

艺术知识与欣赏丛书

How to Enjoy Potted landscape

如何欣赏盆景

根雕和奇石

Tree-root carving & Rare Stone

张晓明 / 编著

中国社会科学出版社

S688.1

14

2006

如何欣赏盆景、 根雕和奇石

张晓明 编著

 中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

如何欣赏盆景、根雕和奇石/张晓明编著. —北京: 中国
社会出版社, 2006. 9

(艺术知识与欣赏丛书/陶志翔主编)

ISBN 7-5087-1036-3

I. 如... II. 张... III. ①盆景—鉴赏—中国②根雕—鉴赏—
中国③奇石—鉴赏—中国 IV. ①J314.2②S668③G894

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 088955 号

丛 书 名: 艺术知识与欣赏丛书

书 名: 如何欣赏盆景、根雕和奇石

编 著 者: 张晓明

责任编辑: 薛丽仙

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010) 66051698 电 传: (010) 66051713

邮购部: (010) 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京市优美印刷有限责任公司

开 本: 145mm × 210mm 1/32

印 张: 8.25

字 数: 192 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 13.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

目 录

盆 景 篇

第一章 盆景的溯源和发展	(3)
第二章 盆景的艺术流派和风格	(13)
一、树桩盆景的艺术流派	(13)
二、山水盆景的艺术风格	(23)
第三章 树桩盆景	(26)
一、树桩盆景的造型形式	(26)
二、树桩造型方法	(36)
第四章 山水盆景	(89)
一、山水盆景的分类	(89)
二、山水盆景的造型	(92)
三、山水盆景的制作	(94)

第五章 鉴赏与题名	(108)
一、鉴 赏	(108)
二、题 名	(110)
第六章 陈设与布置	(111)

根 雕 篇

第七章 根雕艺术概述	(117)
一、原始社会的根艺	(117)
二、战国时期的根艺	(118)
三、两汉时期的根艺	(119)
四、南北朝时期的根艺	(120)
五、隋、唐、五代时期的根艺	(120)
六、宋、元时期的根艺	(121)
七、明、清时期的根艺	(122)
第八章 根雕艺术的特点与分类	(127)
一、根雕艺术的特点	(127)
二、中国根艺的分类	(134)
第九章 根雕艺术的美学原则	(159)
一、寻奇觅美	(159)
二、巧借天然	(166)
三、突出意趣	(172)

四、讲究构图	(179)
第十章 根雕作品的制作特点和工具	(188)
一、根艺作品的制作特点	(189)
二、根雕作品的制作工具	(194)
第十一章 根雕艺术作品的配座和命名	(209)
一、根艺作品的配座	(209)
二、根艺作品的命名	(216)

奇 石 篇

第十二章 奇石的界定	(223)
第十三章 奇石分类	(226)
一、从造型上,分具象石和抽象石	(226)
二、从外表上,分图案石、文字石和色彩石	(227)
第十四章 奇石文化源流	(228)
一、奇石的源与流	(228)
二、名人与名石	(232)
第十五章 奇石鉴赏	(248)
第十六章 京华名石	(250)

盆
景
篇

第一章 盆景的溯源和发展

中国盆景历史悠久,源远流长,古朴清秀,典雅多姿,是我国优秀的传统艺术之一,是植物栽培和园林艺术的巧妙结合。它融合山石、盆栽、园林和书画等多项艺术体系于一体。

早在《史记·五帝本纪》中就有记载轩辕黄帝赏玉的情景;还记叙舜把黑玉制成“玄圭”(工艺品)送给禹,禹规定各地贡品中有“怪石”一项。由此可见,早在四千多年前,人们已开始有“玉玩”、“石玩”的形式,对玉和石进行欣赏。如1983年在江苏武进县出土的夏朝文物中,一件雕有花纹图案的精制玉琮,高7.2厘米,宽8.4厘米,类似现在微型盆景的小盆盂。到周朝,周公曾用几架将一块珍贵玉雕竖起,陈设在神座上。《周礼》注称,周公植璧于座。《史记·留侯世家》记载,汉初大臣张良,把谷城山下的黄石当宝物供奉以赏,这些是中国最早独石盆景的雏形。晋代曾任广州刺史的嵇含著《南方草木状》曾记载,交趾太守士燮,向孙权献橘一棵,一蒂结十七个果,当时认为是绝无仅有的祥瑞之物,群臣尽贺,孙权设宴欢饮。

至于对观赏植物的栽培,起源于古代园林造景,以摹仿自然山水景色营造园林。早在三千多年前的夏商时期已兴建园林,如夏有瑶台、商有鹿台、周有灵台。又据《史记》记载,汉武帝在建章宫“筑太液池,叠石为蓬莱、方丈、瀛台三山”。到北魏中期(距今约

1400年),对于各种奇花异卉的栽培,以及山水园林的营造,已达到相当高的水平。从杨銍之《洛阳伽蓝记》中可以看到,当时宣武皇帝元恪所建景明寺和瑶光寺,寺里“青林垂影,绿叶为文,青苔紫阁,浮道相通,虽外有四时,而内无寒暑。房檐之外,皆是山池,遍布萑、蒲、菱、藕;紫甲黄鳞,出没于繁藻;青凫白雁,浮沉于绿水。珍木香草,牛筋狗骨之木,鸡头鸭脚之草,不可胜言”。还可看到同时代主管农业的最高官员“司农”张伦,在住宅内营造景阳山和昭仪尼寺,山中“重岩复岭,嵌崿相连,深溪洞壑,迤迳连接;高林巨树,足使明月蔽亏;悬葛垂萝,能令风烟出入;崎岖石路,似壅而通,峥嵘涧道,盆宇复直”。寺内有一桑树,每1.7米生一层枝叶,共五层,各层叶果不同,引人注目。这与传统苏派盆景“六台三托一顶”式造型,极相类似。

在河北望都发掘的东汉(公元25~220年)墓甬道壁画中绘有一陶质卷沿圆盆,盆内栽有六枝红花,置于方形几座上,形成植物、盆盎、几座三位一体的盆栽现象。再从考古发现的汉代陶砚(《文物》1964年第1期),面上塑有12个山峰,且有水池,既是文化用具,又有盆景式的观赏作用,可见当时人们已将自然景色移入盆中,置于室内,以供欣赏。

唐代(公元618~907年)是我国封建社会高度发展的时期。文化艺术繁荣昌盛,文学、绘画、雕刻等艺术都有辉煌成就,相应地促进了当时盆景艺术的形成。如1972年在陕西乾陵发掘的初唐章怀太子李贤墓(建于公元706年),在甬道东壁绘有:“侍女一,圆脸、朱唇、戴幘头、圆领长袖袍、窄裤腿、尖头鞋、束腰带,双手托一盆景,中有假山和小树”,“侍女三,高髻、圆脸、朱唇、黄衫、黄裙、绿披巾、云头鞋,手持莲瓣形盆,盆中有绿叶红果的盆景”。又

如，画家阎立本绘的《职贡图》，画有以山石作为贡品的进贡情景。在进贡行列中，有一人 手托浅盆，盆内竖有一块玲珑剔透的山石。在西安中堡村发掘出土的一具唐三彩砚，砚池底部如平坦浅盆，前半是水池，后半群峰环耸，山上树木挺拔，小鸟栖其上，比汉代山形陶砚更为精致。

唐代诗人，对盆景的记载更多。如钱众仲咏《盆松》诗：“爱此凌霄干，移来独占春。贞心初得地，劲节始伊人。晚日烟犹薄，当轩色转新。枝低无宿羽，叶净不留尘。每与芝兰近，常渐雨露均。幸因逢顾盼，生植及滋辰。”冯贽《记事珠》载有“王维以黄瓷斗贮蕙兰，养以绮石，累年弥盛”。由简单的植物“盆栽”升华为具有意境的“盆景”。诗人白居易在苏州当刺史时，爱石成癖，尤爱玩考名的太湖石，并有制作山水盆景的描述，咏《太湖石》云：“烟萃三秋色，波涛万古痕。削成青玉片，截断碧云根。风气通岩穴，苔纹护洞门。三峰具体小，应是华山孙。”又云：“远望老嵯峨，近观怪嵌崿；才高八九尺，势若千万寻。嵌空华阳洞，重叠匡山岑。邈矣仙掌迥，呀然剑门深。形质冠今古，气色通晴阴。未秋已瑟瑟，欲雨先沉沉。天姿信为异，时用非所任；磨刀不如砺，捣棉不如砧。何乃主人意，重之如万金？岂伊造物者，独能知我心！”还吟云：“青石一两片，白莲三四枝，寄将东洛去，必与物相随，石依风前树，莲栽月下池。”作者《池上篇序》说：“罢苏州刺史时，得太湖石、白莲、折腰菱、青石觚以归。”著名诗人杜甫诗云：“一匱功盈尺，山峰竞出群。望中疑在野，幽处欲生云。”韩愈咏《盆池》诗曰：“老翁真个是童儿，汲水埋盆作小池。一夜青蛙鸣到晓，恰如方口钓鱼时。莫道盆池做不成，藕稍初种已齐生。从今有雨君须记，来听萧萧打叶声。”诗人李贺咏《五粒小松歌》曰：“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，主人堂首多俗儒。月明白露秋泪滴，石笋溪云肯寄书？”由此说明，唐代盆景不仅在民间广为制作、流行，而且已进入宫廷。

宋代（公元960～1279年）盆景艺术已发展到相当水平。对树木、山石的研究，除山石与草本植物组“景”外，还将树木进行艺术处理，形成糖木盆景；将“石玩”组合，“渍以盆水”，形成“盆玩”，发展为山水盆景等。故宫内藏的宋人画“十八学士图”四幅，两幅画有松树盆景；其形态“盖偃盘枝，针如屈铁，悬根出土，老本生鳞，已俨然数百年之物”。王十朋《岩松记》中，对松树盆景有详细描绘，“友人以岩松至梅溪者，异质丛生，根衔拳石茂焉，非枯森焉，非乔柏叶，松身气童耸焉，藏参天覆地之意于盈握间，亦草木之英奇者。余颇爱之，植以瓦盘，置之小室”。赵希鹄《洞天清录·怪石辨》中载：“石小而起峰，岩岫耸秀，嵌嵌之状，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。川石奇耸，高大可喜；然人力雕刻后，置急水春撞之，纳之花槛中，或用烟熏，或染之色，亦能微黑有光，宜作假山。”大文豪、画家苏东坡在制作盆景时，诗兴勃发，写下著名《双石》诗，有序曰：“至扬州获二石，其一绿色，岗峦迤邐，有穴达于背，其一玉白可鉴，渍以盆水，置几案间。忽忆在颍川日梦人请住一官府，榜曰仇池。”醒而诵子美诗曰：“万古池池穴，潜通小有天”。乃戏作小诗，为僚友一笑。诗曰：“梦时良是觉时非，汲水埋盆故白痴。但见玉峰横太白，便从鸟道绝峨眉。秋云与作烟云意，晓日令涵草木姿。一点空明是何处，老人真欲住仇池。”他不仅亲自制作盆景，并对入画盆景善加吟咏，在《取弹子石养石》中吟曰：“我持此石归，袖中有东海……置之盆盎中，日与山海对。”在《人和假山》中吟曰：

“试观烟雨三峰外，都在灵仙一掌中。”在《杨康功有石状如醉道士为赋此诗》中咏曰：“楚山固多猿，青者黠如寿。化为狂道士，山谷恣腾蹂。误入华阳洞，窃饮茆君酒。君命囚岩间，岩石为械扭。松根络其足，藤蔓缚其肘，苍苔眯其目，丛棘哽其口。”对湖口李正君所蓄水石盆景，名之为“壶中九华”，并咏曰：“五岭莫愁千嶂外，九华今在一壶中。”苏死后，黄庭坚追念此事，也有“试问安排华屋处，何如零落乱云中”之句，可见当时水石盆景之流行。陆游在《菖蒲》诗中写道：“雁山菖蒲昆山石，陈叟持来慰幽寂。寸根蹙密九节瘦，一拳突兀千金值。清泉碧缶相发挥，高僧野人动颜色。盆山苍然日在眼，此物一来具扫迹。根盘叶茂看愈好，向来恨不相从早。所嗟我亦饱风霜，养气无功日衰槁。”又，《假山似宛陵先生诗》云：“叠石作小山，埋盆成小潭。旁为负薪径，中开钓鱼庵。谷声应钟鼓，被影倒松楠。借问此何许？恐是庐山南。”南宋王梅溪也咏曰：“……寸碧来从锦江远，九疑分向阳山居……我有千峰藏雁荡，擎天一柱插空虚。”吕胜己词《江城子》（盆中梅）曰：“年年腊后见冰姑，玉肌肤，占琼酥。不老花容，经岁转敷腴。向阳稀稠如画里，明月下，影疏疏，江南有客问征途。寄音书，定来无，且傍盆池，巧石依浮阁。静对此山林处士，妆点就，小西湖。”在《太平清话》一书中载有田园诗人范成大（号石湖，吴县人，即今苏州）爱玩英石、灵壁石和太湖石等，并题上“天柱峰”、“小峨眉”、“烟江叠嶂”等名称，更富诗情画意。杜绾撰写的《云林石谱》，载石品 116 种，并对产地、采法、形状、颜色、品第都有详细记述。大书法家黄庭坚曾不惜费万金采购奇石。一日，他得一块绝美“云溪石”，不由手舞足蹈，吟诗云：“造物成形妙画工，地形咫尺远连空。蛟龙出没三万顷，云雨纵横十二峰。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。”由此说明，宋代盆景艺术的发展，已达到成熟阶段。

元代(公元1271~1368年)统治者崇尚武功，对文化艺术不如前朝重视，有关盆景记载不多。盆景制作趋向小型。高僧韞上人，云游四方，出入名山大川之间，制作盆景取法自然，饶有画意。擅长作“些子景”，“些子景”是小的意思。元末，回族诗人丁鹤年有《为平江韞上人赋些子景》诗曰：“尺树盆池曲槛前，老禅清兴拟林泉。气吞渤澥波盈掬，势压崆峒石一拳。仿佛烟霞生隙地，分明日月在壶天。旁人莫讶胸襟隘，毫发从来立大千。”这对以后盆景制作趋向小型、微型，有一定影响。

明代(公元1368~1644年)初期，经济一度繁荣，文学、绘画等文化艺术也有很大发展；书院、画派蓬勃兴起；探山访水，造园之风兴盛；盆景艺术广为发展，并出现理论专著。曾勉之在《吴风录》载曰：“至今吴中富豪，竞以湖石筑峙奇峰阴洞，至诸贵占据名岛以凿，凿而嵌空绝妙，珍花异木错映阑圃。间阎下户，亦饰小小盆岛为玩。”民间盆景的广泛制作，使明代盆景更加盛行，并将制作经验纷纷立著，记述斑斑可考。万历年间，屠隆著《考槃余录》中有《盆玩笺》载曰：“盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物也。如天目之松，高可盈尺，本大如臂，针毛短簇。结为马远之欹斜诘屈；郭熙之露顶攫拿；刘松年之偃亚层叠；盛之昭之拖曳轩翥等状，栽以佳器，槎牙可见。更有一枝两三梗者，栽三五窠，结为山林，排匝高下参差。更以透漏窈窕奇古石笋，安排得体，置于庭中。对独本者，若坐岗陵之巅，与孤松盘桓。对双本者，似入松林深处，令人六月忘暑。”不但注重画意，并指出合栽组景之妙处。还介绍蟠扎技艺，“至于蟠结，柯干苍老，束缚尽解，不露做手，多

有态若天生然。”指出民间人为制作剪扎的树木盆景，“多有态若天生”。至今，扬州还保存一盆明代桧柏盆景，原为扬州古刹天宁寺遗物，干高66厘米，屈曲如虬龙，仅余三分之一树皮，苍龙翘首，头顶一片，应用“一寸三弯”棕法，将枝叶蟠扎而成“云片”枝繁叶茂，清翠欲滴，犹如高山苍樗。隆庆、万历年间（公元1567～1620年）王鸣韶著《嘉定三艺人传》中载曰：“……子小松亦善刻竹，与牵长蘅、程松园诸先生游，将小树剪扎，供盆盎之玩，一树植几至十年，故嘉定之竹刻盆树，闻诸天下，后多习之者。”陆廷灿在《南村随笔》中介绍：“邑人朱三松，摹仿名人图绘，择花树修剪，高不盈尺，而奇秀苍古，具虬龙百尺之势，培养数十年方成，或有愈百年者。栽以佳盎，伴以白石，列之几案间，或北苑、或河阳，或大痴、云林，俨然置身长林深壑中。”对其造型姿态还介绍：“三松之法，不独枝干粗细上下相称，更搜剔其根，使屈曲必露，如山中千年老树，此非会心人未能遽领其微妙也。”天启年间，与屠隆恰持相反意见的文震亨，其著《长物志·盆玩篇》载云：“盆玩，时尚以列几案者为第一，列庭榭中者为次之，余持论反是。最古者以天目松为第一，高不过二尺，短不过尺许，其本如臂，其针如簇。”又云：“又有古梅，苍藓鳞皴，苔须垂满，含花吐叶，历久不败者，亦古。”“又有枸杞及水冬青、野榆、桧柏之属，根若虬蛇，不露束缚锯痕者，俱高品也。”还有王象晋所著《群芳谱》、吴初泰所著《盆景》、林有麟所著《素园石谱》等盆景著作迭出，叙技述艺，各抒己见。

清代（公元1644～1911年）盆景，尤以乾隆、嘉庆年间最为盛行，成为园林装饰的组成部分，取材丰富多彩，艺术形式多样，用盆颇为讲究。番禺诗人屈大均在《广东新语》中载曰：“九里香，木本，叶细如黄杨，花成朮。花白有香，甚烈。又有七里香，叶稍大。

其木皆不易长,广人多以最小者制为古树,枝干拳曲盘盂之玩,有寿数百年者,予诗‘风俗家家九里香’。”康熙年间,园艺家陈溟子著《花镜·种盆取景法》载曰:“近日吴下出一种仿云林山树画意,用长大白石盆,或紫砂宜兴盆,将最小桧柏或枫榆、六月雪或虎刺、黄杨、梅桩等,择取十余株,细观其体态,参差高下,依山靠石而栽之。或用昆山石,或用广东英石,随意叠成山林佳景。置数盆于高轩书室之前,诚雅人清供也。如树服盆已久,枝干长野,必须修枝盘干。”“须以极细棕索缚吊,岁久性定,自饶古致矣。凡盆花拳石上,最宜苔藓,若一时不可得,以菱泥、马粪和匀,涂润湿处及桠枝间,不久即生,俨如古木华林。”李斗所著《扬州画舫录》中提到,乾隆年间的扬州,有花树点景和山水点景的创作,还有做成瀑布的盆景。并说有“僧幻离,姓张氏,……好蓄宣炉砂壶,自种花卉盆景,一盆值百金。每来扬州玩,好盆景载数艘以随”。又云:“江南花工以高资盆,增土叠小山数寸,多黄石、宣石,太湖、灵壁之属。有扎有草,有荐有杠,蓄水作瀑布,顷泻危临其下,……谓之山水点景。”还说,当时扬州“家家有花园,户户养盆景”。嘉庆年间玉溪苏灵著《盆玩囊录》二卷,其中以叙述树木盆景为多,并把盆景植物分为“四大家”(金雀、黄杨、迎春、绒针柏)、“七贤士”(黄山松、缙珞柏、冬青、银杏、雀梅、枫、榆)、“十八学士”(梅、桃、虎刺、吉庆、枸杞、杜鹃、翠柏、木瓜、腊梅、天竹、山茶、罗汉松、西府海棠、凤尾竹、紫薇、石榴、六月雪、糖子花)及草花“四雅”(水仙、菖蒲、兰、菊)。昆山张桐著《盆栽小品》一卷,内容亦略同。苏州沈三白《浮生六记·闺房记乐》中载云:“芸见地下小石有苔纹,斑驳可观,指示余曰:‘以此叠盆山,较宣州白石为古致’。”在《闲情记叙》篇中载云:“若新栽花木,不妨斜栽取势,听其叶侧,一年后枝叶自然向

上。如树树直栽，印难取势矣。至剪裁盆树，先取根露鸡爪者，左右剪成三节，然后起枝，一枝一节，七枝到顶，或九枝到顶。枝忌对节如肩臂，节忌臃肿如鹤膝。须盘旋出枝，不可先留左右，以避赤胸露背之病。……如根无爪型，便成插树，故不趣……点缀盆中花石，小景可以入画，大景可以入神。”又云：“用宜兴窑长方盆叠起一峰，偏于左而凸于右，背作横方纹，如云林石法。以峻石凹凸，若临江石矶状，虚一角用河泥种千瓣白萍，石上植芎苢——俗呼云松……神游其中，如登蓬岛。”在《浪游记快》篇中载云：“去城三十里，名曰仁里，有花果会，十二年一举，……入庙殿廊轩院，所设花果盆景，并不剪枝拗节，尽以苍老古怪为佳，大半皆黄山松。”清代苏州盆景的主要产地是光福、虎丘，在苏州地方志中关于盆景的记载也不少。如《光福志》记载：“潭山东西麓，村落数余里，居民习种树……闲时接梅桩。”《虎丘志》记载：“虎丘人善于盆中植奇花异草、盘松古梅，置几案间，谓之盆景。”光绪年间，苏州胡焕章将山中老梅古树，截取基干，并用斧劈刀凿，移植盆内，使成古桩，萌枝生条，留二三枝，任其自然展开，姿态古老，颇饶画意。

有关盆景艺术的叙述也很多。清初刘銮曾在《五石瓠》中载曰：“今人以盆盎间树石为玩物。长者屈而短之，大者削而约之；或肤寸而结果实，或咫尺而蓄鱼虫。概标盆景。”清帝康熙也作《盆中松》诗曰：“岁寒坚后凋，秀萼山林性。移根黼座旁，可托青松柄。”盛枫的《古风》云：“木性本条达，山翁乃多事。三春截附枝，屈作回蟠势。蜿蜒蛟龙形，扶疏岩壑意。小萼试娇红，清明插苍翠。携出白云来，朱门特珍异。售之以兼金，闲庭巧位置。叠石增磊砢，铺苔蔚鳞次。嘉招来上客，宴赏共嬉戏。诂知芟干薄，未久倏憔悴。始信矫揉力，托根非其地。供人耳目玩，终惭栋梁器。