

针对设计参与的特色文化产业的产学研模式探索

季铁, 郭寅曼

(湖南大学, 长沙 410082)

摘要: **目的** 对当下设计专业参与贫困地区以特色文化产业带动精准扶贫的产学研模式展开分析。**方法** 结合设计产学研的新形式以及设计参与特色文化产业扶贫的新模式, 基于典型的“三重螺旋”, 构建纳入“文化持有者”在内的“四重螺旋”协同创新模式, 讨论文化持有者、学术界、政府和产业在合作中的角色与优势, 并以“新通道”设计与社会创新项目为案例, 探讨其协同创新网络机制与模式的构建方式。**结论** 通过将文化持有者纳入产学研网络, 激发他们的脱贫主体性, 创建其与高校、企业、政府之间的协作关系, 培养出一批掌握传统工艺与现代设计语言的新型手艺人, 有助于他们融入全球化的商业与社会创新网络, 有效地实现文化的保护传承与创新。

关键词: 产学研; 协同设计; 特色文化产业; 精准扶贫

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)24-0018-05

Exploring on the Industry-University-Research Mode in the Field of Featured Cultural Industry Involving Design Discipline

JI Tie, GUO Yin-man

(Hunan University, Changsha 410082, China)

ABSTRACT: It aims to analyze the present Industry-University-Research mode which happens in the field of targeted poverty alleviation among poverty-stricken areas driven by featured cultural industries that design participates in. Combined with the new trend of Industry-University-Research in design discipline and new mode of design participating in the featured cultural industry for poverty alleviation, based on the typical "triple helix", it builds "quadruple helix" collaborative innovation model including "culture holders" and discusses the role and advantages of culture holder, academia, government and the industry in collaboration. And "New Channel" design and social innovation project as a case is used to explore the construction of its collaborative innovation network's mechanism and mode. Through the incorporation of culture holders into the network, it can stimulate their subjectivity for poverty alleviation, and create its cooperation with universities, enterprises, and government. By cultivating a number of new craftsmen who own the language of traditional crafts and modern design, it can help them integrate into the global business and social innovation network, and realize the innovation and development of cultural heritage effectively.

KEY WORDS: Industry-University-Research; collaborative design; featured cultural industry; targeted poverty alleviation

传统文化生存土壤的变化, 传承意识的衰退, 与湖南省大湘西类似的经济落后的少数民族地区, 急需构建设计参与的官产学研新模式, 通过重构社会空间的组织

结构、增强社会互动并引入市场经济模式, 使非遗文化的产业化发展与精准扶贫有机结合, 这在学术研究、经济效益及社会效益上都有一定的发展空间。

收稿日期: 2017-10-12

基金项目: 2014 年文化产业发展专项资金重大项目 (教财司预函[2014]215 号); 怀化市科技重大专项 (2016G1102)

作者简介: 季铁 (1972—), 男, 湖南人, 湖南大学教授, 主要研究方向为地域文化研究、非遗保护、可持续设计与社会创新。

通讯作者: 郭寅曼 (1990—), 女, 湖南人, 湖南大学博士生, 主要研究方向为文化认同与设计创新、服务设计、设计思维认知等。

1 设计参与产学研的动态路径

设计始于人类学会制造工具，它作为一种以制造符合人们生活所需为目标的实践活动，具有非常强的实用性与功能性。自工业革命后，包豪斯为设计学科的产学研奠定了基础，强调设计与产业的结合。而近年来，设计已经跳出了对“物”的设计，它存在于社会人类学和科学技术的范畴之内，被看成是一门共栖的学科^[1]，与电子科技、信息工程、服务体验、空间环境等多学科都发生了交叉合作。作为一门参与性很强的学科，设计对各个产业都可以很快介入。而设计高校如何在这种形式下来开展产学研，已不仅限于简单的线性合作了，它应是一个长期的、动态的、多元的、网络的、非线性^[1]的过程，有多种变化的可能性。如大疆与小米，两个典型以设计为驱动的企业，它们都萌芽于高校，而在产品成熟并产业化后又开始与教育结合，通过致力于研究、培训、孵化，培养带动新生态企业家。因此，基于传统的工作坊、项目合作、联合实验室等校企合作方式，在新的背景下，设计学科如何更有效地参与产学研以及推动产业转变，是一个需要继续摸索的议题。

2 设计参与文化产业扶贫的新兴模式

世界形势在快速发展，而设计所面临的问题与挑战也发生了根本性的变化，设计的边界正在不断扩大模糊。在设计学方面，最早提出社会创新领域的系统的工作方法、进行社会实践并最引人注目的当属杨氏基金会^[2]，强调社会创新是以满足社会需求为目标而驱动的，并支持成立了世界上最主要的社会创新协作联盟。设计史学家维克托·马戈林等人提出设计实践的新“社会模式”^[3]，通过将产品设计作为社会服务来介入参与。设计是具有社会意义的，能够参与解决旧模式所不能满足的社会需求，改善人类的福祉和民生。

中国丰富的文化资源与贫困区具有空间耦合性，近年来众多学科领域都开始探讨如何有效开发文化资源，发展地方特色文化产业，推动贫困地区脱贫致富。其中，设计很快的、明确的在此领域找到了参与方式。以设计参与文创公益，实现文化创新、产品创新。丁智才指出，少数民族非遗因其出色的民族性、历史的传承性以及作为资源的稀缺性，决定了它是民族文化产业发展的关键差异化资源，同时，通过产业化发展，能增强其自身发展能力，唤起广泛认同^[4]。金江波提倡运用非遗文化为改变生活理念、为提升当代生活品质、为融入当代生活功用而服务^[5]。张朵朵等人提出对有着广泛民众基础的非遗项目（如传统手工艺）的“生产性保护”，通常与地方的产业经济发展规划结合在一起，成为复兴传统社区、发展地方经济

的重要手段^[6]。

在这种背景下，众多高校加入了文化扶贫的大军中，通过与地方政府、村民、企业的多方合作，利用设计专业学生的创造力、地方的文化资源、企业平台的市场推动，创造符合市场需求的产品。这种产学研合作就形成了一个以问题制出发的教育模式，合作的核心是要解决问题：传统文化的创新机会点在哪里？如何使传统文化走入现代生活？以问题为出发的模式的实质是研究，以研究来触发教育最后推出产品，这样的模式是有众多创新的可能性的^[7]。

3 文化产业扶贫的产学研四重螺旋模式

在“非遗热”持续升温的同时，也能看到一些失败和质疑，这其中包括，由于一些形式化的保护举措，导致很多真正具有价值的非遗没有得到应有的支持，保护方式也没有真正下功夫去深入研究，行政主导的、唯经济论的行为有时适得其反，无意间对非遗造成了毁灭。并且非遗文化的持有者自身通常也缺乏发展能力，若仅仅依靠他们所掌握的手艺，也无法将文化可持续地长期维持下去，因此，要想这些传统的非遗社区发生根本的“社会跳跃”^[8]，需要所有利益相关者积极合作，形成协作式组织的新形式。基于亨瑞·埃茨科威兹的“三重螺旋”非线性融合模式^[9]，增加“文化持有者”这一维度，形成它与高校、政府、产业之间的四边网络，见图 1，通过创造一个具有共同理念与文化价值的合作系统，通过多方协作，可在以下 3 个层面上获得突破，一是非遗文化的恢复并再现，二是有选择性地产业化发展，三是实现非遗文化在艺术、设计上的创新。

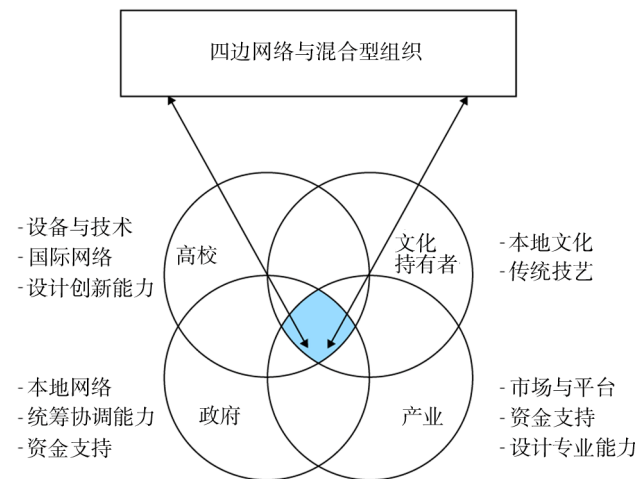

图 1 “四重螺旋”模式
Fig.1 "Quadruple helix" mode

3.1 文化持有者

针对传统文化的协同创新是一个“自下而上”的

过程,从文化持有者出发,他们是天生被赋予丰富的本地知识和资源的对象,他们的参与决定了文化创新能在多大程度上取得成功。在创新网络中,他们是连接文化的传统到创新的衔接者,只有在协作中将他们培养成同时掌握了传统工艺与现代设计与创新能力的人,引导他们成为创新主体,才能实现可持续的保护发展。在协作中,他们所贡献的知识是隐形的、是具身化的,参与协同设计的其他个体需要在特定的文化环境中长期体验、亲身实践才能获得^[10],通过“做中学”,使隐形知识能在成员间连结、转移,外化为显性知识,知识创新才会成倍增加,这也是针对非遗文化成功开展产学研协同设计的基础。

3.2 高校

高校在设备、技术、创新能力、平台与网络方面具有优势,能够提供3D打样、模型制作、各类不同材质产品试制或小批量生产等服务,还能集结各种国内外设计师、设计专家,发挥他们的设计文化和创造力,提供愿景理念。但高校需要在协作过程中吸收传统文化,通过工作坊、合作项目等形式,让受过基础设计训练的学生走出校园下到地方,向文化持有者学习,在“做中学”的实践中学会协同创新。通过将变被动学习转变为主动探索,调动学生的主动性和创造性^[11]。

3.3 政府

政府具有创新规模化的资金、组织结构和稳定性。同时,政府可以从政策方面创造和推动有利于产业发展与文化创新的环境优势,引导手工艺人和企业的发展方向。2017年文化部发布了文化扶贫工作实施方案,提出加快贫困地区文化产业发展的任务,鼓励依托特色文化资源发展特色文化产业,各地方政府下属平台、协会、机构,有更多的资金与更好的环境来投入发展地方特色文化产业。同时,地方政府还掌握了当地海量、权威的信息资源,在产学研合作中有支持公共服务配置和宏观调配的服务能力。

3.4 产业

产业中多种不同的角色会参与到协同合作中,如与文化企业及附属子公司、文创产品设计公司、社会企业、风投资本、商会行会等。企业以社会责任的方式参与,通过提供创新的产品和服务的方式来实现。社会企业重视社会价值,运用商业的手段来实现社会目的,是参与协同创新中非常有效的一种组织形式。设计团体在合作中,能够提供非常有效率的产品开发经验与技能。产业这一角色在合作中,能够发挥产品研发推广、营销渠道建设等综合性的产业知识及技能,高效地实现落地的产品输出;另一方面,学生、手工艺人在与产业的接驳合作中,能获得培养快速成长。

4 “新通道”协同创新网络的机制与模式

自2009年以来,由湖南大学设计艺术学院发起的“新通道”设计与社会创新项目构建了一个稳定有效的产学研模式。项目以文化保护为目标,以发展文化产业为手段,聚焦于具备独特的自然生态环境与丰富的非物质文化遗产,但经济发展落后的少数民族地区,通过构建国内外高校的学生、国际设计师、企业、研究所、政府以及少数民族地区的本地人共同参与的跨学科协同创新网络,整合各部门的优势,在保持当地居民的和谐生活形态和发展需要的前提下,通过设计使这些地区凭借文化优势和资源特点获得发展机遇,参与式地促进当地居民的文化自主意识和产业创新。有效的产学研合作使非遗文化得到了保护与传播,非遗传承人获得了新的生产力,企业获得了经济效益,当地居民生活得到了改善,学生获得了很好的设计实践机会,增强了社会责任感。

4.1 协作基础

湖南大湘西区域作为多民族文化资源富集区,由于相对落后的社会经济发展和偏远的地理劣势,普遍存在文化保护意识薄弱、文化产业创新能力缺乏、品牌理念淡薄等问题。湖南的旅游商品生产企业的规模都偏小,还有一些以传统手工艺为主作坊式经营,几乎没有能力组织有效的创新设计。而湖南的工业设计高校资源、文化和旅游资源非常丰富,如湖南大学设计艺术学院在全国工业设计教育中属于领先水平,学院具有丰富的国际合作经验和网络,与国内外多家知名企业进行产学研合作,多项产品获得专利并实际投入生产,因此,以湖南大学设计艺术学院领头,通过整合资源与网络,能够在设计、生产和销售之间构建有效的合作机制。

4.2 模式构建

自2009年起,在湖南省通道县政府的支持下,湖南大学设计艺术学院与美克美家、诺基亚北京研究院等企业单位,联合发起了“新通道”设计与社会创新项目,参与者包括了非遗传承人及在地村民,研究院的高级研究员,来自国内外高校的工业设计、建筑、景观、规划、环保、信息、影像艺术等不同专业的教授、博士、研究生,以及企业来自社会责任部、产品开发部的管理和研究人员等。政府在整个过程中,利用自身所具有的资源与网络,使团队与当地能快速联结,帮助寻找最具文化价值的关键人,如织锦、剪纸、芦笙制作等技艺传承人,见图2。工作营团队在工作中,与当地村民生活在一起,通过与他们平等地合作,产出一系列设计成果。项目组还于湘西侗族、花瑶聚居区设立多个基地,如“新通道”侗文化研究基地、“花

瑶花”白水洞精准扶贫研究基地等，这些根植于本土、地方的研究基地，为协同设计研究提供了稳定的、开放的创作空间，见图 3，创新网络中的成员，包括本地的“文化持有者”、师生、研究员、设计师等，可以在此形成知识流的多向输入与输出，实现稳定长久的合作。

图 2 工作坊小组在村落进行文化探查
Fig.2 Workshop groups do cultural probes in the village

图 3 学生、设计师、手工艺人协同创新
Fig.3 Collaborative innovation among students, designers and craftsmen

4.3 合作内容

在设计创意环节，通过学习和借鉴台湾、日本、意大利、荷兰等地区的优秀文化创意产业发展案例，吸收国际经验。将本土的特色工艺文化与国际上突出的设计院校或品牌合作，挖掘传统文化的创新方式，发掘新的思路，帮助传统艺术的现代化，发展新语言表达形式。通过专题项目、工作坊、商业合作、国际设计大赛等多渠道，集成创新力量。搭建起学生、设计师、企业与本土手工艺人之间沟通合作的公共知识平台，使知识的共享与积累更加方便，提高知识在协同设计中的重用度，提供协同设计的效率^[12]。

在生产制造环节，以跨媒体的方式建立数字化记录（如侗锦数字原型库的建设）、数字制造（如 3D 打印）以及新材料新工艺的公共服务平台，减少本地中小企业的研发投入成本。通过政府支持和引导，促进手工艺人、手工作坊与工业化的生产结合，促进地域间资源的合作，在文化驱动的影响下，形成技术交流、市场共享、资源节约型的创新网络，形成本土的、带有少数民族文化特质的地域特色品牌。

在产品推广环节，对国际资源进行整合的同时，对地域文化进行清晰的认知和定位，深挖其潜力所在。以国际平台为展示空间，在国际上举办数次文创产品展示推介会，例如米兰展，北京国际设计周等，打造国际化的少数民族文化名片，为产品开拓国际市场，促进少数民族文化走出区域性的束缚和限制，更好地融入到国内外文化交流的良性互动中去，从而增强文化的总体软实力，见图 4。

4.4 实践成效

“新通道”设计与社会创新项目的设计成果在 2016 年、2017 年连续两年获教育部直属高校精准扶

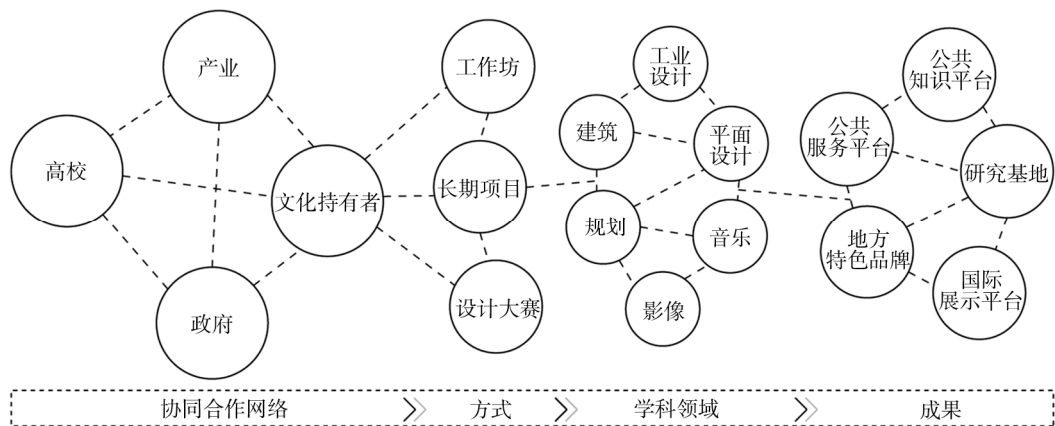

图 4 “新通道”官产学研网络
Fig.4 University-industry collaboration network in "New Channel"

贫第一名等，还荣获了“2011 年十大公益典范奖”，2012 年日本 GMARK 公共领域社区研究奖，人民日报文化创新奖、获红点传播设计奖等各种专业奖项

30 余项，获得专利授权近百项，成果转化应用 50 项。项目充分挖掘地方的扶贫开发潜能，激发了村民脱贫致富的内生动力。其中，以粟田梅领导的织锦创新开

发项目使村里的织娘们过上了有保障的生活,织娘们的年收入由1800元变为月收入1000元,越来越多的织娘及年轻人踏上返乡路。

5 结语

在网络化的今天,文化传播与生活形态、生产方式与消费行为都发生了根本的改变。诸如湖南省湘西片区之类的特色民族文化聚集的市郊和乡镇地区需要凭借其独有的文化优势和资源特点实现“社会跳跃”,势必要融合“四重螺旋”各方的优势资源,高校需承担起培养兼具传统与现代两种语言人才的重任,企业和政府应加强对人才的引导和支持,构建起基于网络、开放的良性可持续发展模式,才能实现从传统的手工艺文化向后工业和现代网络社会的跨越。

参考文献:

- [1] LOREDANA D L, 陈欣. 设计学的全新挑战——从对单一技术的闭门造车到学科间的协调与整合[J]. 创意与设计, 2011(4): 44—48.
LOREDANA D L, CHEN Xin. The New Challenge of Design Discipline: from an Autarky of Skills to the Coordination and Integration between Subject[J]. Creation and Design, 2011(4): 44—48.
- [2] 段瑞春. 产学研合作创新: 机遇与挑战(上)[J]. 中国科技产业, 2008(3): 50—54.
DUAN Rui-chun. Industry-University-Research Cooperation Innovation: Opportunities and Challenges(Part I)[J]. Science & Technology Industry of China, 2008(3): 50—54.
- [3] 季铁. 基于社区和网络的设计与社会创新[D]. 长沙: 湖南大学, 2012.
JI Tie. Design and Social Innovation Based on Community and Network[D]. Changsha: Hunan University, 2012.
- [4] MARGOLIN V, MARGOLIN S. A "Social Model" of Design: Issues of Practice and Research[J]. Design Issues, 2002, 18(4): 24—30.
- [5] 丁智才. 民族文化产业视域下少数民族非遗文化的生产性保护——以壮族织锦技艺为例[J]. 云南社会科学, 2013(5): 100—105.
DING Zhi-cai. The Productive Protection of the Intangible Cultural Heritage in the Field of Ethnic Culture Industry: Taking Zhuang Brocade Technique as an Example[J]. Social Sciences in Yunnan, 2013(5): 100—105.
- [6] 金江波. 地方重塑: 活态、活性与活力的非遗社区建设[J]. 装饰, 2016(12): 21—25.
JIN Jiang-bo. Local Remodeling: the Construction of Living, Active and Vibrant in the Intangible Cultural Heritage Community[J]. Zhuangshi, 2016(12): 21—25.
- [7] 张朵朵, 季铁. 协同设计“触动”传统社区复兴——以“新通道·花瑶花”项目的非遗研究与创新实践为例[J]. 装饰, 2016(12): 26—29.
ZHANG Duo-duo, JI Tie. Collaborative Design "Trigger" Revival of Traditional Community: Case Study on Intangible Cultural Heritage Research and Innovative Practice of "New Channel · Huayaohua" Project[J]. Zhuangshi, 2016(12): 26—29.
- [8] 刘晶晶. 大数据时代“产学研”协同创新设计论坛纪要[J]. 装饰, 2015(2): 42—47.
LIU Jing-jing. Summary of Design Forum on I-U-R Collaboration and Innovation in the Big Data Age[J]. Zhuangshi, 2015(2): 42—47.
- [9] MANZINI E, COAD R. Design, When Everybody Designs: an Introduction to Design for Social Innovation[M]. MIT Press, 2015.
- [10] ETZKOWITZ H, LEYDESDORFF L. The Dynamics of Innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations[J]. Research Policy, 2000, 29(2): 109—123.
- [11] 张朵朵. 隐性知识: 传统手工艺设计创新研究的微观视角[J]. 装饰, 2015(6): 117—119.
ZHANG Duo-duo. Tacit Knowledge: the Microscopic Perspective of Design Innovation Research on Traditional Crafts[J]. Zhuangshi, 2015(6): 117—119.
- [12] 胡中艳, 施进发, 曹再辉. 工业设计“产学研”合作现状及发展趋势[J]. 郑州航空工业管理学院学报(社会科学版), 2011, 30(6): 173—176.
HU Zhong-yan, SHI Jin-fa, CAO Zai-hui. The Status Quo and Trend of Industry-University-Research Collaboration in Industrial Design[J]. Journal of Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management(Social Science Edition), 2011, 30(6): 173—176.
- [13] 钱亚东, 顾新建, 马军, 等. 支持协同设计的知识管理研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2007, 41(2): 304—310.
QIAN Ya-dong, GU Xin-jian, MA Jun, et al. Knowledge Management for Collaborative Design[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2007, 41(2): 304—310.