

产学研基地赋能艺术创作研究——以工艺美术专业为例

蔡萍

天津美术学院, 天津 300141

DOI:10.61369/ETI.2025060007

摘要： 本文主要从探讨了产学研的定义，阐述可产学研对工艺美术专业发展的影响，以及本文涉及的项目的主要研究内容，和产学研育人的现状，并通过相关的案例分析诠释了产学研对艺术创作的积极作用，最终在5个方面提出了产学研基地赋能艺术创作研究的应突破的难题。

关键词： 产学研；艺术创作；工艺美术

Industry-University-Research Base Empowering Art Creation Research —Taking Arts and Crafts as an Example

Cai Ping

Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141

Abstract： The definition of industry-university-research, its impact on the growth of the arts and crafts profession, the primary research topic of the project involved, the state of industry-university-research education, the interpretation of the beneficial role of industry-university-research on artistic creation through pertinent case analysis, and the issue of breakthrough in five aspects of industry-university-research base empowerment art creation research are the main topics of this paper.

Keywords： Industry-university-research; artistic creation; arts and crafts

引言

产学研合作是指高校、企业和科研机构以创新为核心，以市场为导向，充分发挥各自在人才培养、科学研究、技术创新、生产实践等方面的优势进行的一种深度合作模式^[1]。本文拟从工艺美术艺术传作的角度，探讨如何在产学研协同育人机制的框架下，企业、高等教育机构与科研机构共同参与人才培养的全过程，实现教育资源的高效配置与优势互补，解决产学研协同育人机制的建立，实现更加精准地对接市场需求与行业发展趋势，培育出具有创新精神和实践技能的高素质专业人才。

一、产学研对工艺美术的影响

产学研合作对工艺美术专业建设有着深远的影响，主要体现在以下几个方面：

第一，知识更新与创新：产学研合作为工艺美术专业引入了最新的技术和研究成果。通过学术界的理论支持、工业界的实践经验以及研究机构的创新探索，能够不断推动工艺美术领域的学术创新和技术发展。

第二，培养复合型人才：通过产学研结合，学生不仅可以学习到传统的工艺美术技能，还能够接触到现代技术与创新设计方法。这种跨学科的培养模式有助于培养出既懂传统艺术，又能运用现代技术的复合型人才。

第三，提高就业率和实践能力：学生通过与企业和研究机构的合作，能够直接参与到真实项目中，提高了实践经验和动手能力

力^[2]。这种实践与学习的结合使得学生的就业能力大大提升，也促进了工艺美术行业的技术与设计水平。

第四，推动行业标准化与规范化：企业与研究机构的参与促进了工艺美术专业在教学内容、课程设置、教学质量等方面的标准化，使专业更加贴近市场需求与行业发展趋势，推动了工艺美术行业的规范化发展。

第五，促进传统与现代工艺的融合：产学研合作能够推动传统工艺与现代设计理念和技术的融合。通过合作，传统的手工艺技艺能够与现代生产技术相结合，开发出具有市场竞争力的创新产品。

第六，资源共享与合作平台建设：通过产学研合作，学校、企业和研究机构可以共享各自的资源与优势，搭建更为广阔的合作平台^[3-4]。这样不仅为学生提供了更多的学习和实践机会，也推动了工艺美术行业的多方协作与资源整合。

项目信息：本文是天津美术学院2024年校级科研项目：产学研基地赋能艺术创作研究——以工艺美术专业为例（2024006）的结项成果。

综上所述，产学研的结合极大地促进了工艺美术专业的综合发展，不仅提升了教育质量，也推动了产业的创新和升级。

二、研究基本内容

工艺美术专业产学研基地赋能毕业创作研究的基本内容，主要包括以下几个方面：

第一，产学研结合：产学研基地是连接学术研究、行业需求和实际生产的桥梁。通过与企业、工艺美术创作的实际需求对接，为学生提供真实的创作平台和技术支持。通过与合作，学生能更加贴近市场需求，在毕业创作中融入创新元素和实用价值。

第二，技术支持与创新：在工艺美术专业的毕业创作中，技术的应用至关重要。产学研基地能够提供现代化的设备和技术支持，帮助学生实现更加精细和高效的创作。同时，基于现代技术的创新也能够推动传统工艺美术的创新与发展，激发学生的创造力。

第三，市场需求与产品设计：产学研基地能够提供市场数据和趋势分析，帮助学生在创作中考虑到产品的市场定位和实用性。学生的毕业创作不再仅仅是艺术创作，而是能够满足市场需求、具有商业价值的设计作品。

第四，实践经验与就业机会：在产学研基地的支持下，学生有更多的机会参与实际项目，积累实践经验。这不仅为毕业创作提供了丰富的素材和灵感，也为学生的职业发展提供了就业机会和职业发展平台。

第五，学术与创作交流：产学研基地还可以通过组织展览、交流会等形式，为学生提供一个展示自己创作成果和与其他专业人员交流的平台。这样的互动不仅能够提高学生的创作水平，还能拓宽他们的视野，增强他们的行业竞争力。

总之，工艺美术专业产学研基地赋能毕业创作研究，能够通过整合多方资源，提升学生的实践能力、创新思维和市场适应性，促进其毕业创作的质量和影响力。

三、工艺美术产学研育人现状

工艺美术作为一个涵盖设计、艺术和工艺的领域，其产学研育人现状可以从以下几个方面进行分析：

第一，产学结合的模式：许多高校与企业建立了紧密的合作关系，鼓励学生参与实际项目。这种产学结合的模式不仅使学生能够在真实的工作环境中实践技能，也帮助企业培养和发现潜在的人才。

第二，课程设置：许多工艺美术专业的课程设置逐渐引入应用性和实践性内容，强调设计思维、项目管理、市场调研等模块，以培养学生的综合素质和创新能力。

第三，跨学科合作：工艺美术的教育越来越重视跨学科的合作，设计、工程、文化等多学科的交叉，使得学生能够从多角度理解和解决问题。

第四，实践基地建设：高校与工艺美术相关的企业、工坊等合作建立实践基地，学生在校期间有机会在这些基地进行实习或项目实践，增强动手能力和实际操作经验。

第五，创新与可持续发展：随着社会对环保和可持续发展的重视，工艺美术教育也在逐步融入这些理念，鼓励学生关注材料的选择、生产过程的环保性等方面，培养学生的社会责任感。

第六，文化传承与创新：工艺美术不仅是设计与制作的结合，还承载着丰富的文化内涵。教育中越来越重视传统工艺的传承和现代设计的创新，鼓励学生在传承中发展新思路。

第七，师资力量：高校在师资建设上引入了业内专家和有实践经验的教师，不仅提升了教学质量，也为学生提供了更多行业资源和网络。

通过以上这些措施，工艺美术的产学研育人现状逐渐向着更高水平发展，但在实际操作中仍可能面临资源分配不均、课程实施效果参差不齐等挑战。

四、工艺美术产学研育人案例实践探索

2024年作者指导了国家级天津市高等学校大学生创新创业训练计划项目：《掐丝珐琅的文创产品设计》，在本次掐丝珐琅文创设计项目的实施过程中，作者组织了项目组成员经历了多个阶段的深入调研与实践，最终完成了7件作品和三篇学术论文的发表，并对项目进行了总结。同时，7件作品的制作参加了天津市大学生民族文创设计大赛。

项目的实施始于对掐丝珐琅的历史与工艺的了解。为了确保设计方案的科学性与创新性，项目组成员对天津和北京的多个博物馆进行了实地调研，通过参观这些博物馆，我们深入了解了掐丝珐琅的起源、发展历程及其在中国传统艺术中的独特地位。博物馆中的馆藏文物让我们对掐丝珐琅的精湛工艺有了更加直观的感受，也为后续设计提供了丰富的文化背景与历史素材。

在理论学习和实地调研的基础上，我们分别选取了各自感兴趣的主题进行了创作，这三套作品（见图1、2、3）分别从天津传统民间文化、中国传统的天人合一思想、大运河文化以及少数民族服饰纹样出发，尝试将掐丝珐琅这一传统工艺与现代设计理念进行有机融合。每一件作品都力求在传承传统技艺的基础上融入创新元素，以展现其在当代文创设计中的独特价值。



图1《器》朱嘉何2024

在创作过程中，项目组成员与河北京锐景泰蓝有限公司（天津美术学院设计艺术学院工艺美术系的产学研基地）相关人员进行沟通与交流，确保了创作的顺利进行。在创作过程种不仅加深了学生对掐丝珐琅的理解，也让学生思考了文创产品如何在传统与现代之间找到平衡点。



图2《翩跹》邓童心 2024年



图3 掐丝珐琅饰品徐莱 2024

本次掐丝珐琅文创设计项目不仅让学生更好地理解了这一传统工艺的魅力，也锻炼了学生在设计过程中解决实际问题的能力。通过调研和实地考察，我们不仅学到了传统技艺的精髓，也在与现代设计理念的碰撞中找到了创新的突破点。未来，学生将继续深入探索掐丝珐琅这一艺术形式的现代应用，推动其在文创

设计领域的进一步发展。

五、工艺美术产学研育人机制构建

工艺美术专业的产学研基地赋能艺术创作研究，预计可以突破以下几个难题：

第一，创新与传统的结合：工艺美术专业的毕业创作常常面临传统工艺与现代设计理念的融合问题。通过产学研基地的支持，学生可以在导师指导和行业实际需求的双重驱动下，更好地实现传统工艺的创新应用。

第二，实际操作经验的缺乏：工艺美术作品的创作不仅需要理论知识，还要求学生具备丰富的实践经验。产学研基地通过提供与企业合作的机会，可以帮助学生积累实践经验，提升他们的工艺制作技能^[5]。

第三，行业需求与艺术创作的脱节：毕业创作有时难以满足市场需求，产学研基地能够为学生提供与行业前沿接轨的平台，使其作品既具有艺术性，又能满足市场的实际需求。

第四，技术手段的局限：随着技术的进步，新材料、新技术日益影响工艺美术创作。产学研基地的资源可以为学生提供更先进的技术支持，如数字化设计、3D打印等，帮助学生突破传统工艺的技术瓶颈。

第五，就业与创业的路径不明确：工艺美术专业的学生往往面临就业选择困难或创业难题。

产学研基地可以通过与企业和创意产业的对接，为学生提供更多的就业机会和创业指导。总的来说，产学研基地能够通过资源共享、技术支持、产业对接等方式，为工艺美术专业的毕业创作提供更为广阔的视野和更强的实践能力，从而突破传统教育模式中的难题。

参考文献

- [1] 刘飞. 产学研结合视角下地方高校环境设计专业实践教学模式研究 [J]. 上海包装, 2024, (04): 213-215.
- [2] 赵瑞娟, 何冶真, 李虹辰, 梁亚鹏. 高校“产学研”基地建设推动津派玉雕创新性发展 [J]. 天工, 2024, (02): 31-33.
- [3] 杨忠东. “共赢”视角下高校政产学研协同创新策略研究 [J]. 成都航空职业技术学院学报, 2024, 40 (01): 8-11+15.
- [4] 张晓艳. 应用型民办本科高校产学研深度融合路径研究 [J]. 产业创新研究, 2024, (04): 172-174.
- [5] 吴昊芳, 鲁青峰. 高校科研基地运营管理与产学研合作中的地位与作用探究 [J]. 产业创新研究, 2024, (02): 175-177.