

禅诗画意

■ 章子峰 编著

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

禅诗画意/章子峰编著. —杭州: 西泠印社出版社,
2009. 1
ISBN 978-7-80735-480-2

I. 禅… II. 章… III. ①汉字-书法-作品集-中国-
现代②中国画-作品集-中国-现代 IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第002104号

禅诗画意 章子峰 编著

责任编辑 姚建杭

特约编辑 邱灶全

责任出版 李 兵

监 制 邱荣武

出版发行 西泠印社出版社

地 址 杭州解放路马坡巷39号 (邮编310009)

电 话 0571-87243279

设计制作 杭州典集文化艺术有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 635×965mm 1/8

印 张 21.5

版 次 2009年1月第1版 第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80735-480-2

定 价 110.00元

禅诗画意

西泠印社 出版社

自序

也许人到中年催熟了的心理，曾经快乐的东西，现在看来是那么的幼稚；曾经有趣的事情，现在看来却是毫无价值。成熟赶走了快乐，价值替代了兴趣。失却了快乐和兴趣，空虚和无聊就不断地朝自己袭来。

但每每坐进自己的画室，点一支檀香，沏一杯好茶，嗅着茶叶的清香，放一首美妙的乐曲，把茶水倒一些在砚内，一边慢慢地磨，一边翻看自己收藏购置的书画作品。空虚和无聊就会慢慢释放，像是找到一处让心灵休憩的港湾和驿站。

偶尔抽闲看看禅诗，读到布袋和尚一首诗，颇有感触。

“手把青秧插满田，低头便见水中天；六根清净方为道，退步原来是向前。”

只有虚怀若谷低下头来，才能看清自己的轨道，近处可以看到远处，退步也可以当做进步。

布袋和尚讲虚空无挂碍。要空出所有，才能建设一切，“空”，才能成就万有。

禅诗予人生诸多启迪，增人智炬。

我寻搜唐宋间一些禅宗大德的示法偈诗，抄录下来，在这里收编的近八十幅书作，在之前已写了多篇，似乎都未入“禅”。是日中午，家中藏有“老台门”极品（一种珍藏四十年的黄酒），喝了七八两，似有七八分醉意，情绪“内分泌”产生作用。便“心忘于笔，手忘于书，心手达情，书不妄想，是谓求之不得，遇之即彰”，全然无碍，一气呵成。

唐怀素常常醉中作书。醉中，“恍恍”又“惚惚”，于是，“物我同化”。

确实，中国书法仍是一门体现乃至修习禅机的艺术。

一些文人高士的诗也禅味十足。

文人高士中，李白下笔汪洋恣肆，然落魄失意不算圆满；杜甫持律过严，炼诗苦生存也苦，诸多不如意。唯东坡先生最懂生活，游于书法、绘画、诗词、音律诸艺，身置处即安心处。当下人们活得较累，心灵无所寄，我们确实需要学会“生活”，学会“安心”。

我原在中国美院习的是花鸟，近两年来却多作山水。似乎写竹作兰已不能尽陈我的心胸，须要更大的空间。展开遍十方，入时观自在。禅与山水画最近最接。

惟信说：“未开悟之前，见山是山，见水是水。及至后来，亲见知识，有个入处，见山不是山，见水不是水。而今得个休歇处，依前见山是山，见水是水。”

惟信的第二境：“见山不是山，见水不是水”已是很高的境界，近现代西方的印象画家们，不正是走到了第二境么？而惟信说的第三境，“山又是山，水又是水”，却早已不是从前的见，而是一种“物我两忘”，或“物我相契”的境界了。

这正是中国画得以在片叶枝花、尺纸寸绢之中，营造和焕发出千百年不衰减的

无穷魅力的秘密之所在。

当艺术与人生交融如水乳的时候，艺术便成为生活的一部分，而生活的本身，也就成了一种艺术。

苏东坡用朱砂画竹，小和尚问老和尚：怎么用朱砂画竹呢？竹子有红色的吗？

老和尚回答：那么，你见过黑色的竹子吗？

小和尚无言。

这则禅宗公案暗寓一个道理：人们对外界事物（实相）的认识，往往因为熟见熟闻而认同，即使其并非“真实”也认为“真实”，不是“自然”也认为“自然”，就如同见惯了墨画的竹子而没有产生过疑问一样。而其实呢，我们的认知、认识，往往被这种“熟”所欺骗。

当一个伟大的艺术家的作品炉火纯青的时候，人们会说：“他已达到了‘大技巧’的境界了，富有禅味啊。”

博大，开阔，悠远，自然，恬淡，和谐，宁静，隽永，这些，正是禅赋予中国艺术的主要品格。

今年中秋节前后的一天，与鉴才师约到杭州永福寺，喝茶、写字。偶遇分散多年的学兄月真，月真已是永福寺的“老板”了。

永福寺内鉴才师边写字边念叨：“香烟抽不完，茶叶喝不完，月饼吃不完，纸张用不完，人生已很舒服。”

这应该是一种禅定。

在我习书习画的岁月中，有无数的业师如高僧示偈传法般教我励我。未开悟前师度我，既开悟后我度己。书画之道实高深，何时我便悟了呢？

此次将所写禅诗与近几年的画作集编出版，也诚惶诚恐，以恳请我师我友同道中人指正赐教、广结善缘故，便不避浅陋了。

章子峰

戊子冬 公元二〇〇九年元月 杭州

As my walking into middle age, my mind also begins to lose its elasticity and empathy. Things that used to cheer me up easily become so childish; things that used to captivate my interest tightly grow so bland. Maturity hardens my heart and materialism replaces interest. Deprived of happiness and interest, I become increasingly vulnerable to voidness and loneliness.

Voidness and loneliness finally find an outlet to release whenever I seat myself in the studio. With sandalwood lighted, a beautiful melody on and the incense of the fine tea, I will pour some tea water into the inkstone and grind it slowly while thumbing through my collected and purchased paintings and books. Alas, here is the harbor where my floating soul perches safely and serenely.

Occasionally, I spend some spare time reading *Chan* poems and am deeply impressed by one of the poems from Big-Bag Mendicant.

“Transplanting rice seedlings in the field hand by hand, I lowered my head and found the sky in the water stand; *Dao* finally sinks in with the worldly-chores-free head, Retreating turns out to be marching ahead.”

Only if you defeat your arrogance can you visualize your track. The scene in the distance can be detected from the one nearby and retreating can be used as a tactic to march forward.

Big-Bag Mendicant appeals to absolute emptiness. Emptying everything is the key to building whatever accessible. “Devoidness” leads to fullness.

Chan poems offer much enlightenment to our life and train our head sharper.

I selected some of the *Chan* poems from those great virtuous men from the *Chan* sect of Buddhism in China among Tang and Song Dynasties, recorded them and compiled about eighty paintings and writings. Actually, I have written a lot on this subject but all of them failed to strike the real chord of “*Chan*”. Then it happened: On one noon, I drank about seven or eight *liang* (a unit of weight = 50 grams) of precious “Lao Taimen” Shaoxing wine (stored for forty years) and became almost drunk, reaching the perfect state for creating. That state fits well the saying — “Heart goes to the pen, hand to the writing; Emotion flows freely from heart to hand and no head-cracking effort is required for the writing; To seek it is to lose it; To encounter it is to possess it.” The whole writing process went smoothly without any stop.

Tang Huaisu usually created his book while drunk. In the trance, “I assimilate the object.”

As a matter of fact, Chinese calligraphy bears the flesh and soul of *Chan* Buddhism.

The spirit of *Chan* also permeates among the poems of some well-known poets and men of letters.

Among others, Li Bai succeeds in driving his passions vehemently through his poems, yet winds up imperfectly in personal life with unfulfilled ambitions. Du Fu takes immense pains in poem-writing as well as his personal life, leading a life full of dissatisfactions. It is Su Shi who sets the right example both as a man who masters the secret of life and a versatile achiever who maneuvers freely in the circle of calligraphy, painting, poetry and music. Today, people are always on the go and little attention is paid to their soul’s needs. In retrospect, we are sick for a peaceful mind and a carefree life.

In China Academy of Art, I specialized in flower-and-bird painting but made the shift to mountain-and-waters painting in recent years. Hunting for the reason, I conjecture that painting flowers and birds fails to hold my broad mind which is expanding increasingly. With an open horizon that extends beyond, my mind can roam freely without limit. No wonder that mountain-and-waters painting expresses precisely the spirit of *Chan* Buddhism.

Preface

Wei Xin asserts, "Before enlightenment, one sees mountains and waters as they are. After watching closely, one finds that the mountains and waters defy their appearance. Only when one gets the enlightenment, can one, with his puzzles resolved, fully comprehend the mountains and waters."

It is a Herculean task even to reach Wei Xin's second stage "One finds the mountains and waters defy their appearance." Contemporary and modern impressionistic painters just walk into the second stage. With regard to the last stage "One fully comprehends the mountains and waters after resolving his or her puzzles", the mountains and waters turn out to be totally different from what they are at first sight. In the last stage, man becomes part of the nature and the nature dwells upon man's heart.

The final stage unfolds clearly the secret that Chinese paintings progress and prosper for hundreds and thousands of years even in the painting of a single leaf or flower.

Art resides permanently in one's life and life becomes an art when one truly mixes art with his or her life harmoniously.

Once Su Shi was drawing bamboos with cinnabar. Bewildered, the young monk asked him, "Why it is the cinnabar? Is there any bamboo in red?"

"Then, have you ever seen a real bamboo in black?" replied Su Shi.

The young monk was at a loss for words.

This story carries the overtones that people identify the outside world through their frequent encounter. Gradually, the unreal becomes real and the unnatural becomes natural. This explains well why the young monk never suspected the bamboos in black. Actually, our perception and identification are usually deceived by the "familiarity".

When a great artist's works are finally impeccable, people will acclaim, "He has reached the perfect stage for creation and his works are imbued with *Chan* Buddhism."

Chan Buddhism embodies many fine characteristics into Chinese art, such as broadness, openness, naturalness, peacefulness, harmoniousness, and expressiveness.

Around this Middle Autumn Festival, I made a casual appointment to write and have tea with my teacher Jian Cai in Yong Fu Temple in Hangzhou, where I came across my senior schoolmate Yue Zhen, with whom I have lost touch for quite a long time.

"Life will consummate if there are enough cigarettes to smoke, enough tea to have, enough moon cakes to eat and enough Xuan paper to write." Jian Cai said in an apocryphal aside when he was writing

This seems to be the dhyana and samadhi.

In the past years' learning of calligraphy and painting, quite a few teachers taught me and encouraged me earnestly as those virtuous monks preached their wisdom piously to their followers. They enlightened me when I was still in the dark. After the enlightenment, I began to learn by myself. However, the road to writing and painting seems boundless and endless. Will there will be some day I come to grasp them finally?

Now, I'm endeavored to publish those *Chan* poems written by myself and paintings selected. Though worried sick about its possible public response, I feel much consoled at the thought that this book can serve as a bridge to learn from my teachers and peers.

Zhang Zifeng

in Hangzhou, January, 2009

年のせい、心理的に老いてきたような気がする。喜んでいたもの、面白かったものが、つまらなく思えたり、何の価値もないもののように目に映ったりするようになった。人生の楽しみは年の成熟に追い払われてゆき、興味そのものは価値に取って代わられている。両者を失いつつある私に、むなしさとつまらなさがいっぺんに襲ってきた。

しかし、自家用のアトリエに踏み入ってみると事情が変わる。腰をすえてから白檀のお線香を焚き、お茶を入れ、その香りを楽しみながら音楽を流す。お茶の湯を少しずりにこぼして墨をゆっくりすりながら、書画のコレクションを鑑賞したりする。そうしていると、虚しさやつまらなさが次第に薄らいでいき、心の安らぎを取り戻したように思えてくる。ここは心の休み場だ。

暇のある時に禅詩をよむ。布袋和尚の詠んだものに心を打たれた。

「手に青秧とりて満田に插え 頭を抵れて便ち見る水中の天 心身清浄にして方め道を為し 退歩するも原來是れ前に向かう」

虚心坦懐でなければ、歩むべき道を見失いかねない。近いところでも遠いところを眺めることができるし、しりぞくことは場合によっては前へ進むことにもなる。

虚空無礙と、布袋は言っている。すべてを無しにしてこそすべてが出来上がる。

「空」から万物が生まれる。

禅詩から得た知恵に多大なものがある。

唐や宋の時代に生きた禅僧の詠んだ物を方々から収集してきて、写し取った。本書に登載した八十くらいの書道の作品を書く前に、何作かを書いてみたが、いずれも「禅」の世界に入ることが出来なかった。と、ある日の昼ごろ、「老台門」という極上の紹興酒を二合くらい楽しんだら、心地よく酔った気分になり、筆を動かした。すると融通無礙、一気呵成に書き終えることが出来た。いわゆる「心忘於筆、手忘於書、心手達情、書不妄想、是謂求之不得、遇之即彰」なり。

唐の懷素は酔っては書きなぐり、恍惚して無我の境地に至ったという。

確かに、中国の書道は禅機を表している芸術でもあるし、それを磨く芸術でもある。

文士の詠んだ詩のなかにも、禅の香りを漂わしているものがある。

李白は詩が豪放であるにもかかわらずその生涯はうらぶれていて円満とはいえず、杜甫は自律の心が強すぎて、詩想を練るのも生活するのも苦しく、意のままにならないことも多かった。「生活」にかけては蘇東坡の右をでるものはいないだろう。書道、絵画、詩と詞、音楽など、いろいろなものに通じていた蘇東坡はどこに在っても悠悠自適であった。当面では人々は喘ぎながら生きていて、心を休める場所がない。こうした状況の下で、「生活」を心得て、心の安らぎを取り戻す方法を見出さなくてはならない。

わたしはかつて中国美術学院で花鳥画を習っていたが、ここ数年は山水画のほうが多く、竹や蘭をかくだけでは気持ちを表しきれないように思えてならない。もっと広いスペースがほしい。「展開遍十方 入時観自在」、禅と山水画とはもっとも緊密に繋がっているではないか。

惟信曰く。「老僧三十年前、未だ禪に参ぜざりし時、山を見れば是れ山、水を見れば是れ水なり。後來に至るに及んで、親しく知識にまみえ、この入処有り、山を見れば是れ山ならず、水を見れば是れ水ならずとなった。しかし、今、休歇の処があつてからは、以前のように、山を見れば是れ山、水を見れば是れ水なり」

惟信の第二段階、即ち「山を見れば是れ山ならず、水を見れば是れ水ならず」

自序

はすこぶる高い境界であるに違いない。近現代欧米の印象派画家たちはまさにその第二段階にたどり着いたのだろう。しかし惟信の言う第三段階、即ち「以前のように、山を見ればこれ山、水を見ればこれ水である」は、これまでのと違い、いわゆる「物我とも忘れた」、あるいは「物我融合」という境界に達したように思う。

そうしたわけで、いくら歳月が流れようとも、ただ一切れの葉や花一輪だけが紙や絹にかかっていたりする中国画の魅力には永久不滅的なものがある。

芸術と人生が一緒になった時にこそ芸術は生活の一部となり、生活そのものは芸術となる。

蘇東坡が辰砂で竹をかいた。「なぜ辰砂で竹をかくの。赤い竹ってあるもんか」と、小僧が老僧にたずねた。

老僧が言った。「じゃ黒い竹を、お前見たことあるかね」と。

小僧が小さくなって口をつぐんだ。

上記の禅宗公案は興味深い。人間の外物への認識はたくさん見てきた、たくさん聞いてきたことで出来上がるので、真実でもないのに真実だと信じ込んだり、自然でもないのに自然だと口走ってしまう。我々は常にこういう「たくさん」の経験に欺かれているのではないか。

ある芸術家は最高の水準に達していたとしたら、普通「大技巧を会得した。禅の精神に富んでいる」と言われるだろう。

博大さ、開闊さ、悠遠さ、自然さ、恬淡さ、和諧、安静、奥深さなどといった中国芸術の品格こそ、禅から生まれたものである。

今年中秋節ごろ、鑑才師と二人で杭州永福寺を訪ねた。お茶を楽しんだり書道を楽しんだり、そして思いがけず久しぶりに先輩の月真さんに巡り合った。

鑑才師は筆を動かしながら小声でつぶやいていた。「タバコは豊富、お茶は飲み放題、月餅は食べ切れないほどあるし画仙紙もいくらでもある、もう大満足だ」と。

これこそ禅定であろう。

書画に没頭する日々を送っている私に、多くの恩師は高僧が仏法の極意を授けるように、いろいろと教えてくださったり励ましてくださったりした。悟る前に師が救ってくださる、悟った後で自己救済をされると言われているが、書画の道はいかにも奥が深く、私はいずれ悟りを開くだろうか。

今回は作ってきた禅詩とここ数年たまってきた絵画作とをまとめて出版することになった。子峰不肖、広く善の縁を結ぼうと、浅はかなれども恐れ入りながらご指導を乞う。

章子峰

戊子冬 二〇〇九年元月 杭州にて

About the Author

Zhang Zifeng was born in Lanxi City, Zhejiang Province in 1962. In early years, he learned Chinese calligraphy from Luo Hengguang, Yu Jianhua and Xia Chunming. He entered China Academy of Art in 1998 and learned bird-and-flower painting from Tian Yuan, Xu Jiachang, Ma Qikuan, etc. He continued his postgraduate study of Chinese calligraphy from Professor Chen Zhenlian in Zhejiang University. In recent years, he has been working on mountain-and-waters painting, which for him, is more expressive for his soul and mind.

He once worked in the editorial department of Zhejiang People's Fine Arts Publishing House and Xi Leng Yin She (a famous Chinese publishing house of art). At present, he is the assistant for President of Weihui Newspaper and director of the office in Shanghai. Besides, he is a member of Chinese Calligraphist Association and also a member of Chinese Flower-and-Bird Painter Association.

作者简介

章子峰，1962年生，浙江兰溪人氏。早年习书，师从骆恒光、俞建华、夏春明诸先生。1998年入中国美术学院习花鸟，师从田源、徐家昌、马其宽诸先生。2003年入浙江大学书法篆刻研究生班，研修书学，师从陈振濂先生。近多作山水，写胸中丘壑，求圆浑无碍之境。

曾供职于浙江人民美术出版社、西泠印社《西泠艺丛》编辑部。现为香港《文汇报》社长助理、上海办事处主任。系中国书法家协会会员、浙江省中国花鸟画家协会会员。

作者紹介

章子峰（チャン・ツイフォン）。1962年浙江省蘭溪市生まれ。幼い頃から駱恒光、俞建華、夏春明諸先生に師事し、書道に励む。1998年に田源、徐家昌、馬其寬諸先生に師事し、中国美術学院で花鳥画を勉強する。2003年に浙江書道・篆刻研修生クラスに入り、陳振濂に師事し、「書道学」を研究する。最近は円融無碍に胸中の丘壑を表すよう、山水画に専念している。

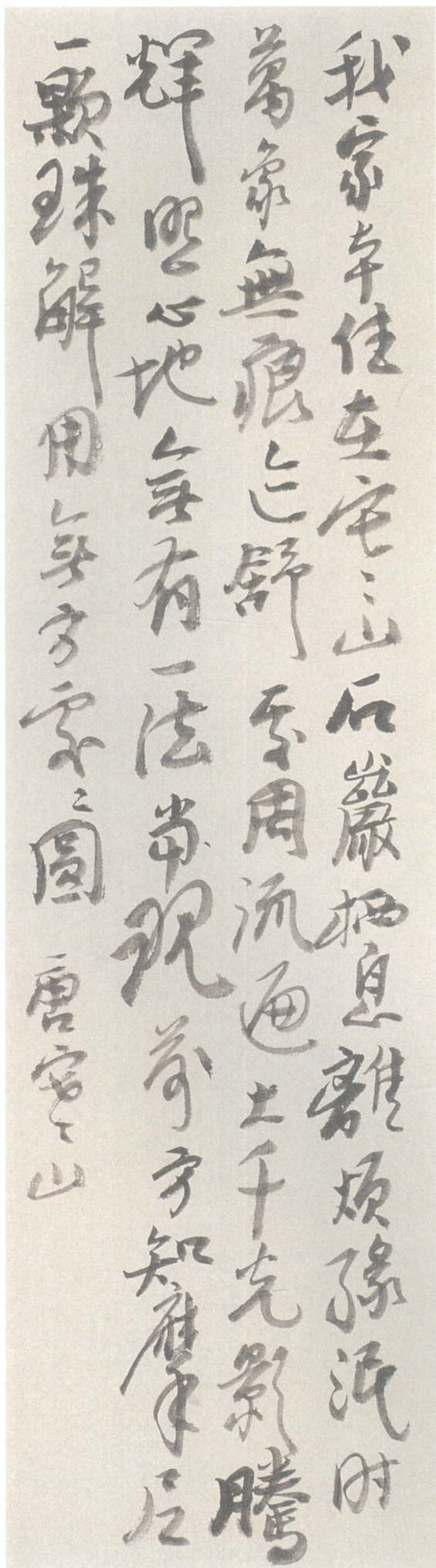
浙江人民美術出版社、西泠印社主催の『西泠芸叢』編集部を経て、今現在は「香港文匯報」社長補佐、「香港文匯報」上海事務所主任として働いている。中国書法家協会会員、浙江省中国花鳥画家協会会員である。

天老线云雨春山
隔院竹声入耳
子峰学画于石公

伊藤貞吉画

清露晨流图 纵180厘米 横97厘米

寒山

我家本住在寒山，石岩栖息离烦缘。
 泯时万象无痕迹，舒处周流遍大千。
 光影腾辉照心地，无有一法当现前。
 方知摩尼一颗珠，解用无方处处圆。

寒山，又名寒山子，唐代隐逸诗人。他的真实姓名无人知晓，而且他也不是僧人，只是隐居在五台山的一处山洞里，常常到附近的国清寺去讨要饭食而已。

国清寺里面的僧人并不喜欢他这个既落魄又癫狂的书生，但在寺院厨房里打杂的拾得却与他投缘，寺院的主持丰干和尚也对他很宽容。后来，丰干在一次游化途中遇到当地的新任刺史，就对那刺史说寒山是文殊菩萨化身，拾得是普贤菩萨化身。于是招引了这位崇佛的官员到寺院拜访。寒山、拾得却对这刺史大叫：“丰干多嘴，他才是阿弥陀佛降世”，并双双隐入山林里不见了踪迹，这才引起寺僧和信众的惊异。

寒山此诗，意在说明只有用般若智慧观色悟空，才能使佛性顿现眼前。诗的最后两句，以摩尼珠宝来比喻清净佛性，认为佛性是妙不可言的。

山中寂寞图 纵120厘米 横70厘米

舒卷江山图
纵280厘米
横70厘米

一鉴涵虚碧，万象悉其中。
重绿浮轻绿，深红间浅红。

僧鉴镜池诗

僧鉴

一鉴涵虚碧，万象悉其中。
重绿浮轻绿，深红间浅红。

锦镜池，位于浙东四明山脉雪窦山雪窦寺西南角。僧鉴于南宋理宗淳祐（1241—1252）间在雪窦寺住持。

“一鉴涵虚碧”，写池水表面平滑如镜、水体深邃澄澈。“万象悉其中”，以池中倒映之景，写池水的清与静。“重绿浮轻绿，深红间浅红。”池中斑斓的色彩，就像西方的油画，近看是颜色的堆积，一片模糊，远看才有神韵。

佛家常说：“五蕴皆空”，任何事物都是因缘和合而成，如镜花水月，都是假象。诗人以锦镜池象征人心，“虚碧”乃是空中之色，假象虽可见，其性原本空。也正是因为它空，才能涵映万物，所以“万象悉其中”。在澄澈空明的禅者心中，万事万物纤毫毕现，但又都是虚幻的。就好像“雁过长空，影沉寒水。雁无遗踪之意，水无沉影之心”。

层园造景图 纵70厘米 横70厘米