

蘇東坡詩集

李公

蘇東天畫集

蘇東天

當代美術家大觀叢書·蘇東天

總策劃 駱文冠 毛履均
出版單位 嶺南美術出版社
主編 深圳市美術家協會 深圳大學文學院
責任編輯 黎服兵
制 版 深圳興裕印刷制版有限公司
印 刷 深圳籃星藝術印刷有限公司
發 行 嶺南美術出版社 各地新華書店經銷
版 次 2000年3月第一次印刷
印 數 1-2000
統一書號 ISBN7-5362-2062-6/J·1770
定 價 680元

畫家像

畫家與夫人在創作《國魂頌》

序 文 (一)

熬耐過冰雪，梅花凜烈盛放。

寒冷中皎潔的花朵，傲然獨立，芬香馥郁，趕在百花之前，預告春的降臨。

我跟蘇東天先生，有著心靈韵律的共鳴，留下了難忘的會面。從先生的經歷中醞釀出來的藝術風格，令我感受他在中國藝術界就像“梅花”一樣，凜然地吐息芬芳，是“藝術界的君子”。

而且，先生在我創立的創價大學舉行個人作品展（一九九五年六月），展出一幅題為“國魂頌”（一九八七年）的杰作。

這一幅大作是描繪天台大師在隋朝創建的國清寺當時種植的梅花老樹，寫得神態雄渾磅礴。它是蘇先生浙江省的梅花。更光榮的就是在創價大學的新本部大樓懸掛著一幅蘇先生為紀念周恩來總理冥誕百年，傾盡心血而繪的，長六·二米，高二·四米的特大梅花巨作，它成為創價大學的重要財寶。

蘇先生就像這棵大梅樹一樣，在風雪中幾經忍耐從而劃出神聖莊嚴的人生年輪，悠然自得地佇立著。

會談之際，蘇先生把唐朝詩人王之渙的詩《登鶴雀樓》用流美的書法饋遺於我，令我倍感格外有興致。

白日依山盡

黃河入海流

欲窮千里目

更上一層樓

欲想極目千里，就要更上一層樓——我認為這正好表達出蘇先生的廣闊胸襟。所謂藝術是再一步向前、再登高一步，不倦不休地擴闊、提高境涯，是跟自己的激烈奮鬥。

用一個字來表現繪畫的精髓，那就是“意”了。有人說將個人自己的“意”表現就是藝術，這可以說是饒有深度的洞識吧！

克服了幾許人生的寒冬，因此是“堅強”；幾經鍛煉，因此才發放出“芳香”——蘇先生的生存態度，本身就是“畫”、“書法”。這正好表示出人格與作品的融為一體的藝術。對藝術各方面，先生都造詣甚深。對東方哲學、思想、佛教擁有淵博的學識，對東西方文化交流歷史也知悉詳盡。對印度、中國以至日本的佛教興亡都甚為詳知，我們更談論到現今精神文明的復興是當前急務。

蘇先生身為深圳大學教授，我非常光榮能獲該大學聘為名譽教授。

說到深圳，我於一九六八年在日本首先提倡了中日邦交正常化的六年後，首次訪問中國之際，留下了從香港徒步行走過深圳的難忘回憶。而且，因為當時未有航班直航北京，深圳是一處必經的地方。

蘇先生一直關注時至今日中日的交往歷程，亦深知我與周恩來總理的會面。他更稱頌總理和我的永遠友情，寫下了“和人民同甘苦 與民衆心連心”的書法，至今仍墨痕尤鮮。

我為了懷念周總理與鄧穎超夫人，在創價大學的一隅種植的“周櫻”、“周夫婦櫻”，春天一到，它就年復一年地盛放燦漫的櫻花。

同樣地，為了紀念我與蘇先生的友情會面，我在創價大學的鄰地、昔日也是梅花勝景，地名亦叫作“梅坪”的東京牧口會館的庭園內，種植了一株“蘇東天伉儷梅花”。

這株梅花在待春的嚴寒中，紅白互間地，一枝又二枝地伸展……

溫厚祥和的蘇東天伉儷，像要提早為我們送上二十一世紀“和平文化”的春風。

一九九九年十一月十八日

寫於我們民衆運動出發的紀念日

SGI 會長 池田大作

序 文

氷雪に耐え抜いて、凜として咲く梅。

寒中の清楚な花は、健気でさえあります。馥郁たる香は、百花に先駆けて春の到来を告げます――。

蘇東天先生とは、心の旋律が共鳴し合う、忘れ得ぬ出会いを刻みました。先生の来し方から醸し出される芸術の風格は、中国芸術界に「梅の花」のように凜然と咲き香り、「芸術界の君子」を思わせます。

また、私が創立した創価大学で開催させていただいた先生の作品展（1995年6月）には、「国魂頌」（1987年作）と題する名品も展示していただきました。

この大作には、天台大師が隋の時代に創建した国清寺にある、同じく隋代に植えられた梅の巨木が雄渾に描かれております。蘇先生の故郷である浙江省の梅花です。

さらに光栄にも、創価大学の新・本部棟には、蘇先生が周恩来総理の生誕百周年を記念して心血を注ぎ描かれた、縦2.4メートル、横6.2メートルの特大の梅の大傑作を重宝として、掲げさせていただいております。

蘇先生は、この大樹のように、神々しき人生の年輪を風雪に耐えて刻み、あるがままに佇立しておられるように思えてなりません。

会談の際には、唐の詩人・王之渙の詩「鶴雀楼に登る」を流麗に記した書を贈っていただき、感興ひとしおでありました。

白日依山盡

黃河入海流

欲窮千里目

更上一層樓

千里の眺望をきわめようと欲して、更に上へ一階登る――ここに、蘇先生の真骨頂が込められているように私は思いました。芸術とは、もう一步上へ、もう一步高くと、うまずたゆまず境涯を広げ、高めゆく、己自身との壮烈な闘いだからであります。

蘇先生の文人画の主題は、「道」。道を求め、究めるために、一筋に歩んでこられました。そして、その絵画の真髓を一字で表現するとすれば、「意」。自分自身の意(こころ)を表現するのが芸術である、と言われていました。味わい深い洞察といえましょう。

幾多の人生の冬を乗り越えられたが故の「強さ」、鍛え抜かれた故に発せられる「芳香」……。蘇先生の生き方が即、蘇先生の「画」であり、「書」であります。まさに人格と作品が一体であることを示されております。

芸術万般にわたって、先生の造詣は深い。東洋の哲学、思想、仏教に該博な学識をもたれ、東西文化交流史にも詳しい。インド、中国、日本に至る仏教の興亡に明るく、今こそ精神文化の復興が急務である、と語りあいました。

蘇先生は深圳大学の教授であられ、私も光栄にも同大学から名誉教授の称号をいただいております。

深圳といえば、1968年に日中国交正常化を提言した私が、その六年後に、初めて中国を訪問した際、香港から深圳へ徒歩で渡ったことは懐かしい思い出であります。まだ北京への直行便が飛んでいなかったためでしたが、深圳は忘れ得ぬ地であります。

蘇先生は中日の今日までの歩みを注視してこられ、私と周恩来総理の会見も知悉してくださっております。「和人民同甘苦 與民衆心連心」と、総理と私の永遠の友情をたたえて、墨痕鮮やかにしたためてくださったこともあります。

その周総理ならびに鄧穎超夫人を偲ぶ「周桜」「周夫婦桜」が、創価大学の一角にあり、来る春も来る春も爛漫の桜花を咲かせております。

同じように蘇先生との友情の出会いを記念して、私は創価大学に隣接する、いにしえからの梅の名所、地名も梅坪と呼ばれていた東京牧口会館の庭に、「蘇東天先生夫妻の梅」を、植樹させていただきました。

春まだき厳寒に、寄り添う白と赤の梅が、一輪、二輪……。

温顔の蘇先生ご夫妻が、いち早く21世紀の「平和の文化」の春風を贈ってくださっているかのように――。

1999年11月18日――

私どもの民衆運動が出発した佳き日に
SGI会長 池田 大作

Foreword

The plum tree, standing proud and heroic against the cold—
its pure blossoms braving the ice and snow of winter, its
sweet-smelling petals the harbinger of myriad flowers,
heralding the coming of spring.

Professor Su Dongtian always evokes for me the image of “a gentleman of Chinese art”: The unique characteristics of the art that springs forth from his experience of life are as dignified and imposing as the blossoming of the plum. Our encounter is one I will never forget, as we found our hearts in perfect harmony.

In June 1995, it was, as the university's founder, my great pleasure that Soka University was able to hold an exhibition of Professor Su's work, including his famous painting, “Ode to the National Spirit” (1987). This masterpiece depicts in vigorous strokes a huge plum tree that stands in the grounds of the Guo Qing Si Temple, in Zhejiang Province, from which Su Dongtian hails. Like the temple, which was founded at the behest of the Buddhist teacher T'ien-t'ai, the famous plum tree also dates back to the Sui dynasty.

For me, a matter of even greater pride is that the newly completed central tower at Soka University houses a massive painting of a plum tree, executed to commemorate the birth centennial of the late Premier Zhou Enlai, into which Su Dongtian has poured his heart and soul. We have hung this huge work—2.4 meters by 6.2 meters—in a place of honor as one of our great treasures.

I think of Su Dongtian as one who, like this colossal tree, has faced the raging blizzards of our times unmoved, donning with grace the experience of the weathering years, as a tree adds its rings.

During our meeting, I was greatly inspired when the Professor Presented me with the following verse from the poem “Climbing the Stork Tower” written by the Tang Dynasty poet Wan Zhihuan, which he had inscribed for me in flowing, refined strokes:

The sunlight lingers beyond the mountains
The Yellow River flows into the sea.
If you wish to take in a greater vista,
ascend to another, yet higher stage.

In my opinion, the image these lines inspire—of determining to scale the greatest heights, climbing ever higher and higher to ensure a clearer view—encapsulates Professor Su, who is always pressing a step further forward, a step further upward, always stretching the limits in elevating his state of life, in an untiring, heroic struggle with himself.

The core of his traditional “literati” style of painting is the concept of “the Way.” He has achieved his extraordinary advances in life because he has constantly sought to grasp and perfect his mastery of the Way. To sum up the essence of his paintings in one word, he told me he would choose the word “spirit” or “heart,” and it is this that he seeks to express through his art. I was struck by the deep profundity of the insight contained in this choice of words.

Overcoming a host of winters of the soul has forged his strength, and it is this continuous process of forging from which his work derives its power to move and inspire. Professor Su's way of living is ever-present in his painting, in his calligraphy: there is total unity between his life and his art.

Professor Su has a profound understanding of arts in general. He has an extensive knowledge of the philosophy and thought of the East, and also of Buddhism, and is an expert on the history of cultural exchange between East and West. Well-versed in the ebb and flow of Buddhism in India, China, and Japan, he has stated that what our age urgently needs is a restoration of spiritual culture.

Professor Su is a professor at Shenzhen University, from which I have had the privilege to receive an Honorary Professorship. For me, Shenzhen will always have a special meaning as it was the place where I first crossed the border, on foot, into China. At that time, 1974, or some six years after I first called for the normalization of diplomatic relations between China and Japan, it was still impossible to fly directly from Hong Kong to Beijing. All journeys into China had to start in Shenzhen, which thus holds unforgettable memories.

Professor Su has always paid close attention to the development of Sino-Japanese relations, and he is well acquainted with the history of my meeting with Premier Zhou Enlai. I was deeply moved by the words which he chose to describe the spirit of eternal friendship shared by Premier Zhou and myself, and which he inscribed in his clear, bold calligraphy: “sharing the joys and sufferings of citizens, creating heart-to-heart bonds between peoples.”

The cherry trees planted in memory of Premier Zhou and his wife Madame Deng Yingchao, (the “Zhou Enlai Cherry Tree” and the “Zhou Enlai and Deng Yingchao Cherry Trees”) grace the grounds of Soka University, and throw forth an ever greater abundance of cherry blossoms come spring every year.

To commemorate in the same way our friendship with Professor Su, we have planted the “Professor and Mrs. Su Dongtian Plum Tree” in the garden of the Tokyo Makiguchi Memorial Hall just next to Soka University, an area that since ancient times has been known for its plum blossoms and was once named after them. In the midst of the severe cold of winter, the valiant clusters of white and red blossoms renew our faith in the arrival of spring. In the same way, the warm smiling faces of Professor and Mrs. Su Dongtian are emblematic of another coming spring, that of a culture of peace in the twenty-first century...

November 18, 1999

In commemoration of the anniversary of the launch of the Soka Gakkai's movement for and among the common people,

Daisaku Ikeda
President
Soka Gakkai International

序 文 (二)

郁龍余

蘇東天，深圳大學文學院教授。本名偉堂，1940年生于浙江寧海三門灣青珠村一户貧苦農家。

東天自幼聰穎。每當戲卧牛背，面對萬頃海濤、碧空白雲和一望無際的棉花稻麥，心中便浮起無窮的遐想。東天志存高遠。蒙師向他講述鄉人潘天壽如何刻苦學畫、終成一代畫宗的故事，他便拜潘先生為師，立志做一位有成就的畫家。潘先生十分鐘愛這位關門弟子，給了東天許多惠澤終身的教誨。當第一次接到潘先生信時，當時還是一名初中生的東天，精神上受到莫大鼓舞。從此，他加倍發奮，刻苦讀書。一天，讀到蘇東坡詞“大江東去，浪淘盡，千古風流人物……”內心激動不已，他給自己取了一個新名——東天，決心以蘇東坡和潘天壽為楷模，並在筆記本上寫下兩句詩以示心迹：文章震四海，提筆搖星漢。

胸有詩書氣自華。一九六一年，東天高中畢業，一心報考美院，不幸畫稿、試卷寄失。東天痛失進美院的機會，只得改上杭州大學歷史系，不料潘先生聞訊大喜，認為讀歷史比讀美院好。他開導東天：“想做一個好畫家，不讀萬卷書，不行萬里路，是做不成的。中國畫可以自學，我就是自學的。齊白石也沒有進過美院。”潘先生的一番開示，使東天心中愁結頓解。他安心在杭大學習歷史，業余則繼續跟潘先生學畫。

俗語云：上有天堂，下有蘇杭。對東天來說，杭州這座文化名城簡直是知識和藝術的天國。他走進杭大圖書館，恨不得把全館藏書都吞進肚去；走進吳昌碩、黃賓虹紀念館，希望能終日呆在那兒不離開。他廢寢忘食，如饑似渴地學習，只覺得時間不夠用，每天只睡四、五個小時。天道酬勤，經過五年的苦讀，東天在文史哲和藝術上都打下了堅實的基礎。1966年他大學畢業，正遇文化大革命，潘先生被打成反動權威，迫害致死。東天痛失恩師，便一頭躲進小樓加倍發憤做學問、習書畫。1978年，東天終于以優異的成績考入中國藝術研究院，成為著名美學家王朝聞等導師的研究生。

中國藝術研究院條件優越，東天在學術和繪畫藝術上有了新的飛躍。1982年，他以《潘天壽研究》為碩士學位論文畢業，並留院任助理研究員。一九八四年，隨着改革開放的大潮，從小生長在東海三門灣畔的東天，又來到了南海之濱的深圳灣畔。

來到深大之后，東天舊緒不改，依然故我，埋頭讀書治學，專心潑墨揮毫。十多年來，先后發表六十餘篇學術論文，以及《詩經辨義》、《詩經新釋選》、《易老子與王弼注辨義》、《徐渭書畫藝術》、《東方巨人——池田大作》等學術專著，成了一位著名的學者，在同事中有“蘇夫子”的美稱。當年深大的副校長楊伊白先生有感于東天甘于清貧，一心向學治畫的堅毅精神，書贈云：“東天兄居陋室，簞食瓢飲，從事具有重大意義的學術課題研究。僕愧無芹曝奉獻，謹擬拙聯一副，以壯聲色。聯云：斗室量天地，寸管稱古今。”

東天在深入研究文史哲的同時，還對美術理論作出了見解獨到的探討，發表了一系列有影響的學術論文，如《談書畫同源同法之誤》、《石濤的生活道路和思想變化》、《董其昌“文人之畫”》、《潘天壽藝術道路初探》、《彩陶藝術論》等等。東天認為，中國畫是民族藝術的代表，其革新并不一定要搞中西結合，而應從民族藝術傳統發展的規律和特點上下功夫，依據時代的特點和要求來進行創作。傳統性和時代性不應對立矛盾，新國畫應是文化歷史傳統的繼承和發展。民族性越強的藝術，其世界意義就越大。任何自慚形穢、崇洋媚外，或保守故我、夜郎自大，都是錯誤的。中國是世界上唯一能保全傳統文化而不中斷的文明古國，其文化之博大精深，舉世無出其右。“周雖舊邦，其命惟新。”我們完全有能力，在繼承優秀傳統文化和吸收外來優秀文化的基礎上創造出時代最優秀的新藝術，推動世界現代藝術向着更高層次發展。

正因為東天對中國文史哲有精深研究，在藝術論上見解獨到，所以他的國畫創作就非同凡響。對於繪畫傳統，他既入之深，又出之高，從不肯趕時髦，而是執着探索，默默耕耘，幾十年如一日。

東天師出潘門，悟性又高，深得潘先生喜愛。有一次，潘先生指着東天對吳葦之說：“歐陽修云‘忘形得意知者寡’，此子則悟性高，善得其意。”于是吳先生為東天取一齋名曰“意得樓”。希望他不要囿于一門一户，而應博采衆家之長而創自己風格。吳先生逝世前，專門畫了一幅《芝蘭圖》相贈，題曰：“入芝蘭之室，久而不聞其香，何也？一詢。”東天領會吳先生的蘭心雅意，但潘門風格，不是輕易能够解脫的。經過二十年的努力，東天藉吳昌碩之圓筆風格融通了潘畫的方筆風格，在潘吳的基礎上，吸收徐渭、八大山人、揚州八怪等衆家之長，又感于時代變革、蓬勃向上的精神，終於形成“沉雄健拔、大氣磅礴、堅韌清新”的東天畫風。

對大寫意花鳥畫，東天情有獨鐘，尤喜四君子畫和藤蘿。因為這些都是中國畫的重要傳統題材，他決心將其發揚光大。觀東天之畫，感到春天在呼喚，令人振奮。寫意花鳥，一般都是小幅、中幅，東天却善制氣勢雄豪的巨幅。如毛主

席紀念堂收藏的《咏梅》、日本著名學者池田大作收藏的《國魂頌》等都是巨幅精品。

一九九三年東天亮相自己的精作，先後在深圳、杭州、北京舉辦畫展，真可謂“不鳴則已，一鳴驚人”。畫展引起美術界和社會的廣泛好評。尤其是九四年七月在中國美術館的畫展，北京文藝界的名流相聚一堂，對東天的國畫藝術和學術成就，予以極高的評價。認為在今天，這樣既有學術成就又有藝術成就的學者型畫家已不多見。從東天身上可以看到學養對一位中國畫家的重要性，古今優秀畫家，往往把工夫花在做學問上，可謂“工夫在畫外”。王光英等一批老前輩看了畫展后，對東天的梅花尤為贊賞，認為格調高華，豪邁瀟灑，駸駸乎獨樹一幟。既有傳統特色又有時代精神。日本著名學者、國際創價學會會長池田大作先生酷愛梅花。一九九四年他受聘為深圳大學名譽教授，見到蔡德麟校長贈禮——東天的梅花圖時，這位見多識廣的收藏家喜不自勝，贊賞不已，認為古今少見。“梅緣”使他們倆成了好友。池田先生熱情邀請東天赴日舉辦畫展，並收藏了東天一批梅花精品。

當我們翻看這本畫冊時，個性獨特的梅花作品特別顯眼。梅花是格調高潔的君子之花，在民族傳統文化中有極高地位，歷來文人的咏梅詩作，在百花詩中居于首位。要畫出高格調的梅花，沒有深厚的文化修養和筆墨功力，恐怕是困難的。東天認為梅不可畫，而要寫，“寫梅”乃是傳統。這不僅需要很好的書法功底，而且需要依梅之性發揮得當。為此，他用功於寫藤蘿，並常在地上畫大畫，力求力量貫注，揮灑自如。幾十年的苦練，使他的筆墨具有獨到的力、氣、勢。看他巨幀雄構的梅花，綫條的變化雖複雜，却筆筆沉穩雄健。另外，他非常注重布局，對畫面虛實疏密的處理，自成獨特章法。他往往以小制大，以大制小。即作大畫以小畫構圖，而作小畫則以大畫布局。所以，他的大畫雖繁復非常，整體看却十分簡潔嚴謹，不僅注重大氣勢，而且講究局部結構。而小畫雖着筆不多，却氣勢雄邁超拔。

東天除善畫梅花之外，風雨竹和藤蘿亦見功夫。他那大潑墨的風雨竹，尤顯其作畫的氣魄，似有狂風暴雨、驚電奔雷之聲勢，令人驚心動魄，古今畫竹，尚未見有如此風格者。而他所畫的藤蘿，雖從吳昌碩處來，却能從寫生中自悟，在注重充分發揮筆墨功力之時，注意寫實性、時代感和獨創性。正如他畫梅一樣，總是努力於創造既有傳統性、又有強烈的自我個性。

東天默默耕耘在學術和藝術的天地裏已數十年，時今已屆花甲之年。他却認為，他的藝術生命正值青春。他決心要為民族創造出更多無愧於自己一生的優秀作品。我相信並期待着他畫出更多、更新、更美的畫。

一九九九年十一月九日

序二

郁龍余

蘇東天。深圳大學文學院教授。本名は偉堂。1940年に浙江省寧海県三門湾青珠村の貧しい農家に生まれる。

蘇氏は幼い頃から賢く、牛の背にまたがり、眼前に広がる海、広大な青空、そして見渡す限りの田園を眺めながら、いつも思いを馳せていた。彼は雄大な志をもった少年であった。同郷の潘天寿画伯が絵の道に精を尽くし、ついに当代の中国画壇において重鎮の画家になったという話を聞いて、自分も優れた画家になろうと決意し潘画伯に弟子入りした。彼は潘画伯の最後の弟子としてとても可愛がられ、生涯に渡って様々な指導を受けた。中学生のとき、蘇氏は初めての潘画伯からの手紙に多大な激励を受けて奮起し、人一倍勉強するようになった。ある日、蘇氏は「大江東去、浪淘尽、千古風流人物」という蘇東坡の詩を読み、その文句に心を打たれた。そして蘇東坡と潘天寿を手本にしようと心に決め、自分の名を「東天」に改め、「文章四海を震し、筆を取り、星漢を揺す」という志を著わす詩文を手帳に記した。

1961年高校を卒業した蘇氏は、青雲の志を抱いてひたすら美術大学入試の準備をしていた。しかし、不幸にも原稿と試験用紙を紛失されてしまい、美術大学に入るチャンスを逃してしまった。そのため、残念ながら仕方なく杭州大学歴史学部に入った。そのことを知った潘画伯は「美術大学より歴史のほうがいい」と意外にも喜んでくれた。潘氏が「万卷の本を読んだり、万里の道を歩んだりしなければ立派な画家にはなれない。中国画は独学で勉強できるものだ。この私も独学で絵を見に付けたんだ。齐白石画伯も美术学院なんかには入ったことがないよ。」と慰め励ましてくれたお蔭で蘇氏は心の悩みを追い払い、じっくり杭州大学で歴史を勉強しつつ、その傍

ら潘画伯に中国画を教わるようになった。「上に天堂あり、下に蘇杭あり」と言われているが、蘇氏にとって杭州はまさに知識と芸術の天国であった。杭州大学の図書館で貪るように本を読んだり、呉昌碩、黄賓虹記念館で一日中勉強したり、見学したりした。彼は三食も忘れ、寸暇を惜しんでひたすら5年間学問に励んだ。そのお蔭で文学、史学、哲学及び芸術の面でしっかりした知識の基盤をつけた。1966年の夏、大学卒業を前に控えた時期に文革が始まった。ブルジョア階級の学者の代表人物という無実の罪をきせられた潘画伯は迫害に迫られ、死に至った。恩師を亡くした蘇氏はその時から部屋に閉じこもり、より発奮して学問を研鑽し、書や絵画に没頭した。1978年によりやく優れた成績をもって中国芸術研究院に合格した蘇氏は、大学院生として著名な美学家の王朝聞氏の指導のもとで勉学に励んだ。

中国芸術研究院の恵まれた環境のもと、蘇氏は学術の面でも絵画芸術の面でも新たな飛躍を見せ、1982年、「潘天寿研究」と題する修士論文をもって卒業し、当院の研究員助手の任を受けた。1984年には改革開放の潮流にのり、南方にある海辺の町ー深圳にやってきた。

深圳大学勤務後も、蘇氏は相変わらず学問と書、絵画に一筋に取り組んだ。十数年来の氏の学術研究論文は五、六十篇にも及んだ。中でも、『詩経弁義』、『詩経新釈選』、『徐渭書画芸術』、『東方の巨人ー池田大作』などの優れた一連の学術書の出版により学者としての地位を確立し、周囲にも“蘇夫子”という美名で呼ばれている。当時の深圳大学の楊伊白副学長は、その精貧に甘んじて、ひたすら学問を探究し、絵画の研究に精進する毅然とした精神に感銘を受け、次のような言葉を蘇氏に贈った。「東天兄は狭室に住し、筆をもって食し、瓢をもって飲みながらも重大な意義をもつ学術の課題研究に従事している。私は芹献もなくして慚愧に堪えないが、謹んで詩をつくってその氣勢を壮大にするつもりだ。詩は曰く室をもって天地を量り、寸管をもって古今を測る。」

蘇氏は文学、史学、哲学の研究を重ねると同時に、美術の理論についても独自の研究を行い、『書画同源同法の誤りを論ずる』、『石涛の生活道路と思想の変化』、『董其昌「文人の画」』、『潘天寿芸術道路初探』、『彩陶芸術論』など一連の優れた学術論文を発表した。蘇氏は、中国画について、「中国画は民族芸術の代表であり、その改革は必ずしも中洋折衷の道を歩まなければならないとは限らない。逆に芸術作品は民族芸術の伝統的発展の規律や特徴に工夫を凝らし、時代の特性や要求に合わせて創作すべきものである。また、伝統性と時代性とは対立し、矛盾するものではなく、新国画は文化と歴史の伝統を引き継ぎ、発展させるべきものである。そして民族性が強いほどその世界的な意義が重要となってくる。」と考えている。また、自己軽蔑、外国崇拜あるいは保守、尊大ぶるなどはすべて誤りであるとし、この世界で中国だけが伝統的文化を断つことなく、今日まで保ってきた唯一の文明であり、これ以上に豊かで立派な文化をもつ国はおそらくないであろうとも述べている。「周は旧邦なりともその命は維新」といわれるように、我々は優れた伝統文化を継承し、外来の文化を吸収した上で、この時代の最も優れた新たな芸術を創造することで、世界の現代的な芸術をより高いレベルへと押し進めることができるのである。

蘇氏は中国の文学、史学、哲学について造詣が深く、芸術論においても独創的な見解をもっており、その国画の創作にも抜きん出ている。蘇氏は絵画の伝統に深く入り込みつつもそれを凌ぎ、時代の流行を追うことなく、数年間一貫して倦まず弛まずに学問の神髄を探究してきた。

蘇氏は理解力が優れており、弟子として潘画伯にもとてもかわいがられていた。ある日潘画伯が蘇氏を指して、『欧陽修は「形を忘じ意を得、知者寡し」と言ったが、この子は理解力が高く、その旨をよく心得ている』と、呉芾之に言った。それを聞いた呉氏は、門戸に拘られず、皆の長所を取り入れ、自らの特色を作り出すようにと蘇氏を激励し、その書齋を「意得樓」と名付けた。呉氏は逝去の前にわざと「芝蘭図」を描き、「蘭芝の室に入り、久しくその香を嗅げず。それはなぜか。」と題し、蘇氏に贈った。蘇氏は呉昌碩の円筆風の書法に潘天寿の方筆風の書法を取り入れ、潘吳の画風を基礎として、さらに徐渭、八大山人、楊州八怪などの長所を生かして、二十年ほど研鑽を重ねた結果、改革開放の盛んな勢いに乗り、ついで「落ち着きがあり雄渾で、且つ健やかで清新」という蘇東天画風を創り出した。大写意の花鳥画が大好きな蘇氏は、特に四君子（松、蘭、梅、竹）と藤蔓の絵を好んでいる。そこで氏は中国画でも重要であるこの伝統的題材が、いっそう光彩を放てるよう取り組んだ。蘇氏の絵を観る度に春の雰囲気伝わってきて、胸が踊る。写意花鳥画といえば小幅や中幅が主流であるが、蘇氏は勢いのある雄大な巨幅を制作するのが得意である。例えば、毛主席記念館に所蔵している「咏梅」や日本の著名な学者である池田大作氏が所蔵している「紅梅図」は、いずれもその巨幅作品の最高傑作である。

1993年、蘇氏は驚くべき勢いで、相次いで深圳、杭州、北京で個展を開き、これまで蓄えてきた作品を出品した。個展は美術界や社会で広く好評を博した。特に1994年の中国美術館で行われた個展には、北京芸術界の代表

が集まり、蘇氏の国画の芸術および学術性について高く評価した。当今は蘇氏のような、学術、芸術両面において大きな成果をおさめた学者型画家は稀であると言われている。いわゆる「造詣は画外にあり」のように古今の優秀な画家は学問の修得に力を注いだ人が多い。学問や教養が中国の画家にとっていかに重要かということは、蘇氏を見てもわかるだろう。王光英氏を始めとする先輩の方々が個展を観て、「蘇氏の梅の花は格調が高く、勇壮で、飛び抜けており、伝統的な特色を保ちながら時代のも取り入れている」と口をそろえて絶賛した。

日本の著名な学者である、創価学会インターナショナル会長池田大作氏は1994年、深圳大学の名誉教授の称号をうけた際、蔡徳麟学長から蘇氏の「梅花図」を贈られた。見聞の広い池田氏もこれを大変に喜び、古今稀に見るものだと盛んに賞賛した。その「梅縁」をきっかけに二人は友情を結び、後に池田氏は日本で個展を開くようにと厚意を込めて蘇氏を日本に招いた。現在もその梅の花の傑作の何品かが池田氏の元に所蔵されている。

ところでこの画集を開いて見るとき、最も際立って人目を引くのは、独特な風格をもつ梅の作品である。梅の花は格調の高い君子の花と言われているように、伝統的文化においては極めて高い地位を占めている。従来からの文人の間では、いろいろな花をうたう詩のなかで、梅を詠ずるものが最上のランクにあるとされている。その格調高い梅の花を描くには深い文化の根底と芸術への深い造詣を欠いては、なしえないものである。梅の花は「描く」ものではなく、「書くべき」ものであるを蘇氏は考える。そのためにしっかりした書法の基礎の上に、梅の気性に合わせ、自分の腕を思う存分発揮することが必要である。そのため、蘇氏は藤蔓を描くのに丹精を込め、常に自由自在に筆を振るい、力を込めて絵を描いていた。数十年間、一生懸命練習した結果、その筆跡に独特な力と勢いを持つようになった。その巨幅で雄大な梅の絵は、筆法の変化が複雑であるが、その一本一本の線がどれも穏やかで、雄健なものである。そのほか、蘇氏は絵の構図をも非常に重んじ、画面の虚实や疎密さについても独自の方法を用いる。氏は往々にして小で大を制し、大で小を制すようにしている。すなわち、大幅の絵は小幅の絵で構図をし、小幅の絵は大幅の絵で配置をするのである。それゆえ、大幅の絵は複雑極めたものであるにもかかわらず、全体から見れば非常に簡潔且つ、精密なもので画面全体の勢いだけでなく、局部の配置も重視されている。それに対して、小幅の絵は着筆が少ないわりにその氣勢は強く、飛び抜けたものがある。

蘇氏は梅の花に長じる他に、風雨竹そして藤蔓も得意である。その大滄墨の風雨竹はあたかも雷鳴が人心を揺さぶるようなものすごい勢いを見せ、従来の竹の絵には見られない格調を表わしている。蘇氏は藤蔓の絵は吳昌碩画伯からの師伝ではあるが、写生している過程で自覚をもち、絵画の腕を充分に生かしながら、写実性、時代性及び独創性をも重んじている。まさに梅の花を描くのと同じように、常に伝統性と強い独自性とを両立した作品を創りだす努力をしているのである。

数十年、学術と芸術の世界に黙々と取り組み、すでに還暦の年になった蘇氏は、自分の芸術生命はまさに青春期に当たり、これから民族のために自らの一生に恥じることはないような優れた作品をもっとたくさん創り出そうと決心している。我々も新しく、立派な絵が、蘇氏の手によって、より多く創されるのを期待している。

一九九九年十一月九日

Preface II

Yu Longyu

Su Dongtian is a professor of College of Arts at Shenzhen University. His original name was Weitang. He was born of a poor farmer's family in a seaside village in Zhejiang province in 1940.

When small, Dongtian was a talented child. While lying on the cow back, he would gaze at the sea waves, the sky, the clouds and vast fields of rice and wheat which provided a great source of imagination for him. Dongtian held high aspirations. His primary school teacher once described to him how Pan Tianshou, a townsfolk, studied art very hard and made himself a master of painting. He then asked Pan to be his teacher and determined to become a distinguished painter. Mr. Pan was fond of this last student of his and gave him earnest teachings that would benefit his whole life. When he received the first letter from Pan, he was still a secondary pupil. and greatly

inspired. From then on, he studied very hard. One day, when he was reading the poetry of Su Dongpo, a great Chinese poet of the Song Dynasty, he came across the following lines: "The Great River eastward flows, /With its waves are gone all those/Gallant heroes of bygone years." He was so touched by the poem that he took one character each from Su Dongpo and Pan Tianshou to give him a new name, Dongtian, showing that he would follow their example. To express his aspirations, he wrote, "My writings will rock the world, /My brush will command the stars in the sky."

Dongtian graduated from high school in 1961. He applied to the Beijing Art College. Because his painting samples were lost on the post way, he missed the opportunity for admission. So he had no choice but to study in the History Department of Hangzhou University. However, Pan was very happy to hear the news, believing that studying history is better than studying art. He told Dongtian, "To be a good painter, you must read tons of books and travel thousands of kilometers. Chinese art can be self-taught. I studied it by myself. Qi Baishi did not go to any art school and he has become a great master of the Chinese paintings." Hearing Pan's enlightening words, Dongtian brightened up. While reading history in Hangzhou University, he leaned to paint from Pan in his spare time.

Hangzhou is a famous cultural city in China. To Dongtian, it was a paradise of knowledge and art. When he was at the university library, he wished that he would have been able to swallow up all the books there. Once inside the local art gallery, he could hardly part with it. He studied so hard that he slept only four or five hours a night. He was duly rewarded for his hard work. After five years of study, he had laid a solid foundation in history, art, philosophy and literature. When he graduated from Hangzhou University in 1966, the Great Cultural Revolution(now referred to as the Great Holocaust) broke out. Pan was labeled a reactionary scholar and became the target of criticism. He died during his persecution. Grief-stricken at the loss of his respected teacher, Dongtian worked even harder at his studies and art. In 1978, he was admitted to the China Art Research Institute and became a postgraduate student of Wang Zhaowen, a well-known Chinese aesthetician.

With easy access to the excellent facilities at the institute, Dongtian made remarkable progress in his academic research and painting. In 1982, he obtained MA with his degree thesis, "The Study of Pan Tianshou". He was then employed at the institute as an assistant researcher. In 1984, he moved to Shenzhen amidst China's economic reforms.

Dongtian continued his research and painting at the Shenzhen University. In the past fifteen years, he has published nearly sixty academic essays and a number of books, e.g. "Elucidation on the Book of Songs", "A Commentary on the Book of Songs", "A Commentary on Wang Bi's Annotation of Laozi" and "The Art of Xu Wei's Calligraphy and Painting". He became a renowned scholar and was nicknamed "Master Su" by his colleagues. Yang Yibai, the former vice president of Shenzhen University, wrote a couplet in praise of Dongtian's academic devotion and his willingness to be a poor scholar.

In addition to his research on literature, philosophy and history, Dongtian studied theories of art and wrote a series of essays to express his unique understanding of the subject such as "On the Different Origins of Calligraphy and Painting", "Shi Tao's Life and His Changes of Thought", "Dong Qichang's Paintings", "An Analysis of Pan Tianshou's Art" and "The Art of Colored Pottery" etc.. Dongtian argues that Chinese paintings represent the national art. Its reform should not necessarily be based on a combination of the western and the oriental art. Instead it should be based on the characteristics of the national art and its traditions in response to contemporary challenges. The present should not contradict with tradition. The new Chinese paintings should result from the inheritance and development of the cultural and historical traditions. The greater the national characteristics of art, the more universal it will become. Neither the blind faith in foreign art nor the attitude of self-conceit is appropriate. China is the only country that has been able to preserve its ancient civilizations without interruption. The profundity of its culture is unique. If we inherit the fine traditions of our culture and learn from good foreign cultures, we will be fully able to create the best art of the time and ascend greater heights in the modern world art.

Because of his deep study of Chinese culture and his original understanding of art, Dongtian has made unusual accomplishments in Chinese paintings. Though well versed in the tradition of Chinese art, he has been able to transcend it. He never follows the trend and has quietly concentrated on painting for several decades.

Dongtian was Pan Tianshou's favorite student. Once pointing to Dongtian, he remarked to Painter Wu Fozi,

“Ouyang Xiu said, ‘There are few who can know your heart.’ This fellow is highly talented and truly understands my art.” So Wu Fozi gave Dongtian a house name, “Knowing Residence”, hoping that Dongtian would not be confined to one school of art and should learn from different styles of painting to create his own style. Before his death, Wu painted a picture of orchids for Dongtian. In the picture he wrote, “It’s like entering a room full of fragrant orchids and getting used to the sweet smell. Why? May I ask?” Dongtian understood Wu’s good intentions. However it was difficult for him to grow out of Pan Tianshou’s style. After twenty years of efforts, Dongtian was finally able to transcend Pan’s style and learn from strengths of other painting masters. In response to the changes of time, he has formed his own style which may be described as “grand, powerful and fresh”.

Dongtian is fond of freehand brushwork in paintings of flowers and birds. He particularly likes drawing plums, orchids, bamboo, chrysanthemums and Chinese wisteria which are all important traditional subjects of Chinese painting. And he draws them well. Looking at his pictures, we feel the call of spring bursting forth. Usually freehand brushwork paintings are small or medium-size, but Dongtian is good at painting large-size brushwork. Among his masterpieces are “Singing of Plums” collected by Chairman Mao’s Memorial Hall and “Red Plums” collected by Ikeda Taisaku, a famous Japanese scholar and president of the International Soka Society.

In the winter of 1993, Dongtian made public his fine paintings and held exhibitions in Shenzhen, Hangzhou and Beijing. They drew favorable reviews from the Chinese art circle. At his Beijing Exhibition held in July 1994, the capital’s art scholars spoke highly of Dongtian’s accomplishments both in his paintings and academic research. They thought it was exceptional nowadays to have a scholar and an artist in one. From Dongtian, they saw the importance of learning to a Chinese artist. His paintings also drew admiration from Chinese dignitaries like Wang Guangying who thought his painted plums were unique in style, evoking both elegance and grandeur and combining traditions with the modern spirit. Mr. Ikeda Taisaku is a great lover of plums. In 1994, he was granted the title of honorary professor at Shenzhen University. Cai Delin, the then president of the university, presented him with a gift of the plum painting by Dongtian. This veteran art collector could not help showing admiration for the painting. He thought it was a rare masterpiece. The love of plums made the two close friends. Ikeda invited Dongtian to hold exhibitions in Japan and collected a number of his fine plum paintings.

When we look at the paintings in this book, we are particularly impressed by his highly individualistic plum works. Plums have held a high position in traditional Chinese culture as symbol of nobility. Many Chinese poets have written about the flower. Without mastery of traditional culture and brushwork, it would be difficult to grasp the elegance of the flower. Dongtian believes that plums can only be painted with freehand brushwork. This requires for both good foundation in calligraphy and appropriate representation of the flower’s unique characteristics. He has been working hard at the brushwork painting of Chinese wisteria and the drawing of large-size pictures on the ground. The several decades of hard work have equipped him with the unique power of painting. His strokes of the gigantic plums are sophisticated but secure. Dongtian pays special attention to the layout of his paintings. He has created a special way for treatment of perspectives. When he composes a large-size picture, he will paint as if engaged in a small piece. When he composes a small picture, he will paint as if engaged in a large piece. As a result, his large paintings look neat and closely organized despite their complications. They are noted for their grandeur and fine structure. His small-size paintings are composed with few strokes, but they convey a vivid sense of power.

Dongtian is not only good at painting plums but also good at painting bamboo in the storm and Chinese wisteria. His brushwork painting of the bamboo in the storm is so vivid that one feels the approach of a real thunderstorm. He learned to paint the Chinese wisteria from Painter Wu Changshuo. However, he was able to grow out of Wu’s influence and his paintings of wisteria conveys a strong sense of realism, modernity and uniqueness. Like his plum paintings, they have combined traditions with striking individualism.

Dongtian has quietly dedicated himself to scholarship and art for several decades. At nearly sixty of age, he believes that he is still in the prime of his artistic creation. He is determined to compose more excellent works of art for the nation. I look forward to seeing more, newer and greater paintings by him.

Nov. 9, 1999

作品目錄

1. 和 平 頌	1
2. 新 春	2
3. 露 氣	4
4. 無 題	4
5. 咏 梅	6
6. 報 春	6
7. 冰肌玉骨鬥雪妍 爲報新春到人間	9
8. 疏影橫斜	11
9. 風雨竹	12
10. 風雨竹局部	14
11. 朱 竹	16
12. 春雨綿綿	19
13. 器 祖	21
14. 勁 松	23
15. 暗香浮動	25
16. 荷塘秋酣	27
17. 忽然一夜清香發	29
18. 鐵骨寒香	31
19. 晴 霞	33
20. 晴霞局部	35
21. 朝霞漫荷塘	37
22. 秋 聲	37
23. 國 色	39
24. 籬邊老菊	41
25. 農家清品	43
26. 江南春來早	44
27. 秋 雨	47
28. 老梅新花	49
29. 夏 熟	51
30. 春 酣	53
31. 寶劍鋒從磨勵出 梅花香自苦寒來	54
32. 明珠滴露	57
33. 秋 色	59
34. 香 瓜	59
35. 春 色	61
36. 羅 浮 梅	61
37. 羅浮梅局部	63
38. 羅浮梅局部	65
39. 羅浮梅局部	67
40. 田 園 樂	69
41. 萬紫千紅總是春	71
42. 獨俏一枝春	73
43. 寫林和靖詩意	75
44. 秋 酣	77
45. 春月雨霽	79
46. 騰 蛟	81
47. 朝 霞	83
48. 迎 春	85

49. 朱 梅	87
50. 國 魂 頌	88
51. 國頌魂局部	91
52. 書 法	93
53. 春風春雨	94
54. 天 香	97
55. 春 思	97
56. 天香局部	99
57. 天香局部	101
58. 春思局部	103
59. 花好月圓	105
60. 花好月圓局部	107
61. 碩 果	109
62. 清 香 滿 乾 坤	111
63. 傲 霜	113
64. 江 南 春	115
65. 迎來春色滿人間	116
66. 報 春	119
67. 鬧 春	119
68. 報春局部	121
69. 微雪初消	123
70. 微雪初消局部	125
71. 春 雨	127
72. 寫林逋詩意	129
73. 晴 霞	131
74. 君 子 圖	132
75. 君子圖局部	132
76. 咏 梅	135
77. 春 酣	137
78. 春酣一藤花	139
79. 壽 春	139
80. 雪中紅梅更消魂	141
81. 蕉林雨後翠	143
82. 金 秋	145
83. 迎 春	146
84. 雪壓紅梅花更俏	148
85. 春 酣	151
86. 國 魂 頌	153
87. 國魂頌局部	155
88. 暴風驟雨	156
89. 清香蘊書味	158
90. 三 友 圖	158
91. 蛟龍出海	161
92. 小龍湫一角	163
93. 得 意	165
94. 書 法	167
95. 書 法	169
附圖：畫展活動和獲獎照片	171
附件：潘天壽先生給蘇東天信函選	180
附文：池田大作文《寫梅人歷盡寒苦開出花兒》	
沈 泓文《一個中國學者畫家與池田大作的“梅緣”》	187

1. 和平颂（相传虞舜时天现卿云，帝舜遂作《卿云歌》曰：“卿云烂兮，纠缦缦兮，日月光华，旦复旦兮。”卿云〔庆云、景云〕，古代以为太平盛世祥瑞，藉此为题，以祝愿天下太平。） 400 × 210cm