

Chinese Cultural Experiences and Design

中华文化

中华文化体验与设计

中华文化创意丛书

俞鹰 主编

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

Chinese Cultural Experiences and Design

中华文化体验与设计

中华文化创意丛书

俞鹰 主编

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

赵启光教授传承中华文化哲学精神，传播老子的智慧，开启文化设计灵感源泉，科技创新和文化传播比翼齐飞、相得益彰。

我们的设计需要对中华文化进行创新性发展和创造性转化，让人文、艺术和科技深度融合，内化于心，外显于形，这是“中国制造”升级之正途，更是“中国创造”发展之真义。

慢下来、静下来、放下来，禅茶一味，道法自然，身心喜悦，用心设计。

中华文化创意设计，讲述中国故事，提升国家文化软实力，传播真实的中国形象。

序

2010年5月，我回到同济大学参加中华文化传播中心的揭牌仪式，与同济大学的师生们共同见证了一个新的中华文化传播平台，一个人文、艺术和科技复合型人才培养基地的诞生。作为五年来中心创造性探索的素描和代表性成果的剪辑，《中华文化体验与设计》艺术很好地展示了同济大学中华文化传播中心的工作及其成效。对于中华文化传播中心在传播和弘扬中华文化，以及创新人才培养方面取得的成绩，我感到很欣喜和振奋。

随着全球化的加速发展，科技创新能力与文化传播能力成为国家国际竞争力的核心。风靡世界的好莱坞大片和畅销全球的苹果手机，生动诠释了先进科技与流行文化“联手”的巨大威力。中国要由经济大国变成经济强国，从“中国制造”升级为“中国创造”，也需要科技创新和文化传播的比翼齐飞、相得益彰。

中华文化博大精深，涵养了丰富的创新元素。神话、哲学、诗歌为人们提供了大量抽象的创新元素，梅兰竹菊、文房四宝、亭台楼阁、桌椅台榻等则为人们提供了大量具象的创新元素。通过发掘、体悟、领会，对中华文化进行创新性发展和创造性转化，让人文、艺术和科技深度融合，内化于心，外显于形，设计和生产出既体现当代科技水平，又能满足人们生活 and 审美需要的产品，乃是“中国制造”升级之正途，更是“中国创造”发展之真义。

当前，世界经济结构和消费结构正在经历快速升级，人们对差异化、个性化产品的需求迅速增长。如果我们能够通过智能科技将中国巨大的生产能力“柔性化”，把根植于中华文化、汲取了世界多元文化之精髓的创意融入个性化设计和小规模定制，将科技的力量、艺术的气息和人文的温热融入产品设计和制造当中，那么，实现由“中国制造”向“中国创造”的转变不再是难事，中华文化和中国科技也会为世界经济发展和人类文明做出更大贡献。

大众创业、万众创业的根本是尊重每个人的创新创业权利，发掘每个人的创新创业潜能。鼓励大众创业、万众创新，最重要的是要为更多的人“赋能”，让科技发展的最新成果成为更多人创新创业的平台，让中华文化中的抽象、具象元素启发更多人，让他们能够从艺术、审美和体验出发设计产品，满足人们多样化、多层次的需求。如此，大众创业、万众创新就有了源头活水。

全国政协副主席、科学技术部部长

Preface

In May, 2010, I went back to Tongji University for the inauguration of the Chinese Cultural Center, and together with all the faculty, I witnessed the birth of a new platform for transmitting Chinese culture, which is dedicated to bringing up comprehensive talents regarding humanity, arts, science and technology. Representing the 5-year creative research of the center, Chinese Cultural Experiences and Design presents how the center works and what have been achieved. It's quite exciting to see such great accomplishments that the center has been got in Chinese cultural communication and talent cultivation.

Accompanied by the accelerated globalization, technology innovation capacity and cultural communication capacity have grown into the core competence in the international arena. The popularity of Hollywood blockbuster and iPhone exemplifies the great power boasted from the converging advanced technology and popular culture. Upgraded from an economic giant to an economic power, it's necessary for China to undergo the change from "Made in China" to "Created in China", and that's why technological innovation should go hand in hand with cultural communication.

Since the extensive and profound Chinese culture breeds rich creativity, many abstract images derive from myth, philosophy and poem, while some concrete ones come from such traditional Chinese images as plum, orchid, bamboo, chrysanthemum, pavilion, etc. The innovative development of Chinese culture requires the in-depth fusion of humanity, arts and technology. The inner meaning of upgrading China from a manufacturer of quantity to one of quality is embodied in the products that both represent the modern technology and satisfy our living and aesthetic needs.

Nowadays, the economic and consumption structures have been upgraded rapidly, as the result of which, the demand for differentiated and individualized products is growing. If we can soften the powerful productivity of China by using smart technology, make the creative ideas coming from multi-culture blend into individualized design and customized service, fuel the product design and manufacturing with the technology, arts and humanity, it would be more possible to fulfill China's move from "Made in China" to "Created in China", also to make greater contribution to global economy and human civilization.

The core of mass entrepreneurship and innovation is to show our respect for everyone's right of starting their own businesses and making innovations and to tap their potentials. The motive of such an encouragement is to make more people "being enabled", which means that the latest achievements of technological development can be applied to more entrepreneurship and innovation cases. In this way, the traditional elements of Chinese culture can enlighten more creators proceeding from arts, aesthetics and experience to design products satisfying diversified needs. This is the right way to invigorate mass entrepreneurship and innovation.

Minister of Science & Technology, Vice Chairman of CPPCC

同济大学中华文化传播中心简介

2010年5月22日，同济大学中华文化传播中心揭牌仪式在旭日楼举行。全国政协副主席、科技部部长万钢与同济大学时任党委书记周家伦一同为中心揭牌。美国卡尔顿大学讲席教授、国家外专局重点引进专家、我校特聘教授赵启光担任同济大学中华文化传播中心主任。

同济大学中华文化传播中心通过教育、出版、电视、网络、会展等渠道，向世界和国内大众阐明中华文化，积极促进建筑、人文、艺术、设计、科技等领域的国际合作与交流。

目前，中华文化传播中心下设3个研究室，分别是东西方文化研究室、中华文化体验与设计研究室和文化体验研究室。东西方文化研究室将向同济师生介绍优秀的中华文化资源，促进人文艺术学科与理工科的融合；中华文化体验与设计研究室将开展中华文化产品及礼品工作坊，共同设计、开发和推广中华文化产品；文化体验研究室，即旷怡斋，是一个结合了文化体验、教育平台、理论研究等功能于一体的综合性研究基地，旨在推动传统文化以全新的方式融入现代人的生活。

在全球化不断深入发展的今天，文化产业逐渐成为一国发展的核心竞争力之一。同济大

学的文科发展有着悠久的历史。根据筹办规划，中心将成为一个以中华文化为核心的跨学科交流平台，为学校相关学科提供进一步合作的空间和机会，促进人文艺术学科与理工学科的交流合作，将校外的优秀中华文化资源介绍给同济师生，同时通过这一平台将同济的特色学科通过文化实力的催化，代表中国“走出去”，进一步壮大同济大学在跨学科领域的综合实力，提升同济大学的国际影响力。

照片从左往右依次：

董 琦（时任同济大学副校长，现任中国驻德国大使馆教育处公使衔参赞）

杨文瑛（同济大学校董）

邱震海（凤凰卫视时事评论员，同济大学兼职教授）

黄鼎业（同济大学原副校长）

伍 江（同济大学副校长）

吴启迪（同济大学校董，教育部原副部长）

万 钢（全国政协副主席，科学技术部部长）

赵启光（同济大学特聘教授）

周家伦（时任同济大学党委书记，现同济大学校董会主席）

陈铁迪（同济大学校董，上海市委原副书记）

周祖翼（同济大学原党委书记，现任中央组织部部务委员、干部二局局长）

刘海彬（时任浦发银行监事会主席）

陈小龙（时任同济大学副校长）

李 懿（同济大学校董）

丁洁民（同济大学校长助理）

前言一

水

上善若水。
水善利万物而不争，
处众人之所恶，
故几于道。

（选自《道德经》第八章）

水堪称无为的典范。水往低处流，它顺应了地形的变化，选择了阻力最小的道路。它千变万化，使自己适应周围的一切。尽管许多人难以认同这种甘居下游的品性，但这恰恰是水的美德所在。尽管一时汇入黯黑之所看似卑微到了极处，但这种谦逊和柔弱，正是水最强的力量。学习并效仿水的品行，便可毫不费力地贯穿石洞，磨平参差不齐的岩石。希望你能如水般行游世界。

在中国，飞龙在天，最初以水神的形象出现。据说，它是秋分时期入水而息，春分时期，又弃水而升。它腾云驾雾，呼出的气凝结成雨——不仅有春秋时节的绵绵细雨，也有惊涛拍岸的暴风雨。龙盘旋升天时形成了龙卷风，带着漩涡和水龙卷，喷薄而下。这里龙就是水的象征，是生命的象征。

与之相反，西方的龙通常被称作火龙，它们共同具备的能力就是喷烟吐火，就连西方龙的眼睛也是火红而愤怒的。正因为与火的这种关系，西方龙总是与死亡和地狱联系在一起。

恰如水流自由与优雅，中国龙既践行着道家的自在无为，又优雅地成就着无为。孔子曾把老子比喻为龙，认为老子是神秘和智慧的象征，追求深刻的思想和高贵的品质，将水的灵活和圣人的智慧完美结合。

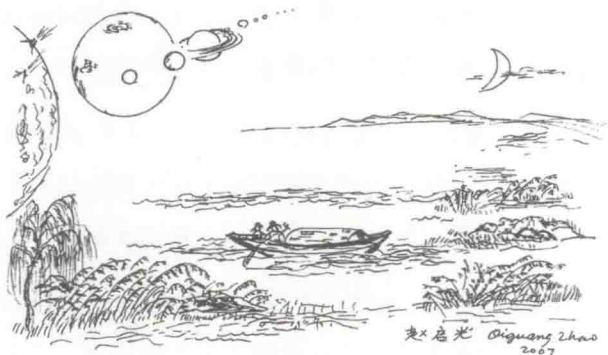
天下莫柔弱于水，
而攻坚强者莫之能胜，
其无以易之，
弱之胜强，
柔之胜刚，
天下莫不知，莫能行。
是以圣人云，受国之垢，是谓社稷主；
受国不祥，是为天下王。正言若反。

（选自《道德经》第七十八章）

众所周知，宇宙中其他的星球都没有流动的水，那些星球上若有外星人，他们也必将认为被蓝色的海洋与奔流的河水围绕着是最幸福的事情。

很少人能认识到，我们生活在有水的地方是多么幸运，多么幸福。即便老子当时不知道宇宙中只有地球被水包围，但他认识到了水象征着所有美好和幸福的事物。他认为“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶”。如果我们像水一样为人处世，我们便能拥有幸福。

我们如同在宽广的海洋上漂流的木筏，如同河流上漂浮的芦苇。我们不要求海洋停止潮汐，不要求河水放慢速度。就让我们加入它们的行列，一起庆祝存在的快乐与自由，让水载着我们踏上新的旅程吧。

我们只有一个月亮，而且没有星环，但是我们有水。

——摘自赵启光，《无为无不为》

A person with superior goodness is like water,
Water is good in benefiting all beings,
Without contending with any.
Situated in places shunned by many others,
Thereby it is near Tao.

(Chen, The Tao Te Ching, Chapter 8)

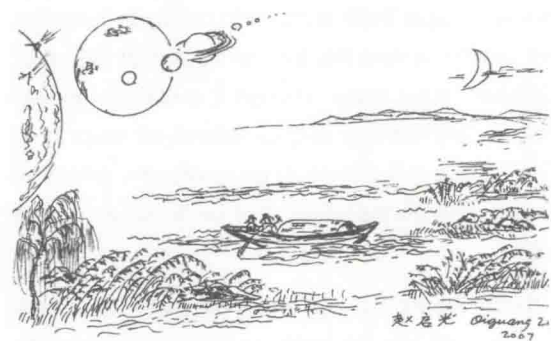
Water is the essence of Wu Wei, nonaction. As water flows downhill, it takes the path of least resistance and follows the contour of the land. It takes many shapes and adapts itself to the form of its surroundings. Though many may not wish to venture into the low spaces of the world, there is nothing undignified about water. Though it is humble enough to enter into dark places, the humility and weakness of water is its greatest strength: by not striving it carves away caves and smoothes the most jagged of rocks. Behave like water, take on its nature: I invite you to swim in the world.

The Chinese dragon flies in the air, but it primarily behaves like a water god. It is believed to descend into the water at the autumn equinox; at the vernal equinox, it leaves the water and ascends into the sky. It rises on the wind and the clouds, and its very breath condenses to form the rain – not only the gentle rain of the spring and autumn, but the fierce storms that make rivers overflow their banks. The dragon's spiral path to the highest heavens forms tornadoes, whirlwinds, and waterspouts. Here, dragons are the symbol of water, the symbol of life.

In contrast, the Western dragon is the dragon of fire. The one ability all Western dragons have in common is their ability to breathe out smoke and fire. Their eyes, too, are usually red and furious. Because of its union with fire, the Western dragon is associated with death and the subterranean world.

Just like the free and elegant flow of water, the Chinese dragon has the Taoist freedom to do nothing gracefully and do everything elegantly. Confucius once compared Lao Tzu with the dragon, a symbol of mystery and sagacity, of aspiring deep thought and high nobility, the combination of water's flexibility and the sage's ability.

No celestial bodies that we know of have liquid water. Intelligent

We have only one moon, and no rings, but we have water.

beings from other planets that have no water must think we are mad with happiness to be surrounded by blue oceans and rushing rivers.

Very few people realize how fortunate we are and enjoy this beautiful world full of water. Even though Lao Tzu didn't have the knowledge of the earth's uniqueness as a ball covered with water, he found that water represents all aspects of goodness and happiness. He believed that "the highest good is like water. Water gives life to the ten thousand things and does not strive." If we behave like water, we will be happy.

The great ocean sends us drafting like a raft, the running river sweeps us along like a reed. We do not tell the ocean to stop its tides, and we do not tell the river to flow slower. We just join them to celebrate the existence of happiness and freedom. We let water carry us to a new adventure.

Nothing under heaven
Is softer and weaker than water,
Yet nothing can compare with it
In attacking the hard and strong.
Nothing can change the place with it.
That the weak overcomes the hard,
And the soft overcomes the hard,
No one under heaven does not know,
Though none can put it into practice.
Therefore a sage said:
"One who receives the fifth of a state
Is called the Master of the Altar of the Soil and Grain;
One who shoulders the evil of a state
Becomes the king under heaven."
Straightforward words appear to be their reverse.

(Chen, The Tao Te Ching, Chapter 78)

— From Zhao Qiguang, *Do Nothing and Do Everything*

“我们不要求海洋停止潮汐，不要求河水放慢速度。就让我们加入它们的行列，一起庆祝存在的快乐与自由，让水载着我们踏上新的旅程吧。”生命中没有一件事是“意外”发生的，都是灵魂与上天约定的计划。在同济大学中华文化传播中心成立的第五个年头，今年3月14日，我接到了启光老师的大哥启正伯伯的短信、邮件和电话，得知启光老师在美国迈阿密海滩游泳时遇难，而正好也是他67周岁生日的中国时间。后经查明，是因他遭遇了强烈“回卷流”的缘故。

“如果我们像水一样为人处世，我们便能拥有幸福。”启光老师是在我生命中第一位清晰地向我开启“上善若水”这份智慧的长者，幸运的是我所遇到的是《老子的智慧》一书的作者，并且是一位有三十多年经验的比较文化研究者、传播者与实践者。在2008年末，我在启正伯伯北京家中与启光老师联线通话，不久后我们相遇于同济校园，他与夫人张理涛女士带着二十名美国卡尔顿学院的学生们来到同济大学国际文化交流学院。启光老师给同济大学的留学生们一起上了一堂课，这位与家父同龄的长者让我这长年累月来被“风风火火”灌输长大的年轻教师，在心灵深处受到了强烈的触动。

“在中国，飞龙在天，最初以水神的形象出现。据说，它是秋分时期入水而息，春分时期，又弃水而升。它腾云驾雾，呼出的气凝结成雨——不仅有春秋时节的绵绵细雨，也有惊涛

拍岸的暴风雨。龙盘旋升天时形成了龙卷风，带着漩涡和水龙卷，喷薄而下。这里龙是水的象征，是生命的象征。”我的学生们叫我“鹰老师”，属龙，而启光老师恰恰有一本专著是《中西方龙的研究》。但在我这个“鹰老师”的成长过程中，无论是在中国、德国和英国受到的教育使她更多是像西方火龙，需具备喷烟吐火的能力，看到的更多是眼睛火红而愤怒的形象与气氛。我问他，这是为什么呢？启光老师这位在美国获得了比较文学博士、一直从事汉语言文字以及道家哲学等教学工作的教授，觉得要向我讲清楚两个字：“无为”。

无为等于“不折腾”，水堪称无为的典范。启光老师出生于物理教授世家，他在美国著名的文理学院从事了三十多年的教学，并成批地把美国学生带回国内交流学习。作为一名教师，他是一名典范，如同水那种甘居下游的品性，恰恰也是启光老师的美德所在。他那一一直致力于传播中华文化的精神影响着我；如何促成中美文化的双向交流，扭转“文化逆差”的理念鞭策着我；如何身体力行地与学生们用平等、友爱、尊重的态度相处感染着我。让我深感“恰如水流自由与优雅，中国龙既践行道家的自在无为，又优雅地成就无为”。不忘赵老师常用“鹰击长空，潜龙在水”激励着我。

曾记得我随启光老师去考察黄山宗教场所。第一天到达时，烟雨蒙蒙，大家仍然穿着雨披在山间夜行，而我们的影子却无比巨大，当时我心中想到：“我们都是‘天外来人’，眼前这位定是‘老子转世’，而我尚还年轻，应更多地为长者开辟点学业服务，用心学习，坚持实践。”次日，云开雾散，我们在山顶漫步，悠然自得，倘若非在人间，启光老师乐得习起太极，他的黄色毛衣闪闪发光。两位德国游客经过，我欣然地为他们介绍赵老师，讲解中国文化，两位异国人顿时兴趣盎然，似乎能与中国文化有所沟通。这真是“道法自然，自然之道”的一个绝好好情景。

多年来，在同济大学中华文化传播中心，师生们一直都以真诚、简单、朴素的方式工作着，启光老师不喜好应酬，也成了传播中心的大家的习惯。我开设的“西方艺术史”、“艺术与心灵成长”以及“中华文化体验与设计”这些课程无不受到启光老师对我口口相传与谆谆教导下有关老子哲学、比较文学等理念的引领。

如今启光老师仙去于光明的世界，今年三月，我代表同济大学参加了他在卡尔顿大学的告别仪式，整个仪式充满了生命力与美，使我想起了他所喜欢的美国诗人艾米丽·狄更生的诗：

《我为美而死》

我为美而死，不过刚刚
安放在坟墓，
便有一个为真理而死的人
被停放在隔壁房子中。

他轻轻问我为何而死？
“为了美。”我回答。
“而我为真理——我们俩一样，
有如兄弟。”他说。

于是好像亲人在夜里相逢，
我们隔墙谈话，
直到青苔覆盖了我们的嘴唇，
淹没了我们的姓名。

I DIED FOR BEAUTY

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb,
When one who died for truth was lain
In an adjoining room.

He questioned softly why I failed?
“For beauty,” I replied.
“And I for truth — the two are one;
We brethren are,” he said

And so, as kinsmen met a-night,
We talked between the rooms,
Until the moss had reached our lips,
And covered up our names.

在仪式上我与启光的好友及同事，卡尔顿大学图书馆馆长 Samuel Demas 分别用中英文朗读了他《无为与无不为》和 Do Nothing and Do Everything 书中的《水》一篇中的文字。最后我想用该书中《宇宙和我们》的文字来感受生与死的共存并启发大家阅读我们主编的这本《中华文化体验与设计》一书。感恩启光老师的老子哲理的精神引领，我们将追求深刻的思想和水的品质，谦逊、柔和、用爱心去创新与创播。

整个宇宙中最壮丽的演出恰恰是宇宙本身。仰望璀璨的星空，这是一场多么耀眼夺目的演出！宇宙很浩大，我们很渺小，而正因为我们如此渺小，我们所面临的种种困扰同样微不足道。让满天繁星带领我们去一个不是过去，不是现在，也不是未来，而是能超越生死的时空吧！宇宙华彩的篇章就是宇宙本身。

我们无法宣称自己是神，然而当我们知道自己是多么无足轻重之后反而会更加自由。

The Universe and Us

The best show in the universe is the universe. Look at the starry sky. What a show!

The universe is big, and we are small. When we are small, so are our problems. Let the starry sky lead us to a time that is neither the past nor the future nor the present. Let the stars lead us to a space beyond life and death. The best show in the universe is the universe.

We cannot claim to be gods, but how much more freedom we have in the knowledge of our insignificance!

——摘自赵启光，《无为无不为》和 Do Nothing And Do Everything

感恩启光老师的老子哲理的精神引领，我们将追求深刻的思想和水的品质，谦逊、柔和、用爱心去创新与创播。

俞鹰

于 2015 年冬

目录

序 万钢

前言一 水

前言二

001 以“中华文化遗产与创新为核心”的创意设计人才培养模式与实践

一、课程背景

二、培养模式

三、课程大纲

四、任课教授

五、课题成果

六、应用与发展前景

019 中华文化体验与设计

一、文艺复兴与创新

二、茶文化与道

三、素食文化与禅

四、古琴欣赏与心

五、静心体验与爱

六、中华文化与创新

037 中华文化产品设计

一、中华文化产品设计

二、中国的设计 杨文庆

三、中华文化礼品设计与思考 谭靖漪

四、中国传统家具简介

五、优秀案例欣赏

084 中华文化体验与设计课程成果展示

一、中国盒子

二、设计作品

2015 年上海市“中华文化体验与设计”暑期学校 105

课堂纪实 108

- 一、学习公共外交，善于跨文化交流 赵启正
- 二、中华文化传播的任务与途径 蔡建国
- 三、跨文化交流与表达与表达 卢秋田
- 四、中华文化特色城镇设计 吴志强
- 五、上海公共文化服务建设的实践探索 黄昌勇
- 六、大城小筑——隐匿与显现 曾群
- 七、设计创新——以瑞典设计屋为例 李松平
- 八、中华传统文化对现代建筑、室内空间的潜在影响与应用 许乙弘

2015 上海市中华文化体验与设计工作坊成果展示 147

后记 204