

茶文化视域下的苏作家具与文人情怀

高伟霞¹, 黄诚¹, 吴智慧², 余继宏³

(1.常熟理工学院, 常熟 215500; 2.南京林业大学, 南京 210037; 3.东华大学, 上海 200051)

摘要: **目的** 为古代茶艺精神实质与物质器用的传承与创新提供设计新思路。**方法** 首先, 寻根探源明代茶事中苏作家具作为文人士大夫饮茶品茗等茶事活动陈设器物的史料; 其次, 基于苏作家具与茶事活动消费群体的文人特质, 共同探求茶文化与苏作家具由古至今的融合点, 并指明将苏作家具介入现代茶文化空间环境的作用和价值; 最后, 尝试设计实践。**结论** 苏作家具因其丰富的功能、简练的造型、深厚的文化等因素常见于明代文人与茶事的绘画之中, 茶艺的礼仪过程、场境的营造, 使得茶与苏作家具成为东方雅质生活形态的经典形式, 苏作家具和茶文化的精神层次将家具与茶的物质文化特征升华为民族精神象征, 传统文人品茗生活方式的重塑与再造亦成为当下茶文化复兴的重要参考案例。

关键词: 茶文化; 苏作家具; 文人情怀; 生活方式

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)20-0030-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.20.006

Su-style Furniture and Literati Feelings in the Perspective of Tea Culture

GAO Wei-xia¹, HUANG Cheng¹, WU Zhi-hui², YU Ji-hong³

(1.Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China;

2.Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China; 3.Donghua University, Shanghai 200051, China)

ABSTRACT: The work aims to provide new design ideas for inheritance and innovation of spiritual essence and material utensils of ancient tea art. Firstly, the origin of the paintings of Su-style furniture in the Ming Dynasty was explored as the exhibits of tea activities such as tea tasting by literati and scholar-bureaucrats. Secondly, based on the literati characteristics of Su-style furniture and tea consumption groups, the integration of the tea culture and the furniture from ancient times to present was investigated, and the role and value of Su-style furniture in the space environment of modern tea culture were pointed out. Finally, the design practice was carried out. Due to abundant functions, concise shape and profound culture, Su-style furniture is often seen in the paintings of literati and tea affairs in the Ming Dynasty. Tea and Su-style furniture have become the classic form of oriental elegant life style because of the ritual process and the construction of the scene of tea art. The spiritual level of Su-style furniture and tea culture sublimates the natural material of furniture and tea as a spiritual symbol. The remodeling and reconstruction of traditional literati's tea-tasting life style has also become an important reference case for the revival of tea culture.

KEY WORDS: tea culture; Su-style furniture; literati sentiment; life style

苏作家具和茶文化对国人而言有着特殊意义, 对它们的喜好已成为传统文化的重要印记。苏作家具和

茶作为一种物质性的器具和饮料, 自诞生起便与国人的精神世界发生联系, 成为精神的滋润物。随着生活

收稿日期: 2020-08-02

基金项目: 2017 国家社科基金重大项目“设计形态学”子项目“主观审美与客观量化结合的设计形态学评价机制研究”(17ZDA020); 2018 年江苏省高校哲学社会科学基金项目“明清苏作家具雕刻装饰技艺特征及其嬗变研究”(2018SJA1373); 常熟理工学院校级科研项目(KYZ2017103Z)

作者简介: 高伟霞(1990—), 女, 江苏人, 博士, 常熟理工学院讲师, 主要研究方向为地域家具设计及理论。

通信作者: 余继宏(1979—), 男, 江西人, 博士, 东华大学副教授, 主要研究方向为家具与文化产品设计。

水平的日渐提升,苏作家具和茶的消费已经成为当代人休闲生活的一种方式,家具和茶的修身养性的功能,更为人们所重视,品饮静坐的艺术性所代表的高雅情趣也愈发被人们所钟爱。以茶为主题的多种国家级非遗代表性项目与苏州明式家具制作技艺这一国家非物质文化遗产,在传承优秀传统文化基因与现实文化相融相通趋势背景下,迎来了良好发展机遇,日益成为人们关注的热点。

1 苏作家具孕育背景

1.1 苏作与苏作家具

“苏作”一词最早见于纳兰常安所著的《受宜堂宦游笔记》(清乾隆11年,即1746年刻本):“苏州专诸巷,琢玉、雕金、镂木、刻竹……绣之属,无不极其精巧……”概之曰“苏作”。参考当时清代地理区域划分,不难发现,文中的“苏州”概念不同于今天的苏州地级市的地理范畴,而是指苏州府,此时的“苏作”是对当时苏州府中玉石制品、竹木制品、刺绣缂丝等具有精美、隽秀特征的地域手工技艺门类风格的统称。

本文“苏作”涉及“苏”和“作”两个方面的概念:其一“苏”是指地域,即以苏州府为中心的江南地区;其二“作”是指工种,即木作,两者含义就是指以苏州府为中心的江南地区家具木器行业及其作坊。“苏作家具”便是指以苏州府为中心的江南地区生产制作的材美工巧的硬木家具,至今保持和继承上述做法和式样的家具均属其概念范畴。

1.2 苏作家具孕育背景

苏州地域独特的物质基础、文化环境、客观需求和人才技术孕育了苏作家具艺术^[1]。首先,工匠从工奴中解放出来,在为官方服役的同时还能以个人的名义从事手工业劳动;其次,明代出版了大量诸如《天工开物》、《鲁班经》等工艺百科全书;再次,明代对外经济交流频繁,特别是郑和七下西洋时,从南洋各国运回了黄花梨、紫檀等高级木材,创造了充足的原料基础;并且,城市园林和宅第建设的迅速发展,也为家具的发展提供了广阔的市场需求;最后,明代的文人墨客积极参与了家具设计和家具工艺的探求。这些因素无疑对苏作家具风格的成熟发展均起到重要的促进作用。

2 苏作家具中的文人品质

文人参与苏作家具设计是基于明代开放与平等的社会背景,他们超越了宋代“存天理,灭人欲”的道德理想,转为对生活趣味的经营和艺术的创新,在整体的文人环境趋势下,“托情于物”成为一种风潮。文人的艺术化生活表现在追求器物陈设清雅脱俗的

审美品味和对自由灵性的心灵探求上,这些都不断激发并拓展着工艺美术领域的创造思维。众多文人参与并撰写了一系列苏作家具器物设计的典籍,为苏作家具风格奠定了深厚的理论基础,如明代大家长洲人(今苏州)文震亨所著《长物志》第六卷中,详细陈述了苏作家具的室内陈设、造型及鉴赏:“椅之制最多,曾见元螺钿椅,大可容二人,其志最古;乌木镶大理石者,最称贵重,然亦须照古式为之。总之,宜矮不宜高,宜阔不宜狭,其摺叠单靠,吴江竹椅、专诸禅椅诸俗式,断不可用。踏足处,需以竹镶之,庶历久不坏。”短短一段,便将椅的典故、形制和优缺点描述得清清楚楚^[2]。

苏作家具中的文人因素所展现的最大特点就是其素雅的品质,它是对苏作家具优美材质中蕴含的天然情趣的赞赏。如南京博物院馆所藏的明代黄花梨夹头榫画案,就是一件带有鲜明文人审美趣味的苏作家具,通体由珍贵的黄花梨木所作,纹理优美,造型典雅,画案腿足上部刻有“材美而坚,工朴而妍,假尔为冯,逸我百年。万历乙未元月充菴叟识”的款识。在淳朴素雅艺术风格和审美思想影响下,该家具造型简洁,虽没有复杂的雕刻工艺,但细节考究,构件比例匀称,令人赏心悦目^[3]。

同时苏作家具简而不寡,造型上的线型结构与中国古代文人山水画不谋而合,形象简练,形体典雅优美,整体效果在自然和谐的微妙变化中独具匠心,展现了文质清简的精神美感。很多文人因政治不得志,或躬耕田园或寄情山水,家具便成为他们重要的节操与寄情之器^[4]。苏作家具的灵魂,恰在于其质朴的外表下,让人体会到优美材质带来的自然舒心,在其简练的造型中,感受到文人傲骨的浸润,在其凹凸线条的高超技艺下,感受到流动委婉的古典旋律。

3 茶文化发展中的文人情怀体现

中国是最早发现茶树和利用茶叶的国家之一。茶根植于故土,是几千年中华文明发展的历史见证,茶移植于他乡,是中华文明的传播媒介。茶作为中国的国饮,在漫长的历史岁月中形成了独特的茶文化,喝茶、品茶成为一种盛世之情尚,研习茶文化,是由俗及雅的重要途径。国人浪漫的性格和思维方式使得茶成为物质性饮料与人的精神世界的联系,即将茶的外在特性与人的精神、思想相对应,从而赋予茶某种思想内涵^[5]。美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛将人类需求按层次分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现五种梯度。对于国人来说,茶既可满足生理的需要,又可满足求美的需要,对古代文人而言,茶更是一种精神的享受和艺术追求的感知,品茶、赏茶的美感之道,亦被视为一种生活艺术、生活礼仪和以茶修身的生活方式。将儒释道思想与茶相融合,体现于茶事礼仪道德规范之中,琴棋书画诗酒茶又使

茶与文人雅士结缘,表现出广泛的审美情趣^[5]。

4 苏作家具在现代茶文化环境中的价值

在明代茶事的诸多绘画中,常见苏作家具的踪迹,如长桌、罗汉榻、藤墩、灯挂椅、平头案、花几等,作为文人士大夫饮茶、喝茶、品茶等茶事活动的陈设器具,被深深地打上了茶文化的烙印。茶与苏作家具是营造明代文人雅趣和情怀中的符号性的重要元素和道具。在茶室内外品茶、烹茶的过程中,茶具、家具、童子及服饰等形式装置是众多明代文人画中茶事活动的标准化、程式化展现方式。文徵明所绘的《品茶图》采用了写实手法,真实再现了他与友人陆子傅于林中茶舍品茗的场景。画上环境清幽淡雅,堂内两人对坐品茗清谈,几上置书卷、笔砚、茶壶、茗盏等。明代文人追求茶境的文化氛围和归隐性质,除了见于绘画之中以外,小说文集中也多有记载,如徐渭《徐文长秘集》所列茶境:“宜精舍,宜云林……宜船头吹火,宜竹里飘烟”,茶器、家具等构成的品茗烹茶往往是明代文人会友结交、寄情山水的象征^[6],至此“茶”、“苏作家具”与“文人”息息相关,蕴含东方美学的苏作家具与明代文人的饮茶生活亦成为现代茶文化环境设计可供借鉴的重要范本,苏作家具对茶文化环境营造有着重要的积极作用^[7]。

4.1 提升茶艺品质

茶艺一个重要的特征是生活细节的艺术化,既包括人的一举一动,又包括茶器的每一个细节,如喝茶的每一个动作、茶品及水品质量,并将这种关注提升到一门艺术的层次。具有“雅、傲、简、宜”人文特点的苏作家具完全贴合于这样一个丰富而生动的艺术空间,坐饮其间可以从中获得美的享受,感受心灵的自由。茶使包容、综合和贯通的中华文化充满生机,苏作家具等器物也在其中起到了积极的协助作用。茶与家具的意义已超越了它们原有的物质象征性,饮茶静坐被注入了深刻的文化内容,产生了精神社会活动,艺术化的茶事使人得到精神享受,产生了一种美妙的境界。

4.2 提升环境格局

苏作家具,是中华民族乃至整个世界工艺美术发展史上的重要成就。其用料精良,做工考究,造型洗炼,尺度合宜。因此,或是中国传统古建筑风格,或是现代建筑风格的茶空间建筑,由于文化属性的相得益彰,苏作家具均可以融入其中,极大地提升了茶艺空间的境界格局。明代中晚期文人营造的茶空间借助家具陈设、茶具、花器、香器及文玩清供等物质载体,使用者通过眼、耳、鼻、舌、身等多感官、多维度的综合体验,达到精神上的富足,当代茶空间,特别是文人茶空间的塑造据此借鉴,基于“以文化人,以美济心”的理念展开了集艺术审美、生活哲学、意境场域为一体的,符合现代人精神感知需求的活动^[8]。

4.3 苏作家具与茶文化高度重叠

精神内涵的彰显与文化定位的准确是判断营造茶文环境成功的标志。茶文化空间与苏作家具是一种以茶艺为主题的共生关系,茶文化讲求朴素自然,简素的生活,强调摒除杂念,获取宁静心灵。中国人素来就有草木情结,爱茶,爱木,古色古香的木与清香的茶相互碰撞产生别样韵味,包容的水、入味的茶、与木香的释放一道形成了“水、木、茶、香、柔”的多层次意境。木与茶相遇,邂逅意境人生,素简的苏作家具成为营造茶生活的重要部分。国人人文与茶艺的精华呈现在空间内,青砖石旧、干枯花草等元素若隐若现地由内而外展示着中国意象式场域^[9]。用户通过交流感受“和、敦、清、寂”四字真髓,演绎“心无旁物人自清”的修养境界。茶事活动成为当代群体交往的重要方式,具有增进修养、助人内省、明心性的功能。简而言之,苏作家具和茶文化的精神层次将家具、茶的物质社会特征升华为精神象征,将茶事主题活动上升到精神活动。苏作家具在现代茶环境设计中的设计应用实践见图1,左图中原木色的屏风巧妙地将禅意空间一分为二,米白色的灯挂椅、原木色的茶桌、紫砂茶具与袅袅升起的茶香共同营造出清雅通透的禅韵;右图玄关处见圆形镂空,借由方柜摆放的盆栽形成借景画面,并与置地的陶瓶、鹅软石一道

图1 苏作家具在现代茶环境设计中的设计应用实践

Fig.1 Application of Su-style furniture in modern tea environment design

提升了空间环境的深度和广度。茶空间中煮泡、品饮的过程与用户群体的思想观念、价值取向、审美情趣及思维等主观因素相结合,由此产生了美好的认识,生发新的人生联想,与三五好友悟言一室之内,将饮茶静坐与人生处世哲学相结合,上升到哲理高度,形成茶道、茶德、茶人精神^[10]。

5 结语

苏作家具独特精美的艺术风格,是我国历史文化不断积淀出来的结果,是古代工匠与文人大夫合作智慧的结晶,是民族精神和民族气质的完美表现。苏作家具不仅是一种使用器物,而且是一种文化形态,反映着不同时期人们的审美观点。现代茶艺文化空间加以合理利用,一定可以营造出稳重醇厚、朴素自然的脱俗意境。基于茶和苏作家具而展开的茶事活动,将从人的生理需求渗透到心理情感上并转化为生活情趣,这正是茶与苏作家具的深层次魅力所在。

参考文献:

- [1] 邓之诚. 桑园读书记[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1998.
DENG Zhi-cheng. Sangyuan Reading Notes[M]. Shenyang: Liaoning Education Press, 1998.
- [2] 刘显波. 《长物志》中的明代家具陈设艺术[J]. 中华建设, 2007(9): 45-46.
LIU Xian-bo. Furniture Art of Ming Dynasty in Changwuzhi[J]. China Construction, 2007(9): 45-46.
- [3] 李涵. 吴地工艺美术[M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2007.
LI Han. Wudi Arts and Crafts[M]. Suzhou: Guwuxuan Publishing House, 2007.
- [4] 王正书. 明清家具鉴定[M]. 上海: 上海书店, 2007.
WANG Zheng-shu. Furniture Appraisal in Ming and Qing Dynasties[M]. Shanghai: Shanghai Bookstore, 2007.
- [5] 莫银燕. 中华茶文化[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2017.
MO Yin-yan. Chinese Tea Culture[M]. Changchun: Jilin People's Publishing House, 2017.
- [6] 陈斗斗. 基于明式家具类型的茶家具设计系统研究[D]. 杭州: 中国美术学院, 2016.
CHEN Dou-dou. Tea Furniture Design System Based on Ming Style Furniture[D]. Hangzhou: China Academy of Fine Arts, 2016.
- [7] 蒋晖. 器物与文人身份建构——以《真赏斋图》为例[J]. 档案与建设, 2017(12): 59-63.
JIANG Hui. Construction of Artifacts and Literature Identity: Taking Zhenzhai Tu as an Example[J]. Archives and Construction, 2017(12): 59-63.
- [8] 黄慧君. 明后期江南的文人茶空间解读及当代价值[D]. 苏州: 苏州大学, 2017.
HUANG Hui-jun. Interpretation and Contemporary Value of Literati Tea Space in the Late Ming Dynasty[D]. Suzhou: University, 2017.
- [9] 余悦. 中国茶文化与生活“四艺”的体现[J]. 农业考古, 2012(5): 95-108.
YU Yue. Embodiment of “Four Arts” of Chinese Tea Culture and Life[J]. Agricultural Archaeology, 2012(5): 95-108.
- [10] 林秋丽, 郭琼. 白居易茶诗意境在茶室家具及空间中的设计[J]. 包装工程, 2019, 40(10): 283-287.
LIN Qiu-li, GUO Qiong. Bai Ju-yi Tea Poetry and Design on Tearoom[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(10): 283-287.