

原生文化驱动下艺术设计创新的教学模式重构

杨洋

三亚学院

DOI:10.12238/er.v8i12.6667

[摘要] 全球化与数字化浪潮在助推艺术设计国际交流的同时，也加剧了文化同质化风险，导致艺术设计教育面临文化主体性消解与创新动力不足的双重困境。本文基于原生文化驱动艺术设计创新机制理论的牵引，旨在构建一套指向文创设计实践的教学新模式。在阐释原生文化的民族性、原真性、演生性三大本质属性及其教学内涵的基础上，构建了由文化认知、转译转化、市场验证三模块构成的递进式教学路径，并提出了混合式教学、项目制学习及多主体评价等支撑体系。该教学模式作为艺术设计教育赋能文化传承与创新的系统解决方案，有利于培养具备文化自觉与综合创新素养的设计人才。

[关键词] 原生文化；艺术设计；教学模式；文化主体性；创新能力

中图分类号：G642.0 **文献标识码：**A

The Reconstruction of the Teaching Mode of Art Design Innovation Driven by Native Culture

Yang Yang

University of Sanya

Abstract: Globalization and digitization not only promote the international exchange of art design, but also aggravate the risk of cultural homogenization, which leads to the dual dilemma of cultural subjectivity digestion and lack of innovation motivation in art design education. Based on the traction of the theory of original culture-driven art design innovation mechanism, this paper aims to construct a new teaching mode that points to the practice of cultural and creative design. On the basis of explaining the three essential attributes of the original culture : nationality, authenticity and evolution and its teaching connotation, this paper constructs a progressive teaching path composed of three modules : cultural cognition, translation transformation and market verification, and puts forward the support system of mixed teaching, project-based learning and multi-subject evaluation. As a systematic solution to enable cultural inheritance and innovation in art design education, this teaching mode is conducive to cultivating design talents with cultural consciousness and comprehensive innovation literacy.

Keywords: native culture; art design; teaching mode; cultural subjectivity; innovation ability

引言：问题的提出与破解之路

在全球化与数字化时代，艺术设计教育取得了长足发展，但在文化主体性建构上仍然存在着显著的不足。全球化导致艺术设计范式同质化，源于西方的现代设计范式被视为标准答案而被广泛移植，导致了设计思维与审美趣味的单一化，当民族元素的打散应用成为现代设计主流，习惯将传统文化仅仅作为资源，进而转化为现代设计语言，这种艺术设计教学也就陷入了文化失语的困境^[1]。同时，数字化技术虽然加强了表现手段，却并不能解决文化空心化的问题，学生的设计作品往往流于形式与技术的堆砌，缺乏独特的文化身份与精神深度。

要破解这一困境，必须为设计教育寻根铸魂，而原生文化正是这根与魂之所系。原生文化不只是本土的传统文化，更不静止，而是一个民族在其历史时空中原创、演生并活力

延续至今的文化生命体，是民族文化在现代继续创新的本源^[2]。将原生文化系统地引入设计教学，绝非简单地添加传统图案符号，而是要进行一场深度的教学模式重构。

本文旨在探索这一教学模式重构的具体方案。研究将立足“原生文化如何驱动设计创新”机制理论^[2]，以文化赋能为核心、以能力培养为导向，提出一个分为文化认知、转译转化、市场验证三个模块递进培养学生能力的系统教学模式。

1 核心理念：原生文化的三大属性及其教学内涵

构建原生文化驱动艺术设计创新的教学模式，首先需深刻理解其作为创新本源的三大本质属性，并将其转化为清晰的教学目标。

1.1 民族性

民族是原生文化的主体，因此原生文化必然体现一个民族独特的精神世界，包括思想观念和审美偏好。正如，黎族

的织锦纹样不仅是审美装饰，更是其民族历史、宇宙观和族规禁忌的文化载体。那么，在教学上，就不能只关注织锦纹样的审美形式，而必须引导学生深入理解文化形式背后的民族精神内涵，进而确立设计创作的文化主体自觉。

1.2 原真性

原真性是指原生文化出自民族实践原创，包含体现民族生命活力本原的真实智慧。原真性要求艺术设计创新不能脱离文化中的实践智慧和价值内核。比如，将海南船型屋适应自然的生态智慧，转化为现代可持续设计原则，而非简单复制其茅草屋顶的形式。学生的文化自觉能力教学中，需培养批判性甄别民族文化中原真智慧与表面现象的能力，确保设计创新真正不违背文化传承原则。

1.3 演生性

原生文化的演生性指原生文化在历史长河中不断与外来文化互动、演化新生的内在能力。演生性意味着文化传承绝非复古，而是一场基于文化传统的再创新。比如中华文化强大的包容性与融合力正是其演生性的体现。教学的核心任务，是培养学生对传统文化基因的现代转译与创新转化能力。

原真性与演生性相辅相成，共同构成了民族原生文化的辩证逻辑属性，缺一项都不能生生不息。本土性则只是原真性在特定地域形成的演生结果；传统性则只是演生性经特定历史沉淀的原真内容。因此，本土性与传统性只是民族原生文化表象层面的空间属性、时间属性，在现代设计中可以跨时空重构。

因此，原生文化驱动艺术设计创新的教学模式核心目标可凝练为培养三种核心素养：文化自觉自主、转译转化方法、面向市场创新。这意味着学生培养目标，不仅是技法的熟练工，更是有文化立场、懂转化方法、能创造价值的复合型创新人才。为实现这些目标，需要相应包括文化认知、转译转化到市场验证三个模块的递进式教学。

2 模式构建：三模块递进式教学

文化认知、转译转化、市场验证这三个模块的递进式教学，可依托一个贯穿整个学期的大型主题项目制课程来实施。

2.1 模块一：文化认知能力培养

本模块是整个教学过程的基石，旨在解决“有什么”和“为什么”的问题，核心是引导学生建立深厚的文化认同感。

路径是运用时间维的传统与现代、空间维的本土与全球二维四元分析框架，引导学生建立文化自觉认知与文化自主思维。

2.1.1 深入传统：一方面组织学生进行田野考察，深入黎锦、苗银技艺传承人合作社等文化现场，通过访谈、拍摄、亲身体验等方式，收集第一手资料整理研究；同时辅以文献精读，梳理原生文化的相关历史脉络与思想观念。

2.1.2 审视现代：引导学生思考文化现代化的本质，以及这些传统文化形式在当代社会中的生存状况、价值与挑战。问题有比如，传统工艺如何适应现代生活方式？传统意象思维的艺术设计如何融入逻辑思维、理念驱动、方法论导引？

2.1.3 借鉴全球：引入国际设计经典案例，进行对比研讨。目的非简单模仿，而是进行批判性学习，解构其背后的文化逻辑，并思考其方法论有何可资借鉴之处。

2.1.4 回归主体：通过专题研讨会，引导学生综合前三元的学习成果，进行反思与整合。核心议题是：我们的文化特质是怎样的？我们如何基于自身文化进行真正意义上的现代创新？

本模块教学的课程作业是一份《本土文化基因分析报告》，包含对文化符号意义、观念智慧、实践智慧的深层解读，以及一份初步的创新方向构想。

2.2 模块二：文化基因的转译与创新转化

本模块是教学的核心难点与重点，旨在解决“怎么改”和“怎么变”的问题，训练学生将文化资源转化为现代设计语言的核心能力。

路径是以下“由虚及实”的三层文化转译转化实训。

2.2.1 符号意义层的转译转化：首先通过工作坊让学生临摹、复制传统纹样、器物，获得感性认知。继而引导他们进行符号提取，意义解读，分析其形态、色彩、构图规律。最后进行解构与重组，运用现代文化创意与艺术设计手段，将传统符号进行意义的时空重构，同时转化为符合当代审美的视觉效果。

2.2.2 观念智慧层的转译转化：引导学生挖掘文化现象背后的观念智慧，开展现代转译转化。比如说，从传统文化中提炼生态观念智慧，转译为循环共生的现代观念，并将其转化为可持续设计原则，应用于一套环保包装设计或建筑概念设计。

2.2.3 实践智慧层的转译转化：让学生亲身体验传统技艺的制作过程，重点在于体会其身体与材料、工具交互的默会知识，分析其背后的实践智慧（如编织、捶打）。随后，引导学生将这种实践智慧转译转化为的设计语言，如将编织的行为逻辑转化为信息交互逻辑。

本模块教学的课程作业是一系列创新设计方案、过程草图、模型草模及转译转化说明文档，清晰阐述每一处设计选择背后的文化来源与转译逻辑与转化智慧。

2.3 模块三：文化价值的市场验证与实现

本模块是教学过程的收官之环，旨在解决“为谁做”和“有何用”的问题，让学生完成从作品到产品乃至商品的关键思维转变，实现文化价值的市场验证。

路径是开展项目制实践，历练有市场价值的文创设计。

比如，与本地文创企业、博物馆、非遗工坊等建立合作，发布真实项目。

2.3.1 实践流程：分为四步，依顺序低成本验证，以控制市场风险与设计效率。首先明确目标用户的画像与核心需求；其次运用商业模式画布等工具，规划产品的价值主张；再次完成产品原型的精细打磨；最终制定一份营销策划案，其中包含设计一个品牌文化故事。

2.3.2 核心目的：让学生在实践中理解文化内涵与商业价值的辩证关系。一款成功的文化创意产品，必须是叫好且叫座的统一体。

本模块教学的课程作业是一个可推向市场的文创产品原型，以及一份完整的商业策划书。

3 支撑与保障：教学方法与评价体系创新

为确保上述三模块递进教学模式的有效运行，必须对传统的教学方法与评价体系进行同步改革。

3.1 教学方法：混合式协同与项目化驱动

3.1.1 混合式教学：线上数字化文化资源库供学生自主学习；线下教学则聚焦于高强度的研讨、工作坊和实践指导。

3.1.2 协同育人：引入企业导师进课堂可以带来市场洞察与技术前沿，引入非遗传承人进课堂则有利于文化自觉自主，由此可形成多元协同的育人生态。

3.2 评价体系：过程性考核与多主体评价

改革单一的结果评价，转向过程性、多维度的评价体系。

3.2.1 过程性：对三个模块的阶段性成果（调研报告、转译转化草图、商品原型）分别设置考核点，注重考察学生的成长与思维过程。

3.2.2 多主体：最终成果评价引入企业代表、传承人等进行综合评价，从文化真实性、设计创新性、市场可行性等多个维度进行打分，使学生获得更全面、更真实的反馈。

4 结语与展望

本文所构建的文化认知、转译转化到市场验证三模块递进教学模式，将利于原生文化系统性地融入设计教学实践。该模式的关键在于：艺术设计教育必须以文化为根脉，奠定学生的文化自觉性与自主性；以项目为教学载体，承载真实的复杂问题；以转译转化为核心，培养学生面向市场的创新能力。

[参考文献]

[1]袁恩培.论中国艺术设计教育的文化自觉观[J].教育与现代化,2008(4):35-40.

[2]杨洋.原生文化驱动艺术设计创新的机制研究[J].教育发展与创新,2025(3):110-112.

[3]姜菁斐.新时代中国高校艺术设计教育创新路径研究——以深圳大学文创设计教育视角[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2021(4):176-179.

作者简介：

杨洋（1974.10-），女，汉族，江西樟树人，副教授，硕士，研究方向为服装设计。

基金项目：

海南省高等学校教育教学改革研究项目：以原生文化为驱动力的应用型艺术学教学模式创新研究，项目编号：Hnjgzc2022-49。