

器韵禅心

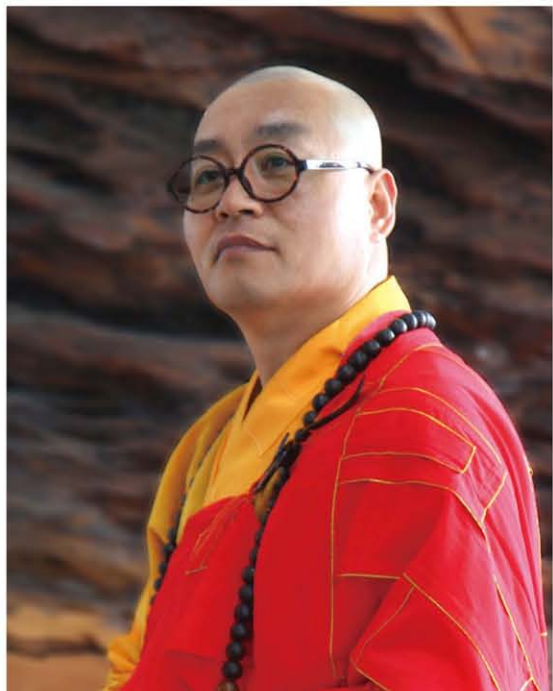
그릇의 아름다움, 조용한 마음

TRANQUILITY

◎ 释延年 著

IN THE VESSEL FORMS

释延年

中国首席禅画大师

非物质文化遗产传承人

석연년

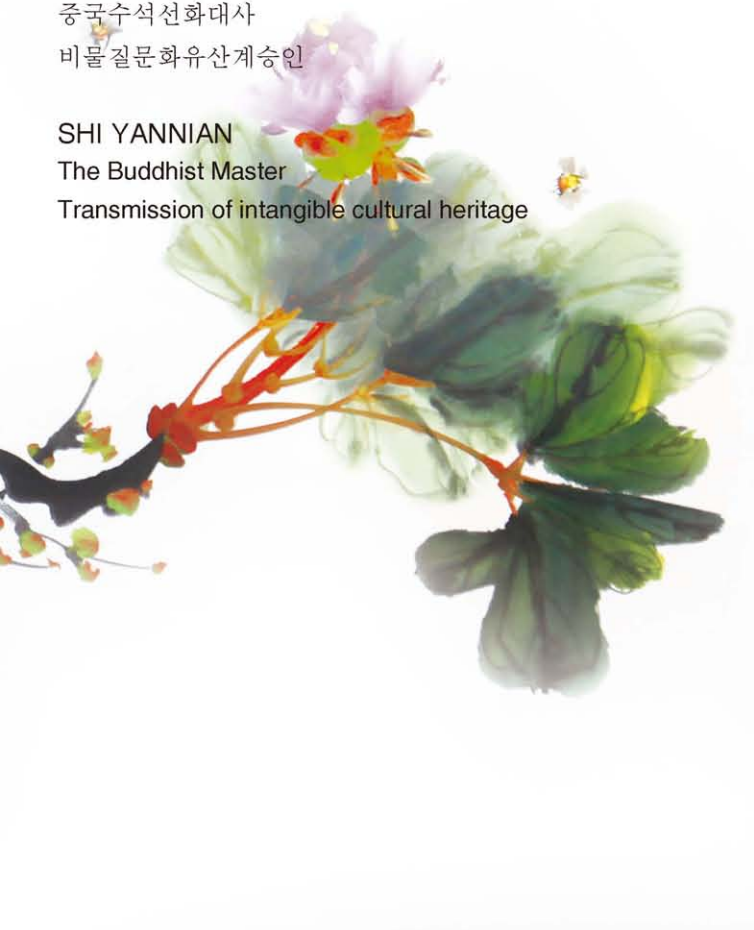
중국수석선화대사

비물질문화유산계승인

SHI YANNIAN

The Buddhist Master

Transmission of intangible cultural heritage

器韵
禅心

释延年
석연년
SHI YANNIAN

河北美术出版社

策 划 田 忠
责任编辑 甄玉丽 齐炯明
特约编辑 郭瑞卿 贾明月 王 晶
装帧设计 张 佳
责任校对 李 宏

图书在版编目（C I P）数据

器韵禅心 / 释延年著. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2014.12
ISBN 978-7-5310-6058-1

I. ①器… II. ①释… III. ①陶瓷艺术—作品集—中国—现代②陶瓷艺术—作品集—韩国—现代 IV.
① J537

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 267088 号

器韵禅心
释延年 著

出 版	河北美术出版社
发 行	河北美术出版社
地 址	石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编	050071
电 话	0311-85915007
网 址	www.hebms.com
制 版	北京美陶源文化传播有限公司
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司
开 本	16 开
印 张	8.5
字 数	100 千
版 次	2014 年 12 月第 1 版次
印 次	2014 年 12 月第 1 次印刷
书 号	978-7-5310-6058-1

定 价 269.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

美陶源

质量服务承诺: 如发现缺页、倒装等印制质量问题, 可直接向本社调换。
服务电话: 0311-85915007

紫氣東來

歲在辛卯
秋月
東增
延年
於
東

国画作品《紫气东来》释延年

辛卯夏 释延年

国画作品《硕果累累》 释延年

陶瓷作品《蓝绘禅香》释延年

南無阿彌陀佛

目录

-
- 001 序 / 禅与陶 毛增印 / 文
서 / 선과 도
PREFACE / ZEN AND THE POTTERY
- 016 供佛之笔 访当代禅画大师释延年
불공드리는 붓 당대 선화대사 석연년선생님의 탐방기
AN INTERVIEW WITH SHI YANNIAN
- 046 浅谈中国画对陶瓷绘画装饰的影响 明月 / 文 王晶 / 译
중국화는 도자기회화에 대한 영향을 가볍게 논함
A BRIEF TALK ABOUT THE INFLUENCE OF TRADITIONAL
CHINESE PAINTING TO CERAMIC DECORATION
- 117 文化艺术包容世间万物 金容文 / 文 王晶 / 译
문화예술은 세상의 모든 것을 포용합니다
AN ALL-EMBRACING ART WORLD

文：毛增印

谈及禅，我们似乎无法找到一个确切的语句表达它具体的内涵，心中有这样一种感受，却只能意会而无法言传。其实，禅所能表达的是一种心境，随遇而安，自然和谐，回归本真，恬淡安静。人们常常说，禅意乃人生的至高境界，在经历了人生的坎坎坷坷之后，最终把名与利置于心之外，无欲无求，从而进入一个无我的人生境地。可以说，禅给我们营造了一个空灵悠远的意境，带给我们一颗安宁无欲的心境。因此，可以说，禅是一种态度，一种哲学，一种智慧。

纵览历代名作，我们不难发现，许多名家的创作融儒、释、道于一体，从而将中国的造型艺术推向一个高峰。他们的作品富有简约主义思想的创作风格和空灵脱尘的精神意境，体现了中国文人内心的渴望和追求。“基于儒，染于禅，归于道，空而不虚，寂而不灭，简而能远，淡而有味，高古脱尘”，这正是历代心怀禅意的艺术大家们毕生追求的境界。

众所周知，陶瓷最真实地承载了民族

文化传统的发展脉络。优秀的华夏民族，同世界其他有着古老文明的民族一样，将他们的智慧融于陶泥之中，以多变的形式和繁复的装饰，创造了伟大的文化传统。陶瓷是最为质朴的材料之一，是最为纯粹和最为谦卑的人类艺术，来自于大自然的木水火土与陶工的智慧融为一体，以一种最单纯的表现和最人性的工艺，诉说着自己的存在。有人说，真正的陶艺，犹如佛的花朵一样，静谧之中充满着生命的律动。

佛家认为，大千世界中的万物都是有佛性的，正所谓一花一世界，一壶一天地。我们常常在宜兴的紫砂壶上看到“禅茶一味”“壶中天地”“一壶饮天下”等诸如此类的禅语，似乎做陶之人希望将自己内心所渴望的禅境融入自己的手指之间，而他们的内心仿佛火焰之中的陶瓷，一次次经过涅槃，获得新生。如此一遍遍地周而复始，令制陶者的心更趋宁静恬淡，更能以智慧的目光审视这个纷扰的世界。

是为序！

서

선과 도

모중인쑤

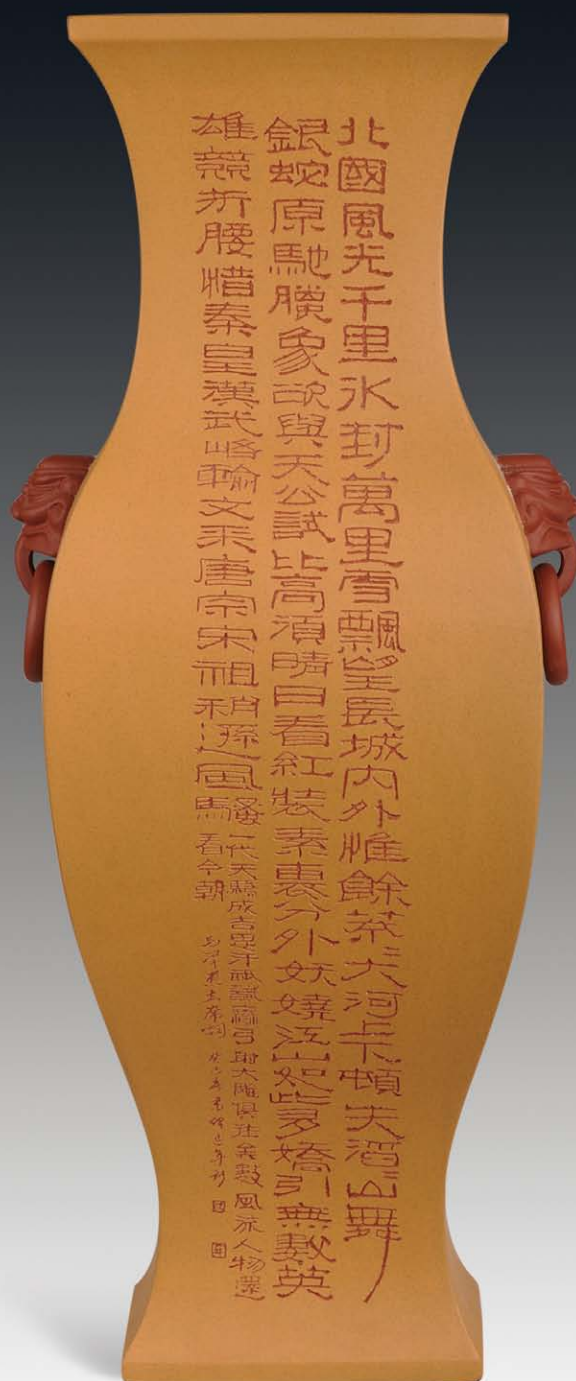
선을 말하면 우리는 선의 뜻을 정확하게 전달할 수 있는 말을 찾을 수 없을 뿐만 아니라 스스로 체득해서 느껴지는 것이지말로 전해지는 것이 아니라는 느낌이 있을 것 같아요. 사실은 선의 뜻은 마음의 경지를 전달하는 것인데 어떤 환경에도 잘 적응하고 만족하는 것이나, 자연에 잘 어울리는 것이나, 원래의 모습으로 되돌아가는 것이나, 명예나 이익을 탐내지 않는 것을 이야기하는 것이다. 사람들은 선의 뜻이 인생의 최고 경지이고, 일생의 기구함을 경험한 후에 명예나 이익을 마음밖에 놓고 욕망이 없을 경지에 이르렀다고 했다. 선은 우리에게 변화무쌍한 경지가 가져서 무아의 경지에 들어가는 경지가 가지다고 말할 수 있다. 그래서 선은 한 태도이라고 하기도 하고, 철학이라고 하기도 하고, 지혜라고 하기도 한다.

역사적인 명작중에서 우리는 여러 명가의 창작이 유교와 불교와 도교를 일체가 되어서 중국의 조형예술을 예술의 고봉으로 밀고 나가는 것을 어렵지 않게 발현할 수 있다. 그들의 작품은 간략한 풍격이 가지고 변화무쌍한 정신경지가 있을 뿐만 아니라 중국 문인들의 갈망과 추구를 체현했다. “유교를 기초로 해서, 불교와 연결하고, 도교에 되돌아가고, 비지 많 허무하지 않고, 고요하지만 불면하고, 간단하지만 경지가 멀고, 싱겁지만 감칠맛 나는 것도 있다”고 하는 것은 역대 예술명가들은 추구하는 경지이다.

모두가 다 알다시피 도자기는 중화민족의 문화전통을 감당하는 발전 맥락이다. 훌륭한 중화만족은 세계에서 오래된 문명이 가지고 있는 민족처럼 사람들의 지혜를 흑에 융합시켜서 많은 형식과 복잡한 장식으로 위대한 문화전통을 창조했다. 도자기는 제일 소박한 재료중의 하나로서 가장 순수하고 겸손한 예술이고 자연에서 온 목, 수, 화, 토를 장인의 지혜와 융합시키고, 단순한 표현과 인성적인 공예로 자기의 존재를 말하여 있다. 어떤 사람은 진정한 도예가 부처님의 꽃처럼 중용함에서 생명의 율동을 가득 채우다고 했다.

불교는 대자연의 만물이 불성이 있는 것이라고 생각한다. 그야말로 꽃 한 송이는 한 세계이고, 주전자 한개는 한 천지이다. 우리는 자주 이홍의 자사호에서 “선차일미, 호중천지, 일호음천하”란 선뜻을 있는 말을 볼 수 있다. 이것은 장인들은 자기가 갈망한 선뜻을 작품으로 융합시키고, 그들의 마음이 굽고 있는 도자기처럼 반복하게 구워서 새 생명을 얻을 수 있는 것이다. 이렇게 끊임없이 순환해서 장인은 평안하고 고요한 마음이 가져야 지혜한 눈으로 혼란스러운 세상을 자세히 살펴볼 수 있다.

이것은 제가 쓴 서이다.

紫砂作品《沁园春·雪》释延年

PREFACE

ZEN AND THE POTTERY

By Mao Zengyin

Whenever discussing the Zen, it seems that we have never been able to give a proper and exact interpretation of its spirit and connotations in words. It is simply a feeling in our heart, which is understandable, but never expressed in words. As a matter of fact, what the Zen symbolizes is the state of mind: natural harmony, return to the truth and tranquility. People often say that the Buddhist mood is the utmost level of spirit. After going over ups and downs throughout our life, we will finally abandon all the lust for fame and fortune and enter into a world of total self-abandonment. We may say that the Zen philosophy creates a sense of being broad and profound, bringing us a state of tranquility. Thus, the Zen is an attitude, a philosophy and wisdom.

Looking throughout the history, it may not be difficult for us to find out that many masterpieces are a combination of the Confucian, Buddhist and Daoist philosophy, thus promoting the Chinese plastic art to one of the summits. These masterpieces are in the simplistic styles and in the spiritual form of intangibility, reflecting their

aspirations and lust of the Chinese men of letters. The most idealistic world that generations of great artists have pursued throughout their whole life may be described a perfect combination of the essences of Zen, Buddhist and Daoist philosophy, highlighting the tranquility and simplicity in the state of mind.

As everyone knows, the pottery is the most authentic record of the development of the natural cultures and traditions. Same as all the other civilizations around the world, the Chinese people have applied their great wisdom to the clay and created the glorious ceramic culture and traditions by using multiple forms and decorations. The pottery is one of the most humble materials. It is the purest and simplest art form of the mankind as it is the great result of the human wisdom and the wood, water, fire and clay from the nature. It presents its existence in the simplest expression and the most humanistic craft. It is said that the true pottery piece is similar to the Buddhist flower, full of the rhythm of life in the tranquility.

国画作品《观世自在》释延年

The Buddhist people believe that all the living beings have their Buddhist nature around the world so that it is described as that a flower is a world and so is a teapot. We often find some Zen-style scriptures on the Yixing teapots such as “Drinking Tea While Dhyana Meditation”, “A World in A Teapot” and “A Teapot Is A World”. It seems that the pottery makers hope to inject their lust for tranquility of the Zen world

into the clay between their fingers. As the pottery is fired in the kiln, they have exerted their physical and mental energy to their creations and gained more experiences throughout their lifetime. As a result, they have more tranquility in their states of mind and more wisdom to observe such a crowded world.

It is my preface.

紫砂作品《四大天王》
释延年

陶瓷作品《蓝香秀色》 释延年

