

博物馆主题文创品设计教学实践与思考

周明明

哈尔滨师范大学美术学院

[摘要]文创产品,是通过人的智慧借助于当下科技发展手段,对文化及用品进行开发出的具有高附加值的产品。好的文创产品具备高审美、功能性强、具备深厚的文化内涵。博物馆是典藏文明的功能性场所,博物馆主题文创也随着发展,愈发实现成为“能够带回家的博物馆”。随着故宫博物院、陕西省历史博物馆等优秀博物馆文创产品的相继问世,博物馆主题文创产品设计也成为文创品设计的热门对象。文创品设计课程也相继成为高校设计学科都开设的课程及教学内容,是进行“产学研”实践教学的重要途径。

[关键词]博物馆;新国潮;文创品设计;教学实践

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.538

博物馆是文化机构,通过典藏文物进行科学研究、陈列展览、传播文化知识,可以提高全民族的科学文化水平。文化创意产品的出现让人们博物馆有了更紧随时代潮流的认识。博物馆典藏文物不再只是能够“枯燥”静止,而是可以通过文创产品“活”起来,“动”起来。从代表建筑到典藏文物,这是一个时代的象征,对其进行创意设计,开发富有特色的文创产品,可以让文化得到更多途径更新颖的传播。加大文创产品的开发力度,也可以提高博物馆的知名度,促进博物馆文化可持续发展。随着文化产业的兴起,文创品设计课程也相继成为高校设计学科都开设的课程及教学内容,是进行“产学研”实践教学的重要途径。

一、文创品设计课程的实践意义

数字时代的文创产品设计,不仅要有具有良好的传播性更要具备深刻的文化内涵,在包容和创新中迎合大众日新月异的消费需求。文创品设计涉及的范围较广,学生需要对优秀传统文化、创意思维等前导课程进行系统且深入的学习,努力培养符合时代发展的设计前瞻性,具备一定的文化素养。

1. 弘扬传统文化, 加强对学生人文情怀的培养

文创产品是在文化元素、美学特征、创新设计基础上通过重构及解读的方式将设计师对文化的理解产品化,使产品和文化元素进行有效融合,从而进行文化产品的设计。学校在进行文创品设计教学环节中,不仅仅是让学生具备设计能力,最基础也是最重要的要引导学生了解优秀文化历史,从文化角度出发,赋予艺术设计文化内涵并提升自身文化修养;理解文创品设计核心素养创新思维的培养,对优秀文化及产业化有清晰的认知。学生应全面掌握文创品创新设计基础理论知识,力求站在创意产业前沿,增强文化自信,为系统学习以及从事相关工作奠定基础。

2. 培养独立思考且具备综合实践的创新力

在相关专业制定文创品设计教学计划时,越来越重视将实践与理论相结合,让学生不再闭门造车,纸上谈兵,应该在全面掌握基础知识的同时,结合实际项目的参与,能够开拓创新思维,积极探索理论与实践相结合的途径。

在文创品设计课程的学习中,能够了解和掌握文创品设计基本流程,具有独立的艺术探索能力,通过系统学习,力求开拓文化创新视野,总结文创品设计原则、方法和流程,培养学生理论与市场接轨的概念。具有独立完成相关设计工作的能力,完成产品社会推广与市场化运作。发挥美育对于社会的重要影响,具备艺术修养,适应文化创意产业市场的需要,具有良好的社会服务意识与能力。

二、博物馆文创现状分析及教学思考

文创品设计基础是文化,核心是创新,就产品本身而言,除了满足视觉美的精神需求以外更要注重浑厚的文化内涵。

1. 带回家的博物馆文创

随着人们生活水平的提高,消费者的需求日新月异。丰富、多元的历史文化资源,是文创事业发展源源不绝的灵感与生命力。深入挖掘文化价值,突出特色,实现文化元素和市场要素的有效结合,独具特色、兼具艺术性与实用性的文创产品随着时代的发展应运而生,让大家切身体验到能够将文化带在身边,将博物馆典藏带回家的立体感受。

2. 数字文创

“数字文创”模式的提出,让博物馆文创发展随着社会的需求而不断改变。设计师可以通过众多手段比如网络调研、实地考察、数据分析等手段为设计方案的拟定做前期保障,网络数字化的发展也让文化的传播更加便捷,更可以将文创产品推广到世界更广阔的范围,让消费者足不出户获取文化信息并且进行购买。同时,风格多变的创作也能够满足众多人的审美,有趣才有吸引力,有吸引力才会让更多的人有兴趣去了解博物馆典藏文化,才能更好的传承文化。

3. 国潮风格博物馆文创大放异彩

文化自信是一个民族对自身文化价值的充分肯定和积极践行,国潮风格自然逐渐展现独特的魅力。大家也开始更多的去深入了解传统文化。在博物馆的文创开发中比较早的陕西历史博物馆,2012年融合国潮风格推出文创IP“唐妞”;汉景帝阳陵博物院、西安博物馆等也都相应推出自己的文创品牌。现在的“网红”故宫文创随着5G时代的逐步到来,变得妙趣横生,受到更多年轻人的关注。2021年五一期间,沈阳故宫、湖南岳阳楼、三星堆文创馆等各地旅游热门经典都推出文创雪糕,深受游客喜爱,不仅经济效益有所提升,游客对景点的文化认知方式也更为有趣。国潮有着强烈的中国特色,是区别其他产品的基础,是文化的象征。国潮除了传统,更要“潮起来”,在探索新技术、新趋势、新方向上更要具有革新力。博物馆文创国潮风格的体现就是希望能通过传统与潮流兼具的风格提升中国传统文化形象,成为大家引以为豪的文化典范。

4. 文创品设计教学思考

笔者在相关文创品创意设计教学过程中,发现相当一部分学生对文创品设计虽比较热衷,但是从文化知识含量来说,对设计主题的资料了解并不详细,文化根基较弱。从文创品作业提交反馈中也可以看出,并未深入地研

究文化特色，产品与相应主题文化结合的不深入，部分同学也只是借鉴模板进行粗浅的设计。另外，在教学中。学校制定教学计划时，应对理论与实践教授比例做相应的调整。理论教学也不应该只停留在视觉设计技巧上，更应该引导学生去梳理设计主题，更全面广泛的进行文献资料的整理。在实践周期上也应该相应延长，如果学时过短，那么学生并不能更好的将文化与产品设计进行良好的融合。

三、博物馆主题文创设计的教学实践

高校教师文创产品设计教学中，应该多方面全方位的从传统文化入手，打破学科界限，使学生对相关文化理论具有相应的储备。博物馆是优秀文化的集中中心，其文创产品更应具有高审美，使用功能及与时俱进的文化内涵等特征。在文创产品设计的初期创意阶段，可从以下几寻找切入点：首先是博物馆标志性的建筑、雕像等，具有很强的识别性及良好的知名度。可对建筑外观造型或雕塑图案、纹样等进行素材提炼，应用于文创产品设计。其次是馆内藏品，也是很好的设计取材对象；再次是整体博物馆IP形象，文化IP具有显著的文化特点，可以从多方面入手进行IP设定，同时在文创品创意中也比较好应用。以下课题是笔者指导的毕业设计文创主题实践。

1. 晋祠彩塑文化IP的课题实践

晋祠彩塑文创设计是以陕西晋祠博物馆中彩塑壁画作为主体进行文创设计的毕业创作课题。圣母殿内的43尊彩塑，设计者以侍女及圣母像为原型利用国潮风格通过研究形象、造型、色彩和文化，进行IP形象设计。国潮趣味风格是当下传统文化用来重新焕发文化内涵的一个手段，可以让传统的历史彩塑壁画不失传统韵味又能够迎合年轻人的关注，也赋予陕西晋祠博物馆更年轻更潮流的印象。设计过程对平面化IP形象建立三维模型，同时绘制插画、表情包、盲盒等方式来展开文创品设计（如图1所示）。

图1 作者哈尔滨师范大学美术学院杨政

2. 海盐博物馆文创设计实践

课题是对江苏盐城海盐博物馆进行文创设计的毕业创作课题。海盐博物馆馆藏主要是以实物模拟历史为主，展现制盐过程。学生通过实地走访，前期资料的广泛搜集，选定馆藏场景为设计对象，通过涂鸦式潮流元素对四副制盐场景进行插图绘制，并进行了一系列的文创设计，比如以“盐堆堆”为主的IP形象设计，进而延伸出厨房系列调料罐、表情包等文创品。后期通过表情包的网络传播，也能够更好的增加江苏省盐城海盐博物馆传播力度，这也是体现了数字化文创品的优势（如图2所示）。

图2 哈尔滨师范大学美术学院 袁玉君

3. 南京云锦博物馆文创设计

南京云锦是珍贵的非物质文化遗产之一，它代表了中国千年来丝织工艺的最高成就。但是随着社会现代化进程的加速，云锦所面临传承与发展的现实问题也逐渐严峻，而“数字游戏”是当下年轻人传播十分广泛的社会文化活动，将云锦文化与游戏相结合，可以为南京云锦文化的传播提供更新的途径和方法，也更能吸引年轻人去了解传统文化。此课题学生对南京云锦博物馆馆藏文物进行云锦图案提炼并创新设计，将云锦图案和游戏角色相结合，绘制出大气磅礴的游戏IP场景文化插图。在文创设计中，从细节入手，比如游戏角色的琵琶造型，制作出能够广泛传播的文创品（如图3所示）。

图3 哈尔滨师范大学美术学院 陈舒然

四、结语

新国潮风格作为近年来的新兴设计趋势，受到消费者的喜爱与设计师的青睐。视觉表现手法是研究要点，IP形象的创建、图形或造型的创新应用、文创产品的创新性是实践重点。除了设计方法的探索，能够打造系列的、针对性的文创以满足人们精神文化的需求以及打造“带的走用的着的”文创产品是重点，消费者可以进行深层次的联想与思考。在教学实践过程中，教师不仅仅要注重实践的重要性，更应在理论教学中注重学生文化修养的提升，让学生在设计中自觉传承传统文化，为中国传统文化的传承与发展做好基础准备。

参考文献

[1] 央金措姆. 文化资源向文化产业的转化——以博物馆文创品开发为例[J]. 文化创新比较研究, 2017, 1(10): 97-98.

[2] 朱琦, 张鑫洲. 旅游文创产品包装的绿色生态设计[J]. 湖南包装, 2019(5): 99-103.

基金项目: 本文为黑龙江省艺术科学规划一般项目研究成果。

项目名称: 国潮风格在黑龙江省博物馆文创中的探索研究。

项目编号: 2021B088