

茶道的美学

茶的神与形

日本茶道学会会长

(日) 田中仙翁——著

李友敏——译

北京出版集团公司
北京十月文艺出版社

茶道的美学

(日) 田中仙翁 著 李友敏 译

北京出版集团公司
北京十月文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

茶道的美学 / (日) 田中仙翁著; 李友敏译. —北京: 北京十月文艺出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5302-1857-0

I. ①茶… II. ①田…②李… III. ①茶文化—研究—日本 IV. ①TS971.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 175581 号

著作权合同登记号 图字: 01-2018-1027

《CHADOU NO BIGAKU》

© Sen'ou Tanaka 1996

All rights reserved.

Original Japanese edition published by KODANSHA LTD.

Publication rights for this Simplified Chinese character edition arranged with KODANSHA LTD. through KODANSHA BEIJING CULTURE LTD. Beijing, China.

本书由日本讲谈社正式授权, 版权所有, 未经书面同意, 不得以任何方式作全面或局部翻印、仿制或转载。

茶道的美学

CHADAO DE MEIXUE

〔日〕田中仙翁 著

李友敏 译

出 版 北京出版集团公司
北京十月文艺出版社
地 址 北京北三环中路 6 号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
发 行 新经典发行有限公司
电话 (010)68423599
经 销 新华书店
印 刷 河北鹏润印刷有限公司
版 次 2018 年 11 月第 1 版
2018 年 11 月第 1 次印刷
开 本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32
印 张 7.75
字 数 110 千字
书 号 ISBN 978-7-5302-1857-0
定 价 49.50 元
质量监督电话: 010-58572393

版权所有, 未经书面许可, 不得转载、复制、翻印, 违者必究。

目 录

Contents

序言 / 1

第一章 茶之美的原点

- 一 壁龛的空间 / 8
- 二 土墙茶室 / 16
- 三 手的触感 / 26
- 四 曲尺分割 / 34
- 五 曲尺分割与茶道 / 44

第二章 数寄的发展

- 一 唐物庄严的时代 / 60
- 二 茶汤的萌芽 / 82

第三章 从数寄到茶道

- 一 数寄之道 / 114
- 二 茶汤的发展 / 129

三 鼎盛期的茶汤 / 153

四 近代的茶道 / 166

第四章 美的行为举止

一 点前 / 176

二 茶汤中的美之世界 / 197

第五章 审美意识的变迁

一 茶之美的变迁 / 208

二 茶会与道具搭配 / 226

结语 / 238

后记 / 242

序言

抹茶伴随着异国文化一同来到日本，开启了以喝茶聚会为中心的新的美学世界。

不久，便出现了四叠半^①大小的狭小茶室。茶室配有被称作“露地”的通道和庭园，客人经过“露地”，洗手，漱口，然后进入茶室。早期的茶室并不建在深山之中，也不在宽敞的庭园里面。

室町时代后期，“市中山居”的说法风靡一时。人们虽然身居闹市，却想寻求一种居住在山中的脱俗境界，茶室也因此应运而生。

茶室是茶汤^②爱好者策划、设计并建造出来的。室内面积、

①在日本，典型房间的面积是用榻榻米的块数来计算的，一块称为一叠。一张榻榻米的传统尺寸是宽90厘米，长180厘米，东京和关东地区的榻榻米稍小一些，宽85厘米，长180厘米。

②译者注：指茶道。日本古代称为“茶汤（ちゃとう）”，15世纪中叶后称为“茶の湯（ちゃのゆ）”，近世以来称为“茶道（さどう）”。

屋顶及出入口的高低、窗户的大小和朝向、采光方式、柱子等部件的选材用料、各部分的尺寸和比例，人们对这些结构之美的要求越来越高。

茶室的变化，也为茶室内使用的道具带来了很大影响。

茶汤经常被比作戏剧。主人在点茶位置点茶，客人在一旁观看，这的确同戏剧和舞蹈有相似的地方。但是，和戏剧的不同之处在于，只有客人参加进来，茶汤才得以成立。而在戏剧和演剧中，客人的态度并不那么重要——无论是翻一翻剧本，还是打个瞌睡，都不会对舞台上的表演带来任何影响。茶汤则是由点茶招待的主人与品茶的客人共同创造出来的世界，主人与客人的人际关系是其根本。

茶汤的艺术在不断尝试中逐渐得到升华。古人尤为重视“客组”，即谁为主谁为客、客人与客人之间如何搭配等问题。如果不能实现客人间心灵的融合，便无法与主人心性相通。

器物鉴赏也是同样的道理。和观赏陈列在美术馆的艺术作品不同，品茶时虽然身在美的世界中，但也需要和人打交道。坐在壁龛前欣赏挂轴，茶人称此为“瞻仰”——不仅是欣赏和评价，更是怀着对作者的尊敬之情，体会挂轴的内容，和挂轴主人同样的心情去鉴赏。

室町时代末期，人们开始将茶汤称为“茶道”。所谓“道”，

既是指引人们到达目的地的道路，也是一种方法和过程。因为走的是规定好的路，所以具有普遍性。本书书名中用的不是“茶”而是“茶道”，想要表达的是，不仅要追求饮茶的艺术性，更要弄清楚先人追求美和精神世界的历程。

成书于天正十六年（1588年）的品茶传书《山上宗二记》，对“客人所行之事”有如下描写：

第一，纵平日熟识，然展示茶具或开启新茶罐时毋庸赘言，纵使日常品茶，进入露地之时，亦应心怀“一生仅此一会”之意，敬畏主人，行公事之仪，忌闲聊杂谈。

由此可以看出，饮茶已经从单纯的喝茶品味，向着追求精神世界的理想化方向发展了。

当时茶汤的惯例是，客人要邀请主人作为下次茶会的客人。每次茶会，主人要陈设坐席，搭配茶具，而且要以特定的目的或主题来布置。除庭园、茶室、以壁龛书画为主的室内装饰、花卉以及花器外，还有饮茶所需的所有茶具、茶室、怀石料理、糕点，甚至周边环境，都要进行周全的考虑和布置。堪称是一场艺术性的创作活动。

室町后期的茶人们，称茶会为“一生仅此一次之会”，其构

成要素中，不仅包含了上述创作的努力，还有茶汤“仅此一次”的精神。一方面是主人的苦心和努力，从另一个角度看，当自己作为客人受邀参加茶汤时，主客之间还能互相启发。这不仅完善了茶汤，更为建筑、工艺和饮食带来了莫大的影响。

江户时代初期，人们将茶汤的心得总结为“谨”“敬”“清”“寂”，因为主人和客人知道，只有体会了其内在精神，才有可能进入纯粹的茶汤世界。

人们尊重舶来的优秀工艺品，培养了对美的鉴赏力，并最终将乍看粗糙的器物和工艺品作为茶器来使用。这是因为他们充分理解了古典美，知道二者在本质上是相通的，并发掘出了亘古不变的真实美。在追求内在精神并将其不断深化的时代，高超的技艺能发挥得如此淋漓尽致，大多源于茶人的审美意识和引导。

另一方面，有的时代喜好优美情调，茶汤也曾一度穷奢极欲，拘泥于所谓礼仪，背离了造型美的本质。但所幸的是，我们可以通过诸多流传下来的工艺品和茶器，探求往昔的审美意识。

本书在书名中用了“美学”一词。美学是以美的事实为研究对象的一门学问。关于何谓美的事实，方法论会有差异，立场也会有所不同。

本书从茶人实干家的主观立场出发，尝试对茶道相关问题

中美的原理进行重新诠释，重点是分析艺术创造性和“兴趣爱好的能力”。

法国思想家保尔·瓦雷里曾说：“真正的传统，不是单纯效仿他人做过的事，而是重新发掘出成就美好事物的精神所在。”本书若能在大家思考茶道之美及其内在精神时，起到抛砖引玉的作用，本人将不胜荣幸。

田中仙翁

1996年1月

第一章

茶之美的原点

一 壁龕的空间

壁龕的起源

关于公共住宅^①中是否需要设置壁龕，曾引起人们的争议。那是十多年前发生在千叶县某公共住宅区的事情。

对于是否设置壁龕，由于一直无法达成一致，最终在约四十户三室一厅的房子里设置了壁龕，每一户的面积相同。对面一栋楼的住宅则不设壁龕，设计成了四室一厅。设壁龕后，居住空间会相应变小。

之后开始招募入住者。

相关人士预测，或许会有一小部分人希望设壁龕，但考虑到现实的空间问题，应该会有更多人选择房间数多的房子。但招募期结束后，令人意外的是，选择带壁龕的申请者占了多数。

^①译者注：日语原文为“公团住宅”，是由日本住宅和城市建设公团建造的新村等公共住宅。大致可分为租赁住宅和按户出售住宅两种。

公共住宅对空间的合理性要求很严格，并进行了许多合理利用空间的研究，但即使在这种情况下，与生活需求并无直接关联的壁龛却受到了人们的青睐，是什么原因呢？这不仅是对古老传统的一种怀念，更是因为人们对壁龛特有的装饰价值有了新的认识和理解。

制作装裱的字画（即挂轴）时，大多以挂在壁龛为前提。没有壁龛的时候可以挂在墙壁上，但总感觉不够完美。

在博物馆和美术馆，书画挂在展示柜中，供人们欣赏和研究。有时机缘巧合，能看到同样的挂轴挂在壁龛。这时，往往会给人完全不同的感受，仿佛成了另外一幅挂轴。壁龛这一深邃的空间，改变了挂轴带给人们的感受。

壁龛墙面大多用泥土或壁纸装饰（贴附）成素色，在其中挂上装裱得赏心悦目的挂轴，整个壁龛仿佛成了一个大匾额，挂轴也因此更为醒目。这种鉴赏方法的源流可追溯至很久以前。如今，和式住宅的墙面也大多是素色。对墙壁进行装饰或在墙上作画，是极为特殊的情况。

古代的室内装饰，色彩大多很丰富。奈良时代（710—794年）的建筑受中国的影响，连柱子都涂得五颜六色，然而墙上却很少见到壁画。到了平安时代，柱子改用本木色，但贵族住宅内部开始用绘画进行装饰。当时流行寝殿式建筑，地板位置较高，

不必再担心湿气的影响，隔扇画才得以放进室内。

所谓隔扇，就像当今的拉门去掉了外框，被称作“贴附”。将“贴附”固定在柱子和柱子之间，便成为墙。上下开槽成门楣和门槛，四周加框并放入“贴附”，就成为拉门隔扇。隔扇上绘制的山水类大和绘^①等，便是隔扇画。

据《源氏物语绘卷》记载，当时人们也使用屏风。在屏风表面作画，背面的花纹多为翻腾的云彩等图案，美轮美奂。用作隔断的屏风，则使用金银来描绘山水和树木。如今使用的贴有窗户纸的采光隔扇是很久之后才出现的，大概是因为人们感觉室内昏暗，才开始采用明亮的装饰。

除山水画外，还有名胜画和四季画。四季画指的是四季的风景画。这些画有时会更换。最受关注的应该是屏风画。

大多数屏风上贴着彩纸，上面写着诗歌，就像分门别类整理的和歌集一样。平安贵族对四季的变化非常敏感，会根据所写的诗歌选择适合季节的屏风。

看到这些彩纸，让人不由得赞叹这种“立体书画鉴赏”的独特想法。自古以来，中国书画名家的真迹便深受贵族的珍爱，他们将其做成法帖和手卷，随时带在身边。日本制作的大量画卷，

^①译者注：具有日本题材和形式的日本风俗画。与“唐绘（中国绘画，以及日本的中国画风格的风俗画）”相对。

也作为鉴赏对象，常备于案头。这些都是摊在地板或桌子上来欣赏的，而将彩纸贴在屏风上，可以从旁边观赏，成为颇具价值的室内装饰。

佛画以挂轴形式传入日本，可以追溯到久远的年代。佛画大多挂在墙上，也有的挂在屏风上。

台板壁龛

学生到京都修学旅行时，二条城是必去之地。我听说，学生们最感兴趣的是二之丸书院。他们似乎觉得，作为将军家的建筑，那里的壁龛有点太过简陋了。壁龛在江户时代开始变得奢华，明治以后不断变化，大家看惯了这样的壁龛，难免对那块没有任何装饰的木板感到奇怪。但那就是台板壁龛的前身。

桌子上铺着金线织花锦缎，上面铺一块放东西的板子，有人说这就是台板的起源，也有人说是为了放书籍，等等。无论哪种说法，其共同点都在于，在墙壁前摆上板子，板子上再摆放东西。

当墙壁上挂着佛画时，前面便会装饰香炉、花瓶和烛台，

被称作“三具足”。当左右各摆放两个花瓶和烛台时，就成了“五具足”，和如今在寺院里看到的一样。

之后，木板演变成了固定的台板。据建筑专家称，这种形式“形成于南北朝末期或室町初期，在足利义政的东山时代已经普及了”。（太田博太郎《壁龕研究》）这与后述吃茶会的盛行时间不谋而合。

台板对面的墙上是挂轴。这面墙即是前文提到的贴附之墙。镰仓时代初期，从中国学禅归来的僧侣们，除了悬挂禅师的画像之外，还会把偈词和经文等墨宝做成挂轴，挂在墙上进行礼拜。墙的前面放有桌子，桌子上供奉着香和花，点着灯烛。

慢慢地，人们把对面的墙壁向内凹进，并抬高这部分空间的位置。如此一来，便多了几分作为特殊空间的庄严，也增强了装饰效果。这应该就是后来壁龕形成和普及的开端。

不过，建筑家中村利则指出：“现如今习惯将‘床（toko）’和‘床の間（tokonoma）’两个词混用，而实际上在中世时期，这两个词指的完全是不同的内容。‘床’指的是比地板高出一截，用来坐的场所，而‘床の間’是比隔壁房间高出一截的床状房间。”