

白居易茶诗意境在茶室家具及空间中的设计

林秋丽, 郭琼

(华南农业大学, 广州 510642)

摘要: **目的** 白居易是唐代第一个大量引茶入诗的诗人, 其茶诗蕴涵丰富的文化内涵和优美的意境, 探索白居易茶诗意境, 挖掘出其文化内涵和背后的营造规律, 是对现代茶室家具及其空间设计的一种新思路探究。**方法** 将白居易茶诗作为研究对象, 分析茶诗形成的条件和特点, 将具体茶诗意象分析总结探寻规律, 得到茶诗意境组合方式为3种, 分别是“形容词+名词”、“动词+名词”和“名词+名词”的组合方式。在此基础上结合茶诗中的色彩, 形成设计方法, 最后进行茶室家具和空间的设计实践。**结论** 茶诗是茶文化的精髓, 白居易茶诗数量众多, 可作为研究茶文化的样本, 也有益于探究寻找茶诗意境规律。将白居易茶诗意境运用到茶家具及空间设计中, 是对茶文化的探索, 也是茶家具及空间设计回归传统文化的尝试。

关键词: 白居易茶诗; 家具设计; 茶室家具; 营造

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)10-0283-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.10.050

Bai Ju-yi Tea Poetry and Design on Tearoom

LIN Qiu-li, GUO Qiong

(South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

ABSTRACT: Bai Ju-yi was the first poet in the Tang Dynasty to introduce tea into many poems. His tea poem contains rich cultural connotation and beautiful artistic conception. Exploring the tea poetic mood of Bai Ju-yi and discovering its cultural connotation and the rules of the environment behind it is a new design approach of modern tearooms' furniture and space. With Bai Juyi's tea poetry as the object of study, from the poet's point of view, the conditions for the formation of tea poetry and the characteristics of tea poetry as well as its rule were analyzed. The specific tea poetic imagery was analyzed and summed up to obtain three poetic combination approaches which were "adjective and noun", "verb and noun", "noun and noun", and combination of the colors of tea poetry to form the design method. Based on this, the tea room furniture and space were designed. Tea poetry is the essence of tea culture. Bai Ju-yi's tea poetry in a large number can be used to study tea culture, and it is also benefit to explore the artistic conception of tea poetry. Using Bai Ju-yi tea's poetic conception in tea furniture and space design is an exploration of tea culture and an attempt to return to traditional culture in tea furniture and space design.

KEY WORDS: Bai Ju-yi tea poetry; furniture design; tea room furniture; creation of artistic conception

茶诗是中国茶文化的重要组成部分^[1]。唐代是茶文化的形成时期, 陆羽的《茶经》是茶文化的形成标志^[2], 同时唐代也是中国诗歌的黄金时代^[3]。爱好作

诗的唐代文人在品茶过程中不仅享受茶带来的乐趣和惬意, 而且将其引入诗句中, 成为吟诵的对象。唐代的白居易是第一个大量引茶入诗的诗人, 一生作诗

收稿日期: 2018-12-24

基金项目: 2016 年教育部人文社科项目研究课题“老龄化背景下的居家养老家具设计系统研究”(17YJC760052); 广东省哲学社会科学“十三五”规划 2017 年度学科共建项目(GD17XYS02)

作者简介: 林秋丽(1993—), 女, 广东人, 华南农业大学硕士生, 主攻家具设计与制造。

通信作者: 郭琼(1977—), 女, 辽宁人, 硕士, 华南农业大学副教授, 主要研究方向为家具与室内设计。

3000多首,其中与茶相关的诗有64首^[4]。白居易茶诗语言浅显易懂、内容丰富,用近似白描的手法描绘了一幅幅优美的意境,有回味无穷的魅力。

唐代僧人皎然在《诗式》中明确提出“意境”的概念。他认为“境”是“虚实难明”的,时而实,时而虚,有时是虚实结合,包括物境、心境和意境3种。意境是物境和心境的结合,既包括可见景象又包括内心的感受^[5]。研究白居易意境茶诗,剖析背后的茶文化,并提取相关的意象元素和有机组合方式运用到茶家具和空间设计中,是对茶文化的一种探究运用。

1 白居易与茶诗

1.1 白居易生平简介

白居易,字号别茶人,出生于乱世中的中小官僚家庭,一生波折,是一个“中隐隐于朝”的士大夫^[6]。人为地将其人生分为3条线,一是事业线,二是感情线,三是茶缘线。在事业上,白居易从28岁至75岁间均为官,少年识贫困,胸怀天下,为臣上疏直谏,为官心系百姓,积累了一定的经济基础;在感情上,白居易一生只恋邻家女子湘灵,碍于母亲门户观念遗憾分手,“泪眼凌寒冻不流,每经高处即回头”(白居易,《寄湘灵》),37岁娶亲,并于盛年时豢养过一批家姬,酗酒寻乐;茶伴随着诗人一生,并贯穿于每天,如“起尝一碗茗,行读一行书”和“夜茶一两杓,秋吟三数声”等,更重要的是茶能激发诗人的文思、加强自我修养和结交好友,增添了许多人生乐趣。

由此可知,白居易一生与“仕”息息相关,有一定的经济基础和来源;少年识贫困,青年伤别离,情感坎坷细腻;与茶朝夕相伴,并找到喝茶的乐趣。丰富的人生经历、殷实的经济、细腻的情感和对饮茶的喜爱奠定了白居易茶诗的物质基础和创作基础。

1.2 白居易茶诗特点

白居易是一个高产诗人,一生作诗3000多首,其中与茶有关的诗64首。本文中的茶诗指与茶相关的诗,包括以茶为主题和涉及到茶的诗,以意境优美和主题积极向上者为研究对象。白居易诗歌的整体特点是平易通俗,常用“以小见大”的手法去表达主旨思想,茶诗就是其中的一种,通过将日常饮用的茶引入到诗文中,表达内心的情绪或者壮志。

白居易茶诗跨度时间长。从“夜火焙茶香”(《题施山人野居》,贞元16年至贞元17年间)到“尽日一餐茶两碗”(《闲眠》,会昌五年),是诗人28岁至74岁的年龄,也是诗人中进士到晚年的时间段,说明自诗人走上仕途至老年期间一直有茶相伴,见证了这一时期茶及茶文化的发展。通过对不同时间段白居易茶诗的剖析,可以挖掘茶叶、茶具、茶艺、茶活动等相关变化,对茶家具、空间的设计和当代茶文化的发展具有重要意义。

白居易茶诗内容丰富,用白描的手法勾画出优美的意境。白居易茶诗主要包括茶具、茶艺活动、茶功效和茶叶经济等内容,如“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去”(《琵琶行》)是对当时茶叶贸易状况的描写;同时也用茶折射了一些人情世故,如“残茶冷酒愁杀人”(《送张山人归嵩阳》);爱茶的白居易甚至开了一个自己的茶园,“斫壑开茶园”(《香炉峰下新置草堂即事咏怀题于石上》),“药圃茶园为产业”(《重题》(其二))。在众多茶诗中,不乏有意境优美者,如“碧簟绛纱帐,夜凉风景清。病闻和药气,渴听碾茶声。露竹偷灯影,烟松护月明。何言千里隔,秋思一时生”(《酬梦得秋夕不寐见寄》),描绘了一幅这样的画面:在微凉的夜晚,红色的帐纱罩着碧绿的竹席,两相辉映。诗人躺在床上,闻着浓郁的药味儿,此刻非常想要听到碾茶的声音。窗外沾着露水的翠竹上闪着点点灯光,朦胧中青松拥护皎皎明月,内心涌起了无限的思念。诗人仅用白描的手法便勾勒出一幅幅优美的画面,让人仿佛身临其境。

2 白居易茶诗意境探究

意境包括物境和心境,物境是这两者的基础,因为此物构成此景才能产此情,所以两者才能结合起来产生美妙的意境。对白居易茶诗意境的运用,首先需要对诗中所出现的意象进行提炼归纳,接着探索总结出常用意象的有机组合,再结合意境中的色彩搭配来运用。

2.1 白居易茶诗意象

白居易茶诗意象主要由3部分组成,包括茶意象、自然意象和人文意象。白居易茶诗中常出现的茶意象有“茶”、“茗”、“紫笋”、“绿昌明”、“白芽”等,字里行间飘荡着一种茶香之美。茶的香味能给人一种生理上的刺激乃至精神上的愉悦^[7],虽过千年,茶香的神韵依然留在诗中。自然意象来源于诗人对自然的观察,如青松、翠竹、溪流、鹤、蝉等,生动活泼、充满生机;人文意象指具有高雅情调的文人用品或生活用品,如灯、烛、药、书、琴等,与茶高洁清逸的品格相匹配。本文在白居易64首茶诗中筛选了18首意境较优美的茶诗作为研究对象,将白居易茶诗中的自然意象和人文意象归纳总结为以下两点。

自然意象。白居易茶诗中的自然意象包括动物、植物、山川、河流、日、月和自然气象等。其中常用的动物意象有游鱼、蝉、鹤、麋鹿、猿猴及各种飞禽等,出现次数最多的是游鱼和鹤,均为3次;植物意象有竹、花、松、青苔、树枝、蔓萝、柳树等,运用最多的是竹、花、松,使用次数分别是9次、8次和6次;山川河流意象里有池、小溪、飞泉和各种山峰,其中池出现8次,山峰出现5次。日月、云雾、春风、白雪等自然意象的使用对环境氛围的烘托有着重要

作用，如在《新居早春二首》“铺沙盖苔面，扫雪拥松根”一句中，“拥着松根”的“雪”渲染的是静谧自然的氛围。

人文意象。人文意象包括日用品、建筑、交通工具和文人用品等，是人造植物。日用品包括衣食住行所用之物，如裘衣、粥饭、榻和木屐等，运用比较多的有竹席，出现了 3 次；建筑主要是亭台楼阁、房廊窗洞等，其中屋檐是高频意象，出现次数为 3 次；出现的交通工具主要是各种用途的船，如钓舟、画舸、往来舟和小舟；文人用品是白居易茶诗中常用的意象，如灯、琴棋书画、诗和酒等，酒出现次数为 7 次，印证了诗人“爱酒不嫌茶”，酒能醉人，茶能醒神，

白居易在两者间的切换是其情绪的一种需求和切换。

2.2 白居易茶诗意象形成意境的组合方式

茶诗意象的有机组合形成了优美的茶诗意境。白居易茶诗意象分为自然意象和人文意象，两者并不是独立分开的，会根据诗句意境的需求和诗人情感的需求进行有机组合，如“烟松”、“檐冰”等，将烘托氛围的自然气象与自然意象或人文意象相结合，两者勾勒了新的画面，“被烟雾缭绕的青松”和“悬挂着寒冰的屋檐”，自然而然地产生了一种美的意境，引起人的遐思。通过对其组合方式的探究，将其总结为以下 3 点，白居易茶诗意象组合方式见表 1。

表 1 白居易茶诗意象组合方式
Tab.1 Team poetry image combination of Bai Ju-yi

	形容词+名词	动词+名词	名词+名词
自然意象	软沙、明月、清泉、千径竹、白石、清流、白莲、青松、碧水、寒雨、碧流、幽屿、千花、冷泉、树枝繁、绿阴树	游鱼、穿篱笋、落水花、栖树鸦、栖鹤、飞落泉、浴鹤	露竹、烟松、野麋、林鹤、花塘、野猿、山鸟、一树花、云壑、谷鸟、洞花、篱菊、湖山、橘林、邻舍柳、夹城花、窗风、烟霞、水月、风花、烟岭
人文意象	轻屐、深炉、静巷、深炉、白瓷瓿	钓舟、往来舟	檐冰、厨烟、檐雨、药灶、绳床、红炉炭

形容词+名词的组合方式。这种方式的关键词是后面的名词意象，形容词描绘了所修饰意象的质感、明暗、颜色、温度、数量等状态，无形中对意象进行了勾勒描绘，给读者内心带来了某种情绪感受。

动词+名词的组合方式。动词是后面修饰的意象行为动作的限定，但不具体到某种具象动作，留下的是遐想空间，此类组合方式使画面充满了动感和生趣。

名词+名词的组合方式。此种组合方式范围比前两者都大，形成的意境美也非常浓厚。通过用与意象相关的其他意象进行修饰，除了有前两者的效果，还隐约地描绘了所处的空间氛围，画面感更强，增强了意境美。

2.3 白居易茶诗色彩

色彩是空间设计中重要的元素，对环境氛围的烘托、人的心理感受有着重要的影响，不同的色彩可以传递出不同的情感与意境^[8]。通过上述对白居易茶诗意象的探究，可以总结归纳出在自然意象中常用的有竹、花、池、山、松、鱼等，人文意象有亭台楼阁、琴棋书画诗、酒、竹席和屋檐等。这些意象的有机组合形成了优美的意境，其中展现的色彩也是缤纷多彩、丰富高雅的。

以《春末夏初闲游江郭二首》为例，诗人穿着原木色的木屐鞋踩在浅棕色的细沙上，停靠在湓水边观赏着墨绿色的游鱼。接着到了杨侍郎家，看从墙外伸进来的翠绿色的竹子，底下还有刚从地底迸出的绿色竹笋。一阵风吹来，朵朵粉色的藤花飘落到水中，煞是可爱。久雨初晴后，棕色的钓鱼小船仍然系在岸边，

微风将远处酒家的明黄色酒旗吹得微斜。美景之中吃着新鲜的青菱角，品着嫩白的茗芽茶，惬意享受。时间过得飞快，转眼树上已栖满黑色的乌鸦。原木色、浅棕色、墨绿色、翠绿色、粉色、棕色、明黄色、黑色等颜色虽然没有出现在诗中，但是诗人通过意象勾画了画面，让每个读者都有自己的想象空间，都有自己的调色盘。

3 白居易茶诗意境在茶室家具及空间设计中的应用

茶室家具是由茶文化发展孕育出来的^[9]，是茶文化的承载体之一，而白居易茶诗是茶文化中的抽象表现之一^[10]，两者的结合相辅相成。通过选取白居易茶诗中常用的意象作为形态载体、材质等设计元素，借鉴其色彩组合，并学习其运用意象营造意境的方法等步骤，将抽象的茶诗意境美和文化体现在茶室家具和空间中。

3.1 茶室家具设计实践

茶室座椅及其配色见图 1，设计来源于竹意象和山脉意象，意为“竹山”。采用名词+名词的意象组合形式营造意境，以竹子作为造型原型，保留竹节特色，椅背是连绵不断的山脉，寓意连绵不绝。色彩搭配上保留竹子原有的色彩，采用春末夏初嫩绿竹青的颜色作为主色调，搭配原木色竹节和靠背内壁，增强温暖感，坐垫采用较为舒适的青灰色亚麻，以平衡过多的暖色调，增添宁静感。

图 1 茶室座椅及其配色
Fig.1 Tearoom chair and its color

茶室桌子及其配色见图 2，设计来源是竹意象和钓舟意象，是人文意象的运用。桌面板造型借鉴钓舟外形，两头向上翘起，纤细的竹条层叠成围栏状，既美观又能增加桌腿的牢固性。色彩上以青翠绿色为主，加上淡雅的原木色，与座椅色彩相呼应，茶室座椅搭配见图 3。

图 2 茶室桌子及其配色
Fig.2 Tearoom table and its color

图 3 茶室桌椅搭配
Fig.3 Tearoom furniture

3.2 茶室空间设计实践

传统文人通过品茗来修身悟道^[1]，此种生活方式是现代人所十分追求和享受的。通过将白居易茶诗意境引入到茶室空间设计中，既能挖掘茶诗中蕴涵的文化内涵，又能营造茶室空间的诗意氛围，给现代人以精神享受。

本次案例以白居易茶诗《春末夏初闲游江郭二首》中的诗句“闲出乘轻屐，徐行蹋软沙。观鱼傍湓浦，看竹入杨花”作为方案空间的设计来源，对于白居易茶诗意境在空间的应用主要体现在陈设设计、地面设计和灯光设计等方面，主题是“春末夏初”。以洁白柔软的沙子作为茶室地面，水滴状的白沙给人平静湖面的感觉，选取“游鱼”意象作为地面陈设品和灯光投影，前者与白沙的组合如同平静湖面跃起了飞鱼，自然意象的山石是其装饰的背景；后者灯光投影主要运用于夜间的茶室空间，增添灵动感和趣味性，

“游鱼”装饰见图 4，“游鱼”投影见图 5；其次，通过设计圆形的窗户，运用借景的方法，将窗外的竹通过自然光影引入室内，表达了“竹入家”的概念。主体陈设是茶室家具，以竹为原材料，结合茶诗的意象及其组合方式进行设计探索，整体空间氛围呈现见图 6，简洁明了，大方自然。

图 4 “游鱼”装饰
Fig.4 "Fish" decorative figure

图 5 “游鱼”投影
Fig.5 "Fish" projection

图 6 整体空间氛围呈现
Fig.6 Overall tearoom space

4 结语

白居易茶诗蕴涵着丰富的茶文化和内涵，大部分

茶诗意境优美,或是写景,或是抒怀,其中蕴涵的中国茶道的一个基本精神取向是在闲中返隐并取乐^[12]。在日渐忙碌的现代生活中,休闲、归隐、取乐渐渐成为一种向往的生活和趋势,茶诗中描绘的生活状态和体现的精神也是很多人所追求的。探索白居易茶诗意象和意境营造方式,有助于了解茶诗美的元素及形成方式。在此基础上,将其与现代茶室家具空间设计相结合,既能进一步感受茶诗文化的美,又能给现代茶室家具和空间设计一种新方法和建议。

参考文献:

- [1] 魏薇. 茶室空间设计中禅意的氛围营造[J]. 福建茶叶, 2017, 39(12): 55—56.
WEI Wei. Creation of Zen Atmosphere in Tea Room Space Design [J]. Fujian Tea, 2017, 39(12): 55—56.
- [2] 吴传景. 论民族文化与中国传统设计元素的融合——以茶叶外包装构图设计为例[J]. 福建茶叶, 2017, 39(10): 122—123.
WU Chuan-jing. Analysis on the Combination of National Culture and Chinese Traditional Design Elements: A Case Study on the Composition Design of Tea Outer Packaging[J]. Fujian Tea, 2017, 39(10): 122—123.
- [3] 纪瑞祥. 陶瓷茶具的艺术设计与应用[J]. 福建茶叶, 2017, 39(10): 58—59.
JI Rui-xiang. Art Design and Application of Ceramic Tea Set[J]. Fujian Tea, 2017, 39(10): 58—59.
- [4] 杨晓莉. 唐宋茶诗词中“茶意象”之审美研究[J]. 福建茶叶, 2017, 39(8): 371—372.
YANG Xiao-li. Aesthetic Study of "Tea Image" in Tang and Song Tea Poems[J]. Fujian Tea, 2017, 39(8): 371—372.
- [5] 袁庆. 白居易茶诗研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2016.
YUAN Qing. Study of Bai Ju-yi Tea[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2016.
- [6] 舒曼. 茶味与禅意, 语默此皆清——论唐代文人禅茶诗化的高远意境[J]. 农业考古, 2016(2): 124—138.
SHU Man. Tea Flavor and Zen, the Silent all Clear: On the Tang Dynasty Literati Zen Tea Poetic Lofty Mood [J]. Agricultural Archeology, 2016(2): 124—138.
- [7] 李萍. 中国文化传统与茶道四境说[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2015, 31(5): 94—98.
LI Ping. Chinese Cultural Tradition and the Four Sects of Tea Ceremony[J]. Journal of University of Science and Technology of Beijing, 2015, 31(5): 94—98.
- [8] 邹勇, 何舒婷. 中国古典茶诗中所蕴含的传统茶艺文化初探[J]. 农业考古, 2015(5): 46—49.
ZOU Yong, HE Shu-ting. A Preliminary Study on the Traditional Tea Culture Contained in Chinese Classical Tea Poetry[J]. Agricultural Archeology, 2015(5): 46—49.
- [9] 苗艳凤, 陈玉龙. 茶室茶家具设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2011(8): 76—77.
MIAO Yan-feng, CHEN Yu-long. Tea House Tea Furniture Design Research[J]. Furniture and Interior Decoration, 2011(8): 76—77.
- [10] 朱海燕, 王秀萍, 刘仲华. 唐代诗僧皎然对茶道美学的贡献[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2009, 10(5): 96—99.
ZHU Hai-yan, WANG Xiu-ping, LIU Zhong-hua. Contribution of Jiao Ran Poem to Tea Aesthetics in Tang Dynasty[J]. Journal of Hunan Agricultural University (Social Science Edition), 2009, 10(5): 96—99.
- [11] 邱族周, 邱尚周. 茶文化与当代室内空间设计[J]. 家具与室内装饰, 2007(12): 48—49.
QIU Zu-zhou, QIU Shang-zhou. Tea Culture and Contemporary Interior Space Design[J]. Furniture & Interior Design, 2007(12): 48—49.
- [12] 李红霞. 论白居易中隐的特质、渊源及其影响[J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2004(2): 48—52.
LI Hong-xia. Characteristics and Origin of the Influence of Bai Ju-yi and Its Influence[J]. Journal of Tianjin Normal University(Social Science Edition), 2004(2): 48—52.