

宋代美学思想在当代茶室空间设计中的运用

吴涛¹, 邵晓峰¹, 崔颖²

¹南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

²南京邮电大学传媒与艺术学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年9月18日; 录用日期: 2023年12月5日; 发布日期: 2023年12月13日

摘要

在中国文化的发展的过程中, 茶与美学有着密不可分的联系。特别是在宋代, 茶文化和美学思想达到了一个高峰。宋代美学, 以自然、和谐、简约为核心, 不仅影响了家具、绘画、瓷器等方面, 更在建筑和室内空间中得到了体现。然而, 当代茶室空间设计在追求现代化和功能性的同时, 往往忽视了这些传统美学的价值。本文回顾宋代美学和茶室的发展, 分析宋代美学思想在当代茶室空间设计的具体运用, 包括色彩、材质、陈设和意境等方面。希望能够更好地理解这一历史时期的审美价值, 以及如何将这些古老而永恒的美学元素融入到现代生活之中。

关键词

宋代美学, 美学思想, 茶室, 空间设计

The Use of Song Dynasty Aesthetic Thought in Contemporary Tea Room Space Design

Tao Wu¹, Xiaofeng Shao¹, Ying Cui²

¹College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

²College of Media and Arts, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing Jiangsu

Received: Sep. 18th, 2023; accepted: Dec. 5th, 2023; published: Dec. 13th, 2023

Abstract

In the process of the development of Chinese culture, tea and aesthetics are inextricably linked. Especially in the Song Dynasty, tea culture and aesthetic thought reached a peak. Song Dynasty aesthetics, centered on nature, harmony and simplicity, not only influenced furniture, painting, porcelain and other aspects, but also was reflected in architecture and interior space. However, the contemporary design of tea room space often ignores the value of these traditional aesthetics while pursuing modernization and functionality. This paper reviews the development of Song Dy-

nasty aesthetics and tea rooms, and analyzes the specific use of Song Dynasty aesthetic ideas in tea room space design, including color, material, furnishings and mood. It is hoped that the aesthetic value of this historical period can be better understood, and how to integrate these ancient and timeless aesthetic elements into modern life.

Keywords

Song Dynasty Aesthetics, Aesthetic Thought, Tea Room, Spatial Design

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 宋代美学的基本概念

当前,学术界已对宋代美学展开深入研究,许多学者从不同维度深入探讨了宋代的诗词绘画、园林建筑以及家具陈设等,揭示其中蕴含的美学原则与审美特征。在设计领域,特别是在室内设计中,宋代美学的独特魅力激发了无数设计师的创作灵感,他们吸收其特有的文化元素和风格,进行创新性的设计,使室内空间呈现出传统的意境与氛围。宋代美学是中国美学的一个独特而重要的阶段,这一时期,中国经历了政治、经济、文化等多方面的变革和发展,对人们的审美观念和艺术创作产生了深远的影响。

1.1. 宋代美学的缘起

自宋朝建立之后,政治上,推崇“重文抑武”的政治理念与治国方略,科举制度得到进一步完善,文人士大夫逐渐成为政治、文化的主导力量,士人文化得到普遍发展。经济上,宋代进入繁盛时期,农业、手工业和商业的不断发展,为美学和艺术创作提供了物质和社会基础。文化上,经儒、释、道三家思想的碰撞与交流,多元的文化思想在这一时期得到了融合和提升,为宋代美学的形成提供了丰富的内涵。在多因素、多层次、多维度的相互作用下,宋代逐渐构建其独特的美学体系,成为中国美学史上关键的一部分,为后世乃至当代的审美观念产生了深远且持久的影响。

1.2. 宋代美学的艺术呈现

在家具、绘画、瓷器、建筑、书法、诗词、服饰等多个文化领域,宋代均达到了迄今为止较高的美学水准,宋代文人成功的将其美学观念与审美倾向体现在这些艺术作品之上。

1.2.1. 宋代家具

人文艺术高度发达的宋代,华丽富贵与清新雅致的两种审美在家具上均有体现。当然,总体上宋代家具是偏于精简的,特别是文人家具和民间家具,纯粹作为装饰的部分并不多[1]。宋代家具是一种在特定哲学思想、审美观念的观照下,在多彩的社会生活中产生的不断升华的艺术载体[2]。宋代家具有皇室家具、文人家具、民间家具和宗教家具之分,其中文人家具对后世的影响最大,也成为宋代家具的代表,也正因为此,宋代家具在整体上改变了唐代家具富丽厚重的特色,趋于方正简洁,走向了以实用为主,崇尚简练的道路[3]。宋代家具在理念与风格、造型与结构、材料与装饰上,无不体现其美学思想,影响后世明代家具发展成举世闻名的明式家具。

1.2.2. 宋代绘画

宋代绘画是中国绘画艺术的鼎盛时期,宋代绘画承唐、五代基础,继两晋风骨,发展至相当完备成

熟的阶段。宋代绘画强调艺术的精神内涵和文化内涵，注重画家的个性化和情感化表达。苏轼的“诗画本一律，天工与清新”、“萧散简远”，欧阳修的“萧条淡泊”、“笔简而意足”所共同营造的“绚烂之极归于平淡”的艺术追求更是极大地影响了北宋中期以后的文人审美思想。这一时期出现了山水画、花鸟画、人物画等各种绘画题材，精彩纷呈又各成体系，构建了宋代绘画的繁荣面貌，形成了独特的绘画美学，艺术影响延绵至今。

1.2.3. 宋代瓷器

宋代瓷器是我国传统制瓷史上的一个辉煌时期，五大名窑与八大窑系相继出现，名窑林立，规模空前。宋代瓷器的美学风格主要体现在三个方面，瓷器形体上端庄雅致、朴素大方，纹饰上精致清雅、白贲无咎，釉色上简洁素雅、浑然天成。宋瓷之美文静而含蓄，温润而内秀，不论在造型、装饰、釉饰等方面都蕴涵着宋代人特有的文化品位、艺术境界和崇高的美学精神追求[4]。

2. 茶室空间的发展

2.1. 茶室的历史和文化意义

茶室，作为一种独特的文化现象和空间形式，不仅是品茶、交流的场所，更是一种文化、甚至生活方式的体现。它反映了人们对于美、对于生活、对于自然和社会的多种态度和解读，必然具有历史和文化价值。

2.1.1. 茶室的历史意义

茶室自唐宋兴盛，经后世的不断发展，至今仍具有旺盛的生命力。纵观历史，茶室不仅仅是品茶的地方，还多次成为政治、商业及文学等多个领域内重要决策和交流的场所。同时，茶室也是展现当时主流或地方美学、建筑风格的实体。其内部的设计、装修、以至于家居的陈设摆放，都体现了某一时期人们对于空间和器物的审美。这些观念可能受到了当时流行的美学思想或社会习俗的影响，因此，茶室也能从侧面反映出一定历史时期的文化氛围和思潮。

茶室作为中国传统文化中的重要元素，其自身的变迁和发展也反映了历史的进程。譬如，从唐宋的侧重于茶道的严谨，到明清更加注重品茶环境与氛围的营造，再到现代茶室更加多元和包容的特点，这些都是历史变迁下文化逐渐发展和开放的缩影。

2.1.2. 茶室的文化意义

茶室不仅是一种空间形态，更是一种文化现象，拥有着深厚的文化内涵和丰富的象征意义。茶室是文化发展与传承的重要场所。不论是茶道、茶艺等茶文化，还是与之相关的诗词、书法、绘画等，都可以在茶室这一特定的文化空间得以传播和传承。茶室也是心灵修养和个人成长的空间，在这里，人们可以暂时抛开世俗的纷扰与压力，通过品茶、观物、冥想等活动，达到一种内心的平静和精神寄托。

茶室是特定文化美学的具体呈现，无论是在布局设计、装饰艺术，还是家居陈设上，茶室往往侧重于自然的和谐和环境的宁静，以营造出一种沉稳、典雅的氛围，凸显出东方审美中的“简约、和谐、平衡”。这不仅是对茶文化中“静、和、雅”美学观念的体现，更是对儒、释、道等传统哲学思想中和谐与自然的美学诠释。

2.2. 茶室空间设计的现状与挑战

茶室空间发展到今天，已有千百年的历史，从最初的茶摊、茶铺到如今多功能的茶室空间，茶室经历了一系列的发展与演变。在这个快速发展的社会，茶室空间设计也面临着一系列的问题与挑战。

2.2.1. 传统文化表面化

在商业化竞争日益激烈的环境下，部分茶室为了追求短期的经济效益和吸引更大的客流，开始在设计上做出调整，牺牲茶室的功能，追求外在的奢华与繁复，这不仅降低了茶室本身作为精神文化空间的价值，也潜在地冲击了茶文化的传承，偏离了茶室应有的文化内涵和审美情趣。在茶室里，人们应该能体验到专注与宁静，沉浸在茶与自然之美中，而非被过多的装饰和商业元素所干扰。

2.2.2. 设计形式同质化

当前茶室空间设计中普遍存在的一个问题是设计同质化，即缺乏创新和个性，多数茶室在空间布局、装修风格甚至装饰元素等方面高度相似，缺乏独特性。互联网时代的发展使设计语言开始同质化，同质则就意味着设计逐渐变得一样，缺少主题意识及本民族、本地区的个性、特点、风格甚至是文化底蕴、文化背景等等，也缺少能融合本地特色的设计，可能会难以在当下的环境中寻求更好地发展[5]。

3. 宋代美学思想在茶室设计中的运用

在现代空间设计中，色彩、材质、陈设以及意境四个方面均占有重要的地位，并共同构成了整体空间的审美观念，将宋代美学思想与当代茶室空间的设计理念相结合，可以很好营造出属于传统文化内涵。

3.1. 清新淡雅的色彩

色彩作为视觉的第一感受，在任何空间设计中都是至关重要的。特别是在茶室这种强调环境氛围和人的情感体验的空间中，色彩的选择和运用不仅是审美的展现，更是文化和哲学的深度体现。不同于其他时代浓烈或鲜明的色彩搭配，宋代美学强调在色彩上追求一种“内敛”的美，主张一种清新、淡雅的美学观念。这一点在宋代绘画、瓷器、乃至整个生活空间的设计中都有所体现。例如，北宋范宽的《溪山行旅图》(图1)，画作以墨色作为主要色调，不仅呈现了画面的宁静和谐，更是给人一种精神上的悠然与舒适；汝窑天青釉盘(图2)整体呈天青色，色泽柔和，釉面开细碎纹片，呈现出一种沉静和内敛，但又不失活泼与生动。

Figure 1. Fan Kuan, Northern Song Dynasty, “Travelling in the Streams and Mountains”
图1. 北宋范宽《溪山行旅图》^①

Figure 2. Ru Kiln Celadon Glazed Plate
图 2. 汝窑天青釉盘^②

这一色彩搭配理念运用到茶室空间设计时，对整体色调的精准把控成为至关重要的一环。在茶室空间设计中避免采用浮夸和高调的色彩，适合采用浅色调、柔和淡雅的色彩，如采用的木材的褐色，竹子的原色、青砖的青灰色等，从而追求人与自然的和谐相处，营造符合茶室空间的独特氛围，通过色彩搭配体现茶室空间的纯净、素雅、自然的淡雅之美[5]。除了主色调以外，在茶具和装饰品的选择上也需要注意色彩的应用，可以选用色调单一或与空间整体色彩相协调的茶具和装饰品，以减少色彩上的不协调与冲突，增加空间的层次感和深度。

3.2. 质朴典雅的材质

在宋代美学思想下，材质的选择是实现空间内部环境和谐与高雅的重要组成部分，旨在借由自然材质的纹理、质感与色彩，营造出一种简约而不简单的艺术效果。以宋代家具(图3)为例，其以精湛的工艺、考究的结构和严谨的选材著称。特别注意的是，宋代家具主要使用硬木，这些木材质地坚硬、纹理美观，经过人为精细加工后，便成了家具艺术中的上品。同时，宋代家具并不没有刻意改变木材的纹理，反而是力求通过设计，使其原有的美感得以最大限度的展现。

Figure 3. Northern Song Dynasty Zhao Ji “Listening to the Qin” (Partial)
图 3. 北宋赵佶《听琴图》局部^③

将这一审美导向应用到现代茶室空间设计中，设计师往往也会考虑如何运用不同的材质来营造出独属于茶室的氛围。不同种类的材料具有独特的质感和内涵，从而促成多样的审美体验。如青砖和瓦的应

用可以勾起人们对过往经历的回忆；竹子和木材能有效地呈现空间设计的意境；石材的使用则能引发一种原始、自然且庄重的感觉。这些材料的选择和运用非常符合茶室空间对于“静”、“韵”的需求。在装饰品上，可以选用天然的竹、藤、纺织品等，为茶室增添更多的质感和深度。这样的材质选择不仅仅是对宋代美学的一种传承，也是对现代生活审美需求的一种回应。

3.3. 简洁优雅的陈设

简洁优雅的陈设理念在宋代文化艺术中有着深远的影响，陈设的艺术并不是简单的物品堆砌或空间填充，而是一种简洁、优雅的审美表达。这种审美倾向不仅体现在当时的文学、绘画、书法等领域，更在家具和室内空间设计中得以充分展示。宋代家具设计以简单、实用、低调而著名，如椅凳、几案、床榻等，往往追求线条流畅、结构牢固和形态平和。通过简单的搭配组合，在室内空间之中呈现出家具的简洁之美，可视为对“简洁优雅”美学观点的直接应用。在宋代，这样的理念也反映在日常生活的陈设品上。例如，瓷器常常采用自然、单一的色彩和简单的纹样，以凸显其本身的质感和形状，而不是过度装饰。简洁而不简单，这些陈设品成为了空间中的点睛之笔，与环境和谐共处，同时也符合宋人崇尚自然和简约的审美情趣。

这一理念在现代茶室空间设计中仍然具有极高的参考价值，通过合理而严谨的陈设布局，精致的家具和装饰品，空间可以实现功能与美学的完美结合。茶室空间中的陈设主要分为家具的陈设和艺术品的陈设，家具通过桌椅组合、架柜搭配，满足空间的基本功能需求，呈现出简洁、优雅、质朴之美；艺术品的陈设在茶具、挂画、瓷器等装饰下，不仅增加了空间的多样性和趣味性，也有助于营造出一种平和而内敛的环境氛围。

3.4. 古风韵雅的意境

古风韵雅的意境在中华传统文化中具有深远的影响，尤其在宋代这一历史时期，这种意境得以高度发扬，文化、艺术和哲学等多方面都达到时代的高峰。在这一文化背景之下，茶文化、诗词、书画、园林、建筑等都流露出“古风韵雅”的审美特质。

在现代茶室中，这一精神得到了新的追求与传承，既连接了历史与现实，也桥接了传统与现代。将这种美学思想应用在茶室设计中，需要在多个方面进行考虑。首先，在空间布局上，应遵循“避俗就雅，取繁用简”的原则。通过合理的空间分隔和动线设计，以及恰到好处的开窗和光线引入，使整个空间呈现出一种流动而富有层次的视觉感受。其次，茶室的装饰元素也应是古风韵雅的，比如墙面可以选择原生态的竹子装饰，地面则可以用青砖或木头，这些自然材料不仅能营造出古朴的氛围，也能够引发更多关于自然与历史的联想。再者，在艺术品和装饰物的选择上，应偏向于传统和文化内涵丰富的物品。例如，墙上可以挂以宋代著名书法或绘画作为装饰，茶几上可以放置文房四宝，以此来增强空间的文化深度。最后，植物的选择和摆放也是营造古风韵雅意境的一个重要方面。可以选择一些传统中文化里常见的植物，如梅、兰、菊、竹等，它们不仅美观，还常被寄予各种美好的寓意。

4. 结语

本文通过对茶室和宋代美学的研究，深入探讨了如何将宋代美学融入现代茶室设计中，揭示了宋代美学在现代茶室设计中应用的可能性。宋代美学观念不仅在历史的长河中产生影响，在今天的设计语境中依然具有重要的参考意义。其核心理念和设计原则为现代茶室设计提供了丰富的精神内涵和审美指导，使设计作品能够满足实用需求同时，更好地传达传统文化和审美情感。总的来说，本文也为实践者和学者提供了一个新的视角和方法，这不仅有助于中国传统文化的传承，也为当下的设计实践提供了丰富的

灵感。在当今注重多元和全球化的世界中，学习和吸纳传统美学，将其有机地融入现代设计，实际上是一种具有实用价值的设计哲学。通过这种方式，我们不仅可以更好地理解 and 欣赏自己的传统文化，还可以为全人类的审美和生活道德贡献出一份力量。

注 释

- ①图 1 来源：国立故宫博物院
- ②图 2 来源：故宫博物院
- ③图 3 来源：故宫博物馆

参考文献

- [1] 邵晓峰. 宋式艺术生活[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2023.
- [2] 邵晓峰. 宋代家具: 明式家具之源[J]. 艺术百家, 2007(5): 182-184+94.
- [3] 邵晓峰. 宋代家具与现代主义设计[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2011(3): 37-44+182.
- [4] 李文杰. 宋代瓷器的美学风格与特征[D]: [硕士学位论文]. 长春: 吉林大学, 2007.
- [5] 王珊珊. 宋代造物特征在现代茶室空间中的重塑与转换[D]: [硕士学位论文]. 聊城: 聊城大学, 2023.