

[瑞士] 沃尔夫冈·费勒 著

张鸣镛 译

和敬清寂

日本茶室与空间美学

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

[瑞士] 沃尔夫冈·费勒 著
张鸣镝 译

日本茶室与空间美学

和敬清寂

Das Japanische Teehaus by Wolfgang Fehrer.
© Niggli, Imprint of Braun Publishing AG, Salenstein

ISBN 978-3-7212-0519-0

The simplified Chinese translation rights arranged
through Rightol Media (本书中文简体版权经由锐拓传媒取
得 Email:copyright@rightol.com)
著作权合同登记号桂图登字: 20-2019-112 号

图书在版编目(CIP)数据

日本茶室与空间美学 / (瑞士) 沃尔夫冈·费勒著;
张鸣镛译. —桂林: 广西师范大学出版社, 2019.7
ISBN 978-7-5598-1628-3

I. ①日… II. ①沃… ②张… III. ①室内装饰
设计—日本 IV. ①TU238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 032765 号

出品人: 刘广汉
责任编辑: 肖莉
助理编辑: 马竹音
版式设计: 六元

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路9号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 张艺兵
全国新华书店经销

销售热线: 021-65200318 021-31260822-898

恒美印务(广州)有限公司印刷

(广州市南沙区环市大道南路334号 邮政编码: 511458)

开本: 889 mm × 1 194 mm 1/16

印张: 14.5 字数: 230 千字

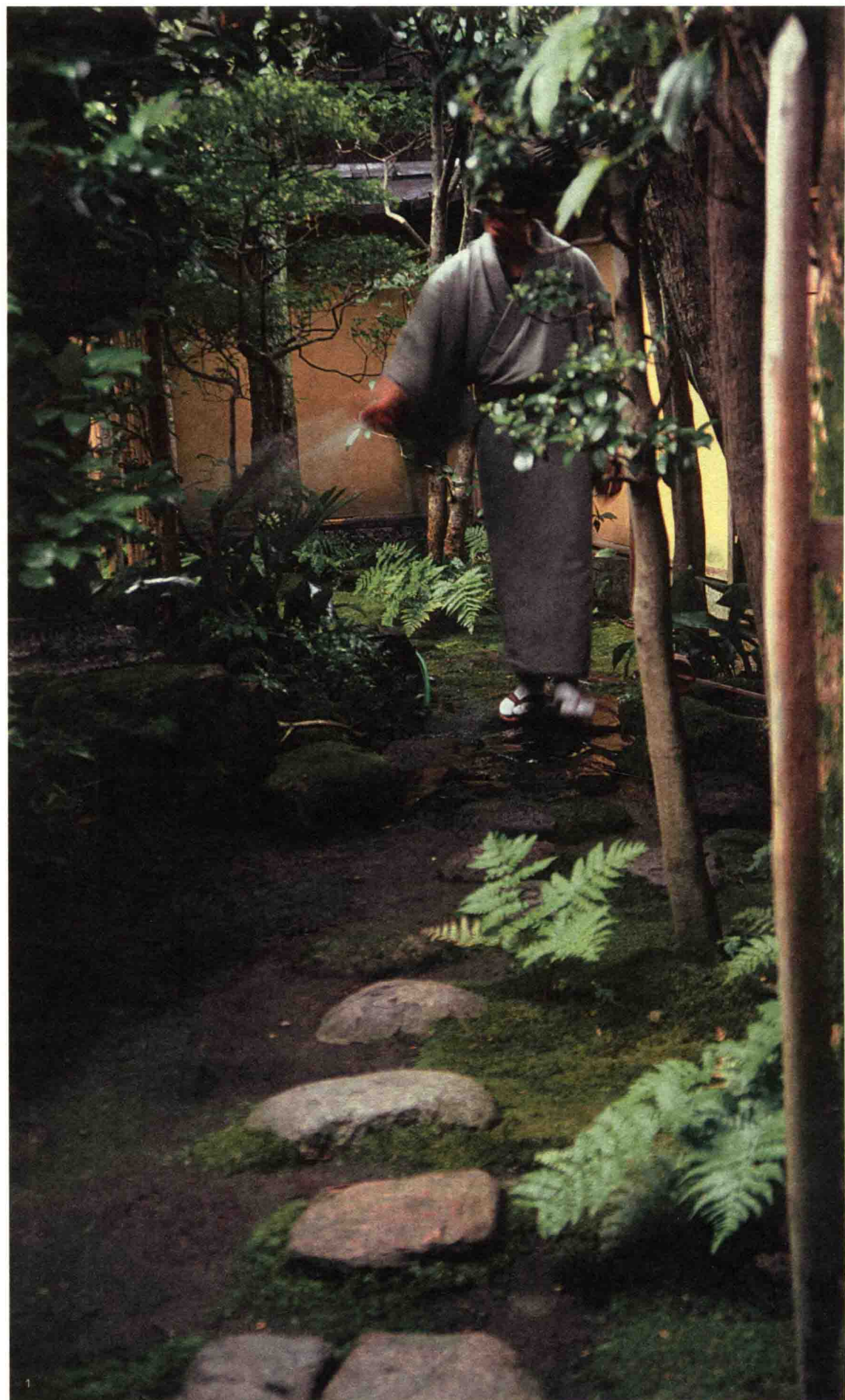
2019年7月第1版 2019年7月第1次印刷

定价: 168.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部门联系调换。

“从千利休所在的那个时代起，茶道不仅主导了整个茶文化的历史，而且通过对日本精细文化结构的渗透，对日本人道德审美敏感性及其行为标准中一些重要特征的形成产生了显著影响，这种影响一直延伸到了日常生活中。”

——堀口

1	引言
3	茶道的过程
9	空间原则
9	空无、灵动与隔断的概念
13	“奥”的概念
17	日本的空间概念与顺序
19	不均匀性及其象征意义
21	与自然共建
23	空间联系
27	哲学与宗教背景
27	禅宗的影响
29	禅宗设计的七大特点
31	临时性与创新性
33	临时小屋
35	侘美学
37	易经和五行学说
41	美学原则
41	原理
43	不对称性
45	平面的重要性
47	可穿透的边界
49	光线
51	“利休灰”
55	茶室的结构
55	空间划分
57	灵活性
59	茶室的功能
63	茶室
66	两项基本元素——榻榻米和壁龛
75	构造
75	木结构
83	基本结构
99	露地
101	露地的历史发展
105	露地的组成部分
117	草庵式茶室的发展
117	日本茶文化的开端
123	会所
125	书院式风格与第一间茶室

村田珠光与侘茶的开端	129
宗祇与下京茶道	131
武野绍鸥与草庵茶室的典型	134
 千利休和他的时代	137
茶道与权力结构	137
千利休	139
草庵式茶室	143
 千利休之后的大名茶	149
大名茶的开端	149
燕庵茶室	151
如庵茶室	155
细川三斋的茶室	159
小堀远州与大名茶的顶峰	161
 数寄屋建筑与侘风格的回归	167
数寄屋风格	167
宫廷社会的茶	167
桂离宫	169
金森宗和与他的茶室	177
千家流的复兴	177
千宗旦	179
千宗旦的茶室	181
 资产阶级的影响与明治维新	187
片桐石州与本阿弥光悦	187
茶室的新概念	191
明治维新的变革	193
冈仓天心(1862—1913)与《茶之书》	197
 今天的茶室	201
黑川纪章	203
原广司	203
矶崎新	205
内田繁	205
出江宽	207
安藤忠雄	209
寂禅	209
年表	213
茶道中的重要概念	216
茶室建筑中的重要概念	218
参考资料	219
 致谢	224

“正如我们所言，数寄屋只是一个简易的小屋，像草屋那样。它原本字面的意思是充满想象的地方。后来，不同的茶师又根据他们对茶室的不同理解，赋予了数寄屋不同的象征，使它也能表达空旷的场所，或者是不对称的场所的意思。它之所以是个充满想象的场所，是因为它旨在建立一个具有诗意的临时家园，它也是一个空旷的场所，因为除了少数为满足视觉审美需要的装饰，它没有任何多余的装饰品。它同样是个不对称的场所，因为它保持着对不完美的崇敬，意图使一些事物变得不完美。”

——冈仓天心《茶之书》

中国和中东地区的茶室是向公众开放的，这与西方的咖啡馆类似，而与之不同的是，日本茶室具有私人性质，只有受到邀请前来参加茶会的人才有资格进入这座坐落在整块地产后方和主屋旁的建筑。茶室是日本举行茶道^①仪式的地方，也是人们进行冥想的地方。在这里，主人可以以茶为媒介与客人交流。茶道来源于中国极为精致的饮茶习惯，与禅宗哲学的某些方面相结合，形成了一种独特的艺术形式。它超越了根据一定规则烹茶和用茶的艺术，涵盖了与之相关的所有元素，日常事物、用具，尤其是茶屋和露地。在此过程中，不同的艺术，如建筑、园林设计、花道、书法和陶艺融合成了一个新的整体。

在漫长的历史进程中，人们在各种各样的空间里都践行着饮茶的礼仪和仪式，从具有统治地位的幕府将军和富裕的武士宅邸中华丽、大气的书院式接待场所，到参照隐士的山间寒舍所建造的简易草庵式小屋，这些建筑的结构变化多样。经过多次改造，草庵式茶室最终成了最适合于茶道的建筑形式。16世纪，茶师武野绍鸥建造了第一座传统茶室^②，并由他的学生千利休进行改良。这是一个四叠半的空间，建筑面积约为8平方米：通常情况下，这个空间能容纳不超过5个人。由于其外观十分朴素，使人乍一看觉得没有任何东西可以体现出建筑的复杂性，但实际上它正处在一个日本哲学、艺术和美学等不同潮流的交会点。尽管空间面积小，使用的材料简单，但每一个细节都历经了几个世纪的发展，是茶师们在艺术方面付出很多努力的结果。

1. 在客人们到来之前，茶师会给露地浇水

① 茶道的原意是“泡茶的热水”。

② 我们通常认为，如果一位茶师想要建造一间屋子，他是不会亲自动手的。因此，随着时间的推移，建筑工匠们反倒能掌握越来越多有关茶室建造细节的专业知识。

在大部分时间里，茶室都是空的，只有在进行茶道仪式时，茶具和装饰品才会被放在房间里。白天茶室里的光线相对柔和，宽敞的屋子，窗户上覆着的障子和竹帘使得光线几乎不能进入室内，从而营造出一种神秘的氛围。也可以通过打开或者关上障子和竹帘来改变室内光照，配合插花和挂轴作为装饰，以适应当天或当季茶室的环境、客人的组成以及主人的心情。茶室里的一切都展现出了一定程度上的传统气息。建筑和茶具设计中的不对称性以及表面的不完美，带来了一些短暂而不稳定的联想。然而，你永远不会在茶室里找到一粒灰尘，因为主人会在客人到来之前仔细打扫所有地方，况且茶室的准备也是茶道中不可或缺的一部分。

尽管日本住宅中的房间有着各式各样的用途，可以被灵活自由地安排，但茶室却是有特定用途的。整体氛围和个体元素如躰口、榻榻米、地炉和壁龛的位置决定了每位访客在品尝茶道过程中必须遵循的移动顺序。特别是不到四叠半的小茶室，除了举行茶道仪式之外，几乎无法用作他途。有的茶室大小不超过一叠半，建筑面积不到3平方米，这些茶室将空间限定在最小的限度，目的是尽可能创造一种密闭的空间，这将有助于注意力的集中，同时也可以使其保持灵性。茶道是一种充满生气的艺术形式，世界各地无数的追随者都在实践着。尽管它的成本很高，但今天仍然有许多茶室，而且茶室的设计对于日本建筑师和设计师来说也是一项重大挑战。

茶道的过程

人们应该意识到

茶道就是

烧开水

煮好茶

然后喝下

——千利休《利休百首》

茶道早在供茶之前就开始了，而茶则是到仪式快结束时才煮的。烹茶是整个漫长过程的高潮部分，但这个过程只能缓慢地展开。从第一位客人走进露地开始，一个完整的仪式要持续4个小时之久。当客人被邀请参加茶会时，他们会发现房子前面的区域被水洒湿，通往露地的门也已经打开。最后一位客人关上大门，参加茶会的客人们会在等候室中聚集。在等候室里，他们脱下外衣，穿上足袋。碰上雨天或雪天，茶室会为客人准备好草履和木屐，这些都是为了

2. 烹煮浓茶，水野年方（1866—1903）
木刻版画系列之13，茶道过程中的场景

3

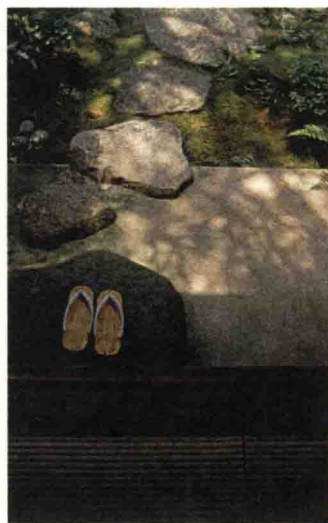
4

4

不让客人携带装饰品和香料而设计的。此外，客人们不应该穿过过于显眼的衣服，这会导致茶道过程中注意力的分散。由于在茶室里，时间与外界是相隔离的，因此也不允许客人们佩戴手表，故而大家在茶会的过程中是不知道时间的。

所有的客人聚集在一起，到带有屋顶的等候椅处休息。在短暂的沉思后，客人能听到主人把水倒入茶室附近水池里的声音。随后，主人会来到众人面前，深鞠一躬致意，而客人们也会起身回以一躬。这个过程中他们不说一词，一切都在沉默中进行着。接着主人去往茶室，不久后，客人们也排成一排，陆续穿过外露地，由“正客”带队。这位“正客”是按主人的邀请来确定的，或者由客人在等候室内商议决定。他必须是一位茶文化专家，因为他在各处都被许有先行权，并且他会与主人进行高度仪式化的交流。待“正客”到达门口，打开大门进入内露地，从这里第一眼可以看到茶室一角。这条小路沿着踏脚石穿过一个盛满水的低矮蹲踞，蹲踞上放着竹舀。客人们一个接一个地蹲在蹲踞前，打水、洗手、漱口，这和进入神社前的仪式是一致的，接下来他们才能进入茶室。第一位客人走到入口前的高石处，弯腰打开躏口，这个入口很小，客人们只能曲身以跪着的姿势爬入。在进入之前，他们需要脱下鞋子，并将鞋子靠在茶室的墙上。

客人们一个接一个曲身进入茶室。壁龛里挂着挂轴，要么是水墨画，要么是一位著名禅师的书法作品，每位客人都会在鞠躬示意后默默欣赏。在另一个角落里矗立着一个金属或陶瓷的风炉，主人巧妙地在其中加入木炭。风炉上方放着煮水壶。这样的布置在入座前已经考虑到了每一位客人。“正客”坐在最靠近壁龛的位置，据此再决定其他客人的座位安排，最后一位客人将躏口关上。对于主人来说，关门声是所有客人已经全部集聚的标志。不久后，他会从隔壁的准备室走进茶室，在客人面前深鞠一躬。在仪式的第一部分，主人会提供清淡的怀石料理^①，这些菜都是精挑细选，经过多道工序才被端上餐桌的，品质精良，此外还佐以清酒。当仪式第一部分结束时，主人还会提供和果子。由于客人在用餐过程中保持正坐的姿势已经有很长时间，为了能在饭后让双腿得到休息，他们从茶室走回等待室。在那里他们通常会进行一场短暂的谈话，之后会响起五声铃声，这标志着休息的结束^②以及仪式下一阶段——烹煮浓茶的开始。客人按照和开始时相同的顺序进入茶室。在休息的间歇，主人

5

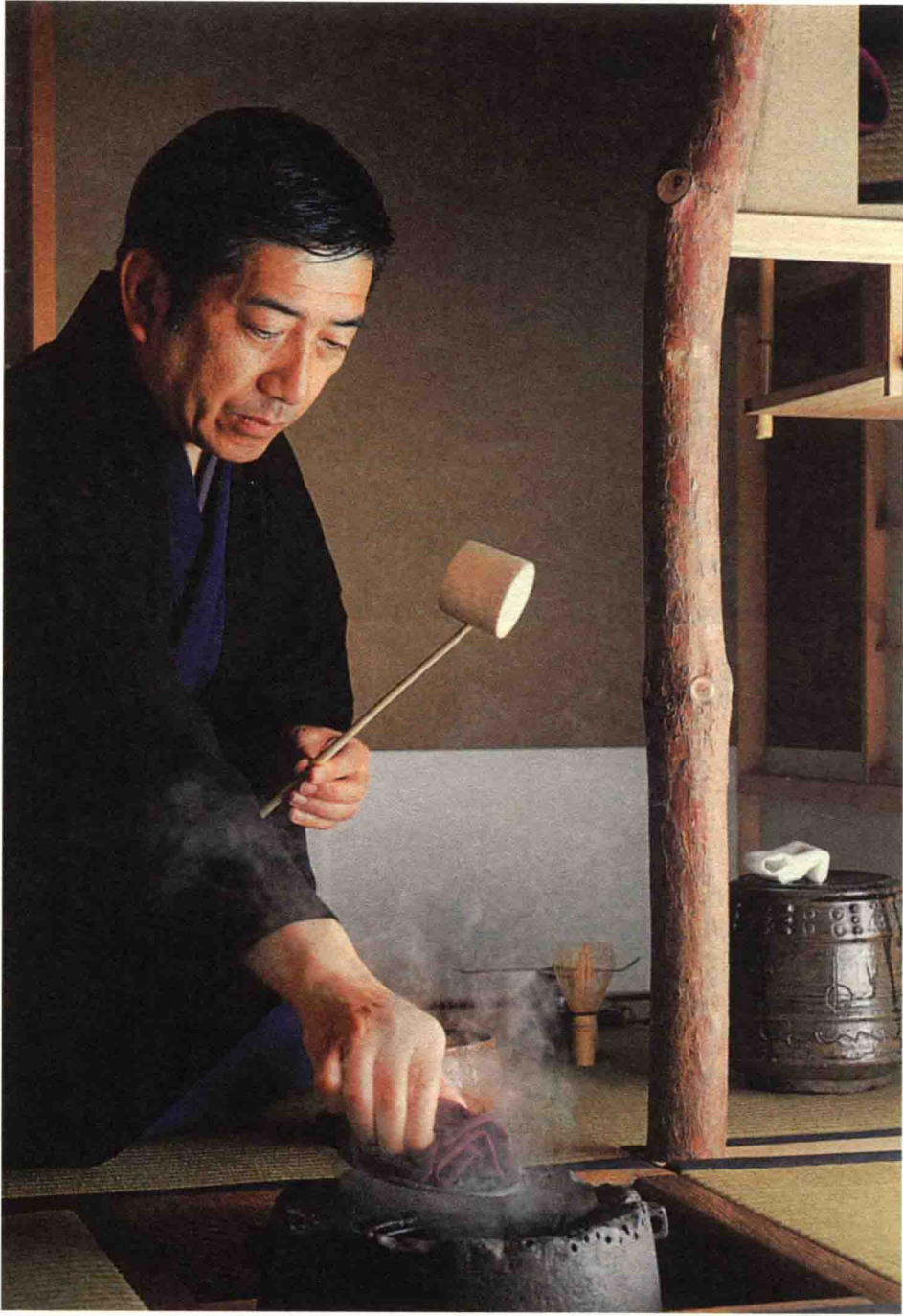
3. 去往茶室的路上。图为表千家茶道流派的中门

4. 配合薄茶的和果子

5. 在进入茶室之前，客人要先脱掉鞋子

① 怀石是一种温暖的石头，佛教寺院中的僧侣会把它放在肚子上，以缓解冥想时的饥饿感。

② 在间歇中起身。

已经重新对这里进行了布置：在仪式的倒数第二部分，主人会取下挂着的挂轴，代以简单的插花作为壁龕内的装饰。水壶里的水开始沸腾，在安静的环境中，可以听到轻微的嘶嘶声，这种声音有一个非常诗意的名字，叫作松风。在风炉旁边放着一个盛有新鲜的水的容器，它的前面是一个陶瓷罐，里面装有茶粉，粉末被装在一个丝绸做的小口袋里。主人将茶具拿进房间里，包括一只茶碗，里面装着用来打茶的茶筴，还有一块白色的亚麻布、竹茶匙、水方和一个竹舀。这个竹舀与露地里的十分相似。主人坐在风炉前整理茶具，准备开始烹茶，他的每一个动作都很安静，并保持着高度集中。茶道的各个步骤都按照指定的操作顺序进行着，主人打开放有茶叶的小罐，从自己和服的腰带上取下一块小方绸巾，带有仪式感地擦拭茶叶罐和竹茶匙，然后用温水沾湿茶筴，检查竹纤维是否完好，再用热水将茶碗加热，同样进行仪式性的清洗。当所有茶具拿进茶室时，已经很干净了，但主人会在客人面前再清洗一次，这象征着精神和心灵的净化，也象征着所有属于外界的想法都已经被冲刷隔离。用竹茶匙取出茶粉放入茶碗中，倒入热水，以茶筴搅拌至黏稠。把小方绸巾折叠起来，拿起竹舀，打开茶叶罐，敲击茶匙，每个动作都要遵循传统规定的形式，但不同的茶道流派对这些动作细节的规定有所不同。

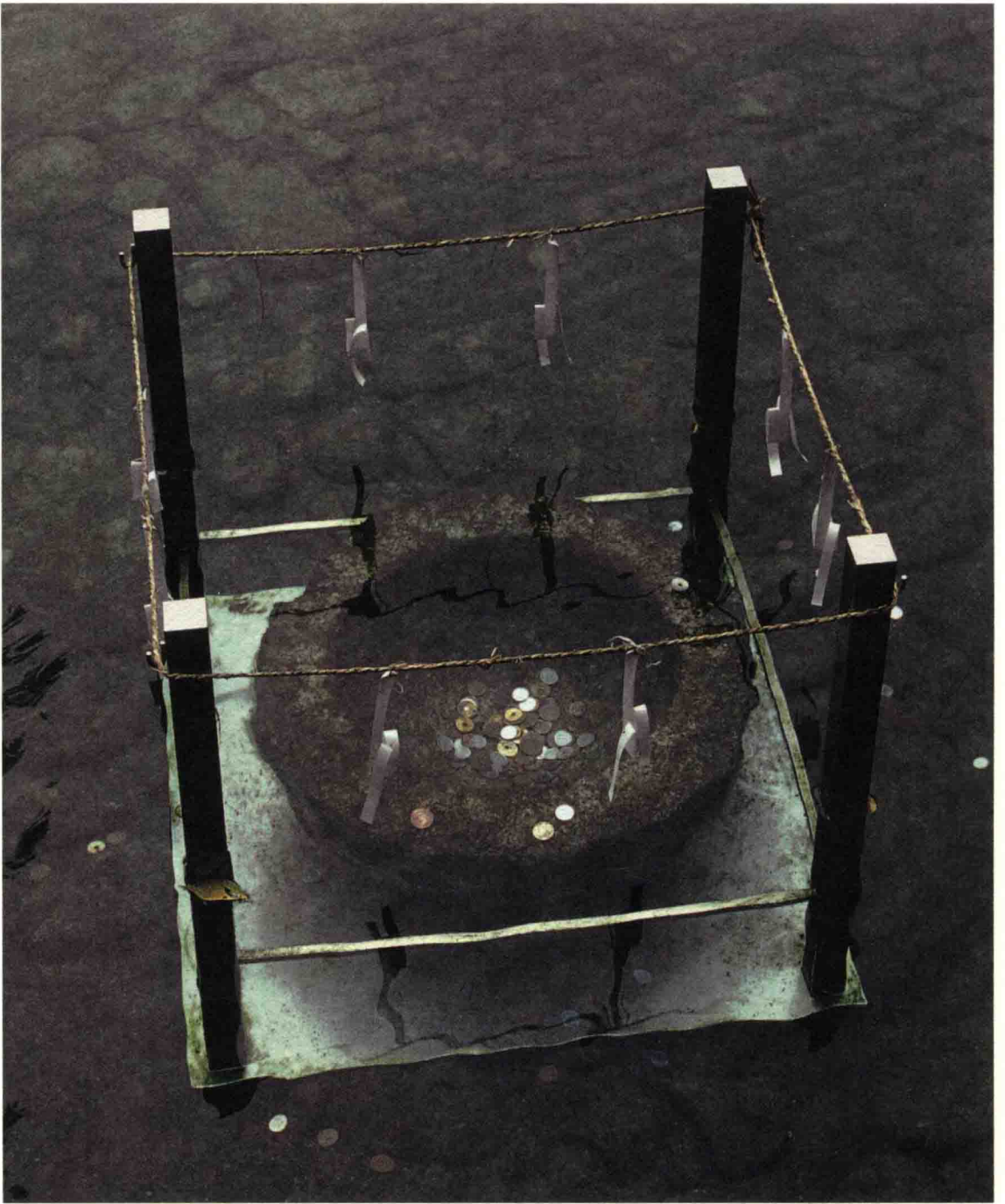
喝浓茶的茶碗只有一个，每位客人在吃了和果子并向主人以及坐在旁边的客人鞠躬后，方可饮几口浓茶。喝完后，每个人都要取一张纸擦去自己留在茶碗上的痕迹，然后递给下一位客人。在此过程中，客人会纷纷称赞茶的品质与茶碗的精致。当所有人都喝过后，茶碗被递回到主人手中，主人会再次清洗所有的茶具。然后第一位客人会要求检查茶具，他会仔细查看每件用具，而主人和客人之间则在此时展开关于茶具来历、名称及其年限的谈话。此后程序将继续进行。主人会再提供一份和果子，但与喝浓茶时提供的有所不同。然后他开始着手准备薄茶，主人会使用另一个漆制茶罐以及另一种茶。茶会被加入多泡沫的液体中，每位客人都会有一个碗。仪式的这一部分相比较喝浓茶时，步骤要简单些，因为薄茶是作为客人们离开前的茶点。在喝完茶并观赏完茶具后，主人与客人们互相问候，随后，客人们离开茶室，穿过露地回到等候室，在那里，他们会进行最后的鞠躬致意，然后互相道别。

这里描述的茶道形式与里千家茶道流派正午茶道仪式的形式相对应。由于茶道的程序会随着场合、时间、季节而变化，因此存在各种各样的形式。

7

6. 在茶道仪式中，手上的每一个动作都需要高度集中
7. 每跨过一道门槛，都会让客人离茶室的宁静和专注更近一些

“享受美丽的住处和可口的食物是本能而世俗的追求，而我只是希望我们的屋顶不会在下雨时漏雨。”

——千利休

空无、灵动与隔断的概念

日本虽然受到中国和韩国很大影响，但它仍然形成了完全独立的文化传统。它的音乐、文学、绘画、表演艺术、烹调技术以及茶道在其自身长达几个世纪几乎完全封闭的情况下，不受外界的影响发展了起来。日本文化的这种独特性不仅体现在建筑中，也体现在空间感知和塑造的形式上。茶室是日本人特殊空间感的一种表现形式，在西方很少有类似于茶道的仪式，人们也很难找到与日本茶室内部相同的空间。就像日本的水墨画开始只存在于黑色笔触间的空白区域一样，日本的空间也是在建筑的建设性元素所限制的区域里形成的。日本的空间首先被认为是一个“空的区域”，具有人类活动发展的潜在可能性。正如日本的整体思维不同于西方的理性科学思维一般，空间的概念也是不同的。在西方，空间被定义为经过客观测量、形状和大小确定的静态实体，而日本的空间则与生活经验息息相关——它并没有抽象的概念，而是要在活动中运用五种感官去感知。整个身体、情感、直觉和记忆在这个过程中都发挥着决定性的作用，因此，日本的空间总是和人联系在一起，它是相对的、动态的、与情境相联系的。

在日语中描述空间的词语是“kukan”，它诠释了日本空间思维的重要概念：“ku”指的是天地之间的空白区域，而“kan”也可读作“ma”，即隔断。“ku”的概念表达的是一个深深植根于亚洲思维方式的古老哲学体系。早在公元前6世纪，中国的哲学家和道教创始人老子便提出了虚无的概念，认为这是日常生活中最重要的先决条件和特征之一。在他的著作《道德经》中提到：“三十辐共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”空间的虚无性比牢固性和稳定性更重要，因为一个空间实际上不在于它周围的区域，也不在于它的地板、屋顶或墙壁，而是在于其虚无的本身。然而不管其他方面如何，虚无都不是独自存在的，因为建筑结构和虚无的空间是相互依存的。这种虚无的概念对佛教的观点产生了很大的影响。

8. 一根草绳把一个特殊的空间与周围环境分隔开来——京都贺茂御祖神社

在佛教的哲学中，“ma”一词被认为是“什么都没有”的意思。自6世纪起，佛教开始在日本传播，虚无的概念进入到日本的本土

