

茶器

心之茶器，
茶汤之外的形神与修为

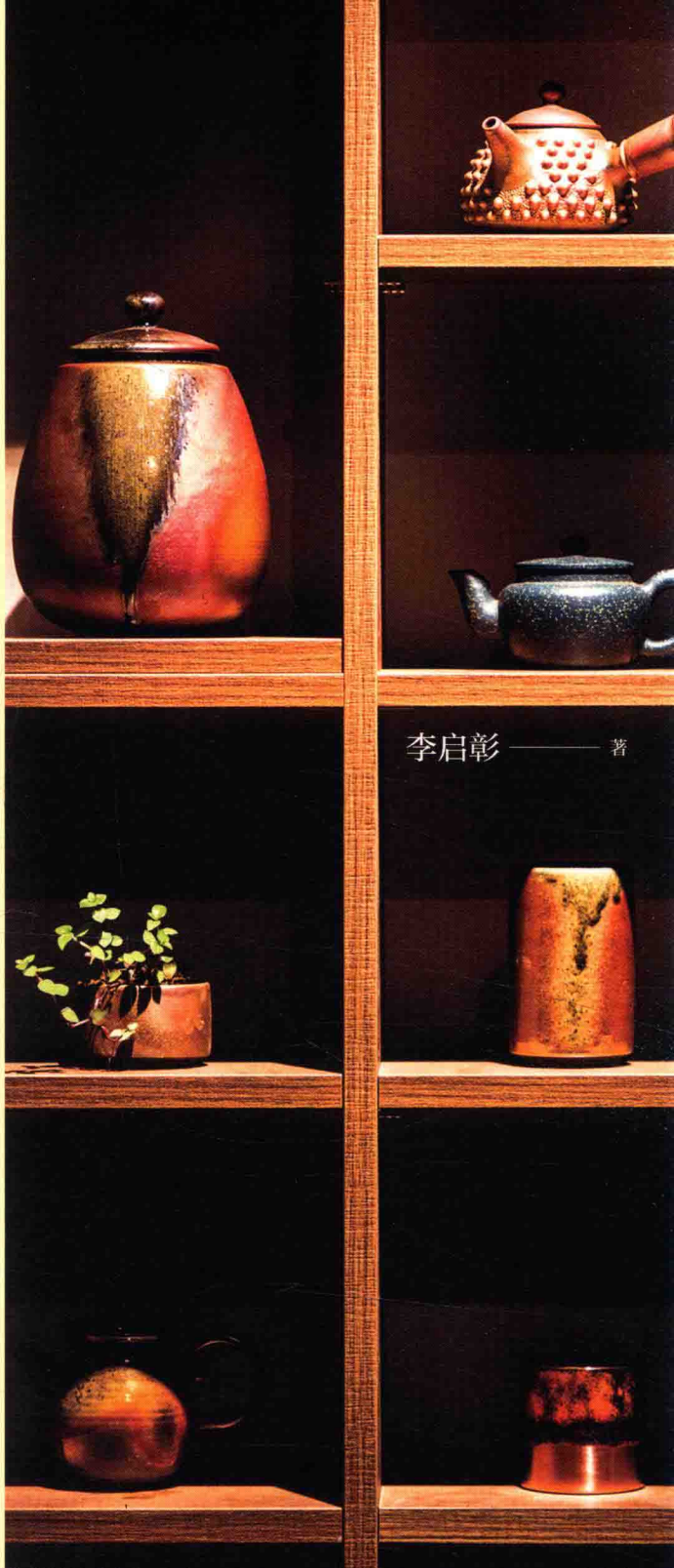
之美

邂逅器物之美
体味匠人之心

◇

以茶器的创作为中心
追寻茶文化的美感根源

九州出版社
JIUZHOUTPRESS

李启彰 —— 著

茶器之美

心之茶器，
茶汤之外的形神与修为

李启彰

著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

茶器之美 / 李启彰著. — 北京 : 九州出版社,
2016. 9
ISBN 978-7-5108-4762-2
I. ①茶… II. ①李… III. ①茶文化—中国 IV.
①TS971. 21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第238333号

中文简体字版 © 2016年, 由天津华文天下图书有限公司出版。
本书由远足文化事业股份有限公司 (幸福文化) 正式授权, 经由凯
琳国际文化代理, 由天津华文天下图书有限公司出版中文简体字版
本。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制、转载。

茶器之美

作 者 李启彰 著
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲35号 (100037)
发行电话 (010) 68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 天津市豪迈印务有限公司
开 本 700毫米×940毫米 16开
印 张 19.5
字 数 250千字
版 次 2016年10月第1版
印 次 2016年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-4762-2
定 价 48.00元

★ 版权所有 侵权必究 ★

茶器乃吾人肢体的延伸，
茶汤乃是心量的流露

沈武铭

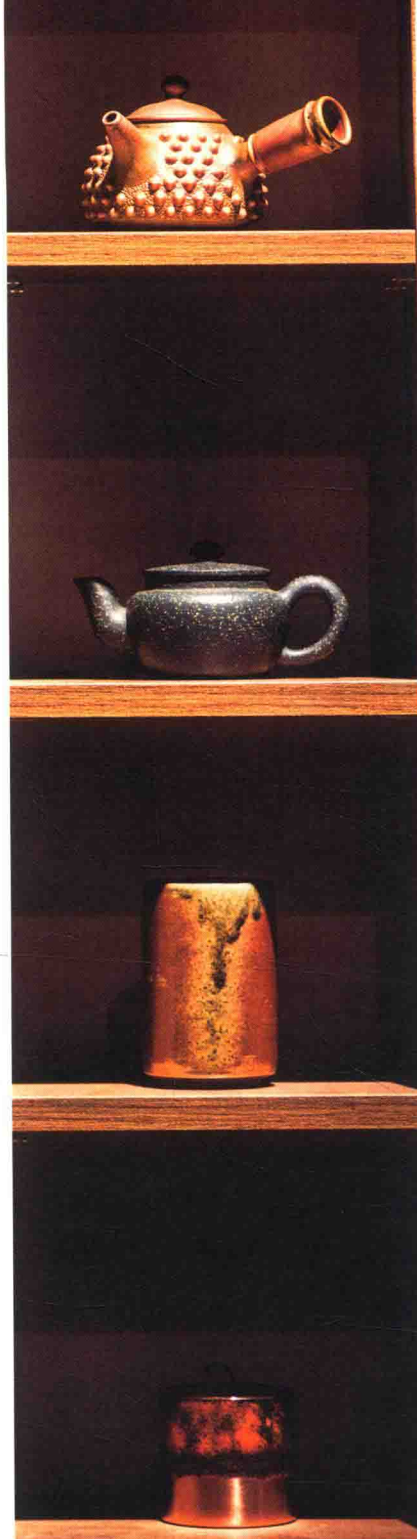
资深茶人

我与启彰结缘在一次茶席，温文儒雅、心思细密，是我对他的第一印象。之后，我们合办了两次茶文化讲座，由于准备充分，执行得力，让与会茶友略享茶文化之美。

现在要介绍一下我自己。将近四十年前，因为一次严重的意外事故，让我失去了右手。在穿越情绪之后，我遇见了茶，同时也非常幸运地遇见了恩师林岳宗先生，传给我小壶茶所有的基本功法，令我非常感激。后来我移居国外，在非常寂静的环境下，体悟了茶道心法。之后的三十年我孜孜不倦，专注在这条路上。

我的长项是茶汤的圆满，而不是文字功底，而今启彰盼为之序，实在惶恐，勉力为之，尚望方家斧正。

茶器乃吾人肢体的延伸，茶汤乃是心量的流露。这本《茶器之美》以专注、思密，通达、随缘，进而让读书的朋友，心能任运，而不是一本教科书。如同一位演奏家，初始心尚未调，器亦不熟悉，会产生许多挫败困惑。只要勤加磨合，不断了悟器与心，到达某一阶段，心即器，器即心，神不离器，器不离神，自然能随心所欲。至于器，且叹《金刚经》之“筏譬法，法亦是筏”，是二是一。

器
由
用
生

何健

冶
堂
主
人

一件好的器物，
安全性和功能性是它的根本，
形制色调是它的风采，
而主人的妥善使用，
更将赋予它的生命。

以茶器的创作为中心，
追寻茶文化的美感根源，

劉
怡
洲

台湾艺术大学
工艺设计学系
教授

陶土是一种迷人的造形素材，它有多元的色彩与质感表现，陶艺家运用其表现大地的温暖质朴与生命力的象征。陶瓷工艺是运用大自然的土石，透过人类的双手赋予形体，历经大自然的能量烧烤成坚硬的器物，为人类生活之用，这是一种天人共存共荣的最佳写照。陶艺家在进行创作的过程中，需充分了解这些土石原料的特性，掌握其中变化的因素，始能顺利地完成作品。因此，陶艺家创造作品时必须尊重土石材料原有的特性，融入自己的造型形式，然后按照成形、干燥、入窑烧制等必要步骤，才能成功呈现作品最后的面貌。所以，陶艺必须用心于大自然的观察，体验生活环境的变化以及关心人与自然的共处交融，让作品顺应天性符合人意。制茶工艺也是一种采取天然材料以为人用的文化活动，制茶者适时选摘适当的茶菁，经过日晒、烘烤、揉捏等过程，让茶叶依其不同的特性，充分展现香气、醇味与风韵。由于做陶与制茶的经过同为人类取材自大地，顺应自然的创作活动，因此，运用陶瓷茶具品茗茶香是一种完美的结合。

本书作者李先生精通茶艺，对茶艺文化具有精辟的见解，尤其从人文、科学等角度探讨茶艺真髓以及茶艺在日常生活中的重要作用，令人佩服。本书以茶器的创作为中心，探讨陶瓷茶具创作的原理以及

做陶者的创作思维与态度，内容包括陶瓷茶具的造型分析、机能考虑，尤其着重在泡茶过程中操作者的五感反应与美感的形成。而在作陶者的创作活动中，李先生特别重视作陶者对自然材质处理的态度，更以金木水火土的五行内在精神，分别阐述作陶者在五行元素中探索自己创作表现的原点，及对泥土韵味的不同呈现，这种结合五行原理分析陶艺创作的观点颇具创意。

李先生在之前出版的《茶日子》一书中，从人的身、心、灵等不同视点，探讨品茶的态度与精神，又以人文与自然的依存与共融，追寻茶文化的美感根源，并用理性与科学的态度，分析茶叶的质量与特性，让读者有系统而具深度地获得全方位的品茶信息。而本书《茶器之美》则是从茶器的欣赏分析及茶器的创作内涵，阐述茶器与品茶文化的密切关系，提供品茶者在使用茶器之际，体验茶器形色的美意与材质的底蕴；同时也从茶文化内涵的观点，整理出作陶者茶器创作表现的属性，提供作陶者在茶器创作时做更深层创作思考的参考。前后两册著作均以自己的敏锐观察与亲身体验，理析出茶艺世界中天、地、人交融共存的元素，让人有系统地品尝茶香、欣赏茶器，引领大众进入茶文化的大千世界。

自序
心，
是茶器创作的
依归

序

坐在中山堂台北书院的茶室里头，前辈望着柜子里头满满的茶具问我：“你对当代茶器有什么看法？”我顿了一下，回复说：“同时看到了危机与机会。”这个停顿的片刻，脑中闪过过去六年的回顾与感慨。我从电子产业进入茶世界，从懵懂无知、逐步摸索，到惜物敬天，一路跌跌撞撞，跑遍两岸大江南北，多次进出日本，长时间与两岸及日本陶艺家促膝长谈。经历了从外逐渐向内的历程，刚开始被茶器的外形吸引，经常泡茶了解茶器特性，到握住茶器有一股进入器物里头的悸动，最后捧着一件茶器能感受到陶者内心世界的波澜。

这本书以特殊角度同时记录了这个时代的茶器风云史，茶器的兴盛与百家争鸣。一九九〇年代末，台湾茶会活动萌芽，逐渐地各式各样动态与静态的茶会依不同形式展开，有传统的聚会形式与音乐结合的茶与乐的形式，与舞蹈和剧情结合的剧场形式，也有春夏秋冬四季的主题形式等，大量茶席的摆设加速了茶器的进化，让更多的茶友关心及临摹他人的长处。台湾茶人，就近参考与学习了日本煎茶道的器物观，在茶席里头纳入了许多来自东洋的美的元素，并与从潮州功夫茶传来的传统茶器，进行了长时间的衍化与融合。

在二〇〇八年挺过世界金融风暴后，人们突然发现荷包满满的状态下，有一种来自内心的对文化的渴望。而茶文化在兼具深厚底蕴与养生观念下推展开来，数年间不只在一线城市的北京、上海、广州、深圳，到二线城市，甚至在三四线城市里头，各个茶叶市场都如雨后春笋般急速蓬勃发展。去年一位业界朋友给了我一个非官方的统计数字，据说全国十四亿人口中，有八千万人从事茶相关产业，包括茶叶、茶壶、包装、机械、材料等。于是常常可以发现除了茶叶市场与独立茶叶店外，茶室以私茶会所的形式，遍及城市的各个角落，包括观光景点、办公大楼，甚至穷乡僻壤里头，都隐藏着难以想象的世外桃源。

两岸在二〇一〇年代初起由于文化交流热络，台湾茶人频繁往来两岸教授茶艺，台湾茶器由于造型及釉色独特且与传统紫砂大异其趣，逐渐成为追逐的标的。二〇一五年，我看到了茶器的需求站在一个历史的高峰，两岸许多品牌与陶作家躬逢其盛，扩厂量产，一切似乎生机盎然。然而随之而起的市场炒作，让市场价格与作品价值悖离，为了利益不惜将非安全的化学釉药原料与工业用土掺杂其中，以及为了利润极大化将代工作品盖上自己的图章高价出售。这一切的一切，消费者该从何处分辨起？有志于自我提升的陶作家们，又是否有一个可以依循的方向？

在自己对茶器的觉知逐步由外而内的过程中，我看到了方法也看到了希望。理科出身的我，以科学方法解构了茶器的眼、耳、鼻、舌、身五感，试图给大家一个可以理性参考的判断原则，并从五感延伸到美的赏析。然而从外往内的过程，我发现传统文化儒、释、道的精髓，是中华文化留存下来最绚丽的瑰宝。我整理了五行金、木、水、火、土的内在精神，与自身修为对应的实践方法，而以此内向的探索不仅提供给创作中的陶作家一个何去何从的可能解答，更有机会给予现代压力山大、在工作中彷徨无助的广大群众一个新的契机与方向。

与陶作家深度交流的经验，让我了解到作品与作者的心紧密连结着。所有作者内心世界的故事，都透过双手流淌到作品之中，我们所看到的不只是作品的表象。作品的细节与精密度，看的是作者基础技巧的掌握；作品的釉色与肌理，看的是作者对土与釉的了解、烧窑前对表面效果的规画与布局；作品的线条与比例，看的是作者对美的理解与发挥；作品的骨架与气度，看的是作者自身修为的深度与沉淀。这一切，都是心的作用，让作品的生命力雀跃起来。

如果心，能够改变，人生便可能有所不同，也是过

去的数年来我自电子业转向茶文化所有心路历程的浓缩。

撰写这本书唯一的遗憾，是只能在有限的取材下表达我的想法。因为茶器有具体的造型与影像，看图说故事成为内容里不可或缺的部分；在版权的限制下，许多历史上著名的作品，博物馆的馆藏，都只能远观或仅止于网上浏览，无法在书中与大家分享。然而，这本书是一个新的起点，各界的批评指教，因此书而蓄积的缘分，与未来能够持续接触的精彩作品，都是我能够继续内在探索的能量。

004

眼 视觉上的美感

从比例、肩线到壶形的细微展现

037

耳 听觉与共鸣

替茶选个家，倾听茶器的内在声音

047

鼻 嗅觉的陶醉

瓷与陶，茶器内里的聚香力

056

舌 味觉与以器引茶

清香、喉韵、醇厚，茶器影响杯底香

068

身 触觉与感动

器之质性，从指尖、掌心，到唇的茶感知

080

量产茶器的美感与价值

集体创作的职人之心与匠人之力

Chapter 2

茶器的个性与自我追求

098

陶作家的春夏秋冬

茶器创作的人生轨迹

111

双狭缝实验 vs. 心念的力量

职人修为影响茶器的频率

121

复古与仿古

古董茶道具的一道特殊风景

125

茶器的辨识度与语汇创新

茶器创作者的独特印记才是王道

132

山水留白

从茶时间，到茶空间的「空无」体验

144

日本茶器的中国式初探

陶作家如何从日式茶道转身理解中式茶精神

Chapter 3

茶器的精神性与修为

186

陶职人的修为

将五行精神倾注至茶器制作

240

《黄帝内经》的「形与神俱」
器之形，匠师职人之魂

254

《孔子家语》的「安静」
器之创作，宁静致远

265

《金刚经》的「无所住而生其心」
领会神来一笔的自然创作

272

《庄子》的「无何有之乡」
空杯亦能醉茶，器之精神性

281

后记
透视陶职人的开与阖

Chapter 1

茶器的实用性 与美感

当泡茶的需求被满足了之后，茶器中的哪些特质能够呼应我们在茶汤里经历的感动？从往茶壶内注水开始，茶香的氤氲四溢；单手执壶不论壶柄的光滑或粗糙，握住的是所有喝茶人的期待；专注在泡茶的那一刻，心透过眼神凝视着茶器并静静地等待；出汤时充满力度的水线，在茶海中激荡回响；最终啜饮的是一杯淬炼过且沁透心脾的甘露。每一次执壶行茶，都是在眼、耳、鼻、舌、身、意六根全开下学习的契机。