与作用。校内教师在课程教学中发挥主导作用,负责传授《景观小品设计》的基本理论知识、设计方法和技能,引导学生进行设计实践。双创导师则侧重于培养学生的创新创业意识和能力,为学生提供创业指导、市场分析、商业模式设计等方面的支持。非遗大师作为非遗文化的传承者和守护者,能够深入讲解非遗文化的内涵、技艺特点和传承脉络,为学生提供原汁原味的非遗技艺指导,激发学生对非遗文化的兴趣和创作灵感。

(2)搭建“三师研教”的立交桥。通过建立合作机制和平台,搭建校内教师、双创导师、非遗大师“三师研教”的立交桥。学校与非遗传承机构、企业等建立合作关系,邀请非遗大师和双创导师走进课堂,参与课程教学和实践指导。同时,组织校内教师与非遗大师、双创导师开展定期的交流与研讨活动,共同制定课程教学大纲、设计教学内容和实践项目,实现资源共享和优势互补。例如,共同策划非遗文化主题的设计竞赛,鼓励学生在竞赛中运用非遗元素进行创新设计,由三师共同组成评审团队,对学生作品进行指导和评价。

(3)四方评价方法与课程多元化考核。实施“校、企、行、传”四方评价方法,全面、客观地评价学生的学习成果。学校教师从教学目标的达成、知识技能的掌握等方面进行评价;企业导师从市场需求、商业价值等角度出发,评价学生作品的可行性和应用前景;行业专家关注作品的创新性、专业性和行业影响力;非遗传承人则注重作品对非遗文化的传承与创新程度。同时,采用“N+3”课程多元化考核方式,“N”包括平时作业、课堂表现、项目参与度等过程性考核,“3”为期末考试、实践项目成果、创新创业成果三项终结性考核。这种多元化考核方式能够全面衡量学生的综合素质和能力,激励学生积极参与课程学习和实践活动。

3.2 校企合作与实践

(1)加强校企合作的意义与途径。加强校企合作对于《景观小品设计》课程具有重要意义。企业能够为学生提供真实的项目实践机会,使学生了解市场需求和行业动态,提高学生的实践能力和就业竞争力。同时,学校与企业合作可以促进产学研深度融合,推动教学内容和方法的改革与创新,提高人才培养质量。校企合作的途径包括建立实习基地、开展订单式培养、共同研发项目、举办产学研合作论坛等。本课程改革深度结合校企合作公司,定期安排学生到企业实习,参与实际项目的设计与实施。同时,与企业合作开展横向课题研究,共同解决企业面临的实际问题,最终将研究成果转化为教学资源,提升了学生的实践能力。

(2)实践机会与项目的提供。本课程协同企业将实际的景观小品设计项目引入课堂,让学生在真实的项目情境中锻炼设计

能力和解决问题的能力。例如,白鹿仓景区联合陕西省非物质文化遗产促进会委托学校进行白鹿仓商业街区的景观小品设计,学生在教师和企业导师的指导下,完成从项目调研、方案设计到施工指导的全过程。同时,相关企业还为学生提供创新创业项目孵化平台,鼓励学生开展与非遗相关的创业实践活动,如开发非遗文创产品、打造非遗主题旅游线路等,为学生未来的职业发展奠定基础。

(3)产学研结合的实践路径。本课程进行了产学研结合实践路径的探索,让任课教师和学生积极参与企业的研发项目和技术创新活动。让教师带领学生深入企业,与企业技术人员合作,开展新技术、新材料、新工艺在景观小品设计中的应用研究。主要包括如何将数字化技术与非遗技艺相结合,创造出更具创新性和互动性的景观小品;探索环保材料在景观小品中的可持续应用方法等。通过产学研结合,不仅提高了教师的科研水平和学生的实践能力,还为企业的发展提供技术支持和创新动力,实现学校、企业和学生的三方共赢。

4 “非遗+双创”融合对学生实践能力与创新能力的影 响

4.1 实践能力的提升

(1)实践项目的参与与锻炼。学生通过参与“非遗+双创”融合的景观小品设计实践项目,在多个方面得到了锻炼。在项目调研阶段,学生学会运用问卷调查、访谈、实地观察等方法收集信息,深入了解用户需求、场地环境和文化背景,提高了信息收集与分析能力。在方案设计过程中,学生能够将非遗元素与现代设计理念相结合,运用所学的设计知识和技能,进行创意构思和方案表达,锻炼了设计思维和创新能力。在项目实施阶段,学生参与模型制作、材料采购、施工现场管理等工作,熟悉了景观小品设计从构思到落地的全过程,提高了动手能力和实际操作能力。

(2)团队协作与沟通能力。而课程实践项目通常以小组形式开展,学生在团队中扮演不同的角色,承担不同的任务。在项目推进过程中,学生需要与团队成员密切协作,进行有效的沟通与协调。通过团队协作与沟通,学生学会了倾听他人意见,发挥各自优势,共同解决问题,提高了团队协作与沟通能力,为今后的职业发展奠定了良好的基础。

4.2 创新能力的培养

(1) 创意思维的激发与拓展。“非遗+双创”融合的课程内容和教学方法为学生创意思维的激发提供了丰富的素材和途径。同时,双创教育中的创新方法和创业案例的分享,也导向学生突破了传统思维模式,拓展了学生的创意思维边界。

(2)对非遗文化的创新传承。学生在课程学习中,不仅深入了解了非遗文化的内涵和价值,更通过创新设计实现了对非遗文化的传承与发展。他们将现代设计理念和技术与非遗元素相结合,创造出适应现代社会生活的景观小品作品,使非遗文化在新的语境下焕发出新的活力。例如,学生利用3D打印技术制作出具有传统木雕纹理和造型的景观装饰品,既保留了木雕艺术的精髓,又提高了制作效率和产品的可复制性;其次,还有将传统刺绣工艺与现代数字印染技术相结合,应用于景观小品的布艺装饰,拓展了刺绣艺术的表现形式。这些创新实践不仅让学生在设计过程中培养了创新能力,也为非遗文化的传承开辟了新的途径,使更多人能够认识和欣赏到非遗文化的魅力。

5 结语

“非遗+双创”融合为《景观小品设计》课程带来了新的机遇和挑战。通过课程内容的更新与优化、教学方法的改进与创新,学生的实践能力和创新能力得到了显著提升。同时,也为非遗的传承与发展注入了新的活力。未来,本课程研究将继续探索“非遗+双创”融合的更多可能性,为培养复合创新型设计人才做出更大的贡献。

[参考文献]

- [1]杨璐铭.“非遗进课堂”设计课程教学改革与实践——以蜀绣衣锦纹针法为例[J].艺术教育研究,2019,(05):12-18.
- [2]马早生.文化创意视域下非遗传承在艺术类院校的实践路径研究——陕西省北张村楮皮纸非遗技艺进课堂的可行性[J].创意设计与文化研究,2021,(03):25-30.
- [3]王磊.融合双创教育理念的非遗进课堂教学实践探索——以设计类专业为例[J].设计教育前沿,2022,(02):35-42.
- [4]范秀娟.“非遗进课堂”:民族审美教育的仪式化实践[J].美育学刊,2023,(01):45-52.

作者简介:

黄轩(1994—),男,汉族,河南新乡人,硕士研究生、讲师、研究方向:设计学。