

以礼润教 元典入心

——中华礼文化与高校陶瓷设计理论课程的融合与创新路径

刘 静

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

【摘要】礼文化作为中国元典文化的核心范畴,具有丰富的精神内涵和重要的价值。当下高校陶瓷设计理论课程面临一系列瓶颈问题,设计教育过于强调课程内容对社会需求的适应性,一定程度上忽视了人文的内在精神。通过“以器明礼”、“器以比德”、“艺德并举”等形式和路径,以器物为载体,将礼文化与高校陶瓷设计理论课程的融合,可以提高设计人才的文化素养和精神境界,达到润物细无声的教育效果。

【关键词】礼文化;设计理论;路径

【基金项目】江西省教育科学“十四五”规划2023年度课题,课题编号(23YB194)。

2021年,总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话中强调:“要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范,把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,激活中华文化生命力。”礼作为反映中国传统文化价值观的核心范畴,是中国古代文明长盛不衰的内在驱动力。中国自古就被成为“礼仪之邦”,早在遥远的史前时期,礼就孕育在日常生活之中。柳诒徵先生曾说过:“中国者,礼仪之邦也。以中道立国,以礼仪立国,是中华民族与其他民族相比较而言最具特色之处。”数千年来,礼文化的血液已经深深融入中华民族的文化基因中,构成中华文明的核心和灵魂,引导和规范着华夏子孙的社会生活和精神生活。如何汲取礼文化中的思想精华并与陶瓷设计理论教育有机融合,切实提高艺术生的人文素质与理论水平成为设计理论教育者亟待探索和循证的课题之一。

1 高校陶瓷设计理论课程的瓶颈问题

全球化的快速发展,使传统文化面临严峻的挑战。在这个前所未有的大转型和大变革时期,人们的生活方式、思想观念、道德理想等都面临巨大的考验。社会的大发展,在推动经济快速向前的同时,也给人的精神生活带来了强烈的冲击,传统文化和道德规范受到侵蚀。这一社会大背景也对高校设计教育产生了不同程度的影响。我国的陶瓷设计教育起步较晚,很多学生的设计作品盲目照搬西方陶瓷设计,缺乏原创性,缺少自己的民族文化底蕴。

陶瓷设计教育过于强调课程内容对社会需求的适应性,一定程度上忽视了人文的内在精神,弱化了课程中道德与价值的引领。艺术院校的教学受实用主义思想的影响,

过度重视“技术”的培养,而导致人文精神的式微。在课堂教育中强调显性的设计能力培养,而对隐性的德育价值重视不足,不能在潜移默化中对学生道德情感、思想观念进行价值引领。很多教师只重视对设计理论知识的传授,而忽略对设计中蕴含的深层文化的阐述,从而将设计理论的学习变成脱离道德和文化支撑的技能训练。面对现状,设计理论教育亟需转变观念,在教育中融入传统文化尤其礼文化思想,以礼润教,以提高设计人才的文化素养和精神境界,达到润物细无声的教育效果。

大学生作为实现民族复兴的生力军,必须对自己国家和民族有强烈的认同感和责任感。这种认同与责任源自对自己国家和民族的热爱,这份热爱又源自对中华优秀传统文化魅力的深刻感受。礼文化融入到学生的情感世界中,才能成为学生成长成才的精神食粮,才能发自内心热爱中国传统文化,并自觉弘扬。通过设计实践、交流等渠道将中华文化更好地传播,有利于中华文化的影响力和竞争力。因此,应对礼文化融入高校设计理论课给予足够的重视,使大学生在设计理论的学习及实践中成为中华礼文化的捍卫者、传播者。

2 礼文化在陶瓷设计理论课中的价值

文化是社会健康发展的重要支撑,也是增强国家竞争力的重要因素。中国传统礼文化是数千年来华夏文明的积淀,对社会发展和个人进步具有重要意义。礼文化作为具有浓郁华夏特色的优秀传统文化,对中国社会发挥着重要的规范和引领作用,彰显着中华民族特有的精神风貌,在修身养性、移风易俗、治国安邦等方面都发挥了非常重要的作用。礼文化作为一种独特而典型的道德教化性文化,

蕴含着丰富的德育与美育资源,对当今设计专业大学生树立正确的道德伦理观念和方式有着重要的价值。孔子特别重视“礼”的作用,春秋礼崩乐坏之时,他把礼视为维系社会、之礼国家的法宝。他主张对民众“道之以德,齐之以礼”,通过挖掘礼的社会功能,来赋予礼以全新的文化内涵和价值意蕴,并将礼由制度典章层面提升到思想学术层面。现代越来越多学者开始挖掘礼文化中的精髓,并将传统礼文化与当代教育相结合,凸显礼文化的价值理性。将中国传统礼文化融入陶瓷艺术设计理论课程,既能使陶瓷设计类课程在教学改革的探索中增强亲和力与感染力,又能加深学生对设计理论的认识,拓展设计思路,深化学生对设计内涵的理解。

2.1 传播千年礼制文化精髓,弘扬中国传统文化

礼文化植根于华夏文明,有着悠久的历史,早在文字产生之前,“礼”的仪式、器物甚至制度就已经存在古人的社会生活和实践中。礼作为一种文化,早已深深融入中华民族的生活方式和生活习惯之中。“礼”作为中国独创的文化现象和文化概念,积淀了华夏民族特有的内涵和意义。著名学者钱穆先生曾说过:“中国之所以成为民族,就因为‘礼’为全中国人民树立了社会关系准则。”礼作为传统文化的典型代表,其独具魅力的地方就在于内涵的深刻性与丰富性。礼文化中的和谐精神、仁爱精神、敬畏精神、礼让精神等丰厚的文化底蕴,不但承载着华夏民族的文化记忆,也承载着当代的核心价值观。高校作为人才培养的主阵地,应当始终当秉持着文化育人的使命前行。将礼文化融入高校陶瓷设计理论课教学中,既是对国家政策号召的有力响应,也是增强大学生的文化认同感,创新发展中华优秀传统文化的积极举措。在礼文化的熏陶下,有助于提高学生的文化自信和民族文化认同,使学生在理解礼文化的同时,形成传承传统文化的意识,并将这种意识落实在设计实践中,以更优秀的设计作品来传承传统文化。

2.2 丰富设计理论教学资源,提升学生的艺术素养

设计在现代社会生活中扮演着非常重要的角色,全国数百所高校开设了设计相关专业,以满足社会需求。但在设计教育快速发展的同时,人们也越来越认识到,设计既不是画几张效果图,也不是科学技术的“理性工具”。单纯的技术传授或理论填鸭已经不能满足当代设计的需要。设计理论课程需要从宏观的角度阐述设计学科的一些基本问题,如设计的概念、设计的历史、设计的流派、设计美学、设计批评等,如果能融入中国传统文化思想,尤其中

国礼文化就能使课程跳出专业本身的范围,从学科的宏大视角认识设计,从而丰富设计理论教学资源,提升学生的艺术素养和人文素养。在教学实践中,以礼文化内涵充实陶瓷设计理论课程,可以使学生了解礼文化的起源、发展,礼对中国古代建筑、家具、器物、服饰等各类设计活动产生的重要影响。以相关的案例、图片、文献等丰富课程内容,可以改变学生对陶瓷设计理论课程枯燥、单调的刻板印象,使学生在接受设计理论专业教育的同时,潜移默化地受到传统文化的浸润和熏陶,形成良好的道德修养。在实践教学通过参观陶瓷博物馆、搜集与礼相关的设计案例等活动,可以使学生将礼文化真正与设计实践相结合,提高自身的设计品位,形成自己的设计风格,使自己的设计更具文化内涵和历史的厚重感。

2.3 培养正确的人生价值观,提高学生的道德素养

在中国古代历史上,礼文化能规范、引导人的行为活动,提升人的思想境界,具有非常重要的道德教化功能。以礼文化为主的道德教育成为我国古代教育的重要特征。从宏观视角来看,礼文化与陶瓷设计理论课程有着重要的契合点,可以将其作为课程思政与专业课程同向同行的切入点。陶瓷设计人才的培养不单要关注专业知识的传授,更要注重设计人才精神文化熏陶。社会学家费孝通先生曾以“文化化人,艺术养心,以美塑人”总结艺术功用,陶瓷艺术设计中也应强调人文追求和审美体验。在陶瓷设计理论教学中把美育与德育有机融合,可以使学生的知识结构和思维方式突破陶瓷专业技能局限,以审美形式传递自己的思想情感,使“艺”“德”“知”“行”四个维度有机融合。传统礼文化的传播与应用,在提升自身设计理论素养的同时,引导正确的审美和道德价值取向,超越物质性层面,与德育协同育人,培养出艺德兼具、知行双全的优秀设计人才。因而积极吸收礼文化中的德育思想对全面深化高校德育改革、落实立德树人根本任务具有重要作用。只有对课程进行价值赋能,在教学中,既注重设计学科固有的知识逻辑与实践逻辑,同时还要注意挖掘与阐释隐含的价值逻辑,才能使学生树立正确的人生观、价值观、艺术观。

3 礼文化融入陶瓷设计理论课程的路径

3.1 强化融入师资,提升设计理论教师的礼文化素养

传统礼文化与设计理论课的充分融合,离不开教师对学生的有效引导。设计理论课教师要引人以大道,启人以大智就必须承担知识传授和能力培养的角色,促成学生德性

成长和能力养成。设计理论课教师要有宏观的历史视野,讲好中国礼文化故事,善于挖掘其中蕴含的丰富设计理论教育资源。因而要全面提升设计理论课教师的传统礼文化素养,发挥教师的积极性、主动性与创造性。

设计理论课教师应根据课程教学需要,自主学习中国传统礼文化的相关知识,洞悉礼文化的当代价值。根据教材内容,系统学习中国礼文化典籍等第一手资料、各种研究和解读礼文化的当代著作及论文以及改革开放以来国家关于弘扬传统礼文化的一系列政策等。设计理论课教师应提高在传统礼文化方面的知识储备和技能,深刻领悟传统礼文化的精髓,最大限度的掌握礼文化的基础知识、发展脉络及对中国设计的影响等,从而形成对传统礼文化的高度认同感。增强弘扬礼文化的使命感。

设计理论课教师应将教学实践与科学研究有机融合。在学习和领悟中国传统礼文化精华和掌握相应的方式方法的基础上,根据教学目标、教材内容及学生特点,恰当设置融入点,合理设计融入环节,将优秀的礼文化恰到好处地融入设计理论课教学中。与此同时,在注重教学的同时,也要强化科学研究。设计理论课教师应根据自己的知识背景、研究兴趣及当地的地域文化优势,以学术研讨、课题申报、经验交流等方式加强对礼文化的研究。通过科研反哺教学,使相关的研究成果可以礼文化融入设计理论课程提供学理支撑与理论基础。

设计理论教师应将实践研修与身体力行有机融合。在加强理论学习,进行科学研究的同时应开展相应的实践研修活动。参观相应的博物馆、档案馆、纪念馆等,多渠道了解传统礼文化与造物设计史,为课堂教学提供更加鲜活的素材及相关的图片、文献资料等。例如景德镇御窑博物馆、景德镇中国陶瓷博物馆中大量的馆藏陶瓷,蕴含了丰富的礼制思想,体现了“器以藏礼”的造物设计特征。通过实地的参观学习,可以增强对礼文化的理解力与认同感,进步一步提升自身的礼文化素养。理论、科研与实践的有机融合,设计理论课教师能在理论涵养、科研提升、实践赋能等多重维度的熏陶中修身修为,将传统礼文化内化于心,外化于形。只有这样,设计理论教师才有能力将礼文化潜移默化嵌入到设计理论教学中,真正为学生心灵埋下礼文化的种子。

3.2 优化融入内容,实现传统礼文化的转化与创新

中国传统的礼文化博大精深,将其融入设计理论课程需要取其精华、去其糟粕,赋予传统礼文化以新时代内容以

适应高校培养目标。

首先要坚持原则,找准传统礼文化与设计理论课程的契合点。传统礼文化经过几千年的发展与演变,外延浩瀚无边,内容丰富多样,历史上对礼文化的各种定义和阐述也非常繁杂。要将传统礼文化融入设计理论课程,需要找到传统礼文化与高校设计理论教育的契合点,构建与之相适应的课程体系。礼文化已有数千年的历史,可能存在着一些不合时宜的因素,如男尊女卑、等级尊卑等,但更多地蕴含了华夏民族的传统与文化基因,如“器以藏礼”的思想“使器物拥有了社会政治属性,器物的形制、组合及使用都蕴含了深刻的礼意,这在一定程度上开启了古代哲人关于道器关系的思考”,因而探讨陶器与礼制文化之间的互动,具有十分重要的意义对礼文化的传承与转化要进行合理的梳理与筛选,取其精华,去其糟粕,精心选取能够提升学生设计能力、社会担当、家国情怀的思想精华。

其次要立足新时代,实现传统礼文化的转化与创新。以陶礼器为例,原始社会末期已经出现了礼的萌芽,大溪文化、大汶口文化、崧泽文化的一些墓葬中已经出现了陶礼器,到了龙山文化、良渚文化时期,普遍出现专用的陶礼器。例如大汶口时期很多贵族墓中出现的陶制高柄杯,陶色黝黑而有光泽、胎质细腻而轻薄、造型设计优雅。高足的形制使器物有一种居高临下的仪式感,以表达对祖先的敬意。这些高柄杯的设计与制作遵循着严格的礼制规范,累积着华夏先民数千年的制器法则、生活观念、道德理想等,蕴含了丰富的本元文化基因。礼文化在数千年的发展历程中处处彰显着华夏民族的文化基因与文化张力,我们要重视礼文化在新的时代背景下的传承与创新,使其可以有全新的阐释与表达。当下全球正处于着一个传统文明与现代文明相互冲突的阶段,生存空间与社会形态的变迁使传统生活方式、审美理想、造物理念的转变使原有的“文化土壤”发生了变化。曾经生生不息的礼文化失去了以往的“神圣性”,传统礼文化必须适应时代发展需要同时贴近学生思想实际,进行创造性转化与创新性发展。注意把握符合现代审美与文化需求的叙事策略,弘扬礼文化中蕴含的主旋律,凸显正能量。教师必须在叙事策略上注意叙事模式的传统与现代的有机结合,叙事视角要融汇古今,以多元化的模式培养学生对传统民族文化的认同感,以礼文化叙事的形式,讲好中国故事。把礼文化的经典古籍与文献、历史文物、遗址古迹等静态的文化资源转化为充满活力的弘扬民族精神的现代文化源泉。在对传统礼文化内

涵进行转化的基础上,秉持科学、礼敬、客观的态度,坚持推陈出新,古为今用。充分运用新的技术媒介和平台载体,以既能彰显传统文化魅力,又能引发学生共鸣的形式融入课堂。

优化礼文化的融入内容,增强学生对礼文化的兴趣,才能激发他们对礼文化内涵进行探索与研究的热情,才能更好地实现其与设计理论课在知识层面、道德层面和信仰层面的有机融合。学生在了解传统礼文化的同时,逐渐形成一种文化自觉与认同,在提升自身文化素养与道德情怀的同时积极指导自己的设计实践,逐渐转化为行动自觉。

3.3 整合融入资源,合理利用多方资源

课程资源是课程要素与教学内容的重要来源,是为有效开展教学、实现课程目标的重要因素。传统礼文化融入设计理论课程要在充分利用当地文化资源的同时,充分利用线上资源,实现多方资源的整合与共享。

首先要因地制宜,合理利用地域文化资源。地域文化是指在特定的自然与地理环境、历史与人文背景下而形成的一种区域性文化,具有特色鲜明的地域特色和辨识度。以景德镇为例,作为千年瓷都,具有丰富的陶瓷文化资源。景德镇的陶瓷文化资源不仅包括历代陶瓷器物、古窑遗址、各类陶瓷博物馆以及与之相关的街区、码头等古代建筑及各类陶瓷文献,还包括与陶瓷相关的非物质文化遗产资源,比如各类陶瓷手工制瓷技艺、颜料配烧技艺、陶瓷包装技艺、瓷窑作坊营造技艺等。这些有形和无形的陶瓷文化资源中与礼文化有着千丝万缕的联系。深入挖掘其中的礼制文化资源,可以使课堂理论讲解与课外实践体验有机融合,参与式、沉浸式的体验过程,可以更大限度地激发学生的学习热情及探索礼文化的主动性与积极性,产生“润物细无声”的教育效果。

其次要合理选择,巧用外部资源。新的时代背景下,大学生设计理论课程,不应只是像过去一样单一的理论内容讲授,而应理论与实践、课堂与课外、社会与学校、现实与虚拟等各个层面高度系统化、综合化、社会化的教学体系。传统礼文化融入设计理论课,要活用本地以外的其他各种优质的资源。比如邀请校外研究礼文化的专家学者到校内开展相关讲座或鼓励学生积极参与礼文化相关的线

上讲座。积极与国内的图书馆、档案馆、新媒体平台等开展相关合作,搭建“互联网+礼文化+设计”的课程资源库。在国庆庆典活动、大型体育赛事等国家举办的重大活动中,引导学生主动探索其中蕴含的相关课程元素,比如北京冬奥会的火炬设计、奖牌设计、纪念品设计等中蕴含的礼文化元素。

4 结语

“礼”是中国传统社会的文化根基,数千年的礼乐文明为中华民族积淀了宝贵的精神财富。在全球化的背景下,我们更应该更好地对其加以挖掘,并使其精神在当下的社会中发扬光大。纵观数千年的华夏文明的设计史,始终与中国传统礼文化相融相通。在新的时代背景下,以礼文化为切入点,将其融入陶瓷设计理论课,不仅能够为教学提供丰富的文化供给,还可以使陶瓷设计理论课行稳致远,促进教育美育与德育目标的实现。充分利用礼器等器物载体,有利于更好地挖掘设计理论教学中的思政教育元素,丰富了思政教育的实践载体。以“礼”文化武装学生头脑,搭建起专业创作与人文素养之间的桥梁,能推动陶瓷设计人才的崇德重礼素质的培养,增强学生文化自信,并激发他们对传统文化的兴趣,实现知识技能与自身素质的全面提升。

参考文献:

- [1] 柳诒徵. 中国文化史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2001.
- [2] 邓尔麟. 钱穆与七房桥世界[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1995.
- [3] 熊懋. 器以藏礼——中国古代设计制度研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2016.
- [4] 刘静, 吕金泉. 先秦时期陶器与礼制文化的互动[J]. 江西社会科学, 2020, 40(10): 236.
- [5] 姚丹. 中国传统器物设计的礼乐教化美育思想及当代意义[J]. 中国文化论衡, 2019(02): 88.

作者简介:

刘静(1987-),女,汉族,山东威海人,职称:副教授;学历:博士,研究方向:陶瓷文化与设计理论。