

跨学科设计创新的课程实践

文 / 丁肇辰 (北京服装学院)

Curriculum Practice on Interdisciplinary Creative Design

摘要: 目前, 高校普遍存在学科交叉融合度低、学科之间壁垒重重。因此, 高校要转变思想观念, 并且进一步培育多学科交叉融合的意识, 积极探索多学科交叉融合的有效途径。本次北京服装学院开设的融合创新设计项目是首次在北服实施的跨专业设计项目, 过程中结合了视觉传达设计、工业设计、新媒体与动画设计三个专业, 借此激发学生们的毕业设计的创新活力, 以及全面提升学生作品的市场转化力。

Abstract: At present, disciplines are not well crossed and integrated because of various barriers. Therefore, universities should change their concepts, develop the consciousness of multidisciplinary crossing and integration and explore effective approaches. This integrated creative design project held by Beijing Institute of Fashion Technology is the first interdisciplinary one, combining three majors including visual communication design, industrial design, new media and animation design, thus to inspire students to be creative in their graduation design, and to improve their ability to cater for the market.

关键词: 设计创新; 跨学科; 设计教育

Key words: Innovation of design; Interdisciplinary; Design education

DOI 编码: 10.3969/J. ISSN.1674-4187.2015.01.013

一、跨学科设计教育的意义

设计师从来不是一个单纯对事物进行外部美化的职业, 尤其是进入科技飞速发展的时代, 我们看到各种新材料应运而生, 看到越来越多的新技术被融入设计中, 比如近年来大热的 iPad 以及吸引了全世界玩家的游戏《使命召唤》等。现代社会越来越需要设计师具备多方面的能力与知识、多元化的视角。因为, 设计本质上是一种解决问题的能力。比常规学科知识教授更重要的是培养设计师们解决问题、获取相关知识的方法和途径, 以及分辨庞杂信息的能力。

我国大学生与国外大学生相比, 在接触社会、自主学习方面有着非常大的差距。我国高校现有办学模式和教学方法必须改革, 要从灌输式教学法转向启发式、开放式教学; 要从学生个人学习, 转向提倡团队合作学习; 要从某一学科单打独斗, 转到跨学科合作解决问题。

高校作为知识创新的重要阵地, 跨学科交叉融合将会是其新兴学科的增长点、重大创新的突破点。然而, 传统的大学机构基本上都是按照专业进行组织建构的。一个专业通常包含一系列专门的课程, 学生学完这些课程就可以形成一定的知识背景和能力结构。而跨学科跨领域的合作突

破了专业限制壁垒, 将一个问题或项目的解决方案更立体化, 视角更多元化。所以, 设计教学方法有待改进, 从而超越固有的学科, 打破常规进行创新的跨界设计。

二、跨学科设计的国内外现状

跨学科 (Interdisciplinary) 一词最早出现在 1920 年代。1926 年, 美国哥伦比亚大学著名心理学家伍德沃思 (Woodworth) 首次公开使用了 “Interdisciplinary” 这个概念, 提出跨学科是指超越一个已知学科的边界而进行的涉及两个或两个以上学科的实践活动。

国外跨学科研究现状:

二十世纪八十年代以来,跨学科研究在国际上蓬勃发展,交叉科学的概念扩大了,它不局限在社会科学和自然科学之间的交叉。进入二十一世纪,发展跨学科研究广受重视,已成为世界范围的流行趋势。在美国哈佛、麻省理工均开设多个跨学科专业,其中最为著名的是麻省理工的MIT媒体实验室(Media Lab),它过去的成就让很多人去仿效的。在英国,许多大学开设跨学科综合性课程,鼓励研究生选择来自生产实际、涉及多个学科领域的课题进行研究。除此之外,现有多个跨学科国际会议,包括:国际跨学科社会科学会议(International Conference on Interdisciplinary Social Sciences)、第六届跨学科夏季年会(The Sixth Annual Summer Interdisciplinary Conference)、国际艺术、数学与建筑学会会议(International Art、Mathematics、Architecture)等。

国内跨学科研究现状:

二十一世纪以来,中国国内相关部门也在大力推动跨学科、交叉科学研究,如国家科技部采取了一系列举措,大力推动和加强学科交叉研究,国家自然科学基金中也设立了若干交叉科学的重大研究计划等。不仅如此,对跨学科的研究也上升到国家科技发展规划的高度,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》明确指出:“基础学科之间、基础学科与应用学科、科学与技术、自然科学与人文社会科学的交叉与融合,往往导致重大科学发现和新兴学科的产生,要给予高度关注和重点部署”。

在此背景下,国内跨学科研究和人才培养平台也不断涌现。如,中国科学院与德国马克斯·普朗克学会合作建立了“计算生物学研究所”;清华大学的创新型课程——“跨学科系统集成设计挑战”,参加学生来自美术学院、工业工程系、精密

仪器系、新闻传播学院等20个不同院系,并打乱专业组队。这些跨学科的研究机构和课程尝试在新兴的跨学科研究领域里运用学科交叉的思维、方法展开研究和人才培养,代表了大科学时代新的科学研究范式和人才培养模式。

三、北京服装学院跨学科融合创新项目

本次北京服装学院开设的融合创新设计项目是首次在北服实施的跨学科毕业设计项目,横跨视觉传达设计、工业设计、新媒体与动画设计三个专业。学生们必须在七个阶段的教学过程中,清楚了解动漫文化与公仔设计的发展历史,而后提出自己的公仔设计原型,并且发展出一系列的延伸设计产品:包括平面插画、工业产品、游戏和APP等延伸设计产品。

(一)、课程主题——公仔设计与文化创意衍生产品:

在当下,公仔设计由世界各国设计师的跨国合作,或是不同领域品牌跨界合作的情形也日益活络,激荡出许多新奇有趣的创意设计。但有中国文化特征的公仔似乎并未占有一席之地。如何让生产世界80%玩具的中国玩具加工企业转变,提高自主创新能力,让公仔融合中国文化,体现中国艺术独特的美感,是此次课程研究的目的。通过了解东西方公仔的起源、发展,研究公仔的营销策略和设计方法,以及亲身参与北京服装学院跨学科毕业设计项目,在这个过程中让学生归纳总结出中国元素公仔及延伸品的设计方法以及未来的发展趋势。

综上所述,以公仔设计与文化创意衍生产品作为主题从融合多学科知识综合运用、多人团队协作、与市场需求对接、设计成果市场转化等多方面对学生的锻炼都有重要的实践意义。

(二)、课程体系设计:

课程体系主要分为三个阶段:

A、前期调研阶段(Case Studying and Researching)

发布课程大纲与说明

发布课程的游戏化激励机制(奖励点数牌)

提出1-3-1的分合设计(前期调研1人一组,设计草案3人一组,设计生产1人一组)

B、设计草案阶段(Prototyping)

签署知识产权协议

完成纸上设计模型

完成公仔设计稿

完成产品包装设计稿

完成公仔衍生产品设计稿

举办中期检查与行业导师见面会

C、设计、生产、销售阶段(Designing、Manufacturing、Distributing)

进行协同创作

销售渠道见面会

举办展览并且邀请潜在客户

(三)、课程实施特色:

本课程的最大,就是提出了1-3-1的个人和团队设计构想,依照不同的设计阶段实施(前期调研1人一组,设计草案3人一组,设计生产1人一组)。

在初期市场调研进行的过程中,每个专业的学生会从自己的知识背景出发,结果将带有较强烈主观色彩,而分别进行调研,最后汇聚结果进行比较、讨论、融合,可以将个人主观意见淡化到最弱。其次,在具体实施阶段(设计草案),工业设计知识对于公仔及周边产品的设计非常重要,其中涉及分析产品的外观和性能,进行打板、打样及工艺排料,手工制作产品样品或模型;产品进行系列化开发,绘制创意草图,设计功能模块,绘制设计图,编制生产工艺流程;而通过工业设计专业学生与其他专业学生的共同协作、寻找解决办法;使学生固有的知识得到了流动和交融,不仅对其他专业学生的知识补充,也对工

业设计学生的提升,从更多元化的视角思考解决问题。以下是设计成果展示:

(四)、课程成果转化

公仔设计成果除了在北京国际设计周期间参与国际性高校设计展览,透过网络、798 艺术园区实体店、西单大悦城等多渠道也陆续进行过展览,在市场销售方面也有一定的成果:

1、展览:

比如说,本次课程的设计成果曾经参与“2013 年 NEWGEN 新生代设计精品展”,此次展览是北京国际设计周期间最重要的国际展览之一。展览的目的是重点孵化年轻设计师、和展示国际师生们的设计作品,在展览期间有了 50000 人次的访问量。

2、售卖:

目前为止,公仔已经销售出占产品总量约 30% 的数量。这个市场数据对于欧美日韩公仔形象占强势地位的文化创意产品市场来说,非常值得骄傲。也说明中国元素创造出的公仔形象及衍生品对于国内公仔消费市场具备一定吸引力。

四、总结与展望

北京服装学院本身是一间注重学生实践技能的学院,而通过这次公仔与衍生品设计实践项目,本次跨专业设计课程的成果和产生的效应,可以提供中国跨界设计教育一些可以借鉴的经验:

1、产生未来更多的创新、创造

这次设计项目主要是工业设计、数字媒体还有平面设计专业参与,三个专业进行了一次有益的尝试。项目进行过程前期可以发挥工业设计对于受众的调研、对于公仔造型把握的优势,平面设计同学对于整个品牌设计、形象设计以及整个市场推广的环节的专长,数字媒体专业对于影像、互动,造型立体的理解,在纵向的设计过程中提炼了各专业的设计特长截长补短,在横向的设计过程中全面的针对工业设计

和新媒体设计进行深度的设计操作——不同的知识结构把时尚、科技、艺术,包括市场有机的结合到一起。

2、学生更快融入社会实践

课程中每个公仔设计小组把个人的特色和市场结合,研发更符合市场的产品,让学生更早的和不同背景人工作,沟通,让他们提前感受团队工作的气氛——当事件和任务复杂交织在一起时,时间管理、事件管理、组内合作、组间竞争等难题学生都要能够妥善安排和解决。而在课程进行过程中实行企业导师指导模式,让学生在在校期间就深刻而实际的体会到实际市场氛围,大大缩短了融入社会的时间。校企联姻,是一个共赢的过程。

3、有效搭建校企交流平台

当前就业形势严峻,加强校企合作是高校寻求突围的有效途径。而在课程实行过程中,学校多次邀请知名企业负责人及有关专家担任企业导师,从企业和市场角度出发,不断调整教学方向对学生进行与市场结合更紧密的实践指导——使企业对人才有更深入了解,挖掘更好更多的创意;为提高学生更多市场机会及实践。

而在新生代设计展上多家企业与高校创意总部达成意向合作,重点孵化年轻设计师、学生的设计作品,为设计师和学生建立良好的市场合作平台。

4、扩大国内设计界在国际上的影响

公仔设计成果参与“NEWGEN 新生代设计精品展”,本次展览从规模、参与高校、参观人数和媒体影响力(吸引了国内外 500 所以上的著名大学和机构参加,展览期间累计吸引了约 50,000 人次参观,直接派发宣传单 45000 份,中央电视台、中国教育电视台等多家国家一级媒体和知名网络媒体等 30 家以上媒体联合报道,覆盖约 3 亿人次)都具备国际水准。为中国设计教育成果在国际上的宣传产生了极大影响。

后续,公仔设计成果将配合设计商店的巡展抵达米兰设计周、伦敦设计周、以

及东京设计周等国际设计活动。

综上所述,开展跨学科研究和教育要求多个学科之间的深度整合,这种整合不仅仅是高校、组织机构的整合,更是市场、研究方法和理论体系的整合。以北服本次跨专业融合设计项目为出发点,思考如何加强国内外高校、单位、及众多企业之间的协同科研、协同创新、协同创业之路,深入探讨我国设计创新人才的培养,设计学一级学科未来发展之举措,以跨学科协同创新的成果引领和支持中国设计界人才的创新及创业,加快实施数字化革命时代下的跨学科协同创新创业之路。

成果展示

“跨学科融合创新公仔设计项目”公仔与周边创意产品

本次课程共分为 4 个小组,最后产生了 4 套公仔设计作品和周边延展产品,其中包含平面插画、工业产品、动画等多种产品形式。以下是课程实施过程中的特色部分:

《月老姻缘求签仔》

团队深入前期调研,针对 40 款公仔进行体量分析得出公仔设计的参考报告。她们运用了中国神话人物月老的元素,希望把中国传统推向世界,为了与当代艺术设计接轨,因此她们在公仔设计中将风趣幽默融入传统神话人物。

《梅戏公仔》

“梅戏”是“梅兰芳大师诞辰 120 周年”的纪念公仔,公仔以一袭白衣,双颊略施粉黛,背后拖着长长的头发,微微倾斜的身姿蕴含着京剧动作中的韵味。整体是以极简的风格取胜,虽然造型简约,但是充分表达了东方戏剧人物的含蓄美。

《七夕公仔》

牛郎织女公仔的创作团队 Together 团队以“爱情”为主题进行一系列创作,以牛郎织女这对古代情侣为代表,赋予他们

图1 《月老姻缘求签仔》

图2 《梅戏公仔》

图3 《七夕公仔》

图4 《越狱版西游记》

新的故事，目的是希望带给对爱情失去信心的人希冀与美好。

《越狱版西游记》

之所以选择《西游记》这部名著，是因为多数“80后”对西游记有不可磨灭的深刻印象，尤其是七十二变的孙悟空。通过调研了解消费者对公仔的需求，提炼出

消费者对于公仔需求的关键词：创意优先、个性、重口味、后青春期等关键词。对西游记中的角色进行符合青年人审美的再设计，将孙悟空设计为带有痞子气、聪明的顽猴形象。☒

参考文献：

- [1] 谈小娴，漆丽萍，卢晓东. 专业自主选择与跨学科专业建构的实践 [J]. 中国高教研究, 2011(1)
- [2] John DA. Concepts of Interdisciplinary: Configurations of Knowledge and Action[J]. Hum an Relations, 2004(4): 37.

(责任编辑：张同标)