

中国传统文化在高职艺术设计 专业中传承与发展研究

陆蕾 著

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

国家社会科学基金『十一五』规划2010年度
教育学青年课题(CLA100169)

“一五”规划 2010 年度教育学青年课题(CLA100169)

中国传统文化在高职艺术设计专业中传承与发展研究

陆 蕾 著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书主要包括:中国传统文化学理界定,传统文化在艺术设计专业教学中传承的创新,中国传统图形元素的挖掘、发展、创新,中国非物质文化遗产在现代艺术设计中发展与创新研究,我国传统民间工艺文化在现代设计中传承与发展研究,中国传统文化在高职广告设计课程中的融入,中国传统文化在高职包装设计课程中的融入,中国传统文化在高职首饰专业课程中的融入与创新,中国传统文化在高职二维动画设计课程中的融入。本书可供艺术设计专业的学生和教学及科研人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化在高职艺术设计专业中传承与发展研究

/ 陆蕾著. — 徐州:中国矿业大学出版社, 2013. 4

ISBN 978 - 7 - 5646 - 1852 - 0

I. ①中… II. ①陆… III. ①艺术—设计—教学研究

—高等教育 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 067872 号

书 名 中国传统文化在高职艺术设计专业中传承与发展研究

著 者 陆 蕾

责任编辑 王美柱

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司

(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

出版服务 (0516)83885767 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 11.25 字数 281 千字

版次印次 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

定 价 40.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

当今,在西方主导的经济与文化的潮流趋势下,大量的西方设计观念和作品进入我们的视野并为我们喜爱,艺术设计不可避免地出现了大量对西方风格的抄袭、借鉴和盲从。作为一名设计专业的教师,在设计教学中,看到学生由于传统文化教育的缺失而一味推崇西方设计流派,模仿学习西方设计,对传统文化不理解或知之甚少,设计作品中关注的是如何利用电脑特效或图案与色彩的拼凑,而忽略了用艺术审美打动人们的内心世界。在令人眼花缭乱的作品背后是设计元素的匮乏、传统文化的缺失。学生设计作品中出现的这些问题,究其原因是在教学过程中对学生民族传统文化意识培养较为薄弱。

所谓艺术设计,就是将艺术的形式美感应用于与日常生活紧密相关的设计中,使之不但具有审美功能,还具有实用功能。设计的目的是为人服务、满足人的各方面的需要。艺术设计,实际上是设计者自身综合素质(如表现能力、感知能力、想象能力)的体现。因此设计师本身的文化素养是艺术设计作品成功的保障,也是设计师创作的灵感和源泉。设计师除了专业技能外,还必须具备深厚的文化底蕴,这样才会有取之不尽、用之不竭的设计灵感与思源。评价艺术设计作品的好坏,不仅要看作品的设计构思、作品能否给观众带来冲击力,更重要的是看作品本身是否能体现出设计师自己独特的设计理念和设计文化内涵。

作为一名高职艺术设计专业的教师,如何把传统文化发扬光大,提高学生学习传统文化的意识,如何让学生懂得把传统文化元素运用到现代设计中就显得尤为重要。中国的传统文化博大精深,是门综合性很强的学问,在中国古老的文化根系里一定能够发掘出适合当代设计需要的内容,我们要共同将这些内容延伸出来,发展成符合当代审美要求的艺术设计,让作品具有时代感的同时拥有文化内涵。这就必须引导学生熟悉和了解中华民族的文化形式和内涵,挖掘优秀的有继承价值的艺术素材,把有中国特色的设计元素挖掘、归纳和分类,有计划有重点地带领学生认识和熟悉传统文化中的视觉元素,提高他们对传统文化的审美意识,运用独特的眼光重新看待这些文化精髓,学会懂得合理和恰当地运用,把其显性或隐性的语言、符号或精神反映到我们的设计作品上,让中国传统文化通过现代设计理念得到传承和发扬,现代设计理念也在传统文化中得到延伸和发展。因此教师应把“传承、融合、创新”贯穿在整个艺术教学过程中,帮助学生求得规律,吸取有价值的成果,让学生从感知、理解、再现的潜层面着手,逐步挖掘、变化和改造,运用所掌握的现代设计观念方法来融会贯通,使传统文化元素成为他们进行设计的一个新的创意点和启示点。而艺术设计本身属于文化范畴,是文化系统的一个子系统。因此艺术设计是人类文化的体现和反映,是人类文化的载体。文化是艺术设计的核心和灵魂、是民族凝聚力和创造力的重要源泉。在物质文明高度发达的今天,我国高职艺术设计专业教育应该把握时代的机遇,承担起文化传承和发展的重要责任,培养出的设计师要在现代设计领域绽放出中国好设计。

在本书编撰过程中,南京工业职业技术学院的领导及同仁给予了热情的支持和帮助,感谢南京工业职业技术学院的梁晓琴、江卉、练正平、何晓宁、李叶、李佳、葛晓凡老师、南京晓庄学院的刘晓枫老师、金陵科技学院的朱红红老师在本书撰写过程中提出的宝贵建议与所做的大量工作,使本书能够顺利完成出版。

由于时间匆忙和水平所限,书中不足之处在所难免,恳请专家、读者批评指正。

陆 蕾

2012年9月

目 录

第 1 章 中国传统文化学理界定	1
1.1 中国艺术设计的灵魂——中国传统文化	1
1.2 中国艺术设计的源头活水——中国传统文化基因	5
1.3 中国高职艺术设计专业教育的根本道路——象思维的灵活运用	12
第 2 章 传统文化在艺术设计专业教学中传承的创新	18
2.1 教学环境的改革与创新	18
2.2 教学模式的改革与调整	23
第 3 章 中国传统图形元素的挖掘、发展和创新	
——以传统祥云图形研究为例	29
3.1 概述	29
3.2 祥云图形的历史溯源研究	30
3.3 中国历代祥云的演变与审美特征	34
3.4 祥云图形在现代图形设计中的应用价值	39
3.5 祥云图形在现代图形设计中的运用原则	42
3.6 祥云图形在现代图形设计中的创新方法研究	45
第四章 中国非物质文化遗产在现代艺术设计中发展与创新研究	
——以南京剪纸研究为例	49
4.1 概述	49
4.2 南京剪纸概述	51
4.3 南京剪纸的文化内涵	64
4.4 南京剪纸的艺术特色研究	67
4.5 南京剪纸在现代设计中的应用研究	70
第 5 章 我国传统民间工艺文化在现代设计中传承与发展研究	
——以南通蓝印花布研究为例	78
5.1 概述	78
5.2 南通蓝印花布概述	79
5.3 南通蓝印花布纹样的表现题材与组织形式	85
5.4 南通蓝印花布纹样的艺术特色	89
5.5 南通蓝印花布纹样艺术的文化内涵	95

5.6	南通蓝印花布及其纹样在现代设计中的创新应用	98
第6章	中国传统文化在高职广告设计课程中的融入	104
6.1	平面广告设计课程介绍	104
6.2	高职院校平面广告设计专业课程教育的现状分析	105
6.3	中国传统文化与平面广告设计专业课程的关系	107
6.4	中国传统文化融入平面广告设计专业课程的实践	109
6.5	实验成果	114
第7章	中国传统文化在高职包装设计课程中的融入	117
7.1	包装设计课程介绍	117
7.2	高职院校包装设计专业课程教育的现状分析	117
7.3	中国传统文化与包装设计专业课程的关系及两者融合的意义	119
7.4	中国传统文化融入包装设计专业课程的实践	124
7.5	实验成果	131
第8章	中国传统文化在高职首饰专业课程中的融入与创新	136
8.1	首饰专业课程介绍	136
8.2	高职院校首饰设计专业课程教学的现状分析	138
8.3	中国传统文化与首饰设计专业课程的关系	141
8.4	中国传统文化融入首饰设计专业课程的实践	143
8.5	实验成果	147
第9章	中国传统文化在高职二维动画设计课程中的融入	149
9.1	二维动画设计课程介绍	149
9.2	高职院校二维动画设计专业课程教育的现状分析	149
9.3	中国传统文化与二维动画的关系及两者融合的意义	151
9.4	中国传统文化融入二维动画设计专业课程的实践	155
参考文献		161
图版		163

第1章 中国传统文化学理界定

“现代设计”是伴随着工业革命的需求而产生的。中国的现代设计在20世纪80年代才起步且观念落后,与发达国家之间的水平差距大,这是中国设计的现状。^①设计艺术在现代中国经历了“图案—工艺美术—设计艺术”的过程,而这个过程主要是由设计教育来推动的。^②这两种情况造成了中国艺术设计一直在学习西方,不断引进西方的设计理念、设计教育理论,不断地模仿和借鉴西方设计形式风格,使得大部分中国设计作品流于表面形式,缺乏文化内涵。日本设计发展历史告诉我们,生搬硬套西方文化,只会使设计产品显得笨拙与肤浅,只有将本土传统文化与现代设计有机融合,才能获得设计成功。

中国特色艺术设计需要中国传统文化的滋养。德国著名艺术设计家霍格·马蒂斯曾指出:“任何国家的设计,都应该体现国度的根,这个根就是自己的文化。”当今国际设计的发展,建立在各民族文化的丰富性上,所以发展中国设计,必须在本土文化基础上进行。^③每一个民族都有自己的灿烂文化,都钟情于自己血脉相融的本土文化,这就是设计者所探索文化特色的源泉。^④设计师的文化素养、设计理念和思维决定着设计的成败。因此设计教育是我国现代设计发展的关键因素。高职艺术设计专业教育以培养职业设计师为教育目标,在教育过程中必然要承担起对中国传统文化传承与发展的责任。探索适合传承与发展中国传统文化的教育途径是高职艺术设计专业面临的主要问题。

1.1 中国艺术设计的灵魂——中国传统文化

1.1.1 文化概述

文化是当今社会使用频率较高的词,但是要明确说明什么是文化,似乎又是见仁见智的。关于文化的科学定义,在20世纪50年代以前较主要的就有164个,至70年代前,法国研究家A.莫利计算已达到250个左右,以上的统计还不包括一般的、非权威性的定义。时至今日,究竟有多少种关于文化的定义,恐怕就不得而知了。^⑤由此可见,古今中外的学者们从各种角度为文化定义,但尚不能得出定论。美国文化人类学家罗威勒(A. Lawrece Lowel, 1856—1942),对于文化曾经发过一通感叹,他说:“我被托付一件困难的工作,就是谈文化。但是,在这个世界上,没有别的东西比文化更难捉摸。我们不能分析它,因为它的

① 刘华年:《日本现代设计与传统文化成功融合对我们的启示》,载于《美与时代》,2006年第3期,第56页。

② 潘沁:《中国语境下的艺术设计教育——从〈中国艺术设计教育发展历程研究〉谈起》,载于《名作欣赏》,2011年第12期,第169页。

③ 赖兴才:《传承国画艺术经验 为平面设计开生面》,载于《龙岩学院学报》,2007年第8期,第91页。

④ 《靳埭强的设计思想探索》,载于 http://www.360doc.com/content/11/0324/21/6639246_104331147.shtml, 2001-03-24。

⑤ 叶捷新:《文化系统的自组织、自协调机制初探》,载于《广东社会科学》,1992年第1期,第10页。

成分无穷无尽;我们不能叙述它,因为它没有固定形状。我们想用文字范围它的意义,这正像要把空气抓在手里似的,当我们去寻找文化时,除了不在我们手里之外,它无所不在。”^①

文化是人类特有的一个现象,是人类认识活动和社会生产发展到一定阶段的产物,它随着人类的进化动态变化,是一个历史的发展过程。文化传统(包括价值和观念)在长期的历史进程只能够不断变动,这是无可否认的事实。^②任何一种具有丰富而深刻内涵的文化形态,都不能不经历漫长的历史发展和积淀。文化是复杂的,所谓复杂性,就是它经过历史发展而积淀的丰富性。我国著名的教育学者石中英教授认为:文化就是在人们的生存和发展历史中形成并通过人们的各种活动而表现和传承的行为方式、价值观念、风俗习惯、语言符号、知识系统的整体。它的核心是价值观念,基础是一定社会的政治和经济,表现是人们的行为方式、风俗习惯、语言符号以及知识系统。^③

1.1.2 环境决定文化的产生与发展

虽然文化的内容广泛而复杂,但它又是一个有机的系统整体。文化自产生以来就具有了系统特征,有一个从低级到高级、从简单到复杂的演化发展历史和自组织程度不断提高和深化的过程,是一个有机的系统整体。因此要真正理解文化把握其实质,就不能任意分割,而应该从系统的角度对文化进行审视。

系统科学认为系统存在于一定的环境之中,受环境的影响和支配,又反作用于环境,并在环境中实现自己的功能和价值。系统与环境的相互作用首先表现为环境作用于系统,从而引起系统某种状态的出现,这种状态就是环境对系统的信息输入;其次系统反作用于环境,引起某种状态的出现,这个状态就是系统对环境的信息输出。因此,只有考察中国传统文化所处的环境,才能充分了解中国传统文化特征。

文化是人类所独有的系统,其所处的环境包括三个方面:一是文化生存的自然历史地理环境,二是文化根植的经济基础,三是文化依托的政治结构。

1.1.2.1 自然地理环境是文化产生的基础

文化是在人类对自然进行改造的过程中发展形成的,因此自然地理环境是文化产生和发展的基础。自然地理环境的差异必然导致文化的差异。

地理环境是人类赖以生存和发展的物质基础,对于物质文明和精神文明的走向更具重大意义。尤其是在科技和生产力不发达的古代,这种影响就更为明显。中国地处亚洲东部,地域辽阔,就领土面积而论,居世界第三位。我国地势西高东低,高低悬殊,形成地势上的三大阶梯。我国领土大部分处于北温带,四季分明,东部土壤肥沃而西部是高山和沙漠地区,因此东南部是人口稠密区,西北部是人口稀疏区。在地理上自然形成的西高东低的阶梯状,从资源分布上也为牧业、农业、农牧业作出了明确的地理划分。复杂的地形和多样的气候形成了中国传统文化的多样性;中国四周都有天然限隔,相对优越的地理环境以及地理环境封闭,造成了中国传统文化相对独立的发展格局,产生了与西方文化迥异的中国特色文化。另外,辽阔的疆域和众多的民族人口,使得中国传统文化回旋余地大,从而使得中国传统文化曲折延续而不至于中断,形成了传统文化的延续性。

① 殷海光:《中国文化的展望》,上海三联书店 2002 年版。

② 余英时:《现代危机与思想人物》,生活·读书·新知三联书店 2005 年版。

③ 石中英:《教育学的文化性格》,山西教育出版社 2005 年版。

1.1.2.2 经济生产方式是文化的经济基础

人类在自然中生存,必定是通过一定的生产方式创造财富。这种经济活动既养育了人类本身,也产生繁衍了人类的文化。文化是社会生产发展到一定阶段的产物。文化根植于一定的经济基础。

中国的自然条件极其利于农业生产,因此形成了以农业经济为主体的社会生产方式。但是由于地域不同而存在不同的物质生活条件,如西北部地区的游牧经济。农业生产依赖于自然的条件,使得人们对自然既亲切又敬畏;万物的春耕夏耘、秋收冬藏,向人们反复揭示了事物变化发展、生生不息的规律。从而导致了中国文化的变易观和循环论,建立了朴素的生成论的宇宙图景和天人合一的系统性、整体性思想。同时,作为农耕民族,固守家园、其居有定、耕作有时、安土重迁、和平相处是他们固有的观念,由此导致了中国传统文化和谐观念和大同理想的形成。

1.1.2.3 社会结构是文化的依托

社会结构为人类文化活动提供组织制度。人是社会性的动物,人的社会性具体体现为规范化、制度化的人际关系及其组织形式。人类社会在原始氏族时期大多以血缘为纽带建立起社会组织形式。随着生产力的发展,阶级和国家产生后,血缘关系在社会生活中的地位出现了重大差异。

中国得天独厚的自然地理环境,定居的农耕生活和聚集的生活方式使得中国血缘家族的生活方式被长期保留了下来,并建立了一套体系完整、等级严格的宗法制度。宗族与宗法制度在中国长期存在导致了“家国同构”的社会结构。中国社会形态经历了原始社会、奴隶制社会、封建社会和社会主义社会。其中,奴隶制发展不充分,而以“家国同构”为特点的封建制度在中国得到了充分的发展,是世界上最长久最繁荣昌盛的社会形态。宗法色彩浓厚、君主专制高度发达的中国传统社会结构对中国传统文化产生了巨大影响,形成了中国传统文化的伦理型模式和民族凝聚力。

西方文化则源于古代希腊、罗马文化和希伯来文化。希腊半岛多山,连绵不绝、山势陡峭的山脉将陆地阻隔为一个个地理上相互隔绝的小单位,土地贫瘠、资源稀缺,这就造成了人必须征服自然成为自然主宰的思维观念,由此产生了西方文化的“主客对立”观念。在征服自然、培养科学意识的过程中,发展理性思维成了西方文化的典型特征。这样的自然地理条件决定了古希腊人通过海外贸易换取粮食成为维系希腊人生存的基本途径,进行大规模的海外殖民以缓解人地矛盾成为谋求发展的必然选择。这就决定了古希腊民族基本上是一个工商、航海业居主导地位的民族。以自由贸易、平等交换、兼顾整体利益为原则的商业活动必然会推动古希腊人养成自由平等观念及公平竞争意识,从而为民主政治的产生提供基本条件。古希腊地理上的多中心决定了经济上的多中心,而经济上的多中心又决定了政治上的多中心。小国寡民的特点使经常召开全体公民大会的雅典式的直接民主成为可能。对民主政治的追求形成了西方文化模式的个人主义特征。此外,地处欧、亚、非三洲交通要冲的地理位置,也便利了古希腊在东西文化交流中吸收来自亚非的先进文明。

综上所述,中西方不同的自然地理环境决定了各民族不同的生活方式,使得中西方古国形成了不同的经济基础,又决定了不同的社会组织结构,造就了不同的政治制度,由此形成了不同的文化,从而使文化系统呈现多元化属性。

任何现存的文化系统,作为人们对自然环境的一种特定的适应方式,都是不同的人类群

体在特定的条件、特定的环境下,为了满足人们特定的需要而发生的。^① 所以文化是平等的,没有优劣之分。每一种文化都适合于其所处的环境,是在与环境的相互作用过程中,经长期演化而生成的。文化没有先进落后的区分,文化都是适应环境的产物。因此,不能以一种文化作为标准去评价其他文化。那种“西方中心论”的文化观,认为西方文化比中国传统文化先进的观点值得我们警惕。从这个角度看,文化虽然存在差异,但是却无所谓优劣。特别是文化本身的系统性和统一性,文化的进化也不是简单的取其精华、扬弃糟粕,文化从来都是优点和弱点共存的统一体,而不是精华的堆积。^②

文化之间存在差异,也使得中国传统文化必然存在不同于西方文化的独特之处,即中国特色的传统文化。

1.1.3 文化是艺术设计的灵魂

1.1.3.1 艺术设计的含义

维基百科认为:“设计,即‘设想和计划,设想是目的,计划是过程安排’,通常指有目标和计划的创作行为、活动。原意是‘设置摆放其元素,并计量评估其效用’,现代通常指预先描绘出工作结果的样式、结构及形貌,通常要绘制图样。”^③ 艺术设计,就是将艺术的形式美感应用于日常生活紧密相关的设计中,使之不但具有审美功能,还具有实用功能。设计的目的是为人服务,满足人的各方面的需要。艺术设计,涉及艺术、科技等多方面,是人类社会一定的物质功能与精神功能的完美结合,是现代化社会发展进程中的必然产物。

艺术设计,实际上是设计者自身综合素质(如表现能力、感知能力、想象能力)的体现。因此设计师本身的文化素养是艺术设计作品成功的保障,也是设计师创作的灵感和源泉。设计师除了专业技能外,还必须具备深厚的文化底蕴,这样才会有取之不尽、用之不竭的设计灵感与思源。评价艺术设计作品的好坏,不仅要看作品的设计构思、作品能否给观众带来冲击力,更重要的是看作品本身是否能体现出设计师独特的设计理念和设计文化内涵。

1.1.3.2 文化与艺术设计的相互关系

艺术设计本身属于文化范畴,是文化系统中的一个子系统。因此艺术设计是人类文化的体现和反映,是人类文化的载体。文化是艺术设计的核心和灵魂。文化对设计的影响主要体现在艺术、科学技术、社会心理、审美观念、民族传统、政治理论等几个方面。

我们也许能从日本现代设计的发展历史中更加深刻地感受传统文化对艺术设计的影响作用。日本的现代设计自20世纪50年代起开始大力发展,当时的日本设计家试图将反映西方生活方式的观念照搬到自己的设计当中,却显得笨拙、生硬和肤浅。而他们融合了日本民族艺术传统的作品反而能引起世界的关注。在现代高科技工业冲击中传统并没有消亡,反而与现代设计融为一体,作为精神支柱植根于日本现代设计理念中,使日本设计表现出独特的气质,成为别国无法取代的重大特征,是日本跻身设计强国的制胜法宝。^④ 日本的设计由于面对现代化,并融会大量的日本传统文化因素,从而使其既体现了时代感,又形成了独

① 叶捷新:《文化系统的自组织、自调节机制初探》,载于《广东社会科学》,1992年第1期,第13页。

② 崔新建:《文化系统论》,载于《江汉论坛》,1990年第5期,第22页。

③ <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AD%E8%A8%88>。

④ 吴文佳:《传统着现代——浅析日本现代设计成功的原因兼论中国现代设计》,载于《艺术生活》,2007年第1期,第63页。

特的日本风格。日本著名平面设计大师山城隆一(Ryuichi Yamashiro, 1920—)的设计作品,尤其善于将日本文字通过现代的表现方式进行演变,使文字在现代平面设计中获得新的诠释和多样化的表现。

艺术设计在中国的发展情况也十分相似。随着我国设计师对传统文化的日益重视,也涌现出了不少优秀的设计作品,其中最成功的当数靳埭强和韩美林。不难发现,他们的成功之作之所以成功,往往是恰到好处地运用了传统文化的精髓。他们的作品既能体现出设计的时尚性,又能折射出本地区、本民族的历史、文化特征和审美倾向。韩美林先生为2008年奥运会设计的吉祥物“福娃”就是很好的例证。^①

从以上的案例分析可以发现,设计作品的成功主要依靠设计师。设计师只有将现代设计理念与本土传统文化相结合,才能获得设计上的成功。设计师的培养,关键在于高职艺术设计教育。高职艺术设计专业教育要培养合格的设计师,就必须承担起责任,在设计教育中积极主动地传承与发展中国传统文化。

1.2 中国艺术设计的源头活水——中国传统文化基因

1.2.1 中国传统文化传承的困境

人类历史上,古巴比伦、古埃及、古代中国、古印度创造了辉煌的文明古国,是世界古代历史上最早进入文明社会的四个国家。其中,中国的成文历史几千年绵延不断,是世界上独一无二的文化现象。^②在炎黄子孙手中传承了五千年的传统文化,曾经创造过人类文明史上无数的奇迹,中国古代的四大发明曾经给世界文明以重大贡献,而近代却陷入了文化断层的危机之中。“五四”新文化运动以降,随着西学东渐,理性的逻辑的概念思维方式及其话语逐渐取代了中国传统思维方式及其话语,并成为主流。自此,中国传统经典就开始了用西方这种思维方式及其话语加以领会和诠释的过程,并且一直到今天。^③

1.2.1.1 农业经济的解体 and 封建专制的变革

1840年第一次鸦片战争是中国历史上划时代的大事,帝国主义列强从此拉开了入侵中国的序幕,中国陷入了前所未有的危机之中。

在经济方面,鸦片战争前,中国是个自然经济占统治地位的封建国家;鸦片战争后,外国资本主义凭借着不平等条约的特权,向中国大量倾销商品和掠夺原料,中国逐渐成为资本主义世界的商品市场和原料榨取地。这些对中国的社会经济起了巨大的分解作用,一方面破坏了中国自给自足的自然经济基础,另一方面刺激了中国城乡商品经济的发展,遂使中国逐渐成为世界资本主义的附庸。

在社会政治制度方面,鸦片战争前,中国是一个独立自主的主权国家;鸦片战争后,中国的领土主权开始遭到西方资本主义侵略者的破坏。中国的关税、司法、贸易等主权也遭到严重的践踏,从而使中国丧失了独立自主的地位。此外,外国侵略者还利用攫取的特权,在中国领域内设立租界,实行完全独立于中国行政系统和法律制度之外的殖民制度。中国传统

① 刘年华:《日本现代设计与传统文化成功融合对我们的启示》,载于《美与时代》,2006年第3期,第55~56页。

② 李沫:《靳埭强作品的东方文化意境》,载于《吉林艺术学院学报》,2005年第2期,第20页。

③ 王树人:《“象思维”与原创性论纲》,载于《哲学研究》,2005年第3期,第32页。

的社会结构也逐渐解体,独立的中国开始逐步向半殖民地的中国转化。

中国近代的社会从经济基础到社会制度都发生巨大变化,由于西方列强的侵略和国内封建王朝的统治,原来的封建社会开始变成半殖民地半封建社会。

新中国成立后,民间社会形式被彻底改造。至此,中国传统文化的价值已经失去了存在的依据,许多基本价值不是遭到唾弃,便是受到歪曲。“文革”是更加严厉的“与传统彻底决裂”的“否定一切”的运动,使旧的价值系统残破不堪。中国传统文化逐渐失去了其所依托的经济结构和政治基础。

1.2.1.2 文化断层

历史表明,在西方发展到资本主义时代之后,具有悠久历史和灿烂文化的中国已经落后。在民族危亡之际,中国的知识分子为了救亡图存,将目光投向西方,寄希望于西方,于是他们开始走向西方寻求真理的探索之路,希望能借助西方的“新思想”、“新方法”来重建中国。西方中心论的文化观占领了中国市场。从19世纪60年代开始,中国效法西方,范围逐步扩大,开展洋务运动,学习西方之技艺;发动戊戌变法,学习西方之政法;进行五四运动,对孔子学说进行极其尖锐、极其凌厉的批判,对传统文化进行全面改造。西方文化被认为是西方先进的根源,中国传统文化则被认为是中国落后的罪魁祸首。中国的知识分子希望用西方的文化来取代中国传统文化,认为只有这样中国才能走上富国强民的道路。在这个过程中,中国的传统文化愈来愈被看做“现代化”的阻碍,“现代化”的每一次挫折,推动者对传统文化的憎恶便随之更深一层。^①乃至出现了对传统文化直接粗暴否定的运动。如“废除汉字”运动,新文化运动的一些知识分子曾主张废除汉字,鲁迅在《病中答救亡情报访员》中甚至提出“汉字不灭,中国必亡”的激进说法;“打到孔家店”运动等。

在西方中心论的思潮冲击之下,中国发生了严重的文化断层。民众盲无所从,不知传统的文明、美德为何物。中国人饱受与传统文化断裂之苦。

1.2.1.3 教育改革

中国近代教育的改革是随着民族危机的不断加深而进行的。鸦片战争之后,面对西方的“坚船利炮”,魏源提出“师夷长技以制夷”的著名论点,认为应虚心学习西方文化,特别是科学技术。在这样的呼声下,清末新政开始了教育改革,开始逐步移植西方现代教育。

洋务派在“中体西用”思想指导下,抱着强兵救国的愿望,为培养洋务运动急需的外语人才、军事人才和专业技术人才,兴建了新学堂。同时还派遣留学生赴欧美学习先进的科学技术。西方科学教育开始进入我国的教育体制中。但是当时仅仅把科学与技术作为一种工具、一种技艺,进行学习。

百日维新运动中,提倡西学,开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想,新式学堂遍布全国。西方的思维 and 理念开始在中国进行系统传播。

辛亥革命的失败,使得当时的知识分子意识到只有进行思想革命才能救国。因此,一群受过西方教育的人发起了新文化运动。高举民主与科学的旗帜,提倡新道德、反对旧道德,提倡新文学、反对旧文学。认为西方文化是先进文化,中国传统文化是落后文化。新文化运动的干将,白话文运动的倡导者,对传统中国文化仇视鄙弃。体现在学校教育中倡导使用白话文,摒弃文言文,倡导西方科学文化,打倒孔家店,使中国教育呈现出全盘西化的趋势。

① 余英时:《现代危机与思想人物》,生活·读书·新知三联书店2005年版。

新中国成立后,1952年9月,教育部指示各地接办私立中小学:“为了进一步巩固与发展人民教育事业,以适应今后国家建设需要,本部已决定自1952年下半年至1954年,将全国私立中小学全部由政府接办,改为公立。”随后,私塾有的被并入小学,有的主动关门。到了50年代后期,对于传播传统文化,促进教育事业的发展,培养启蒙儿童,使学童在读书识理方面起过重要作用的私塾基本上在社会上绝迹了。传统文化传承的主要途径被阻断了。

中国现行教育中,中小学教育在不断地追求升学率,成为畸形的“应试教育”;高等教育在不断地追求就业率,呈现典型的工具性教育。现在学校教育的功利性,忽略了对学生进行传统文化的熏陶。

百余年来,伴随着民族危机的不断加深,伴随着富国强民的梦想,伴随着一代代知识分子不断看向西方的目光中,西风东渐,他们企图以西方的文化取代中国传统文化,提倡所谓“全盘西化”。当然,这是一种不切实际的空想,其结果只能加深中国与传统文化断裂的危机。

如何全面而准确地理解西方文化,如何承接中国几千年的文化精神与生命的智慧,成为当代中国教育必须思考的重要问题。

1.2.2 中国传统文化传承之可能性——文化基因

1.2.2.1 文化系统结构与文化基因

冷战后的事实和研究使我们认识到民族文化的传统具有一种看不见的韧力,绝非现代的经济、政治力量所能完全取代,即使是极权统治的暴力也只能暂时压住它,只要压力一松,它又会复苏。^①这是因为人类文化是由若干个相互联系、相互依赖、相互作用的文化要素所组成的,具有特定的结构和功能的多层次的复杂的有机整体。这种韧力作为系统的文化功能体现,即维持文化系统的稳定性。

把文化作为一个系统进行研究,必须要了解其系统的结构和功能。系统结构,是指系统内部各个组成要素之间的相对稳定的联系方式、组织秩序及其时空关系的内在表现形式。结构对系统的属性、功能、价值起着决定性的作用。^②

文化是随着人类的发展而产生的,其目的是解决人类生存所面临的三个基本关系问题:人与自然的关系问题,人与人的关系问题,人与自身心理的关系问题。据此,文化作为一个复杂系统,可以粗略地划分为物质文化、制度文化和精神文化三个子系统。^③

以物质活动及其结果——产品和服务为载体而表现出来的文化,是物质文化子系统。物质文化子系统具有三个特征:物质性、基础性和易显性。另外,物质文化还具有时代性。

所谓制度文化子系统,是指连接和规范人们生活关系的组织形式、社会价值观、规章制度的这一部分文化的总和。制度文化具有多种特点:时代性、连续性和恒常性、俗成性、内化性。从文化结构关系角度看,制度文化子系统是物质文化和精神文化的中介,它的性质决定了物质文化尤其是心理文化的性质,并制约着二者的发展方向。

以人们的认识活动和思维及其结果——一切知识、风俗、法律、宗教、艺术、道德等精神价值为载体而表现出来的文化就是精神文化子系统,又称观念文化子系统。精神文化子系

① 余英时:《现代危机与思想人物》,生活·读书·新知三联书店2005年版。

② 陈忠,盛毅华:《现代系统科学学》,上海科学技术文献出版社2005年版。

③ 刘芳君:《文化的系统审视》,载于《系统科学学报》,2007年第10期,第90页。

统包括精神生产活动,人们在精神生产中形成的社会关系和精神财富。

这三个文化的子系统之间的相互联系不是在同一层面上横向展开的,而是在不同层面上作纵向排列,从而形成一种有序的等级结构。在这三大子系统下面还有更小的子系统,各自又包含诸多复杂的要素、结构与功能。

文化系统本身的多层次性和复杂性表明其组成元素之间的联系不仅是在同一层面上横向展开,还是在不同层面上作纵向排列,从而形成一种有序的等级结构,所谓系统的结构就是指这种等级结构,而等级结构便是系统诸多元素最基本的耦合方式。文化系统的稳定性也表现在文化系统整体结构可以表达为一个同心圆,划分为表层结构、中层结构和深层结构三个层次。一切看得见、摸得着的物质产品、劳动创造的生产和生活资料等物质文化子系统是文化的表层结构。它从最外在的方面传递着整个文化的历史积淀水平和样式。而人们在社会生活中形成的制度、组织和人际关系以及依附于它们的原理、原则、规范等制度文化子系统,则是文化的中层结构。至于文化的深层结构,是指人们在历史实践中长期积淀而成的社会心理、价值取向、人伦观念、思维模式和审美情趣等,即精神文化子系统。物质文化在与其他文化子系统的关系中,发挥能量输出源的作用。制度文化的主要功能是整合功能,即对文化系统内部各部分进行协调。它是通过文化系统内部的整合,而达到同其他文化系统的协调。精神文化主要起着认知与价值定向的功能。它在整个文化系统中,维持系统内外信息能量的输入和转换,形成文化系统中较稳定的深层结构,通过输出信息源来指导整个文化系统。^①

文化系统结构的层次性,不仅表现在子系统与外在环境联系的紧密程度,而且还表现在各子系统内在的新陈代谢、遗传变异速率的快慢差异上。最靠近外缘部分的物质文化子系统,其运动变化的速率最快,这是因为,物质文化直接参与人与自然的改造过程,它从根本上决定着制度、观念的存在状态。这种变化是较快的,可以在较短的时间内大部分或全部更新,而精神文化子系统是文化系统的内核,其发展变化最为缓慢。所以,在科学技术日新月异和全球化的今天,一种文化在外来文化的冲击下,它的物质文化、社会规范、社会制度也发生相应的变化,但最核心的观念文化的变化则是比较缓慢的,它并不会随着其他层面的变化而立即改变,只有通过物质文化和制度文化的几度变迁或强烈冲击才能逐渐变化,并且不可能完全更新。所以一个民族可以汲取异域的文学艺术,可以发展现代的科学技术,可以在意识形态和社会心态上发生重大变化,可以在一百年、甚至几十年内走完近代化过程,但却仍保留着本民族的印记。^②

因此,文化的结构层次性,决定了精神文化子系统比物质文化子系统具有更强的积累性、继承性和独立性,也是最能体现一种文化特征的部分。我们知道,精神文化子系统可以继续细分为思维方式(哲学世界观)、价值观念(道德、伦理、美学等)、思想观点(政治、法律等)和科学知识等。^③ 精神文化子系统是文化大系统的深层结构,它是文化大系统中最为复杂以至于令人迷蒙混沌的一个子系统,它的核心是以价值观念和思维模式为主体的传统观

① 周洪宇,俞怀宁程,继松:《文化学研究论纲》,载于《华中师范大学学报(哲社版)》,1988年第6期,第10页。

② 李荣善:《文化学引论》,西北大学出版社1996年版。

③ 李霞玲:《论文化系统的结构和功能》,载于《系统辩证学学报》,2005年第4期,第93页。

念。^①其中,思维方式是文化的核心。^②文化基因就是那些对民族的文化和历史产生过深远影响的心里底层结构和思维方式。^③

文化基因确保了本民族原有的文化传统。文化基因具有控制系统性状、规定发展程序和决定系统全息三大功能。它决定了文化系统的内容和意义的基本形式,而且对文化系统的其他要素和结构有着重要影响。它具有极强的渗透性、继承性和守常性。文化基因的形成是民族生理基础和民族生存的自然环境共同决定的。它们使人类在发轫之初,面对大体相同的实践活动却采取了不同的态度和行为方式,引申出不同的认识方法和行为习惯,并进而形成了为本民族公认的观点、观念和理论模式;决定着不同门类的学术、各种思想派别、各种艺术创作和风俗习惯等几乎一切民族文化活动的走向、特征和形态。^④

因此,文化的传承是通过内部的文化基因和当时的历史环境因素相互作用而进行代代相传的。不同的文化基因决定了不同文化的走向。中西文化的不同也正是由于不同的文化基因,即不同的民族思维方式所决定的。

1.2.2.2 中国传统文化基因——象思维

王树人先生将中国传统思维方式基本内涵和特征概括为“象思维”。认为中国汉族人在思维中所表现的“整体直观”、“体悟”、“动态平衡”、“系统”、“全息”等特征,都源于取“象”与观“象”的“象思维”。^⑤中国传统文化的“象思维”方式集中而又典型地由《周易》体现着。“象”是《周易》体系的核心。《周易》是借助“象”的想象和规定来把握一切和整体世界的。^⑥行成于思,思维方式在历史的长河中不是一成不变的,但是“象思维”是中国传统思维方式的变化中不变的因素,是中国传统文化生生不已的内在文化基因。

“象思维”不像西方那样是主客二元、对象化、现成的思维模式。^⑦“象思维”与“概念”思维的不同,构成了中国传统思维方式与西方思维方式的分水岭,^⑧与不同的语言、逻辑符号体系表达一起形成了两条相反相成的文化路径。决定了两种文化一切相应领域——宗教、哲学、科学、艺术的根本差异与不同的历史发展道路。^⑨

中国传统思维方式根源于取“象”。汉字的象形性特点,周易所开创的传统思维体系,都是从取“象”开始的。周易是古人“仰观天文,俯察地理”而形成的。象思维是源于取“象”,并在象的转换和流动中完成思想的产生。因为象的整体直观性,所以直接导致象思维是整体直观的,是通过体悟而产生的,是非理性的。所取之“象”不是静态的或孤立的,而是思维与事物一体相通,与整个宇宙互融互通的动态的“象”。

“象思维”本身富于艺术特征,因为“象思维”是整体直感的,但它不止于直感,还要在感之后而思才能产生。因此,象思维具有抒情写意的特点。它不是直白地阐述某种情感,而是一种比较含蓄的表达。取象、观象对象的种种解释都是通过比兴、暗喻来抒发情感的。这一

① 叶捷新:《文化系统的自组织、自调节机制初探》,载于《广东社会科学》,1992年第1期,第11页。

② 崔新建:《文化系统论》,载于《江汉论坛》,1990年第5期,第21页。

③ 刘长林:《宇宙基因·社会基因·文化基因》,载于《哲学研究》,1988年第11期,第30~31页。

④ 刘长林:《中国民族文化基因及其阴性偏向》,载于《哲学动态》,1989年第1期,第28~29页。

⑤ 王树人,俞柏林:《传统智慧再发现——常青的智慧与艺魂》(上卷),作家出版社1996年版,第8页。

⑥ 王树人,俞柏林:《传统智慧再发现——常青的智慧与艺魂》(上卷),作家出版社1996年版,第62~64页。

⑦ 王树人:《中西比较视野下的“象思维”——回归原创之思》,载于《文史哲》,2004年第6期,第108页。

⑧ 王树人,俞柏林:《传统智慧再发现——常青的智慧与艺魂》(上卷),作家出版社1996年版,第62页。

⑨ 李曙华:《两种思维方式下的中西文化与科学》,载于《杭州师范大学学报(社会科学版)》,2008年第5期,10页。

思维方式反应在文学作品上,就使得作品虚中藏精,令人恍惚神秘。

天人合一的整体观:象思维所取之“象”、所观之“象”,不是主客二元对待之“象”,而是主客一体之“象”。中国古人没有主客二分之观念,所谓主客不过是一个事物的两端而已。西方的概念思维在对物质本原追求的过程中,假定了一个终极确定性的实体的存在,这个存在是人以外的。因此西方文化取向是认知性的,其认知的方法是通过逻辑定义、判断、推理、分析而将感性经验提升为抽象理论与公理化体系,旨在以普遍形式之理解释经验现象,获得关于外部世界的确定知识。因此,概念思维是实体性的,这就决定了其认识是对象化的,这必然导致存在一个主体之外的客观世界,导致了主客二分的认识论。象思维从一开始把天人看做一个不可分割的有机整体。儒、道、佛都是以天人合一作为致道、致佛的前提。因此,“象思维”是非对象性、非实体性的,这就导致了天人合一的世界观和主客双泯的实践论。

1.2.3 “象思维”下的造物观

我国的现代设计虽然起步于20世纪80年代,但是所谓的“设计”在中国古代称之为“造物”,它有着悠久的历史。《易传·系辞传》有:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。因此古人造物,不仅以形式语言体现古人对形式美的认识,更是为了通过有形之“器”传达无形之“道”。在象思维的思维方式下,中国传统造物艺术的造物理念,体现在人与自然的关系中,是天人合一的造物观;体现在人与物的关系中,追求心与物、文与质、形与神、材与艺、用与美的和谐统一,是系统整体的造物观、动态流美的造物观;体现在人与自身的关系中,追求人生价值的精神境界,是讲求意境美的造物观。

1.2.3.1 天人合一的造物观

“象思维”在天人合一的大框架内,所追求的是“大象无形”,是主客双泯,物我两忘,强调“道法自然”。

我国现存最早的手工艺技术专著《考工记》成书于先秦时期,其中记载了:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者然后可以为良”的古代造物思想的原则和我国早期设计美学观。它明确提出了一种注重内在统一、顺应大局、与自然相融合的设计思想。^①这是一种系统论的造物观,提出了造物的原则是顺应天时、适应地气、材料上佳、工艺精巧,合此四项条件才能制造出精良的器物。我国古代明式家具,符合结构美、选材美、造型美、装饰美的典范,被称为我国家具史上的奇葩。中国传统思维方式的特点是“天人合一”。人不在宇宙之外,宇宙也不在人之外。人与宇宙两者相类、相协、相通成为一个有机统一体。

中国传统文化中整体的、辩证的、因果循环的思维方式,强调事物各方面辩证统一和相互间的联系,其思维过程重综合、重归纳。反映在自然观上,强调“天人合一”“浑然天成”“物不分”和“因势就成”。其思想发轫于先秦的道家、儒家以及禅宗理念,是原始质朴的混沌思维方法论的基本核心。以中国园林设计为例,在设计中,没有任何规则可循,唯突出依照环境而为,山环水抱,曲折蜿蜒,不仅花草树木任自然之原貌,即使人工建筑也尽量顺应自然而参差错落,力求与自然融合,“虽由人作,宛自天开”,充分体现了道法自然的审美情趣。

西方的园林则表现出设计的科学性,讲究数的和谐性。具体表现为布局对称、工整、严谨。花草树木也修理得方方正正,突出几何图案之美、黄金分割,表达了人为自然立法的审

① 张洪亮:《天时地气材美工巧——散论〈考工记〉的机械设计美学思想》,载于《广东工业大学学报(社会科学版)》,2010年第4期,第66~69页。