

SHANSHUI PENJING ZHIZUO JI XINSHANG

山水盆景制作及欣赏

马文其 编著

中国林业出版社

山水盆景制作及欣赏

马文其 编著

图书在版编目(CIP)数据

山水盆景制作及欣赏 / 马文其编著.

—北京: 中国林业出版社, 2001.6

ISBN 7-5038-2762-9

I. 山… II. 马… III. 盆景—观赏园艺 IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 16873 号

出版: 中国林业出版社

(100009 北京市西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: (010)66184477

制作: 北京东之典电脑图文设计制作有限公司

发行: 新华书店北京发行所

版次: 2001 年 6 月第 1 版 印次: 2001 年 6 月第 1 次印刷

开本: 188mm × 210mm

字数: 180 千字

印数: 1 ~ 6000 册

定价: 32.00 元

前言

山水盆景是诗词、绘画、园艺、雕塑、制盆等交融而成的一门造型艺术。它源于自然，又高于自然，是自然美与艺术美巧妙结合的产物。几块山石、几棵草木，经过盆景艺术家巧夺天工的艺术加工、配置，便能将自然界秀山丽水、名山大川的自然景观艺术地再现于咫尺盆钵之中，使人产生“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”的观感。

随着经济快速发展，人们生活水平和文化水平的不断提高，对环境美、居室美的要求越来越高，已不满足于栽种一般的花木了。对具有画意诗情的山水盆景产生了浓厚兴趣。笔者总结了近40年制作山水盆景的实践和多年从事盆景教学的经验，编写了本书。本书内容丰富全面，不但有盆景的起源与发展、盆景的表现方法和制作技艺等一般内容，本书突出求新创新，介绍了近1~2年刚刚发现的制作山水盆景的优良山石品种3种。在山水盆景造型款式上，作者经多年潜心研究，仅水盆盆景的款式就较详细地介绍了18种。并设探索创新一节，介绍了近几年出现的阳台塑石山景、贴壁山景、长城风光盆景等。本书另一大特点，在文稿中配置盆景照片150余幅，读者在阅读文章时就能欣赏到优美的盆景作品，这些照片又是初学盆景者制作盆景时的参考。

本书图文并茂，实用性和欣赏性浑然融为一体。内容通俗易懂，深入浅出，看后便能动手制作。本书是盆景爱好者必备实用参考书，也可作盆景培训班、园林盆景职业高中教材，盆景专业工作者也值得一读。

由于时间仓促，作者水平有限。不如人意之处在所难免，欢迎读者批评指正。

作者

2000年8月

目 录

前 言

第一章 山水盆景概述	(1)
一、山水盆景发展简史	(1)
二、山水形貌名称	(3)
三、山水盆景的地方风格	(6)
第二章 山水盆景艺术表现方法	(11)
一、立意是造型的前题	(11)
二、主次分明 以客衬主	(14)
三、疏密有致 虚实相宜	(15)
四、静中有动 顾盼呼应	(16)
五、曲直和谐 刚柔相济	(18)
第三章 制作山水盆景的材料	(21)
一、松质石料	(21)
二、硬质石料	(24)
三、其它材料	(34)
第四章 制作山水盆景的工具及用途	(37)
一、锯截雕琢常用工具及用途	(37)
二、拼接胶合工具及用途	(39)
第五章 山水盆景制作技艺	(41)
一、观选石料	(41)
二、锯截雕琢	(47)
三、使有缺欠山石变美	(53)
四、胶合固定	(55)
五、硬石盆景的制作	(59)

六、快速消除加工痕迹法	(61)
第六章 山水盆景类型、款式及制作	(63)
一、山水盆景的类型	(63)
二、水盆盆景的款式及制作	(63)
三、旱盆盆景的款式及制作	(77)
四、水旱盆景的款式及制作	(82)
五、其它形式山水盆景	(86)
六、探索创新盆景	(90)
第七章 山水盆景用盆及用架	(95)
一、山水盆景用盆	(95)
二、山水盆景用架	(99)
第八章 山水盆景的绿化点缀与陈设	(101)
一、山水盆景的绿化	(101)
二、山水盆景的点缀	(106)
三、山水盆景的陈设	(110)
第九章 山水盆景的题名与欣赏	(111)
一、山水盆景的题名	(111)
二、山水盆景的欣赏	(115)
第十章 山水盆景的养护管理	(121)
一、山水盆景的浇水	(121)
二、山水盆景中植物的养护	(121)
主要参考文献	(123)
后记	(124)
作者简介	(125)

第一章 山水盆景概述

一、山水盆景发展简史

盆景起源于中国，历史悠久，源远流长。远在2000余年前的汉代已具雏形。据《史记》记载：汉武帝在建章宫“筑太液池，叠山为蓬莱、方丈、瀛洲三山”。在距今1500余年前的南北朝时期，梁代萧子显在《南齐书》中记载：“会稽剡县刻石山，相传为名”。此处说的是在会稽剡县制作的工艺品刻石山，人们相互传颂很有名气。从这一记载中可以看出，在这个时期山水盆景得到了普及和发展。

在距今1300余年前的唐代，盆景艺术已相当发达了。1972年考古工作者在陕西省乾县乾陵发掘的唐代章怀太子李贤（武则天之子）墓道东壁上，有侍女手捧盆景的壁画。该画显示在黄色浅盆中有几块小山石，石上长着小树，树上还结有果实，这 and 现代盆景非常相似了。在陕西省西安市郊中堡村出土的唐三彩砚，底部是一个浅盆，前半

部是水池，后半部是群峰环立，山峰和水池相连，山上有树木和数只小鸟。这件高仅18厘米的艺术品，显示了一幅优美的山水佳境。如图1-1。

故宫博物院保存的一幅唐代著名画家阎立本绘的“职贡图”中有这样一个画面：在给皇帝进贡的行列中，有一人手托浅盆，盆中立着造型优美的山石，另外还有三人，有的肩扛、有的手托长条状山石，从绘的山石形态纹理显示，很像石笋石。由此可见，唐代人们对山水盆景的重视，把山水盆景和山石当成珍品给皇帝进贡。如图1-2。

宋代山水盆景更发达，无论在造型还是在用材上都有了新的发展，而且形成山水盆景和树木盆景两大类。宋代杜绾著的《云林石谱》中记载山石116种，并对每种山石的产地、颜色、形态等都有详细描述。宋代苏东坡、陆游、范成大等人，不仅是杰出的诗人、画家，而且是盆景爱好

图 1-1 唐三彩砚

2 山水盆景制作及欣赏

者,对盆景艺术有着浓厚的兴趣,写了不少有关盆景的诗词。陆游有诗曰:

叠石作小山,埋瓮成小潭。
旁为负薪径,中开钓鱼庵。
谷声应钟鼓,波影倒松楠。
借问此何许,恐是庐山南。

上述诗句对盆景的描写生动形象,惟妙惟肖。小小瓮中,有高山龙潭,隐现着樵夫的足迹,还有渔翁垂钓的茅亭。山谷中的流水声和松涛声像是有节奏的鼓乐,碧波中倒映着松树和楠树的影子。难怪作者错认为是庐山景色移到了眼前。

元代统治者重武轻文对文化艺术不够重视,盆景艺术发展缓慢。元代制作盆景最有名的要算高僧锺上了,他云游四方,出入于名山大川之间,颇悟大自

然景色之妙。他作的“些子景”(即小型盆景)师法自然,富有浓重的诗情画意。

明代由于文化艺术空前发展,书画两院蓬勃兴起,对盆景艺术的发展起到了一定推动作用。不论在立意、造型、管理等方面都胜于唐、宋,并有一些盆景艺术记载,如文震亨在《长物志》中提到苏州尧峰石(黄石)“鲜苔丛生、古朴可爱”,可作盆景石之用。还有屠隆在所著《考槃余事》中写道:“盆景以几案可置者为佳,其次则列之庭榭中物也。”

清代前中期由于经济发展比较快,文化艺术繁荣,政局比较稳定,所以盆景艺术很昌盛,至今颇有名气的《花镜》一书,是康熙年间由园艺家陈淏子所著,他在“种盆取景法”中对盆景的造型、浇水等均有详细记载。清代大文学家曹雪芹,在《红楼梦》中描写:“几上有八寸来长,四五寸宽,二寸高点缀着山石的小盆景”。曹雪芹善作盆景亦会制盆。据《民间文库》“香山盆景”记载,曹雪芹从香山红山头,半山腰挖红土,用老树皮贴在泥上,制成枯树模样,自烧成各式大小不同的盆,状如古树根,很为古雅。这种质地式样的盆,至今北京仍有。还记述曹雪芹在碧云寺南山沟里找来上水石,在石上种青苔、万年青以及麦苗儿,这种盆景在过年时放在桌上,既青翠又雅致。施耐庵在《水浒》一书中亦有山水盆景的记载。

清代后期至民国时期,由于统治阶级的腐败、政局不稳、外敌入侵、经济衰退、民不聊生,盆景艺术基本处于停滞状态。

新中国成立后,由于国家对园林工作的重视。盆景艺术得到很大发展。1963年周恩来和邓颖超参观

图 1-2 唐代阎立本绘《职贡图》局部

了苏州作家兼盆景艺术家周瘦鹃先生的盆景园。1959年陈毅元帅参观成都盆景展览时挥笔题词：“高等艺术、美化自然”。这不但是对盆景艺术的称赞，也是对盆景工作者的关怀和鼓励。自改革开放以来的20年，盆景艺术的发展速度明显加快，呈现出前所未有的繁荣时期，其标志有以下几个方面。

其一，20世纪80年代初，各级盆景组织如雨后春笋般地出现于神州大地，既有全国性的，也有省市县级的，不少企事业单位都成立了盆景组织。

其二，为了丰富人民的文化生活，切磋技艺，交流经验，促进盆景艺术的发展，在每年的“五一”或“十一”很多盆景组织纷纷举办盆景展览。

其三，20世纪80年代初，各种盆景报刊和盆景书籍大量出版发行。如仅1984年就有《中国花卉盆景》、《花木盆景》等多种有关盆景的报刊发行。80年代各种版本盆景书籍大量问世。笔者在80年代就出版了《自制家庭盆景》等两本盆景书。

其四，起源于我国的盆景艺术，在中华人民共和国成立前主要通过日本流传到世界各国。1979年以来我国盆景多次参加世界性花卉盆景展览，并获得多枚奖牌。笔者1990年应邀为德国盆景观光团讲授中国盆景艺术。1991年在北京举办了首届中国国际盆景会议。自我国改革开放以来，中国的盆景艺术与世界各国的交往日益频繁。

其五，由于盆景艺术快速发展，现已成了人民生活的一部分，各种媒体加大对盆景的宣传力度，很多报刊杂志都刊登盆景文章和照片，电视屏幕上有盆景知识讲座，盆景欣赏片接连不断。1996年4月邮电部发行山水盆景邮票一套6枚。近10余年来，澄海、祁

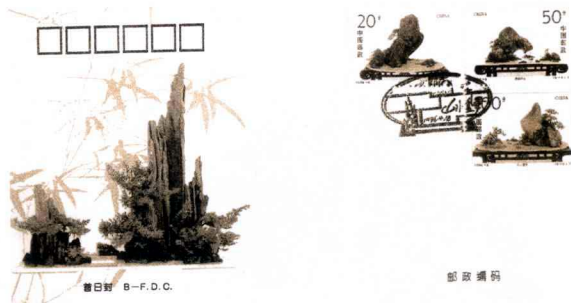

图 1-3 邮票上的山水盆景

门、安阳、南海、成都等火柴厂把盆景图案贴在火柴盒上，1998年南京火柴厂把68枚盆景图案贴于火柴盒上，其中山水盆景图案占有相当大的比重。由于各种媒体大力宣传，对促进山水盆景的发展起到了积极的推动作用。

二、山水形貌名称

山水盆景是在浅口盆中，以山石和水为主要原料，再配以草木、人物或其它装饰品，模仿壮丽雄伟的自然景色，构成立体的山水画面。山水盆景移天缩地，以名胜古迹、名山大川、秀丽的自然风光为创作的素材。为此要创作山水盆景，就要了解山形地貌、各种自然风光。为了便于设计制作山水盆景，下面简要介绍一些有关山形地貌的一般概念。

(1)山 由于地质变迁而在地面形成高耸的部分，就叫做山。

(2)水 泛指小溪、江、河、湖、海、洋。

(3)山岳 高大的山、占地广阔，下面有很多小山簇拥，称为山岳。山岳可分为山顶、山坡、山麓三部分。

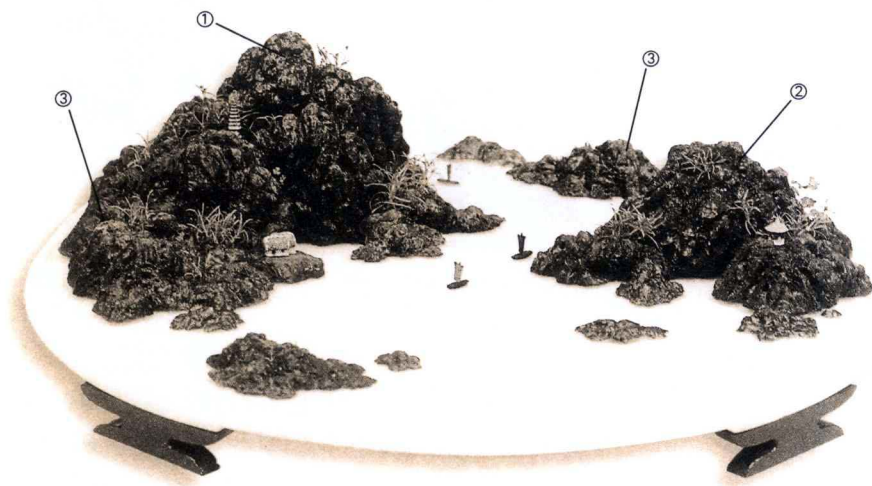

图1-4 山水盆景中的山峰 故乡情(浮石) 仲济南作 ①主峰 盆面左侧最高大的山峰 ②次峰 盆面右侧处于第二高度的山峰 ③配峰 除上述两峰之外的山石均称配峰。

①山顶 山顶是山岳的最高部分。根据其形态又分为尖顶、圆顶、平顶。

②山坡 山岳中间部分称山坡(也可说是山顶和山脚之间部分)。根据山坡的形态又有平坡、凸状坡、凹状坡、梯状坡等。

③山麓 山岳最下一部分,亦称山脚。是山坡下部伸向平原或水面的部分。

(4)山峰 山最高最突出的部分称山峰。根据高度,山峰又有主峰、次峰、配峰之分。见图1-4。

①主峰 主峰超众而立,高度为全组山峰之首。在山水盆景中以其高大奇特峥嵘取胜。

②次峰 高度仅次于主峰的山峰。在制作山水盆景中,有的将次峰和主峰隔水而立,呈对峙之势,有的将次峰置于主峰旁边,其目的都是为了衬托主峰,使山势更加优美。

③配峰 在一件山水盆景中,除主峰、次峰之

外的山峰,统称配峰。在制作山水盆景时,常将配峰置于主峰、次峰周围或放置水面比较宽广之处。诸多配峰应高低不齐、形态有所变化为好。图1-4盆景的主、次、配峰布局得当,该件作品具有较高观赏价值。

(5)山峦 连绵的山称为山峦。在山水盆景中,一般高者称山,矮者称峦,并有山无峰不美、峰无峦不壮、峦无起伏不真之说。故盆景中的山峦应高低不一,才显真实。

(6)山脊 两个山坡顶部相交形成山脊。山脊与山顶部紧密相连,起着江河分水岭的作用。

(7)山岗 较低而平的山脊。

(8)山崖 山的陡立的侧面。

(9)悬崖 山崖突出,临空高挂。

(10)山谷 两山之间低凹处为山谷。在山水盆景中,山谷常能造成幽深的意境,山谷要隐隐约约,方显意境深远。

(11)山洞 即山体上的洞穴。自然山洞的形成,一是由于山石溶解,二是由于地质陷落。山洞变化多而复杂,有明洞、暗洞、临水洞之别。如广西桂林地区的山,几乎山山都有洞,大洞内还有小洞,有的山洞长达几千米,高达10余米。山有洞显得幽雅,给人以神秘感。

(12)瀑布 从河床纵断面陡坡或山崖处倾泻下来的水流,远远望看似挂着的白布。如贵州省的黄果树瀑布,驰名中外。在山水盆景中,常用雪花斧劈石来表现飞瀑千仞的壮丽景观。如图1-5。

(13)沙丘 在沙漠中,由于风吹而堆积成的沙堆。

(14)风蚀岩 沙漠中一些直立地面的岩石,经过长期风沙吹打磨蚀,质地较软部分磨蚀比质地较硬部分快,石面呈现凸凹不平状,好似千层石的纹理。

(15)岛 岛指海洋里被水环绕,面积比大陆小的陆地。也指江、河、湖泊中被水环绕的陆地。

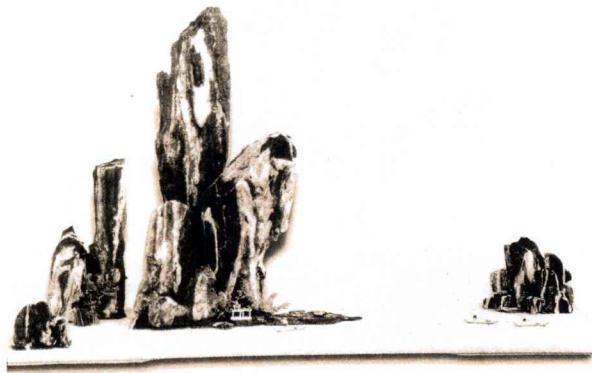

图 1-5 飞瀑千仞(雪花斧劈石) 刘荣森作

图 1-6 黄山风光 蒋铎摄影

(16)屿 小岛为屿。

(17)渚 水中间刚刚露出水面的小块陆地。

(18)矶 江、河、湖泊边突出的小山崖。

上述山水形貌是制作山水盆景必须了解的知识。但光了解这些概念还是不够的,还必须多观察真山、真水,多观摩山水盆景和山水画,不断增加自己的感性知识。如果能在自己的头脑中“储存”大量奇峰怪石之图,名山大川之景,再创作山水盆景时,便会得心应手,见石生情,随机应变。大自然中的山山水水

6 山水盆景制作及欣赏

姿态各异、气象万千。人们常用泰山之雄、华山之险、黄山之变、漓江山色来形容祖国山河之雄伟秀丽。这些名山大川的壮丽景色，是创作山水盆景的好素材。

三、山水盆景的地方风格

目前我国盆景的流派划分，主要是以树木盆景为主，各地山水盆景虽各具一定特色，但远没有树木盆景那么显明。因为山石的分布不像树木那样受到气候条件的严格限制；现代交通的发达，经济的快速发展，人们的往来物资的交流，比过去更加方便，快捷；山石的储存、运输比树木要容易得多。一些不出山石的城市，制作山水盆景的石料亦很丰富，从甲地到乙地，也不存在是否成活的问题，也无需进行海关检疫。盆景艺术在两千年的发展过程中，由于受到当地风俗民情、绘画艺术、山形地貌、自然景观以及盆景艺术家在创作中表现出来的艺术特色和创作个性的不同，逐渐各地形成了自己的风格。

1. 江苏山水盆景

江苏山水盆景历史悠久，源远流长。江苏地处长江下游，又有太湖水域，长江横贯江苏省东西，河流成网，丘陵连绵，盛产制作山水盆景的石料，气候温暖湿润，雨量充沛。这些优越的自然条件为江苏山水盆景的发展，奠定了有利的物质基础。

江苏自古以来经济发达，文化繁荣，是文人荟萃之地。唐代大诗人白居易做过江苏太守，他作过许多有关盆景的诗句。宋代诗人兼书画家苏东坡也是一个盆景爱好者，他在扬州获得一绿一白的两块山石，非常喜爱，还作有“双石诗”。这些文人对促进江苏山水盆景的发展起到了推动作用。

近些年来，江苏省山水盆景发展较快的要数靖江市了，该市有一批制作山水盆景的高手，他们的作品多次在国内外盆景展览中获得重奖。1996年邮电部发行的山水盆景邮票就是靖江市山水盆景作品。扬州的水旱盆景“八骏图”1985年在首届中国盆景评比展览会上受到专家的好评，被评为一等奖。此后，水旱盆景在神州大地得以迅速发展，很快传到国外。江苏山水盆景注重对诗情画意的表现，有一些作品就是根据诗、画而创作的。江苏山水盆景布局造型款式很多，不拘一格，盆内山石上所栽树木注重和山石的比例协调，并讲究位置和树木姿态。江苏山水盆景表现题材广泛，不仅有当地山水风光，也有表现我国其它地区名山大川、名胜古迹景致的。

图1-7是1997年赵庆泉在第四届亚太盆景大会上的示范表演作品。

图1-7 春水泛舟(龟纹石、榔榆) 赵庆泉作

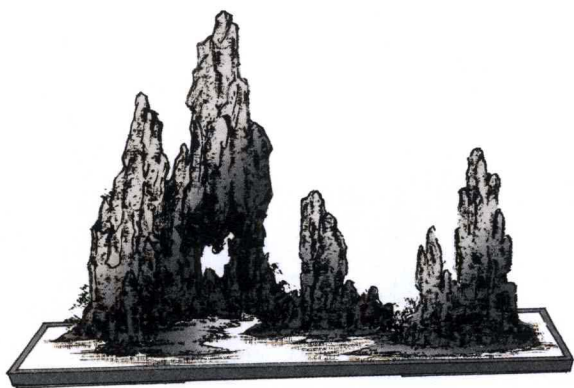

图 1-8 四川山水盆景

2. 四川山水盆景

四川山水盆景以成都为中心,代表四川广大地区的山水盆景艺术。四川山水盆景力求用艺术的手法,再现巴山蜀水的名山古迹。自古蜀国多仙山,巴山遍胜迹,形成了幽、秀、险、雄的艺术风格。四川盛产砂积石、龟纹石、芦管石,尤以川西出产的砂片石,瘦漏出奇,纵向折皱,能很好再现巴山蜀水的自然风貌,用川石表现川貌,可谓得天独厚,情趣盎然。

四川山水盆景布局造型比较简练,寥寥几块山石经艺者们的巧妙搭配,就表现出一幅生动活泼的画面,很好运用了“以少胜多”的造型原则,其款式多为高远式或深远式,山石层峦叠嶂,挺拔伟岸,充分体现了幽、秀、险、雄的风格。四川山水盆景注重绿化,常在山石缝隙或洞穴等处栽种草木,使景致更真实而具生活气息。四川山水盆景中较少点缀舟、亭、塔、桥、房屋、人物、动物等配件。

3. 岭南山水盆景

人民习惯把大庾岭以南的广东、广西的广大地区

称为“岭南”,该地区的山水盆景也就称为“岭南山水盆景”了。广东省地势北高南低,大部分为山地丘陵,因此石料资源比较丰富,其中以英德地区出产的英德石(简称英石)最为有名。英德石质地坚硬,正面体态嶙峋,纹理多变,背面较平坦。英德石既可做大中型盆景,亦可做小型、微型盆景,也是创作水旱盆景和挂壁盆景的好材料,用途广泛,受到省内外广大盆景爱好者的喜爱。广东山水盆景是以秀丽的南国风光为题材,款式多样。广东山水盆景远没有树木盆景驰名。

广西的山水盆景主要分布于桂林、南宁、柳州等地,很多作品再现了桂林地区山青、水秀、石美、洞奇的自然景色。素来就有“桂林山水甲天下”之说。广西山水盆景常采用当地产的芦管石、钟乳石、墨石等石料,其中最为出类拔萃的要数桂林地区的钟乳石山水盆景了。钟乳石奇特绝妙,有的似堆雪砌玉,有的似宝剑险峰,形态万千,美不胜收。用这些石料制作山水盆景能很好表现漓江两岸优美自然风光。

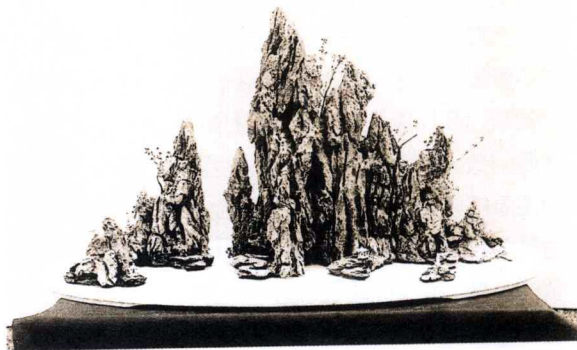

图 1-9 广东山水盆景 万水千山(英石) 周文广作

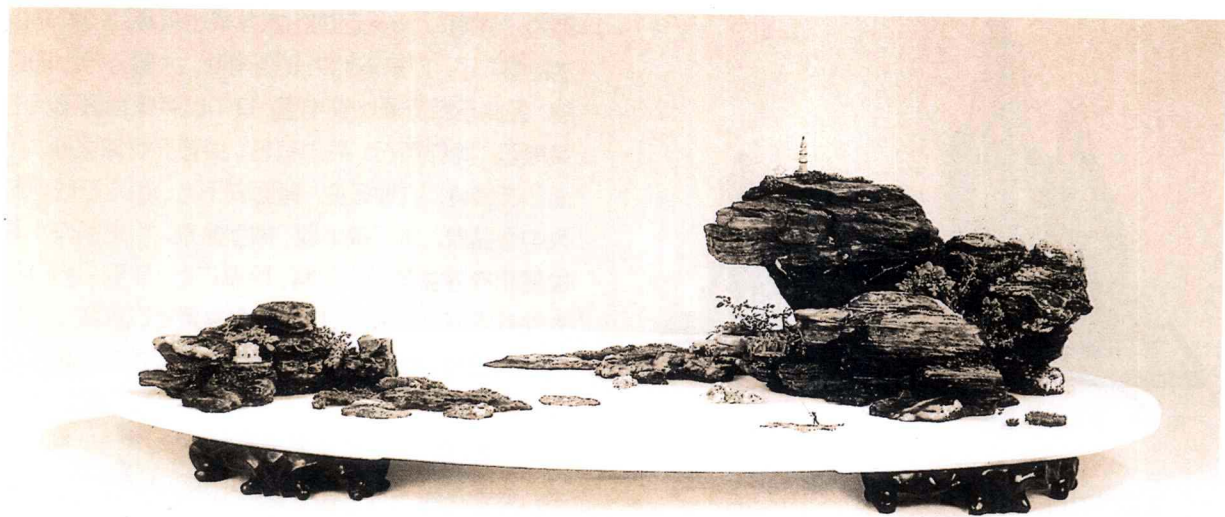

图 1-10 上海山水盆景 奇峰塔影(英石) 符灿章作

4. 上海山水盆景

上海是我国最大的工业城市和海港。上海水、陆、空交通发达，与外界联系密切，经济发达，是文人雅士汇集之地，文化艺术繁荣，这些条件对促进上海山水盆景的发展起到积极促进作用。

上海市人口众多，高楼大厦林立，平房很少，广大盆景爱好者用来培育树木盆景的场所有限，所以山水盆景、微型盆景比较普及。上海市地处长江三角洲近海部分，地势低平，仅松江县西北一带有少数由喷出地表的岩浆岩构成的孤立残丘，故上海市制作山水盆景的石料匮乏，制作山水盆景用的石料基本上取自全国各地。不论硬质石料还是松质石料，种类比较齐全，但多为硬质石料。

上海山水盆景概括地说可以分为两大类，其一是

平远式，以表现远山见长，制作这类盆景常采用易于锯截雕琢的松质石料，如浮石、海母石、芦管石等。其二以表现雄奇险峻的近景，制作此式盆景常采用斧劈石、木化石、石笋石等硬质石料。上海山水盆景不论山峰低矮平缓、坡脚伸延较长的平远式，还是山峰挺拔险峻、悬崖陡壁的近景式，多数盆景中都点缀做工精湛、比例恰当、符合主题思想的配件，不但起到画龙点睛的作用，还使景物平添生活气息。

5. 湖北山水盆景

湖北省位于长江中游，地势西高东低，西、北、东三面环山，向南敞开。山地丘陵占全省面积的大部分，境内多山，石料资源丰富，有砂积石、芦管石、龟纹石、黄石等几十种。丰富而优良的石料资源为湖北山水盆景的发展提供了很好的物质基础。

湖北水系发达,以长江为主干,各河从两侧汇集形成长江水系,横贯全省。众多的湖泊分布在东南部江汉平原上,故有“千湖之省”的称号。

湖北是楚文化的发源地,是爱国诗人屈原和古代药学家李时珍的故乡。唐代大诗人李白在湖北居住时留有许多诗篇。这些文化遗产,对湖北山水盆景的发展亦产生很大的影响。

湖北境内秀丽壮美的山水风光,如三峡之险,武当之奇,神农架巍峨的群山及丰富的石料资源和自古以来丰富的文化遗产,为湖北山水盆景快速发展提供了得天独厚的基础。湖北山水盆景起步虽晚但发展很

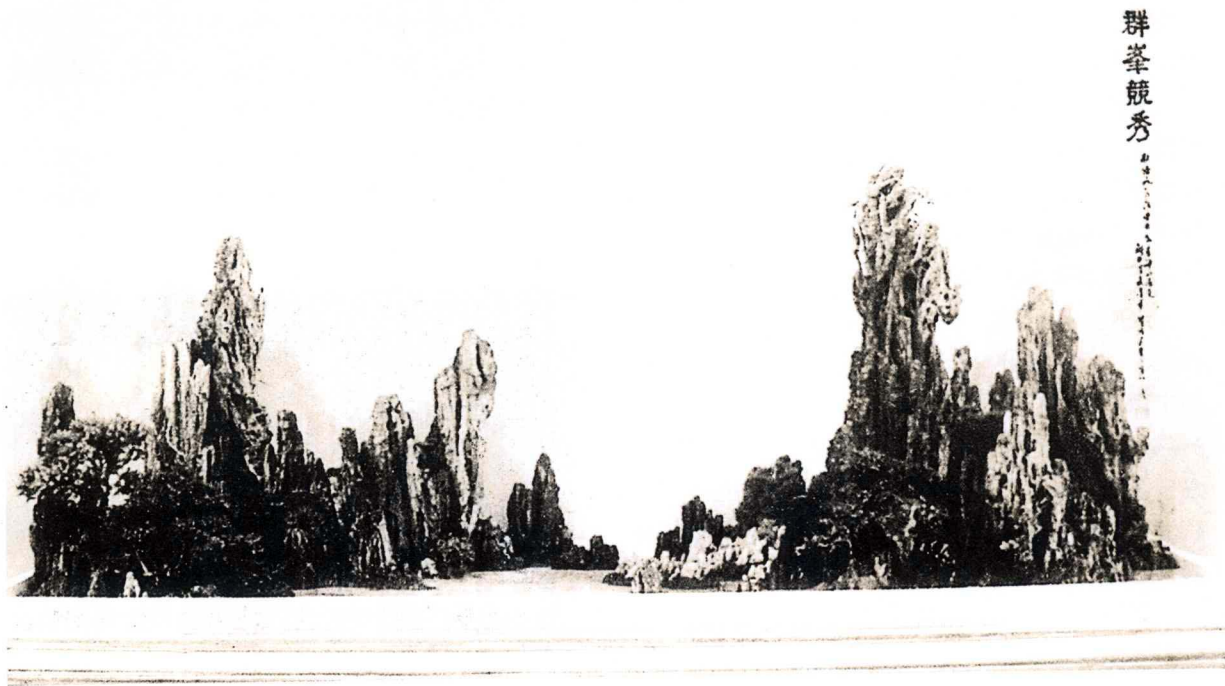
快,1985年在首届中国盆景评比展览会上,武汉大型组合式山水盆景“群峰竞秀”获得该次山水盆景展的最高分。以后历届全国盆景展览,湖北的山水盆景多次获得一等奖。

6. 北方山水盆景

北方山水盆景是指黄河流域及其以北广大地区的山水盆景。北方在我国盆景发展史上,曾作出过巨大的贡献。从我国已出土的文物以及各种盆景专著中都可以看出,在汉代至唐代近千年的时间里,北方盆景处于全国领先地位。

由于诸多因素的影响,近代南方经济发展较快,

图 1-11 湖北山水盆景 群峰竞秀(芦管石) 贺淦荪作

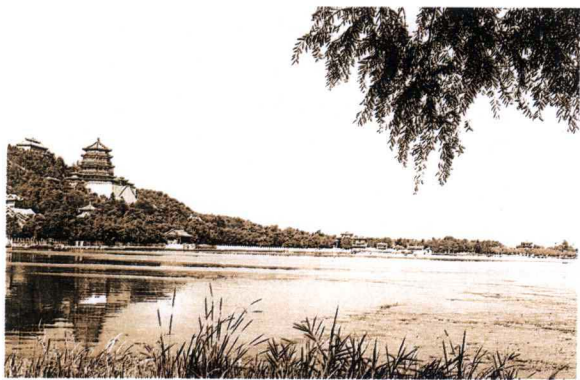

图 1-12 北京颐和园万寿山

南方盆景发展超过了北方，处于全国领先地位。

北京作为古都，历史悠久，在此期间很多有造诣的文人艺术家汇集京都。北京皇家园林很多，这些园林中大多有山有水，做工精湛，代表全国最高造园水平。这些皇家园林对促进北京盆景艺术发展，具有重要意义。图 1-12 系被联合国有关部门确定为世界文化遗产保护单位的北京颐和园内万寿山，从照片可以看出，万寿山风景优美秀丽，山水建筑和谐浑然一体，多么像远景式巨大山水盆景。

北京盆景历史悠久，但发展缓慢。1981 年在北京西郊出土距今 1000 余年前的辽代墓内几十件文物，其中有一盆钵，它与东汉望都以及明代法海寺侍女手捧盆景之盆钵很相似。明代时有南方官员向皇帝进贡盆景以及中上层人士从南方老家带入北京的盆景。清代时北京盆景比较发达，连康熙皇帝都作过多首有关盆景的诗篇。

1979 年，中华人民共和国成立后的第一次全国盆景展览在北京举办，这次展览会很成功，受到各界

的好评。在此后的 10 余年，在北京又举办过多次全国性盆景展览，这些展览会对促进北方特别是北京盆景发展大有益处。

北京西部和北部山区面积占全市面积的 60% 以上，山区岩石结构复杂，山石、植物资源丰富。这些材料对北京盆景发展提供了物质基础。

近 10 余年来，北京山水盆景发展较快，在历届全国性盆景评比中均获得奖牌。图 1-13 “寒江雪”在 1985 年首届中国盆景评比展览中获二等奖（因为 1979 年在北京举办的盆景展览没有进行评比）。

山东省是黄河流域一个具有悠久历史的省，是中国古文化的发祥地之一，历史上在经济、文化艺术上均有着辉煌的创造。山东省倚山傍海，自然景观极为壮丽，山地丘陵面积达 5 万平方公里，尤以五岳之首的泰山驰名中外，山东省石料资源丰富，这些条件为山水盆景的发展打下坚实的基础。

此外，河北省的千层石盆景、辽宁省的木化石盆景、吉林省的浮石盆景都具有明显的地方特色。

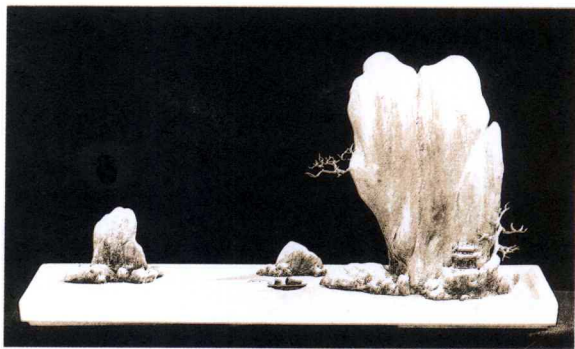

图 1-13 北京山水盆景 寒江雪(石灰岩) 刘文友作

第二章 山水盆景艺术表现方法

山水盆景和山水画、山水诗以及造园中的堆山砌石一样，都是源于自然，源于生活，只是它们各自的表现形式不同而异。它们之间又相互渗透，相互借鉴。随着时代的前进和科学技术的发展，它们都在发展和提高。山水盆景的布局造型无不受到诗画的影响和启迪，许多优秀的山水盆景作品就是吸取借鉴山水画、山水诗或其它诗词名句启发而创作的。如图2-1，刘文友先生阅读唐代诗人杜牧的：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”，后而创作的“杏村酒家”山水盆景，该件作品在1989年第二届全国盆景评比展览中获二等奖。

但山水盆景的布局造型和山水画、山水诗以及堆山砌石又不尽相同，山水盆景受到的限制比诗、画、堆山都多。诗是用文字表达人们的情感，描绘名山大川或江、河、湖、海秀丽动人的景观，它不受空间的限制；山水画是用笔墨线条等来表现自然景致，可用纸的边角绘出半个峰峦，以示山脉绵延，或用云雾把山峰部分遮盖住，这些在山水盆景中都是行不通的。造园堆山可利用的空间比山水盆景要大的多。所以山水盆景的布局造型常用以小见大、缩龙成寸、缩地千里等艺术手法，把大千世界缩于小盆中，以达到“一峰则太华千寻、一勺则江湖万里”的艺术效果。山水盆景的布局造型又是很独特的。

各地山水盆景的用材、加工方法、造型风格虽各不相同，但“万变不离其宗”，它们都遵循着一些共同的规律和表现方法，只要掌握了这些规律和表现方法，再结合创作者的艺术修养和制作技巧，在加工创作盆景时就会得心应手，“法一而形万”。

山水盆景造型艺术表现方法之间既相互联系，又相对独立，只有把它们有机的结合起来，在制作盆景时灵活运用，充分发挥创作者的才能智慧，所创作出来的山水盆景才会具有较高的观赏价值。下面介绍几种主要的表现方法。

一、立意是造型的前题

立意即构思，构思即艺术家在孕育作品过程中，所进行的思维活动。它包括提炼题材、确定主题、探索最佳表现形式等。构思常受到世界观、文化素养、当地风土人情、个人特性和创作意图等的影响。山水盆景作品的好坏与立意关系特别密切。立意庸俗、墨守常规，当然就创作不出造型新颖、具有诗情画意的盆景来。清代画家方薰在《山静居画论》中曰：“作画必先立意以定位置，意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意左则左，意庸则庸，意俗则俗。”这个论述是很有道理的。

有些山水盆景初学者，把山水盆景的立意和意境

相混淆。其实它们是两个不同的概念。概括地说,立意是山水盆景要表现的主题思想;意境是指山水盆景作品情景交融,并与欣赏者的情感、知识相互沟通时所产生的一种艺术境界,而不是山水盆景的具体外形。山水盆景的意境好似文学、诗歌等艺术品的思想性,但又不像文学、诗歌等作品那样显明。山水盆景的意境是内在的、含蓄的,这就需要欣赏者运用自己的知识进行想象和联想,才能领悟其中之美。当观赏者看到在雄伟的峰峦上、蜿蜒曲折的万里长城的盆景时,有的观赏者可能想到,万里长城是中华民族勤劳智慧的象征,为修筑万里长城有多少中华儿女献出了宝贵的生命。孟姜女哭长城的故事,就是这段历史的生动写照;有的观赏者可联想起,在中华民族形成发展的过程中,自古以来,长城内外有过多少次刀光剑影、枪炮齐鸣、人喊马叫、战火弥天的激烈战斗场面。这种触景生情的联想,就是山水盆景的意境(见图2-2)。

山水盆景的立意一般有两种情况:其一是创作者的情感受到外界的激发,或受到某种事物的启迪而产

图2-2 万里长城

生创作的动机和欲望,进而选择适当的材料,加工制成盆景,以表达自己的情感。下面以笔者创作“沙漠驼铃”盆景为例,说明盆景立意和创作过程。

20世纪80年代末,我从多处传媒上了解到,我国荒漠化的面积已达250余万平方公里,占全国总面积的四分之一,而且还以每年2000多平方公里的速度自西向东扩展。沙漠化造成一些河流、湖泊的消失。中国历史上最大的咸水湖罗布泊就是其中之一。20世纪30年代,罗布泊仍有2400~3200平方公里水面,到20世纪70年代,它已经消亡,滴水俱无,变成荒漠死地。昔日一些“风吹草低见牛羊”的繁荣富饶草原景象已被沙漠取代。就在同一期间,也从传媒上知道西北地区有的地方,人们在沙漠里植树造林,把沙漠变为良田的报道,真是悲喜交加,心情非常复杂,为唤醒广大人民关注沙漠,把沙漠变成良田,想创作一种表现沙漠风光的盆景,以表达自己的情感。那么创作一件什么样的沙漠盆景才能表现沙漠风光呢?经过反复思考,最后决定以“沙漠驼铃”命题进行创作。骆驼是沙漠中最大的动物,吃苦耐劳,又是

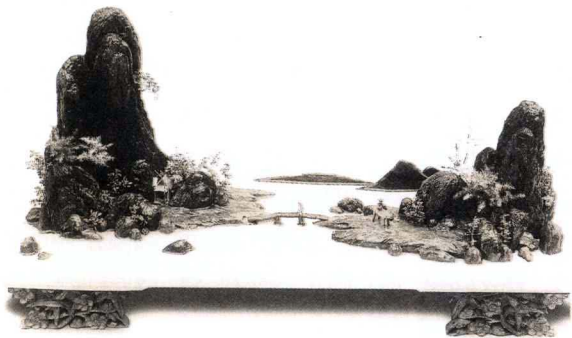

图2-1 杏村酒家(岩浆石) 刘文友作