

批判性设计思维在文创产品设计中的创新实践研究

庄妃

(广州商学院艺术设计学院 广东广州 511363)

摘要: 本文基于当前文创产品设计面临的同质化严重、文化内涵挖掘不足等发展瓶颈,从设计思维固化和批判意识缺失的问题出发,运用批判性设计理论框架,系统探讨了文创产品设计的创新路径。研究以批判性设计创意思维作为切入点,深入分析其在文创产品设计中的价值内涵与实践路径,提出从丰富情感体验、深挖文化内涵、突破思维定式、运用幽默讽刺等维度革新设计理念,并构建涵盖前期调研、创意构思、设计表达、测试优化的完整应用体系,以期为文创产品设计领域的创新发展提供理论参考与实践指导。

关键词: 批判性设计; 文创产品; 创意思维; 文化内涵; 设计创新

引言:

文创产品作为文化传承与创新的重要载体,对文化产业发展具有关键作用。然而当前文创设计理论过度聚焦文化符号的表层转译,导致产品同质化现象严重,难以满足深层文化需求。批判性设计作为 Dunne & Raby 在《Speculative Everything》中奠基的设计范式,其本质是通过挑衅性物质质疑价值观、揭示文化矛盾,与“思辨设计”形成方法论互补^[1]。该理论以设计物为批判媒介,为文创设计提供文化批判的认知框架,将这种具有反思基因的设计思维引入文创设计,不仅能激发设计创新活力,更能通过物质化批判重构文化认同,推动产业从符号消费向价值对话转型。因此探索批判性设计创意思维在文创产品设计中的应用,对于构建具有文化自反性的中国特色的文创设计理论体系具有重要意义。

一、文创产品设计存在的问题

当前文创设计领域的困境本质上是设计工具理性与文化批判意识的结构性失衡,市场同质化现象反映出设计思维的固化:大量产品机械复制传统纹样,却忽视符号背后的历史语境,形成“有形式无内涵”的设计困境。这种浅表化处理导致两个突出问题:其一,文化符号消费化。许多设计仅停留在文化符号的简单复制与拼贴层面,将传统元素简化为装饰素材,使产品沦为缺乏精神内核的消费符号。其二,情感联结失效。过度追求视觉吸引力和实用功能,设计难以触发受众的文化认同。正如批判性设计强调的“设计应引发思考”,当前文创产品恰恰缺乏对文化价值的反思性表达。这种现状的根源在于创新机制单一,设计评估过度依赖市场反馈,形成“模

仿-畅销-再模仿”的恶性循环,同时批判意识薄弱,设计师更关注形式创新而非文化价值重构,导致产品丧失差异性本质。要突破困境,需建立“文化转译+价值批判”的双轨思维:既深入挖掘传统元素的精神内核,又通过设计语言引发当代文化反思,最终实现从“符号复制”到“价值再生”的转变。

二、批判性设计创意思维对文创产品设计的启示

1. 丰富情感体验, 引发情感共鸣

批判性设计创意思维为文创产品注入了全新的情感维度,其核心在于通过“批判性情感设计”的三阶段机制——认知失调、反思、共鸣,构建多层次的情感体验路径。相较于传统设计对美好文化图景的单向呈现,批判性设计则勇于触碰现实的复杂性,将城市化进程中的环境恶化、传统手工艺的消亡危机、文化遗产保护的困境等社会议题融入设计语言之中,主动制造认知失调。这种情感冲突打破被动审美模式,引导受众进入反思阶段,最终在设计营造的共情场域中达成深层共鸣。

这种由“失调-反思-共鸣”构成的情感体验路径,使文创产品超越了传统的情感表达方式。以展现传统工艺濒危状态的产品为例,设计师通过物质化呈现技艺失传的紧迫性,在审美体验中植入批判性思考。产品不再仅是文化符号的载体,更成为触发文化自觉的情感媒介。批判性情感设计的价值在于,它通过制造适度的情感不适,唤醒受众对文化议题的深层关注,最终实现从被动消费到主动思考的转变,使文创产品的情感连接具有更持久的社会意义。

2. 深入挖掘文化内涵, 提升文化价值

批判性设计创意思维重构了文化内涵的认知范式,推动设计师超越符号表象,深入解构文化现象的本质内核。创作者不再满足于复制传统纹样或重现历史场景,转而质疑文化传承断裂、批判传统资源的消费主义异化,揭示文化商品化背后隐藏的价值扭曲。这种视角促使设计师发现文化现象中潜藏的矛盾关系,例如非物质文化遗产保护与市场化运作之间的张力,传统工艺传承困境与现代生活方式的冲突,地域文化特色消解与全球化浪潮的博弈等深层次问题。

设计过程转化为考古学实践,要求创作者剥离文化表象,探寻历史语境中的权力关系、社会结构变迁对文化形态的塑造作用。文创产品因此获得了更加厚重的文化内涵,不仅展现文化的审美价值,更揭示了文化发展的复杂脉络,呈现出文化现象背后的社会机制。批判性思维赋予设计师以文化批评者的身份,使其在创作中融入对文化异化、文化霸权、文化认同危机等议题的思辨,文创产品由此成为承载文化反思、推动文化自觉的重要载体,实现文化价值的实质性跃升。

3.突破思维定式,激发创新活力

批判性设计创意思维为文创产品设计开辟了全新的创新路径,其核心在于彻底颠覆既定的设计规范,释放被传统框架压抑的想象潜能。设计师在批判性思维引导下,不再受制于市场导向的功利性创作模式,而是将设计实践转化为思想实验的过程,敢于挑战主流审美标准,质疑约定俗成的设计原则。想象力在批判性框架中获得了前所未有的自由度,设计师可以构想反乌托邦式的文化场景,创造悖论性的产品形态,将看似矛盾的元素组合成新的意义系统。

创造力的激发源于对现有设计语言体系的解构,批判性思维促使设计师重新审视材料属性、功能逻辑、形式美学之间的关系,打破原有的组合方式,探索异质性元素的融合可能。思维定式的突破体现在设计方法论的革新上,设计师不再遵循线性的创作流程,而是采用逆向思维、错位思维、极限思维等非常规方法,将荒诞、讽刺、颠覆等元素融入设计语言。批判性设计赋予文创产品以实验性特质,使其成为探索文化可能性的载体,创新不再局限于形式层面的变化,而是深入到意义生成机制的重构,为文创产品设计注入持续的创新活力。

4.运用幽默与讽刺,增强作品吸引力

批判性设计将幽默与讽刺转化为文化批判的修辞策略,为文创产品注入独特的叙事张力,使严肃议题的

呈现方式发生根本性转变。设计师掌握了将沉重话题轻盈化的艺术,运用视觉反差、语义双关、情境错位等手法,构建出既引人发笑又促人深思的作品形态。幽默不再是简单的娱乐元素,而是成为解构权威话语、消解意识形态僵化的有力工具,设计师借助戏谑的表现形式,揭露社会现象中的荒诞性,让受众在会心一笑中觉察到现实的悖论。讽刺手法的运用更是直指问题核心,设计师采用夸张、反讽、戏仿等修辞策略,将文化现象中的虚伪、矛盾、不合理之处放大呈现,激发受众的批判意识。趣味性成为吸引受众注意力的关键要素,轻松的表现形式降低了受众的心理防御,使其更容易接受作品传达的批判性信息。文创产品因此获得了更强的传播力,幽默与讽刺的结合创造出一种智性的愉悦体验,受众在欣赏过程中既享受了审美快感,又完成了对社会文化现象的反思。批判性设计将娱乐性与思想性有机融合,证明了严肃的文化批判同样可以采用轻松活泼的表达方式,为文创产品开辟了全新的创作维度。

三、批判性设计创意思维在文创产品设计中的应用路径

1.前期调研与问题发现

批判性设计创意思维在文创产品设计的前期调研阶段展现出独特的方法论价值,调研不再是简单的信息收集,而是转变为发现社会文化矛盾的探索过程。设计师需要超越表层的文化符号采集,深入挖掘地域文化变迁中的断裂点,探寻历史叙事背后被遮蔽的声音,识别当代社会议题与传统文化之间的张力关系。文献研究的重点从梳理文化脉络转向寻找文化发展中的争议性节点,实地考察则聚焦于观察文化实践中的矛盾现象,例如传统手工艺在商业化进程中的价值异化,历史街区改造带来的文化记忆消解等问题^[2]。受众研究在批判性框架下获得更大的重视,设计师不仅关注消费者的表面需求,更要了解其潜在的文化焦虑,理解受众对文化认同的复杂心理机制。问卷设计需要包含探测性问题,引导受访者表达对文化现象的质疑态度,访谈过程则要创造开放的对话空间,鼓励受众分享对文化问题的批判性见解。调研的目的在于构建多维度的问题图谱,将文化背景、社会议题、受众心理整合成,为后续的批判性设计实践奠定坚实基础,确保设计介入的精准性与深度。

2.创意构思与方案设计

创意构思阶段是批判性设计思维发挥核心作用的关键环节,设计师需要将调研发现的社会文化问题转化为

具有批判性的设计概念。创意不再追求数量上的堆积,而是聚焦于生成能够挑战既定认知的创意方向,参与者被鼓励提出颠覆性、甚至看似荒谬的想法,打破常规的设计思路。而运用故事板使其从单纯的叙事工具转变为批判性场景的构建平台,设计师在其中植入社会矛盾、文化冲突等元素,创造出具有反思性的使用情境。多元创意的构思建立在对问题本质的深刻理解之上,每个方案都应承载着特定的批判视角,指向不同层面的社会文化议题。在方案筛选过程还应引入批判性评估维度,可行性不仅要考虑技术能否实现,更关注方案能否有效传达批判信息;创新性体现在对传统设计范式的突破程度;文化性则评估方案对文化问题的介入深度^[3]。优化过程强调批判力度的把控,既要确保设计具有足够的挑衅性以引发思考,又要避免过度激进而失去沟通效果。最终方案需要在审美价值、功能价值与批判价值之间达成平衡,形成既能吸引受众又能促进反思的设计作品,实现批判性设计的社会文化介入目标。

3. 设计表达与呈现

批判性设计的表达阶段需要将抽象的批判理念转化为具体的视觉语言,设计手法的选择直接影响作品的批判力度与传播效果。夸张与变形不仅是形式手法,更是对社会问题的视觉化转译,如通过放大传统纹样的机械复制痕迹,揭示文化商品化的本质。材料选择也承载着批判性设计的价值立场,环保材料的运用本身就是对消费主义的批判,可持续材料则暗示着对资源浪费现象的反思。设计师需要探索材料的象征性潜能,废弃物的再利用可能指向对过度生产的质疑,脆弱材料的使用可以暗示文化遗产的脆弱性^[4]。在细节处理上,批判性设计追求“有意义的瑕疵”——纹理的粗糙可能暗示社会矛盾的尖锐,色彩的冲突或许反映文化认同的撕裂。整体协调性不是追求和谐统一,而是在视觉张力中寻找平衡点,既要保持批判的锐度,又要确保作品的可读性。通过建立多层次的视觉修辞系统,使受众在审美体验中自然进入批判性思考,实现形式表达与内容深度的有机统一。

4. 测试与反馈优化

用户测试在批判性设计中具有特殊意义,不仅检验作品的功能性与审美效果,更重要的是评估其批判信息的传达效率与接受程度^[5]。测试过程中,设计师需要运用“反思深度量表”量化评估用户认知转变,从初始困惑到

深度反思的递进过程。反馈收集环节,设计师通过结构化访谈和情境观察,评估批判角度是否触及其思考盲区,表达方式是否激发了反思欲望。数据分析聚焦于建立批判效果评估矩阵,识别设计元素在引发思考、揭示盲区方面的有效性。优化过程是批判锋芒与沟通效果之间的精细调节,设计师根据反馈调整批判的切入角度,改进视觉语言的清晰度,增强叙事逻辑的连贯性。迭代优化不是妥协于大众口味,而是寻找更有效的批判策略,确保作品能够穿透受众的认知防线,真正实现启发思考、推动反思的设计目标。批判性设计的成功在于平衡挑战性与可接受性,使作品既保持批判锐度,又能与受众建立有效对话。

结束语:

批判性设计创意思维为文创产品设计开辟了崭新的发展路径,其独特的反思性视角与挑战性方法为解决当前设计困境提供了有效策略。本研究尝试将西方批判性设计理论与中国文化传播语境相结合,探讨了其在解决文创产品同质化、文化内涵浅表化等问题中的应用可能。研究着重分析了通过“认知失调-反思-共鸣”的情感触发机制和幽默讽刺的表达策略来增强文化批判效果的具体路径。这些探讨为文创设计突破传统思维定式、深化文化内涵表达提供了参考。未来研究可进一步关注批判性设计在不同地域文化背景下的适应性转化,以及数字化时代批判性表达的新形式,为文化遗产创新注入新的生命力,推动文创产业迈向高质量发展。

参考文献:

- [1]邓恩 A, 拉比 F. 推测一切: 设计、虚构与社会梦想[M]. MIT 出版社, 2013.
- [2]何凡, 赵玥杰. 文旅融合视域下装配式建造产品设计智创研究[J]. 包装工程, 2025, 46(10): 502-508.
- [3]吴唯. 面向城市文创产品的参与式设计研究[D]. 武汉科技大学, 2022.
- [4]代卓言, 崔华春. 批判性设计创意思维对文创产品设计的启迪[J]. 包装工程, 2020, 41(24): 280-285.
- [5]郑正真. 成都: 新形势下文创产业如何创新发展? [J]. 四川省情, 2020, (09): 58-59.

作者简介: 庄妃姓名, (1985年9月-), 女, 汉族, 广东潮州, 广州商学院, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 产品设计、用户体验设计。