

文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计

张楠

(南京理工大学设计艺术与传媒学院, 江苏 南京, 210094)

摘要:在文旅融合的背景下,以文化为核心,以旅游为载体,以设计为手段打造新的商业模式成为手工艺类非遗持续创造当代价值的重要路径之一。非遗手工艺商业模式的创新设计离不开产业的联合、设计的赋能、智力的支持与技术的支撑。这种开放式创新的模式既拓展了文旅融合内涵与形式的深度、精度与广度,又对提升非遗手工艺的变现能力以及在地文化的对外影响力有着正向的推动作用。

关键词:文旅融合;手工艺;开放式创新;商业模式设计

中图分类号:J528;F592

文旅融合是指文化产业和旅游产业各要素相互耦合,在此基础上形成多层次、多要素的创新产业系统,它是以文化创意内容为核心,以观光旅游活动为载体,注重文化场景营造的综合性产业^[1]。产业间的融合与互动为彼此带来了更多的创新机会,这种开放式的创新形式使得各自产业链格局不断拓展与延伸,推动着区域文化、经济、社会的协调发展。

现今,非物质文化遗产与文化创意产业的边界在不断地消解,手工艺被视为手工艺人所开展的文化创意活动,成为文旅融合发展中不容忽视的主题。对商业模式的创新是文旅融合背景下手工艺类非遗持续创造价值的重要路径,而设计则是实现商业模式创新的有力手段。设计面对和解决的问题日渐复杂,它所聚焦的对象涵盖了产业、产品、服务、商业模式等诸多方面,可视为一项系统性的整合规划工程^[2],它可以有效整合艺术、科技与文化,创造新的产业生态与服务模式^[3],驱动非遗手工艺经济、文化、社会价值的再生。

一、文旅融合下非遗手工艺商业模式创新设计的作用

(一) 设计驱动下的商业模式创新

商业模式展现的是产业如何创造价值的商业逻辑,商业模式的创新能为产业带来一定时间内的竞争优势,同时商业模式是需要设计的^[2]。柳冠中先

生在《设计是“中国方案”的实践》中提到,商业若没有以设计的系统思维来分析“需求”,用设计的方法去实现引导需求的方式,商业只是披上羊皮的狼。商业的目的是追求利润,而设计的目标是实现人类的社会价值^[4]。设计可以整合知识、实现跨界,是一种服务生产、生活为目的的创新方式^[3]。用设计的思维与方法来开展商业模式的创新,可以驱动非遗手工艺及其相关产业拓展出更广阔的市场与渠道,获得更多的经济收益,还可为其带来难以量化的回报即文化价值的外显与传统产业的转型。

以设计为手段来重塑非遗文化产业价值创造商业逻辑的经典案例是由湖南大学设计艺术学院主导的、围绕本省非物质文化遗产花瑶挑花技艺而开展的“新通道·花瑶花——设计驱动地方文化资源活化”项目。他们在对挑花技艺“生产性保护”的基础上进行了一系列非遗产品以及商业模式设计与开发,制定出了面向贫困人口的设计创新、培训赋能、订单生产的文创扶贫模式,打破手工艺和工业生产的壁垒,挖掘非遗经济价值,进而促进就业^[5],获得了教育部直属高校非遗扶贫典型项目的第一名。

(二) 文旅融合下非遗手工艺商业模式创新设计的必要性

1. 带动乡村振兴

手工艺伴随当地人的生活方式而产生,但其传统的形制已无法满足当代人的需要,这便导致一些原本以传统手工艺产业为支柱产业而赖以生存的

收稿日期:2023-06-13

基金项目:2020年度江苏高校哲学社会科学研究重大项目“长三角传统手工艺产业链的开放式创新模式研究”(2020SJZDA032);2023年度江苏省社会科学基金项目“江南传统手工艺的协同创新生态体系构建研究”(23YSC008)

作者简介:张楠,博士,副教授,研究方向为设计战略与创新管理。

E-mail: zhangnita16@163.com

引文格式:张楠. 文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计[J]. 南京工程学院学报(社会科学版), 2023, 23(3): 43-46.

乡村地区,在经济发展与文化遗产方面面临巨大挑战。《乡村振兴战略规划(2018—2022)》提到:“以各地资源禀赋和独特的历史文化为基础,有序开发优势特色资源,做大做强优势特色产业……打造一乡一业,一村一品的发展格局。”^[6]因此,文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计可以促进手工艺所在地更好地开发特色资源,打造新的产业生态,尤其对乡村地区的振兴有着显著的带动作用;不仅可形成“旅游反哺文化”的文化保护模式,旅游带动传统工艺复兴的产业振兴模式,也可蝶变为非遗助推当地经济发展的经济扶贫模式^[7]。

2. 助力非遗手工艺传承与传播

现今,非遗手工艺仍存在缺乏线下展示渠道的现象,一些年迈的手艺人不擅长在线上平台运营,这均影响了优秀手工技艺的广泛传播,导致对这些手工技艺感兴趣的群体求“作”无门,限制了手工艺产品的销路与销量。文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计可以打造出更广泛的传播与销售渠道,吸引新的消费群体,并建立起更为多元的消费者关系,有助于非遗手工艺的当代传承与传播。

3. 推动在地文化外显

在地文化是特定区域的生态、民俗等文明的集中表现,它凭借方言、建筑、器物、服饰、饮食习惯等具象或抽象的形式,构建出专属于这一特定区域的特有的“气质”与“内涵”。而非遗手工艺正是特定区域内民俗文化和生活生产的产物,携带着强烈的“在地气质”。因此,在非遗手工艺商业模式的创新设计中,围绕在地文化而开发出的非遗文创旅游类产品或文化体验类活动,能够推动在地文化价值的外显。将手工艺融入文化旅游产品中,可以增强文化旅游的时效性^[8],加快在地文化的外显速度。与手工艺相关的体验活动则可以帮助游客以一种更为沉浸式的方式,理解特定区域的民俗文化 with 审美喜好,加深在地文化的外显程度。

二、文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计机制

随着产业经济时代向体验经济与知识经济时代转变,手工艺若仅依靠内部的资源进行封闭式创新,将难以适应快速发展的市场需求,借助外部力量、整合内外资源的开放式创新变革势在必行。因此,文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计需从开放式创新的角度出发,通过产业联合、设计赋能、智力支持与技术支撑四个方面来实现。这可以促使文旅融合产业链中的各个节点产生出更多的裂变与交集,价值的产生不再是一条线性的链条,而是发展成为一张具有网状结构的价值创造网络,

具体的商业模式创新设计机制如图1所示。

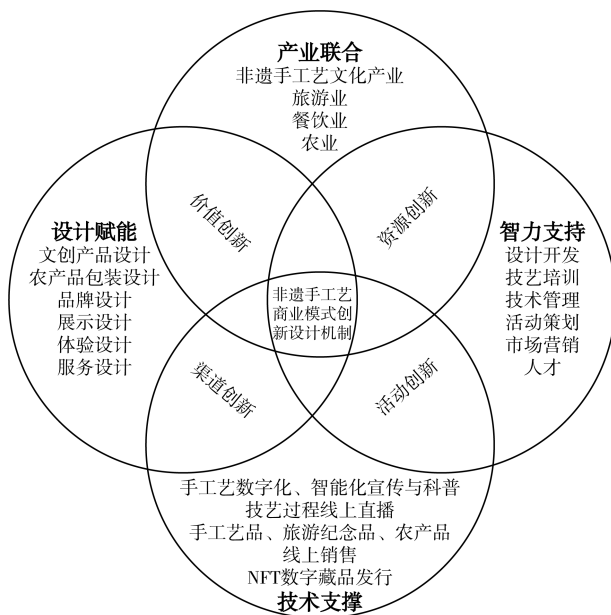

图1 文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计机制

设计赋能与产业联合可以推进非遗手工艺商业模式的价值创新,为各个产业创造新的文化与经济价值;来自各个产业的智力支持实现了非遗手工艺商业模式在资源上的创新;技术的融入则增强了设计赋能的效力,有效提升非遗手工艺当代传承与传播的效率与速度;技术与智力的协同,丰富了文旅融合下非遗手工艺与产业、与人之间的活动形式,能够使相关产业及从业人员全面且精准地把握当今市场消费趋势与审美喜好的动态变化,从而明确其未来发展的方向。

(一) 产业联合

非遗手工艺的文旅融合模式应从整体区域的角度出发来打造完整的产业与产品体系。文旅融合关联的不仅仅只有旅游业和文化产业,还涉及餐饮业与农业。旅游业带动餐饮业的发展,而餐饮也与每个区域的农产品密不可分。非遗手工艺文化产业、旅游业、餐饮业、农业四方产业的联合,可形成具有正向合力的复合式产业与产品体系,促使各条产业链交织为产业网,带动非遗所在地的振兴发展。

(二) 设计赋能

非遗手工艺的当代传承离不开设计的赋能,在此机制中设计的定义与范围更为具象与微观,指具体的设计呈现形式,包括展现非遗特色的手工艺品及文创旅游产品的设计、农产品的包装设计、根据区域文化定位进行的具有高辨识度的非遗品牌设计,也包括能够折射出非遗文化温度的技艺展示、技艺体验等交互设计以及关系到前后端的服务设计等相关内容。

(三) 智力支持

除了物质资源外,非遗手工艺商业模式创新设计中不可或缺的还有智力资源。智力资源间的联动行为,可以推进文旅融合中各方的协同创新进程。根据产业发展需求,在政府的支持下整合社会多方力量,如手工艺爱好者、高校师生、协会成员、企业员工等,采取多种形式积极引培非遗产品设计开发、技艺培训、技术管理、活动策划、市场经营等专业人才,才能共同实现非遗特色文旅产业带动地方经济发展^[9]。

(四) 技术支撑

在以智能化、数字化为发展趋势的当下,非遗手工艺商业模式的创新设计离不开技术的加持,技术可以让手工艺以更新颖的方式,在更年轻的渠道中传播,使得静态的文化动态化、传统的文化现代化。技术可用于手工艺的数字化保护、产品形态与技艺过程的动态展示、手工艺与人之间智能化交互体验的创新设计之中。此外,技术还可作为手工艺及相关产品传播、销售渠道创新的媒介,一方面,它能搭建出线上平台进行非遗文化的科普、宣传、技艺直播与教学;另一方面,衍生产品的线上销售、基于 NFT 技术的非遗数字藏品发行,均颠覆了以往人们获得手工艺品、文创旅游类产品、农副产品的传统消费模式。

三、文旅融合下非遗手工艺的商业模式创新设计实践

(一) 设计对象与目标

本文运用设计的思维与方法,以黄岗柳编技艺为对象,以前文所提出的文旅融合下非遗手工艺的

商业模式创新设计机制为依据开展设计实践。黄岗柳编是长三角区域编织扎制类传统手工艺的代表性项目之一,其所在地安徽省阜南县有着“中国柳编之都”的美称,柳编业也成为该县的支柱性产业。虽然县内柳编企业众多,但多以为国外企业代加工为主,仍未具有系统化的地域特色品牌建设的意识。全县产业业态呈现单一化,文化与旅游的联系并不紧密,文旅项目开发的深度与精度均不够,未能发挥出其特色优势。

因此,如何通过设计重新梳理非遗手工艺创造价值的商业逻辑,使以柳编为主题的非遗文化产业与旅游业、餐饮业、农业紧密联合形成体系化的产业链网,打造极具地域文化特色的地方品牌,加强柳编技艺及在地文化的对外影响力与变现能力,实现非遗助力乡村振兴的发展是本次设计实践的目标。

(二) 设计实践的具体内容

本次设计实践打造了一个以柳文化为主题的地域品牌“柳满堂”,它是阜南地区非遗文化产业、旅游业、餐饮业、农业的集成化、系统化融合平台,通过“线上+线下”的渠道来实现文旅融合下非遗手工艺商业模式创新。该平台由展示层、体验层、拓展层三个子平台组成,如图 2 所示。

1. 子平台一:展示层

游客来到阜南游玩首先进入展示层,即观看本地旅游宣传片(初识当地自然风貌与民俗风情)→参观杞柳种植基地与柳条原材料处理厂(了解柳编原料从何而来)→走访手艺人工作室/柳编展览馆、观摩柳编技艺制作表演(感悟非遗文化)→选购柳编工艺品及相关的文创旅游产品(获得已物化的文化产物)。

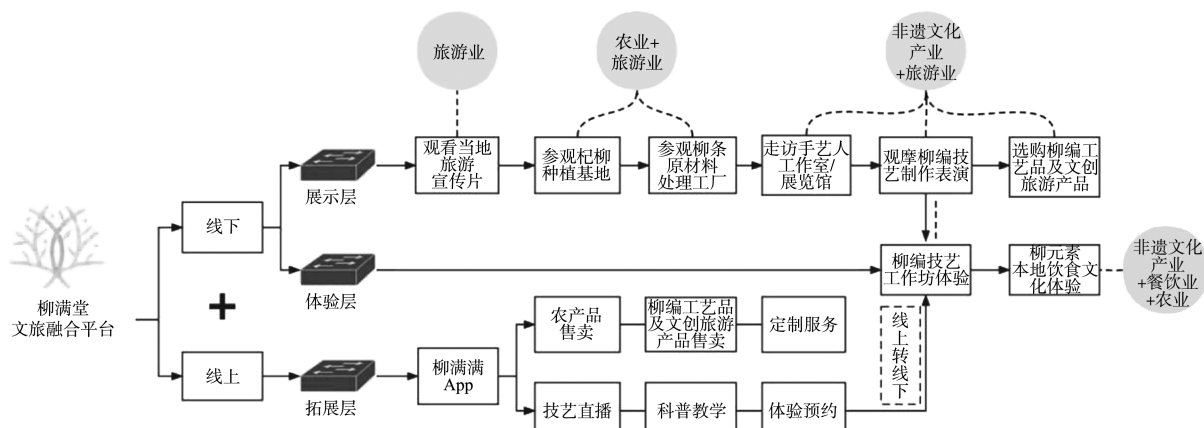

图 2 柳满堂文旅融合平台设计(笔者制)

2. 子平台二:体验层

体验层,即参与柳编技艺工作坊,亲手学习如何编织柳编产品,通过体验活动增强游客的参与感,加深他们对于非物质文化遗产及在地文化的具身认知感。此外,体验层还有蕴含柳元素的本地饮食文

化体验,如盛放菜品的餐具及农产品的包装均使用柳编技艺制作,让游客用餐时能够沉浸于“在地氛围”之中。

3. 子平台三:拓展层

拓展层则通过线上 App 平台“柳满满”延伸出

更多的服务形式(图3)。App功能板块有以下几个部分:一是产品售卖板块,通过柳编工艺品及相关的文创旅游产品、带有柳编元素包装的本地农产品售卖来带动乡村经济。二是直播板块,该功能为旅途中错过线下技艺观摩或旅游行程结束后仍想继续关注柳编技艺的受众提供技艺制作过程的实时直播,推动传统手工艺的现代化传播。当然,线上平台面向的用户不仅仅只有游客,还可以是对手工技艺感兴趣、想要学习柳编技艺的群体以及被柳编手工艺品的艺术形式所吸引,想要购买或定制产品的人群。因此,定制服务、科普教学、体验预约是需要被考虑到的。定制服务板块可根据消费者的个性化需求来定制柳编产品。科普教学板块则为技艺爱好者提供了柳编技法库及相应的技法教程,在助力传统手工艺当代传承的同时,完成在地文化的输出,从而吸引更多的人去当地旅游。拟前往阜南旅游的用户可于行程开始前,在体验预约板块提前预约自己感兴趣的工作坊进行柳编技艺的线下体验。该平台一改由传统旅游形式带动的产品售卖模式为“线上定制+线下体验”的现代文旅融合模式^[10]。

图3 柳满满 App 页面展示(李鑫浩、李艺琳制)

四、结语

文旅融合对提升区域经济及区域竞争力、打造区域形象、弘扬区域优秀传统文化有着重要作用。基于此背景,本研究从设计的思维与方法出发,重新梳理了非遗手工艺创造价值的商业逻辑,从开放式创新的角度出发,构建了文旅融合下非遗手工艺商业模式创新设计机制,并以此为依据开展了设计实践,旨在拓展非遗手工艺文旅融合的深度与精度、加速产业链网状交织的同时,驱动非遗手工艺及其所在地文化与经济价值的再生,推动传统手工艺产业的当代转型。

参考文献:

- [1] 黄锐,谢朝武,李勇泉. 中国文化旅游产业政策演进及有效性分析——基于2009—2018年政策样本的实证研究[J]. 旅游学刊,2021,36(1):27-40.
- [2] 张楠. 设计战略思维与创新设计方法[M]. 北京:化学工业出版社,2021:90.
- [3] 兰翠芹,乔龙,吴中南. 设计赋能乡村振兴模式研究——“设计+工业互联网模式”为乡村振兴注入新动能[J]. 艺术设计研究,2022(6):71-77.
- [4] 柳冠中. 设计是“中国方案”的实践[J]. 工业工程设计,2019,1(1):1-8.
- [5] 季铁. 设计扶贫“在地在场在线”[N]. 光明日报,2021-03-28(11).
- [6] 《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》近日印发[N]. 人民日报(海外版),2018-10-25.
- [7] 肖远平,王伟杰. 非物质文化遗产助力乡村振兴的“西江模式”研究[J]. 文化遗产,2019(3):23-28.
- [8] 张铁,杨筱敏. 文旅融合背景下非遗手工艺的文化构成及设计转换[J]. 艺术百家,2022(6):130-137.
- [9] 陶丽萍,李枝文,俞钰凡. 乡村振兴背景下湖北非遗文化产品创新开发研究[J]. 湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019(2):136-142.
- [10] 张楠. 长三角传统手工艺产业的创新范式探究——基于意大利的发展经验及其启示[J]. 艺术百家,2021(5):68-75.

Innovative Business Model Design for Intangible Cultural Heritage Handicrafts in the Context of Cultural and Tourism Integration

ZHANG Nan

(School of Design Art & Media, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: In the context of the integration of culture and tourism, developing a new business model with culture as the core, tourism as the carrier, and design as the tool has emerged as one of the important ways for handicraft intangible cultural heritage to continuously generate contemporary value. The innovative business model design for handicrafts hinges on the integration of industries, the empowerment of design, along with intellectual and technical support. This open innovation model not only broadens the depth, accuracy, and scope of the meaning and form of cultural and tourism integration, but also positively impacts the cashability of handicrafts and the external influence of local culture.

Key words: Cultural and Tourism Integration; Handicrafts; Open Innovation; Business Model Design