

章本义
吴国荣

蘇州盆景

江苏人民出版社

苏 州 盆 景

章本义 吴国荣

江 苏 人 民 出 版 社

苏州盆景

江苏人民出版社

江苏省新华书店发行

开本 787×1092 毫米

1981 年

书号 7110

0325

目 录

漫话盆景艺术

- 一、盆景的流派····· 2
- 二、盆景的历史····· 4
- 三、苏州盆景发展的条件·····15
- 四、苏州盆景今昔·····19
- 五、盆景的利用价值·····21

苏州盆景种种

- 一、树桩盆景·····27
- 二、水石盆景·····42
- 三、盆和几座·····54

盆景的鉴赏品玩

- 一、美的意境·····59
- 二、美的画境·····63
- 三、美的生境·····73
- 四、寻味和品题·····80

苏州盆景的制作与管理

- 一、树桩盆景的制作与管理·····83
- 二、水石盆景的制作与管理 ·····108

漫话盆景艺术

历称苏州有三大著名传统艺术，那就是：幽静雅致的苏州古典园林；艺高技绝的苏州刺绣；古朴玲珑的苏州盆景。

倘若我们有暇漫游苏州古典园林，在欣赏幽美雅致的园林景色的时候，只要稍加留意，便会发现在那庭隅廊间的一角，或幽斋静室之内，或专门布置的展览室里，供列着一种风格独特的园林艺术小品，这就是苏州盆景。只见那古雅精巧的盆中，栽有枯干虬枝的老树，装配着构图新奇的风景，它们是那么小巧玲珑，又是那么天然雅趣，那浓郁的诗情画意和强烈的感情色彩，真是挹取不尽。

盆景，它可以摄取大自然精萃的一部分，作为蓝本；也可以在现实主义的基础上，运用浪漫主义的手法，对大自然的景物作进一步的再创作。它直接以自然中具有生命的植物和鲜明质感的石块泥土作材料，在盈尺盆中，创造性地摹拟自然中丰姿多彩的景色，巧妙地堆砌，精心地培育，“缩龙成寸”，再现在人们的眼前。所以，盆景被誉为：“无声的诗歌，立体的画图，生命的雕塑”，给人们带来无穷的乐趣。

一、盆景的流派

盆景艺术在我国流传较为广泛，特别是我国的中部及南部地区，那里气候温和，四季分明，雨量充沛，自然资源较为丰富，因此盆景艺术在这些地区得到更充分的发展。具代表性的地方有南方的广州、桂林；长江中下游的上海、苏州、扬州、南通、杭州、福建；西南地区的成都、重庆等。同时，也因各地地理条件的不同，风土人情的差异，各地在盆景艺术的表现上也异态缤纷，形成各具特色的风格流派。

南方则以广东的岭南派为代表。地处亚热带的广东，山川苍润，佳木葱茏，盆景艺术也显示出她的地方风貌，以潇洒矫健、苍奥雄秀为长。江苏的扬州、南通则较多地受到了清代“扬州八怪”画风的影响，在传统的盆景制作基础上，不受成法所拘束，注意因物造景，即景抒情，创造出具有清新画意的盆景来。安徽的歙县、黄山一带制作的柏、梅盆景别有风韵，树干常作旋螺形，姿态袅娜，趣味盎然。四川的盆景则以海棠、六月雪、鳶柿见多，特别善制一种“蚓曲式”的盆景，树干曲弯，外柔内刚，构图别致，结体活泼。上海近年来发展特快，真是“纳百家之所长”而创新意，水石盆景更为出色，意境十分生动。

苏州，地处太湖水域，鱼米之乡，这里山青水秀，风光绮丽，盆景制作的条件极好。苏州的盆景也

更因其制作历史的悠久和独特的艺术风格而著名。一般说，它有如下特点：

一是古雅。突出表现在用松、竹、梅、榆、榉等树种制作的树桩盆景上。别看它们缩龙成寸，却大都还是树木中的“寿星”呢，将一二十年乃至上百年树龄的枯干老枝，培植在狭小的盆中，抑制它的生长，加以人工控制，使它始终保持在高不过盈尺之势。如苏州留园内一盆雀梅，已是两百余年的遗留之物；拙政园里的一株石榴，已是近三百年树龄的稀世之宝。它们既是那么苍古拙朴，老而弥健，又是如此生机勃勃，葱绿可爱。苏州盆景又配以陶都宜兴特产的紫砂盆和各色细巧的“苏做”盆架，相得益彰，显得盆景趣味无穷。

二是精巧。苏州盆景制作细腻精致，灵巧入微，宛如江南丝竹乐那样的委婉动人，它赋予人们一种典雅、绮丽、明快、流畅的感受。它的“精”，绝不是细密臻丽以致繁琐外露，也不在表现景物面面俱到，而是精在布局构思、气韵意境上，精在巧拙之中。所谓：“大胆落笔、小心收拾”的中国画理，在苏州盆景中每每被运用，使之既有严谨的艺术构图，又有出人意表的艺术气度。因此，无论表现哪一种形态的盆景，那怕是片叶细枝的攀扎修剪，弹石块泥的布置安排上，处理明暗、疏密、虚实、曲直、开合等关系上，无不经过深思熟虑。有的微型盆景小至掌中可置，然而“麻雀虽小，五脏俱全”，依然面目清晰，玲珑可爱，

精巧耐看。

三是意韵。苏州盆景是在吸收了我国传统古典园林艺术精髓的基础上，结合着中国山水画、花鸟画的某些技法特点，独运匠心的创造。因此，苏州盆景是纤回入画，且画中有诗，诗中有情，情中有韵，使人观赏之后，觉得余韵悠扬，浮想联翩。这便是苏州盆景的难得之处。

总之，苏州盆景艺术具有自然纯朴的风貌；生动活泼的形象；变幻莫测的手法；韵味隽永的情调。它以那浓郁的生活气息，强烈地感染着人们。

二、盆景的历史

翻开中国史册，要在这漫漫的历史长河中，追溯盆景究属何年始起或何人首创，不是件易事。目前一般把我国盆景艺术的首创年限定于唐代。一九七一年在陕西乾陵发掘唐代章怀太子李贤墓时，发现墓穴甬道壁上画有一侍女手捧着一盆景，静候她的主人观玩欣赏的场面（图一）。但是我们认为盆景的起源年代可能还要更早一些。唐代壁画上的盆景，几枚石块错落有致，石隙间长有两株树木，叶片疏朗，红绿两颗果子点缀其间。“薄盆负石，石隙生树”这些特点与今“石附”式盆景已无大差异。其外形结构，也十分完善精致，绝不象是刚刚起源的雏形。再则，有史可证，我国对于观赏植物的栽培以及摹仿

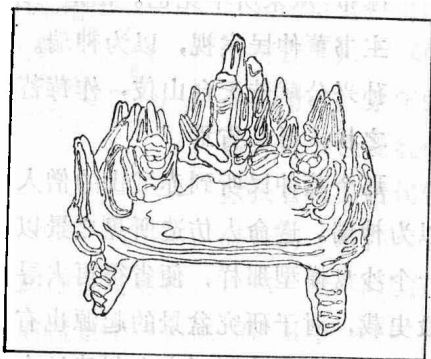
图一 唐章怀太子李贤墓壁画摩本

自然山林水色的园林营造，早在三千多年前的殷周时代就有了。殷周至唐，中间相隔一千多年，不可能竟无人把这些技艺运用到盆中而予以观赏。

从考古发掘材料来看，有汉代山形陶砚出土（图二，《文物》一九六四年第一期）。只见砚面前部塑造十二个山峰，

重峦叠嶂，气势非凡，造型生动。虽是陶砚，但盛水其中，山影水光，显示出一派绮丽的景色。这种用陶土烧制的山形假山，一直沿用到今天。追溯水石盆景之滥觞，此山形陶砚可作一证。

树桩盆景的最早例证，见于河北望都东汉墓壁画上（图三）。壁画中画有圆盆栽着六枝红花的

图二 汉代十二峰山形砚摩本

图三 望都汉墓壁画
摩本(局部)

盆景，盆下还配有方形的几座，足见早在我国东汉时期盆景艺术已有一定水平。

《南齐书》中还有这样的一段记述：

“角抵、象形、杂伎，历代相承有也。其增损源起，事不可详，大略汉世张衡《西京赋》是其始也。魏世则事见陈思王乐府《宴乐

篇》，晋世则见傅玄《元正篇》、《朝会赋》……。”

又曰：“永明六年，赤城山云雾开朗，见石桥瀑布，从来所罕见也。山道士朱僧标以闻，上遣主书董仲民案视，以为神瑞。太乐令郑义泰案孙兴公赋造天台山伎，作莓苔石桥道士扞翠屏之状，寻又省焉。”

那个董仲民听到赤城山的僧人报道山林奇景，以为神瑞。遂命人仿造所见之景以观，就象今日做一个沙盘模型那样，便省得再去寻找奔波了。这一段史载，对于研究盆景的起源也有一定的价值。

唐代，是我国历史上封建社会制度经过长期缓慢、曲折的前进而达到高度发展的阶段。这时期政治

统一，国势强盛，人称“大唐帝国”。在经济、政治、军事、文化艺术、宗教等各方面都给后代留下了极其珍贵的历史遗产。

唐代关于盆景艺术的考证实例除了这难得的章怀太子墓壁画外，还有西安西郊中堡村唐墓出土的三彩砚。它比汉代山形砚更进了一步，一幕更生动的山水景色呈现在人们眼前。砚面也似一具平扁的浅盆，前半部群峰环耸，山上树木挺立，还有几只栩栩如生的小鸟栖停其间，后半部是一泓水池。这粼粼湖水，重重青山，把人引入诗一般的天地之中(图四)。

图四 唐三彩山形砚摹本

再就唐代诗文中，也可以找到有关盆景方面的记载。

《记事珠》中有唐人冯贽云：“王维以黄瓷斗贮兰蕙，养以绮石，累年弥盛。”以黄色瓷盆作盆景看来是唐代较流行的，章怀太子

墓壁上的盆景，画的也是黄色盆。“贮兰蕙，养绮石”这与今人制作水石盆景十分相似。需“累年”才能“弥盛”，则是水石盆景制作的一般常识了。

又有唐代著名诗人李贺曾作过一首诗，名叫《五

粒小松歌》：

蛇子蛇孙鳞蜿蜒，新香几粒洪崖饭。
绿波浸叶满浓光，细束龙髯铰刀剪。
主人壁上铺州图，主人堂前多俗儒。
月明白露秋泪滴，石笋溪云肯寄书？

这分明是描绘了一盆绝妙的松树盆景。五粒松，即今之五针松，又称华山松。他形容那松树的枝干是那么鳞皴屈曲，好象蛇子蛇孙一样。你看那松树浓绿的叶色是多么的光灿，经剪刀修整过的枝叶是那么整齐。可知当时对野生植物的移植培育以供观赏已达到了较高的水平。

到宋代，绘画艺术的发展达到了一个空前的高度。特别是到了宋徽宗赵佶时，由于他本人的喜好与提倡，绘画盛极一时，画家辈出，绘画技巧更为成熟。宋代山水、花鸟画的崛起也促进了中国盆景艺术兴盛。宋代在中国盆景艺术发展史上是一个十分重要的时期。

当时士大夫和文人们于诗画之余，以奇树怪石配景作为观赏已蔚成风气。宋徽宗赵佶的《听琴图》，中央有人操琴，琴台之前兀立一假山，假山之上置有一盆玲珑的盆景，旁有数人正在洗耳恭听，画意极为优雅。

同时，宋代也出现了关于盆景艺术的理论著作。如杜绾的《云林石谱》，就是一本盆景艺术的专著，书中记载当时认识的石品已达一百一十六种之多，

它对各种石头的产地、采集方法及可作盆景的石种都有较详细的论述。时人孔传曾为此谱作过一段序，现摘录一节于此：

天地至精之气，结而为石负土，状为奇怪。或岩窦透漏，峰岭层棱，凡弃掷于煅炼之余，遁逃于秦鞭之后者，其类不一。至有鹄飞而得印，龟化而衔题，叱羊射虎，挺质之尚存；翔雁鸣鱼，类形之可验。怪或出于禹贡，异或陨于宋都，物象宛然，得于仿佛。虽一拳之多，而能蕴千岩之秀，大可列于园馆，小或置于几案，如观嵩少，而面龟蒙，坐在清思，故平泉之珍，秘于德裕，大余之室，进于武宗，皆石之瑰奇宜可爱者。然人之尚好，故自不同，叶公之好龙，支遁之好马，卫懿公之好鹤，王大令之好鹅，齐王之好竽，阮籍之好锻，虽所好自异，然无依据，殆无足取，圣人赏曰：仁者乐山，好石乃乐山之意，盖所谓静而寿者，有得于此。窃尝谓陆羽之于茶，杜康之于酒，载凯之于竹，苏太古之于文房四宝，欧阳永叔之于牡丹，蔡君谟之于荔枝，亦皆有谱，唯石独无，为可恨也。云林居士杜季阳，盖尝采其瑰异，第其流品，载都邑之所出，而润燥者有别，秀质者有辩，书于简编，其谱宜可传也……

宋代大书法家黄庭坚曾做过象江太守，那里盛产可作盆景用的英石。在他离任的时候，竟不惜花

费万金采载而归。一日，他得了一块绝美的“云溪石”，便不由得手舞足蹈，吟将起来：

造物成形妙画工，地形咫尺远连空。

蛟龙出没三万顷，云雨从横十二峰。

清座使人无俗气，闲来当暑起清风。

诸山落木萧萧夜，醉梦江湖一叶中。

更有甚者，是当时另一位大书画家米芾，爱石成癖，被人称为“米颠”。遇有形状奇怪的石头，竟穿起官服，行以大礼，呼起“石兄”来。

宋人赵希鹄在其《洞天清录》“怪石辨”中，对当时水石盆景的制作方法有一段较细致的论述：

可登几案观玩，亦奇物也；色润者固甚可爱玩，枯燥者不足贵也。道州石亦起峰可爱，川不奇耸，高大可喜；然人力雕刻后，置急水中舂撞之，纳之花槛中，或用烟熏，或染之色，亦能微黑有光，宜作假山。

这与今天制作水石盆景的方法已是大同小异了。古代为使山石更富有层次和颜色，用的是烟熏或是染色的办法，而今人却是使它生苔，使那假山更显得葱绿可爱，生气盎然，富有天然之趣，这是在古人的基础上推陈出新了。

宋时的文人骚客们迷恋于盆景，更触发了他们的诗意，有关盆景艺术的诗词流传至今的，如苏轼的七律《双石》并引：

至扬州获二石，其一绿色，冈峦迤邐，有

穴达于背，其一正白可鉴，渍以盆水，置几案间。忽忆在颍川日梦人请往一官府，榜曰仇池，觉而诵杜子美诗曰：万古仇池穴，潜通小有天，乃戏作小诗，为僚友一笑。

梦时良是觉时非，汲井埋盆故自痴。

但见玉峰横太白，便从鸟道绝峨眉。

秋风与作烟云意，晓日令涵草木姿。

一点空明是何处，老人真欲住仇池。

这里摘吕胜乙诵赞树桩盆景的词一阕，以飨读者。

江城子 盆中梅

年年腊后见冰姑。玉肌肤。点琼酥。不老花容，经岁转敷腴。向背稀稠如画里，明月下，影疏疏。江南有客问征途。寄音书，定来无。且傍盆池，巧石倚浮图。静对北山林处士，妆点就，小西湖。

此词给我们显示了一幅如此优美的图画：一轮娇月映照着盆梅，疏疏的花枝，梅花稀稠点缀其间，依傍着清粼粼的池水，偎倚着娇盈盈的巧石，妆点就一派媚人的景色，使人仿佛觉得在西子湖边一样。

至元朝，盆景制作技法，特别是在盆景的小型化、多样性上较前人又有所创新。当时有一位高僧，法名蘤上人，最善制作小型微型的盆景，取法自然，变化多端，小巧精致，饶有画意。正如刘奎《五石瓠》中

所说的：“今人以盆盎间树石为玩，长者屈而短之，大者削而约之，或肤寸而结果实，或咫尺而畜虫鱼，概称盆景。元人谓之些子景。”由此可知，元朝时的盆景艺术风格与今天的盆景艺术风格已大体相一致了。

到了明清时代，盆景与绘画的结合更明显，一些士大夫文人们也以玩弄盆景为“高雅”，盆景艺术就因各地风物人情及画派风格的不同，形成了各具地方特色的流派来。

明清时代有关盆景艺术的诗文就更多了。

明代屠隆曾著有《盆玩品》归于《水边林下》集中，现摘录于此：

盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物也。最古雅者如天目之松，高可盈尺，其本如臂，针毛短簇，结为马远之欹斜诘曲，郭熙之露顶夔拿，刘松年之偃亚层叠，盛子昭之拖拽轩翥等状，栽以佳器，槎牙可观。更有一枝三梗者，或栽三五窠，结为山林排匝高下参差，更以透漏窈窕奇古石笋安插得体，置诸庭中。对独本者，若坐冈陵之巅与孤松盘桓；对双本者，似入松林深处令人六月忘暑。又如闽中石梅，乃天生奇质，从石本发枝，且自露其根樛曲，古拙偃仰有态，含花吐叶，历世不败。苍藓鳞皴封满，花身苔须垂。或长数寸，风扬绿丝，飘飘可观，烟横月度，恍然梦醒罗浮。又如水竹亦产闽中，高五、六寸许，极则盈尺，细叶

老干，潇疏可人，盆植数竿，便生渭川之想，此三友者盆几之高品也。次则枸杞，当求老本虬曲，其大如拳，根若龙蛇。至于蟠结柯干，苍老束缚尽解，不露做手，多有态若天生然。雪中枝叶青郁，红子扶疏，点点若缀，时有雪压珊瑚之号，亦多山林风致。杭之虎茨，有百年外者，止高二三尺，本状笛管，叶叠数十层，每盆以二十株为林，白花红子，其性甚坚，严冬厚雪玩之令人忘餐。更须古雅之盆，奇峭之石为佐，方惬心赏。至若蒲草一具，夜则可收灯烟，朝取垂露润眼，诚仙灵瑞品，斋中所不可废者，须用奇古昆石，白定方窑水底，下置五色小石子数十，红白交错，青碧相间，时汲清泉养之，日则见天，夜则见露，不持充玩，亦可辟邪。他如春之兰花；夏之夜合黄香萱；秋之黄密矮菊；冬之短叶水仙美人蕉，佐以灵芝，盛诸古盆，傍立小巧奇石一块，架以朱几，清标雅质，疏朗不繁，玉立亭亭，俨若隐人君子，清素逼人，相对啜天池茗，吟本色诗，大快人间障眼。

可以看出，他比前人更详细地记述了盆景的品种、类别以及制作、欣赏的方法，并对盆景艺术作了高度的赞扬。他说欣赏精美古雅的盆景可以“令人六月忘暑”、“令人忘餐”，使人“便生渭川之想”，惬人心意，实乃“大快人间障眼”之事也。

清康熙皇帝亦作过《盆中松》的五言诗：