

非遗文化视域下文创产品设计课程的教学改革与创新研究 ——以岭南文化为例

文沁

广东科技学院, 广东 东莞 523668

DOI: 10.61369/ETR.2025440013

摘要 : 在文化多元化与设计教育转型背景下, 非物质文化遗产的教育融入成为高校设计教学的重要议题。岭南地区非遗文化以其独特地域特征与工艺精神, 承载着丰富的文化基因与创新潜能。本研究旨在探讨岭南非遗文化融入高校文创产品设计课程的可行路径。基于文化可持续设计与体验式学习理论, 结合国内外文献与高校教学现状分析, 提出文化认知、工艺体验、设计创新三阶段教学模式, 构建教学内容、方法、课程体系与产学研融合机制的创新路径, 为区域非遗教育与高校设计教学改革提供理论与实践参考。

关键词 : 岭南非遗文化; 文创产品设计; 高校课程; 教学创新

Research on the Teaching Reform and Innovation of Cultural and Creative Product Design Courses from the Perspective of Intangible Cultural Heritage (ICH) – Taking Lingnan Culture as an Example

Wen Qin

Guangdong University of Science and Technology, Dongguan, Guangdong 523668

Abstract : Against the backdrop of cultural diversification and the transformation of design education, the integration of intangible cultural heritage into higher education design teaching has become an important issue. The intangible cultural heritage of the Lingnan region, with its unique regional characteristics and craftsmanship, carries rich cultural genes and innovative potential. This study aims to explore feasible paths for integrating Lingnan intangible cultural heritage into university courses on cultural and creative product design. Based on theories of sustainable cultural design and experiential learning, and combined with an analysis of domestic and international literature and the current state of university teaching, this study proposes a three-stage teaching model: cultural cognition, craft experience, and design innovation. It constructs an innovative path for teaching content, methods, curriculum system, and industry-academia-research integration mechanisms, providing theoretical and practical references for regional intangible cultural heritage education and university design teaching reform.

Keywords : Lingnan intangible cultural heritage (ICH); cultural and creative product design; university courses; teaching innovation

近年来, 随着国家对文化自信、文化传承的强调, 非物质文化遗产的保护与活化已成为社会关注的重要议题。高校艺术设计类专业, 作为培养新一代设计人才的重要阵地, 其文创产品设计课程不仅承担技能训练职责, 还承担文化传播与社会创新的使命。然而, 在实际教学中, 非遗文化融入设计课程的现状仍存在显著问题: 一方面, 许多课程将非遗元素仅视为装饰素材或造型元素, 缺乏对文化语义与工艺价值的深入理解; 另一方面, 教学仍以传统讲授与模仿为主, 缺少学生体验、参与与真实情境生成, 导致学生难以将非遗文化转化为设计创新力。

岭南非遗文化具有典型的开放性、融合性与地方性工艺特征。其工艺类型丰富, 如广彩瓷器体现中西装饰融合, 广绣以细腻的线色与丰富图案展现传统审美, 灰塑与木雕则反映岭南地域建筑与生活美学。这种文化资源不仅为设计提供丰富形态语言, 更为高校文创课程提供“地域文化—设计表达”的教学资源库。但在当前高校设计教育中, 岭南非遗资源尚未得到系统化融入, 课程体系、教学方法、资源整合机制多显欠缺。因此, 探索岭南非遗文化融入高校文创产品设计课程的创新路径, 既具设计教育改革意义, 也具文化振兴现实价值。

项目编号: 广东科技学院2024年度校级课程思政示范课堂项目“文创产品综合设计“地域文化与非遗文创产品设计”(项目编号: GKZLGC2024415); 项目编号: GKZLGC2024294; 项目编号: GKY-2024KYYBW-64; (GKXY)LX-KY-C-2024003。

一、岭南非遗文化在课程融入中的探索

近年来，非遗文化与设计教育结合成为热点议题。部分研究聚焦于将非遗符号提炼为设计语言，另一些研究关注高校非遗体验式教学模式的构建。例如，吴红梅在“非遗文化融入包装设计课程改革创新与实践”中指出，高校非遗教学仍存在教学模式单一、实践环节不足等问题。翁银雪在“岭南非遗文化融入高校艺术设计类专业课程教学探索”中指出岭南非遗元素融入较为生硬，以及教学资源单一的问题，还有关于岭南非遗文创产品开发的研究，指出岭南非遗可以从主题、产品、工艺及材料载体四方面提出创新路径。然而，从课程体系建构、教学方法创新及产学研机制整合等方面，国内研究尚处起步阶段，且针对岭南地区非遗教育的专门研究更为稀缺。

在欧美、日本等国家，以文化可持续设计、设计人类学为代表的学术视角强调设计不仅服务形式创新，还应承担文化生态修复与社会价值再造的职责。Manzini指出，设计应介入社会创新与文化生态的重构。日本在工艺教育中提出工艺再造机制，通过校企合作、地方创生项目，将传统工艺融入当代设计教育。上述研究为高校非遗教学提供了较为成熟的理论视角与方法维度。

综上可见，国内外在非遗与设计教育结合方面已有一定探索，国内注重符号提炼与体验教学，国外关注系统理论与文化生态。但基于岭南地区非遗资源、高校文创产品设计课程的系统路径研究尚未充分展开。本文以岭南非遗为切入，提出“文化认知—工艺体验—设计创新”三阶段教学模式，并从课程内容、教学方法、课程体系、产学研机制四个维度构建整体路径，旨在填补区域非遗教育与高校设计教学结合的系统研究空白。

二、岭南非遗在文创产品设计课程的现状

（一）非遗文化在产品设计教学中的文化提炼不足

课程内容的浅层化。具体表现在当前多数高校虽将岭南非遗、文创、地域文化作为课程关键词，但实际教学内容往往偏向设计技法训练或造型再现，缺乏对非遗文化语义、工艺内涵及社会价值的系统探讨。例如，岭南传统工艺在课程中多被视为“图案素材”使用，而非从工艺流程、文化意象、地域工匠精神中提炼设计语言，导致学生设计作品文化表达浅薄。

（二）非遗文化在产品设计课程中的实践环节缺失

教学方法的单一化。尽管高校文创产品设计课程中，体验式教学、工坊式教学虽有所推广，但总体而言仍偏少。多数教学仍以课堂讲授、案例分析、课堂演练为主，学生难以进入真实工艺制作环境、直接参与手工制作或与传承人互动，导致从体验、反思、再创新的学习闭环难以形成。同时，项目制、产学研协作项目在非遗教学中的比例较低，学生作品难以进入市场验证或社会传播环节。

（三）非遗文化在校地资源与社会协同上的不足

资源协同的割裂化。虽然岭南地区非遗资源丰富，但高校课程与地方非遗工坊、文化机构、文创企业之间的互动仍弱。具体

表现在，课程资源尚未系统地与地方工艺基地联动，校外实地工作坊少；学生作品难以进入非遗工坊或文创企业孵化，社会转化率低。高校、地方工艺基地、产业平台三者的联动机制尚未形成。

三、岭南非遗融入课程的创新路径研究

（一）教学内容的三级阶段构建

非遗文化融入高校产品设计课程，不仅是发扬优秀传统文化，也是将产品设计聚焦本土文化的创新发展，岭南文化中蕴含的广府人民的智慧，时刻彰显着深厚的文化内涵与民族特色。结合岭南非遗文化让文创产品设计课程有了新的教学方向，在课程教学内容的构建上，将教学内容调整为三个阶段，分别是文化认知、工艺体验、设计创新的三级结构。课程内容围绕岭南非遗的文化认知、非遗技艺的工艺体验、现代技术设计创新进行系统化教学，让学生沉浸式学习岭南非遗文化的同时，传递文化自信的意识，增强民族文化认同等课程思政元素。

首先，在文化认知阶段，授课内容主要为岭南非遗文化概览、非遗与现代设计等课程内容，引导学生了解非遗资源、历史脉络、地域文化审美及当代理解。其次，在工艺体验阶段，组织非遗工艺体验工作坊，邀请非遗传承人进课堂或安排学生赴工坊实地考察，亲手体验工艺流程，从非遗材料、工艺技法、文化符号中理解传统文化与工艺逻辑。最后，在设计创新阶段，学生具备文化与工艺认知基础上，引导其开展以岭南非遗为主题的文创产品设计，对传统元素进行再提炼、再构成，并借助现代技术，实现当代文创产品设计要求的表达。

（二）教学方法的四维循环设计

产品设计课程的核心是体验式与项目制教学，岭南非遗文化不仅仅是静态的图像表达，更是在实践中体会非遗工艺的制作过程，从而应用在产品功能上的动态传承。岭南非遗文化引入课堂，教学方法同样也需要进行适配性调整。

第一，在教学过程中通过“课前五分钟”的主题演讲环节，指导学生自主发掘、独立思考、正向传达非遗文化及理念，进行中华优秀传统文化的熏陶，完成课程思政的融入，提升学生对岭南非遗文化的感知力、创造力以及兴趣程度。第二，通过体验式教学方法，将学生带出课堂至非遗作坊、工匠现场，通过情境沉浸、工艺体验、反思讨论，形成“做一想一创”闭环，让岭南非遗文化的传播不再是纸上谈兵。第三，运用项目式教学方法指导产品设计的基本流程，以主题项目为载体，例如“粤剧主题的文创产品设计”“岭南满洲窗主题的产品设计”等课程任务，分组完成从调研、概念生成、三维模型制作、实物模型展示的全过程教学。第四，运用数字化技术辅助教学，利用超星学习通完成线上教学资源的整合，使岭南非遗文创课程资源在课堂内外可持续访问与使用。

教学方法与非遗文化进行适应性调整，是推动岭南非遗融入课程的必要环节，运用课前演讲、体验式教学、项目式教学以及数字化技术等教学方法的相互配合，促进思政元素在课堂的转

化,有助于提高学生深入挖掘非遗文化内涵,促进非遗的传承与发展。

(三) 课程体系的三层递进模式

在学生阶段式的学习过程中,构建科学的非遗文创产品设计课程的培养体系,有助于推动非遗文化元素在课程中的有效融入。在教学中形成从理论到实践,再到成果转化的三层递进模式。

从课程的顶层设计上,在理论课程层面,适当融入岭南非遗文化的概念、非遗文化的种类、非遗美学与符号学、文创产品设计方法等基础理论,为学生提供文化视野与设计思维。

在课程实践层面,通过产学研合作设计项目、校外工坊实践等课程实践,利用学期末开设非遗主题工作坊,对学生设计的产品进行校园跳蚤市场售卖,检验产品的市场化程度,加强学生实践能力、跨学科整合能力。

最后在课程成果上,通过文创产品的校企合作方式,与文创企业、设计品牌联合开发课程任务,将学生设计成果用于现实产品,增强学生设计的市场参与度。学生设计作品与企业、市场连接,组织展览、与企业签约、发布、实现教学成果社会化转化。

通过上述路径,岭南非遗文化融入高校文创产品设计课程,通过理论、实践、成果三层递进模式,形成以项目式为中心、校

企协同创新的实践能力培养,既提升学生的文化认知与设计创新能力,也为高校、非遗基地和文创产业构建协同生态。

四、结语

岭南非遗文化的融入,不仅是一种教学创新,更是一种文化传承的教育使命。本文基于岭南非遗文化资源,从高校文创产品设计课程角度,提出了系统化的教学路径。通过研究发现,非遗文化融入课程需以文化语义理解为基础,而非单纯符号化应用;教学方法应由讲授转向体验、项目驱动与技术辅助;课程体系需从理论—实践—成果构建;校地、校企、校馆协同机制是实现教学持续化、社会化的重要保障。高校在设计教育改革中,应将文化传承与设计创新有机结合,实现区域文化资源与设计教育的共融发展。用教育手段推动传统文化的现代转化,培养具有文化敏感性与创新能力的设计人才,促进高校成为区域文化振兴与产业创新的重要平台。通过构建以文化体验为核心、以设计创新为导向、以社会协同为保障的课程体系,传统工艺将在高校设计教育中焕发新的生命力。高校应持续深化“设计+非遗”的教育模式,为实现文化自信与教育创新的双重目标贡献力量。

参考文献

- [1] 吴红梅,刘付萍.非遗文化融入包装设计课程改革创新与实践[J].中国包装,2024,44(10):119-123.
- [2] 翁银雪.岭南非遗文化融入高校艺术设计类专业课程教学探索[J].魅力湖南,2024,(02):79-82.
- [3] 埃佐·曼奇尼.设计,在人人设计的时代——社会创新设计导论[M].钟芳,马谨,译.北京:电子工业出版社,2016.
- [4] 赵燕.岭南非物质文化遗产在文创产品开发中的创新与设计研究[J].产教融合研究,2025,7(1):31-41.
- [5] 朱奕南,王毅.非物质文化遗产与文化产业的融合[N].中国文化报,2025-08-18(007).
- [6] 孙钰洁.非遗融入高校思想政治教育的价值意蕴、现实困境和实践路径[J].教育理论与实践,2025,45(27):50-55.
- [7] 孟翔.“两创”视域下非遗融入高校美育的现状与发展路径研究[J].中国政法大学学报,2025,(03):97-111.