

海上禪・茶・茶：茶文化中茶・中国古典文学合的魅力

メタデータ	言語: eng 出版者: 公開日: 2011-10-06 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 顧, 春芳, 顧, 文 メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24729/00004413

海上禅·茶·乐

——论茶文化中茶·乐·中国古典文学结合的魅力——

顾春芳 顾文

引言

近年来,海峡两岸的茶文化频繁交流,使我们可以看到台湾的茶人们在这方面的研究成果,而《海上禅·茶·乐》就是其中的一个。

《海上禅·茶·乐》是由以中国台湾的禅者、音乐家、佛光大学教授林谷芳为首的“忘乐小集”和“望月茶会”,于二〇一〇年四月在中国宁波的七塔报恩禅寺所举办的一次茶会的名称,所谓的“海上”即是宁波,此名乃因其是海上茶路的重镇之一而得之。茶会的内容是与与会者一边品着由“望月茶会”的茶人们精心注入的香茗,一边欣赏“忘乐小集”的音乐演出。音乐表演是由林谷芳老师制作,在每个曲目上演之前都由林谷芳老师将乐曲的历史背景、思想内容及其现实意义用深入浅出的语言向与会者解说。其中的曲目大多都与中国古典文学有着深厚的渊源,而所用的也大多是由于演奏中国古典音乐的乐器,如笛、箏、胡琴、二胡、琵琶等等。

笔者有幸应邀参加了此次茶会。在现场感受到了茶与音乐与中国古典文学结合之后的艺术形式所产生的感召力竟是那样地深不可测。这种艺术形式的感人之处在于它不仅让茶与音乐与中国古典文学这三者通过人的感官:眼、耳、鼻、舌达到赏心悦目的效果,更重要的是它让人们能从其中汲取净化心灵的养料,从而对修身养性起到一定的帮助。小论拟对《海上禅·茶·乐》的曲目进行分析和论述,旨在探讨茶与音乐与中国古典文学结合之后所产生的魅力,从而能对和谐社会的发展做一些贡献。

在这一章里我们主要对《海上禅·茶·乐》的流程及曲目展开分析和论述。

首先要说明一下，此次《海上禅·茶·乐》被定为第五届中国宁波国际茶文化节和第五届世界禅茶文化交流大会中的一个活动，因此开头还有韩国僧人、七塔报恩禅寺僧人及日本茶人们表演的曲目，因与小论的主题并没有什么联系，所以就从略了。

《海上禅·茶·乐》既为茶会，那么在品茗之前就有一道“饮水净口”，“饮水净口”作为品茗的一个程序，原来的作用只是让水洗清口中留有的其他杂味，从而能使品茗时的茶味正而不邪。然而在这里林谷芳老师用了“上善若水”这四个字，将中国文化中的“道”作为此次茶会的核心提了出来。“上善若水”语出老子《道德经》：

上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，正善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。¹

这里所谓的“上”乃是至高之意，这段话的意思是说，至高之善就如水那样。那是因为有水有益于万物而不与之争，水停留在众人所不喜之地，所以与“道”是十分相近的。至于做人若是能做到像水那样，住处只求陋地，而存心则高远，待朋友以仁爱，言而有信。而为政则有序，既办事则无不能，行动时则伺机而动。水正是因为不与万物争，所以才有没有忧虑和烦恼。老子是中国古代的思想家，他对水的这种特性的理解可以说是非常透彻，这里引老子的另一段话：

上善若水，水善利万物而不争，此乃谦下之德也；故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德；故柔之胜刚，弱之胜强坚。因其无有，故能入于无之间，由此可知不言之教、无为之益也。²

我们可以看到老子在这里指出至善之人，就应该像水那样。水造福于万物，滋养着万物，却从不与之争，这就是谦恭的德行。江海之所以能够成为百川之王，是因为它甘愿处于下游。世上最为柔弱的东西莫过于水，然而以它攻克至坚至强之物却无往而不胜。这就是所谓的“柔德”。老子以水的这一特性来喻做人之道。我们把老子的这两段话联系在一起看的话就可以领会到“上善若水”从大的方面来说可以接近“道”，从小的方面来说就是在确立做人的准则，即“水”就是我们做人的榜样。至此我们可以看到林谷芳老师的真实意图乃是让人们通过“上善若水”这四个字懂得做人的道理，从而达到修身养性的效果，使自己成为一个具有高尚情操之人。

于是在茶会中的人理解了“上善若水”的真谛后，一曲“平湖秋月”（广东小曲）将人们带入了美丽的西湖夜景之中。

接着是茶会中所品之茶，茶会中用了好几种茶，而林谷芳老师对其中的“报恩香茗”

的解说则别具一格，何以说来？“报恩香茗”之名取自于七塔报恩禅寺，乃为驰名海内的品牌绿茶之一，也列为此次茶会的茗茶之首。以下引“报恩香茗”的解说词：

绿茶为不发酵茶，啜之淡然，却有至味，有历史之吟咏，有暮春之感伤。美人、名士、韵事、诗情，“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨”，茶能兴情思韵致者正在于此。³

在这里我们一方面可以看到林谷芳老师所强调的绿茶的“兴情思韵致”的作用，另一方面则应注意到其中所引的唐诗乃是出自杜牧的《江南春》，原诗是“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”⁴而这里所引的诗句只是少了一个“中”字，在中国历史上，南朝皇帝信佛是有名的，甚至到了着迷的地步，因此史称“佞佛”。然而也正是由于他的提倡，南朝的佛教是空前的兴盛，而金碧辉煌的佛寺也因此坐落于神州各地，四百八十乃是唐人强调数量之多的一种说法，可以想见当时所建造的佛寺数量之多。而在此引“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨”既是形容七塔报恩禅寺的雄伟壮丽且又富有禅机，同时也画出了中国大地佛寺的兴盛之景象。而且这两句诗也会不由让人联想起中国的佛教在魏晋南北朝以后也曾几起几落，其中的佛寺经历了兴衰存亡。而现在的中国，社会和谐，佛教的发展也可以说是繁荣昌盛。而佛教的禅僧们也都在为发展和谐社会而努力，七塔报恩禅寺的“报恩香茗”就是禅僧们为和谐社会所作的贡献之一。而在此品“报恩香茗”的过程中，领略历史吟咏中的“暮春之感伤”不再是欣赏靡靡之音之举，而是领会文人雅士的文学修养的一种方法。

接着的笛子演奏《鹧鸪飞》，琵琶演奏《塞上曲》，高胡和古筝演奏《渔歌》都是美人和名士从各种不同的角度抒发伤春感怀之作。鹧鸪乃是中国古代诗词中经常出现的鸟类，诗人和词人总是借鹧鸪以抒怀，如“只今唯有鹧鸪飞”即是一例。而这首《鹧鸪飞》则以鹧鸪的飞去这一现象来表现春天的短暂，由此来抒发对春天逝去的感怀。而《塞上曲》乃是写闺怨情思的，然而真是由于杨柳依依、百花齐放的春天景色勾起了深闺中少妇万千愁绪，产生了多少离情别恨，这琵琶声中既有着少妇的低低呻吟，又有着春天里万物欣欣向荣的和鸣。而《渔歌》则是写溪壑渔隐，徜徉山水之境。表现的是山林中隐士们的情趣，春天对于隐士们来说，来也好离去也好，都不会让他们的情绪因之而产生剧烈的变化。在带着暖意春意的溪流边垂钓和“独钓寒江雪”的心境是一样的。然而隐士们是因为深爱着山水才隐居在山林中的，所以渔歌中也自然有着春天的脚步声和隐士们在其中徜徉的幽雅情致。

而春天序曲的最后一个章节是昆曲《牡丹亭》。《牡丹亭》系明代文学家汤显祖所著，

全名《牡丹亭还魂记》，与《紫钗记》、《邯郸记》和《南柯记》合称“玉茗堂四梦”。《牡丹亭》是“四梦”中最杰出的。写杜丽娘慕春色还魂事。共五十五出。此剧的开头几出就是表现杜丽娘的惜春自怜之情的。梗概是：南宋时期的南安太守杜宝只有一爱女，取名丽娘，年十六岁，尚未许配。杜宝为了使女儿成为知书达礼的大家闺秀，为她请了位年已六十的老秀才陈最良。因陈最良在上课时吟咏了《诗经·关雎》，从而唤起了丽娘的思春之情。丫鬟春香在无意间发现杜府后面有一个花园，于是就 and 丽娘一起偷偷地去花园游玩。久居深闺的丽娘，见了花园中那明媚的春光，不由为之感动，少女的春情也因之而萌发。丽娘回到闺中，忽作一梦。梦见一书生手拿柳枝要她题诗，后又与书生至牡丹亭畔。丽娘醒来后，恹恹思睡，第二天又去花园，寻找梦境，然而再也不见。于是相思成病为情而死，又为情而还魂。由于昆曲《牡丹亭》把杜丽娘的这种惜春的情致表现得淋漓尽致，所以《牡丹亭》就成了最为流传的昆曲代表作。人们品着“报恩香茗”，听着杜丽娘对那美好春色的赞美和对留不住春色的感叹。此刻人们又会做何感想呢？春天就随着杜丽娘的寻春惜春悄悄地走了。

告别了春天之后，茶就换上了“木栅铁观音”，据介绍此茶为：“重发酵茶，风格壮阔，属男性的阳刚。相对于绿茶的暮春；木栅铁观音在时序上正如晚秋”。⁵

配合茶的阳刚之性，林谷芳老师献给大家的是一曲《霸王卸甲》的琵琶，铮铮且又铿锵有力的弦声，表现了项羽战败后的悲壮惨烈之情。

晚秋在诗人的眼中该是怎样的景色呢？也许大家都会说晚秋是一个收获的季节，金色的麦浪，红红的高粱，天高云淡。然而在中国古代的诗词中，晚秋则是一个万物开始凋零的季节，萧瑟秋风，满地落叶，大雁南飞。有些诗人为之伤感，但也有一些诗人则是取其雄浑壮丽之处，那如火一般燃烧的枫叶就是其中的一景，如“霜叶红于二月花”的诗句即为此例。而林谷芳老师在此际所选的乃是李白的《宣州谢朓楼饯别校书叔云》，全诗如下：

弃我去者，昨日之日不可留；
乱我心者，今日之日多烦忧。
长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。
蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。
俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。
抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。
人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。⁶

这首诗中的“抽刀断水水更流，举杯销愁愁更愁”已是众人皆知的名句。诗中秋天的景色见于“长风万里送秋雁”之句，大雁南飞，却有万里长风相送，那是何等的壮观。风本是无形之物，然在歌声中人们的眼前出现了有形的万里长风在送着秋雁南归。而后的“对此可以酣高楼”之句又可见出诗人李白的洒脱和豪放不羁。此诗原意是借送别抒怀，其中所表现的乃是诗人在几经沉沦之后，仍是难以忘怀在长安时的那段辉煌的日子。“抽刀断水水更流，举杯销愁愁更愁”之句，是诗人抽刀断水欲斩断已往的一切，然而过去的一切就像那滔滔的流水无法割断。诗人举杯销愁，愁绪则愈积愈多。最后两句“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟”则是诗人为了摆脱这种困境的方法。又让诗人从深深的郁闷和愁绪中得到了解脱，于是全诗又具有了豪放的气概，这也是千百年来人们为何喜爱李白的原因之一吧。

接着林谷芳老师又让《秦川抒怀》的笛声带着人们走进了黄土高原，陕西曲调高亢，却有一份深情，是壮士悲歌之作，是给晚秋景色的一首乐曲。

送走了晚秋，茶就该换了，接着而来的是“松沅熟普”，据介绍此茶为：“为后发酵茶，茶性浑厚而见陈韵，若时序之冬藏，有到此圆融之意”。⁷

接着林谷芳老师送给大家的是一首道情，演唱的是郑板桥所作的词，词为：

老渔翁，一钓竿，靠山崖，傍水湾；扁舟来往无牵绊。
沙鸥点点轻波远，荻港萧萧白昼寒，高歌一曲斜阳晚。
一霎时波摇金影，蓦抬头月上东山。
老头陀，古庙中，自烧香，自打钟；兔葵燕麦闲斋供。
山门破落无关锁，斜日苍黄有乱松，秋星闪烁垣墙缝。
黑漆漆蒲团打坐，夜烧茶炉火通红。⁸

词中描写的老渔翁手握一根钓竿，了无牵挂。萧萧荻港的白昼是那样的寒冷，可老渔翁丝毫没有感觉到。景色也随着老渔翁在斜阳中的高歌之后产生了变化，金色的晚霞倒映在水中，随着波涛的起伏在晃动。时光在不知不觉中流逝，等老渔翁蓦然抬头时，月亮已经上了东山。而词中的老头陀则过着清苦的日子，一个人住在古庙中，自己烧香，自己打钟，兔葵燕麦闲斋供。古庙周围的景象是破败的山门，在倒坏的垣墙缝里可以看到秋天的繁星闪烁。老头陀则安于这样清贫的生活，在“黑漆漆蒲团打坐，夜烧茶炉火通红”，是这样的悠闲自得。词中写的似乎是深秋的景色，因此可以说林谷芳老师在此想要表现的是参禅的悟性，参透禅机即是圆融，老渔翁和老头陀就像浑厚而带陈韵的“松沅熟普”，他们安于贫困，已无所求，这就是圆融。人们此时一边品着“松沅熟普”，又该

作何感想呢？

接着是笛子演奏《妆台秋思》，《妆台秋思》顾名思义应为秋思之作，然而此处“以大笛独吹，则有生命圆熟淡定之感”。⁹

然后是一首大家都熟悉的无锡盲人阿炳的《二泉映月》，在这里是二胡和扬琴的合奏。描写月夜下对人事浮沉、历史起落、生命轮转的深沉感慨。听着那抑扬顿挫的琴声，人们的思绪又将是如何呢？它给予人们的想像空间可以说是非常之大。

茶会渐近尾声，于是就有了饮水送别，在此林谷芳老师送给大家的乃是取自《庄子》〈山木篇〉¹⁰中的“君子之交淡如水”这句名言，希望大家能以此为交友之座右铭。

最后是古筝演奏《高山流水》，林谷芳老师的解说中有“高山流水一词在中国具多重含意，既喻知音，也表人格高洁，在宗教上更是道的显现”。¹¹这是作为禅者的领悟，然而在此时人们想到更多的是俞伯牙摔琴谢知音这一中国文学史上动人的故事，从而唤起心中对高尚人格的向往之情，这就是茶与乐与古典文学结合在一起的魅力所在吧。

以上是对《海上禅·茶·乐》这一艺术形式的流程及曲目的分析和论述，在下一章里，我们还将结合林谷芳老师创建这一艺术形式的主旨来展开论述。

二

在这一章里我们主要想探讨一下林谷芳老师创建这一艺术形式的主旨，从中发现它与魅力所在的联系。

关于创建“禅·茶·乐”这一艺术形式的主旨，林谷芳老师在《海上禅·茶·乐》的序言中这样说道：

中国艺术喜欢结合性或呼应性的呈现，过去文人相会常同时以赋诗作画、弹琴烹茶等不同形式的艺术，抒发自己的生命情境。《茶与乐的对话》就是在这个基础之上，由我与茶界友人在一九九一年发展出来的艺术形式，它以音乐与茶所内含的一些意义，入生命阶段、四时节气、山水属性、阴阳风格等，将相同属性的茶与音乐结合，并配合花艺的呈现、禅境的塑造，以茶显乐，以乐映茶，让参与者通过眼、耳、鼻、舌、身、意的交会领略艺术，深刻呼应“若将耳听终难会，眼处闻声方得知”的茶禅世界。¹²

关于音乐的属性，先哲孔子早在两千多年前就已经谈到过了。在《论语》泰伯第八有：

子曰：“兴於诗。立於礼。成於乐。”¹³

在这段话里，我们可以看到孔子对音乐的作用是非常之重视，并把它提到了与“诗”、“礼”同等的高度。那么“诗”与“礼”与“乐”这三者的关系又是如何呢？我们又应该如何理解“兴於诗。立於礼。成於乐。”这句话的含意呢。所谓的“兴於诗”是指人们有感而发才写诗。而“立於礼”则是指做人的准则是必须依“礼”，诗与礼都具备后还需要乐来成就，这就是“成於乐”，可见要具备高尚的品格就不能缺少乐。孔子亲自整理了中国的第一部诗歌总集《诗经》，据说他能弹唱其中的305首。我们将林谷芳老师的这一主旨与孔子所倡导的“成於乐”做比较，就可以看出它们的相通之处。林谷芳老师贵在取“成於乐”之中的精华，将其融入茶与乐的对话中。不仅如此，林谷芳老师还找出了音乐与茶的共同属性，即“入生命阶段、四时节气、山水属性、阴阳风格”，让茶与音乐的结合有了理论上的依据。而由于此次茶会乃是“海上·禅·茶·乐”，所以其主旨必须注重表现禅的意境，“以茶显乐，以乐映茶”，然后才能达到“让参与者通过眼、耳、鼻、舌、身、意的交会领略艺术，深刻呼应‘若将耳听终难会，眼处闻声方得知’的茶禅世界”的效果。

从上面对“禅·茶·乐”主旨的分析和论述中可以看到，林谷芳老师所重视的是音乐与茶的结合，可是在具体的曲目和流程的解说中却是导入了好多中国古典文学作品，而这些来自古典文学作品的曲目和流程的解说，都在某种程度上对人们心灵的净化起着一定的作用，也正是这样的结合才使茶会更具有魅力。而关于文学作品的教化作用，孔子也有过一段精彩的论述，见于《论语》阳谷第十七：

子曰：“小子！何莫学夫诗？诗：可以兴，可以观，可以群，可以怨；迩之事父，远之事君；多识於鸟、兽、草、木之名。”

子谓伯鱼曰：“女为周南召南矣乎？人而不为周南，召南，其犹正墙面而立也与？”¹⁴

孔子在这里虽说只是就《诗经》而言，然推而广之就可以知道文学作品的感人力量，诗除了具有“兴，观，群，怨”的作用之外，还可以“迩之事父”，这句话放在今天就是从自己的身边做起，孝顺父母，与周围的人和睦相处，也就是说做一个品格优良之人。而“远之事君”则是要关心国家大事，处处以国家和民族的利益为重。至于“多识於鸟、兽、草、木之名”则是说通过学习文学作品可以增长见识。

在理解了孔子的这段话之后，再联系上一章里对流程和曲目的分析，我们就可以看到从品茗的第一道程序“饮水净口”起，茶会中的人们就开始受到了中国古典文学的薰

陶。人们都知道老庄思想博大精深，老子的《道德经》自然也不是那么容易理解的。然而林谷芳老师解读的“上善若水”，听起来却是这样的明白易懂，因为我们的生活中可以说水是无所不在，水的至善至美的品格令人感动也令人反省，从而使人们在品茗的过程中能够陶冶性情，不求至善，只需求得一善便是一个极好的效果了。而曲目中的李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》的诗，在此也有其特殊意义。现代社会生活的节奏非常之快，人们的精神压力也都很大，有时也会遇到各种挫折和失败，而诗中的“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”也成了人们在这种境况时常常吟咏的诗句。然而人们对李白在诗中所表现出来的豪放之情却不甚了解。“长风万里送秋雁”中的雄浑壮观。最后两句“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟”也是诗人不屈服的另一种方式。虽然不能从根本上解决问题，但是这种气概却能给人以振奋。至于那首用郑板桥词唱的道情尽管表现的是一种不求世俗名利的隐士生活，然而却起着平和人们心境的作用。而饮水送别之际的“君子之交淡如水”则是在帮助我们纠正一种不正之风，我们中的有些人往往在交友的过程中掺杂着一些私心杂念，“君子之交淡如水”就是摒弃这些私欲最好的方法。自老子的“上善若水”始，至庄子的“君子之交淡如水”终，接着是千古名曲“高山流水”的余音袅绕。人们此时的心境是既宁静又祥和，有的还沉浸在诗境抑或是乐声中，就如同香茗在口中的余味一样，人们的心中都留下了自己喜爱的曲目，到了明天他们会把从曲目中汲取到的养料和得到的启示，融入于生活和工作中。这就是茶与乐与中国古典文学结合后所产生的魅力。

结 语

综上所述，我们可以看到茶与乐与中国古典文学结合的艺术形式，在赏心悦耳之余，使人们的心灵得到了净化、同时也使人们的文化素养得到了提高，对修身养性起到一定的帮助，这就是它的魅力所在。如果能将这种艺术形式推广普及的话，那将会产生多少气质高雅、品格高尚的人？那又将会对和谐社会的发展作出何等大的贡献？最后我们引用下面一段关于“忘乐小集”的介绍与茶文化学界的学者们共勉。

“忘乐小集”是由禅者林谷芳召集的表演团体，成员包括台湾及大陆、老生代与新生代，传统艺人与学院出身的成员，主要思考著眼，在将音乐回归为文化之一环，也因此，文化性的对话，艺术间的交会，乃成为它活动的主要特色。

“茶与乐的对话”与“书画与音乐的交会”就是此团体呈现的节目之一。¹⁵

¹老子《道德经》第八章。《四部备要》。(中华书局)。

²老子《道德经》第八章。《四部备要》。(中华书局)。

³引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的解说词。2010年4月。

⁴《全唐诗》中所收。(上海古籍出版社)。

⁵引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的解说词。2010年4月。

⁶《全唐诗》中所收。(上海古籍出版社)。

⁷引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的解说词。2010年4月。

⁸引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的解说词。2010年4月。

⁹引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的解说词。2010年4月。

¹⁰《庄子》〈山木篇〉。《四部备要》。(中华书局)。

¹¹引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的解说词。2010年4月。

¹²林谷芳《海上禅·茶·乐》之序。(引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的前言。)2010年4月。

¹³《论语》〈泰伯第八〉。《四部备要》。(中华书局)。

¹⁴《论语》〈阳谷第十七〉。《四部备要》。(中华书局)。

¹⁵引自第五届世界禅茶文化交流会在宁波七塔报恩禅寺举办的《海上禅·茶·乐》活动时林谷芳老师写在节目单上的关于“忘乐小集”的说明。2010年4月。