SHAO ZHONG
中国林业出版社
中国林业出版社

中国山水盆景艺术

ALBUM OF CHINESE ART OF LANDSCAPE PENJING

\$688.1 5 :2

邵忠 编著

中国山水盆景艺术

IR BIND 11800 1401 4911 00522067

图书在版编目(CIP)数据

中国山水盆景艺术 = ALBUM OF CHINESE ART OF LANDSCAPE PENJING/ 邵忠编著.- 北京:中国林业出版社,2002.2 ISBN 7-5038-2915-X

I.中... II.邵... III.盆景,山水-中国-画册 IV.S688.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 071025 号

编 著邵忠

摄 影 毕晓华 周仁德 朱德基

倪晓风 肖 壳 文宗博

翻 译 李禄康

策划编辑 徐小英

责任编辑 杨长峰 徐小英

装帧设计 黄华强 沈 江

制 作 绿野设计工作室

出 版 中国林业出版社

地 址 中国北京西城区刘海胡同七号 100009

E-mail:cfphz@public.bta.net.cn

电 话 (010)66162880

发 行 中国林业出版社

开 本 889mm × 1194mm 16 开

印 张 10.5

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

版 次 2002年2月第1版第1次

15 BN 7-5038-2915-X/J·0041

定 价 220.00元

版权所有·翻印必究

邵 忠 原名邵和时,笔名禾谷,江苏宜兴人。

中华人民共和国成立后,历任苏南行署、苏州市建设局、

上海市宝山县人民政府、苏州市园林管理局工程师、

高级工程师、技术推广研究员(教授)。

1958年惨遭迫害,以"莫须有"之罪名,

八年囹圄,十四年流浪。十年浩劫,漂泊四方,

流跨17省(自治区),遍历名山大川,

赋予后来艺术创作以无限启迪。

1982年后,从事园林管理,

建成"虎丘百鸟鸣"和"鹭鸟伴古塔"优美景点,誉满中外。

系统总结虎丘山园林扶桑和柑橘盆栽经验,

《盆栽观赏柑橘》在1987年首届中国花卉博览会上,荣获"科技进步奖"。

积14年写作,出版专著20部,

主要著作有《江南园林假山》《苏州古典园林艺术》《中国盆景艺术》

《中国苏派盆景艺术》《苏州盆景》

《苏州盆景技艺》《太湖风光》《苏州园林》

《中国园林花卉》《吴中名贤传赞》等。

《中国盆景技艺》,获上海1993年优秀科技图书三等奖。

《中国盆景制作图说》,获华东地区1997年第十届优秀科技图书二等奖。

合编著作有《中国盆景——佳作赏析与技艺》

《中国奇石盆景花卉根艺大观》《中国盆景艺术大观》等。

在1997年首届中国石文化专家研讨会上,荣获"贡献奖"金奖;

1999年4月荣获"世界文化名人成就奖"。

JAMIY / 02

序 FOREWORD

中国山水盆景,渊源于自然山水, 是祖国大好河山、丘壑林泉的艺术再现。 由于各地山川地貌、自然环境、山石资源、民俗风情、 文化修养及艺术欣赏水平的不同,其意境构思、 造型手法亦各有异。总的说, 南方山水盆景,是表现山明水秀的江南风光、 名山胜景,以秀美精巧取胜; 北方山水盆景,是表现辽阔壮丽的北国山河、 奇峰峭壁,以雄伟浑厚见长; 它与中国山水画同出一辙, 有着密切的关系。

中国山水盆景,是大自然山川风光的缩影, 具有高雅优美的意境。当人们欣赏到一件精美的作品时, 会恍若置身在名山大川的境界之中,使人联想到 祖国壮丽山河的旖旎景色,蕴含着诗画之情。 因此,一个成功的制作者, 为提高创作山水盆景的艺术造诣, 必须身历名山大川,领略大自然的神功造化, 并以中国山水画的理论作为指导, 熟悉历代山水画理的意法, 布局和画石的意态, 注意师法造化,做到融会贯通。如唐代王维《山水画诀》 中有"山分八石,石有三方,平夷尖顶者为巅, 峭峻相连者为岭,有穴者为岫,峭壁者为崖, 悬石者为岩,形圆者为峦,络延者为川, 山東道为壑。"这也是古人 对自然界山石的定义。 又如宋代画家郭熙在《画论》中曰:

"由以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚,水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为神情;故水得山而媚。" 这些都是前人山水画理的精粹,可供山水盆景制作者参考和借鉴。

中国山水盆景是自然美和艺术美的巧妙结合。它的创作与诗画、雕刻艺术一样,都是源于自然而又高于自然,源于生活而又高于生活,故被誉为"无声的诗,立体的画,有生命的艺雕"。画,可在纸上表现具体的艺术形象,盆景,是在盆内表现立体形式的观赏艺术品。因此,无论是平面的画,或立体的盆景,都限于一个具体的形象,有一定的局限性。而诗则是事物的抽象表现,

它可以突破画面和盆盎的局限、 纵横驰骋地抒发情感,赞美自然山水景色。 故而用诗句恰当地为盆景题名,既能起到画龙点睛的作用, 又可扩展盆景的意境。如唐代李白《望庐山瀑布》诗: "日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。" 而盆中山石高耸,远观似飞瀑倾泻之势,则可以此诗命题"飞流直下三千尺"或"疑是银河落九天"。 又如盆中呈现阗无人迹的秃山寒江,寂静的江边孤舟与渔翁相伴,则可命名为"寒江独钓"或"独钓寒江",景名合一,使人联想起唐代柳宗元的《江雪》诗:"千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。"

在自然界里,有山之处常有水。 所以,在制作山水盆景时,有远山常用远水来衬托, 有近山则用近水缀饰。山石的位置,要做到恰如布局要求。 山路,要曲折,隐现,使人有寻幽探奇之感。 要创作一件造型优美,意趣盎然, 富有诗情画意的山水盆景作品, 制作者应具有较高的艺术修养, 掌握山石加工技法和创作规律,根据不同景象, 有虚有实,远近、高低、曲直配合有致,主次分明, 以近景推远景,以高山压低山,互相衬托, 比例合理,互相呼应,突出意境, 才能展示出高雅的盆中景观。

总的说,中国山水盆景之美,韵律自然,诗画意浓, 扣人心弦,所以能怡情养性,有陶冶情趣, 延年益寿之说,其理也然,是为序。

阳羡居士 2001年8月30日

FOREWORD

The Chinese art of landscape penjing is originated from nature, and represents an art that catches essence of the natural beauty in China. The means of the expression and artistic forms of penjing are different due to tremendous size of the country, varying landforms, environment, rock resources, customs as well as ability of art appreciation in China. Generally speaking, Southern China's penjing is reflecting the landscape of southern China, featured by depicting famous picturesque mountains and attractive waterscapes. Northern China's penjing places its emphasis on the splendid mountains and waterscapes of northern China, including e.g. spectacular cliffs and bizarre peaks. This is a common feature for both landscape penjing and painting.

Chinese art of landscape penjing has its special graceful suggestiveness. A viewer while appreciating a wonderful penjing masterpiece feels that he or she is embraced by a poetic landscape of mountain and river. It is why a great penjing master must experience practical feelings of real mountains and rivers, in order to absorb natural images and the art connotation. A penjing creator has to master Chinese painting principles, because penjing is based on the Chinese painting. Wang Wei, the famous painter in Tang Dynasty (618-907 A.D.) wrote a book entitled "The Tips of

Landscape Painting (Shan Shui Hua Jue)", in which he made a glossary of the painting, including cliff, rock, peak, valley, ridge, river, stream, brook etc. Guo Xi, the famous painter in Song Dynasty (960-1279 A.D.) wrote a book "On Painting (Hua Lun)", in which he described relationship between mountain and river in picture. According to his point of view that river is mountain blood, greenery is its hare, and cloud is its face. Therefore, the mountain is vividly looking while having river, beautiful while having greenery and splendid and glowing while having clouds. In the other hand, mountain is a face of river, pavilion are her eyes and eyebrow, and fishing is her mental expression; therefore, the water is beautiful while having mountain. These are the essences of theory of ancient painting, which are worth studying for penjing artists.

The Chinese art of landscape penjing is of a wonderful combination of nature beauty with art charm. The penjing art like Chinese painting and poetry are inspired by nature, but surpass nature. That's why people praise Chinese penjing art as "Soundless poem and three-dimensional picture", "Live art sculpture" and "Top art". Picture is a plane art painted on paper, but penjing is of a three-dimensional art created on pot. Both

plane art and three-dimensional art are limited to a concrete theme. But poetry is of an abstract art that can freely express author's feeling without limitations of concrete picture size or space of pot. Therefore a superior piece of penjing always has a superscription written in poetry verses. Li Bai (701-762A.D.), the famous poet in Tang Dynasty wrote a poem expressing his feelings after traveled to Lushan Mountain: "...The waterfall I watch from faraway looks like a water dropping down three thousand chi, and I wonder whether the milky way appears on our earth" ("Chi" is a unit of length in China, equaling about 33 cm.). If a penjing is created by a rock, mimicking high peak with flowing water, then a superscription may be given as "Water Dropping down Three Thousand Chi" or "A Milky Way Appears on our Earth". In case of a landscape penjing depicting a bare mountain and a fishing boat on river, it reminds us a poem "River Snow" written by Liu Zongyuan (773-819A.D.), the famous poet in Tang Dynasty, which reads: "Birds disappeared in mountain and no people was moving on pathways, and a fisherman alone

sitting on boat while Snowing on cold River".

Then the penjing may be named as "A Fisherman
Sitting alone on Boat while Snowing on Cold River ".

Mountain in nature is often in a company with water, therefore a landscape penjing needs both "mountain and water". The placement of rock should be arranged properly. The mountain path should be curved and a little bit hidden, and let viewer feel serenity and endless. Penjing artists must be of high art culture and qualified technical skills of rock arrangement; otherwise they are not able to create an attractive artistic penjing with poetry connotation. A superior penjing piece should be created in accordance with material characteristics and imagination. Some scenes should be "true" and some scenes in "abstract". A close up look scene has to be contrasted by a distant one. The same principle is applied to arrangement of high and low mountains.

In short, the beauty of Chinese art of landscape penjing due to its natural rhythm and poetry connotation is so attractive and joyful, that viewers may feel happy and thus may enjoy longevity. I share this viewpoint.

Shao Zhong

30 August 2001, in Suzhou

目 录 CONTENTS

序 Foreword 4 历史篇 History 10 一、中国山水盆景的起源-石赏与石玩 12 Origin of Chinese Art of Landscape Penjing- Stone Plaything 二、中国山水盆景与诗画、造园艺术 16 Chinese Art of Landscape Penjing and Its Relation with Poetry, Painting and Gardening

Artistic Styles of Chinese Art of Landscape Penjing

三、中国山水盆景的艺术风格

赏析篇 Artistic Appreciation 20

云春欲雨翠成岚 22 阴山掠影 22 巴山烟雨 23 溪源夹谷 24 春潮澎湃 25 巫峡帆影 25 孤秀白云峰 26 雪霁图卷 27 奕 秋 27 巴山渝水图 28 历尽沧桑存傲骨 28 蓬莱何处 29 笑傲江湖 30 茫茫烟雨叠黔山 30 极目疏林 31 我欲乘风去 32 高山流水 33 溪山花月夜 34 孤台清江水 34 峨眉山月歌 35 神峰竞秀 36 孤帆一片日边来 37 风雨渔樵图 37 松壑飞泉 38 窗外西岭雪霁 渔阳秋瀑

碧螺春色 40

云泉玉壁竞辉映 41

小桥流水人家 41 踏遍青山人未老 42 故乡情怀 43 一衣带水夹江情 43 黔山秀水映彩霞 暮山孤村图 44 川江号子 45 清溪晓景 46 钓游图 46 绝顶遥知有隐君 47 渝州怀古 48 燕山翠峰 48 清流独吟图 49 空林春雨 50 白云邀我上天游 51 清溪秀色 51 东邻一树云中竦 52 阳春白雪 53 虚籁冷冷 53 巴山情 54 江山叠翠 54 昆仑遗风 55 峨嵋烟云 56 山路十八弯 57 一衣带水两岸情 57 一山飞峙大江边 千峰舞太空 59 碧水琼崖 59 举头望明月 60 赤壁怀古 61 霞映南山 61 芳树叹 62 绝壁苍穹 63 一螺青黛晓生烟 63 层峦耸迭出重霄 孤山歌 65 江南风光 65 江上枫林满目春 66 山川晚秋图 67 横看成岭侧成峰 蜀汉奇山 68 烟江叠嶂 68

丛林碧翠 69

青山雪霁 70 秀崿叠翠 71 山林清趣 72 赤壁述古 72 奇峰夕雨图 73 奇山颂 74 湖上奇峰 75 层岩叠翠 76 云涛 77 青山吟 78 金山晚眺 78 青青陵上柏 79 沂蒙秀色 80 丽江行 81 渔乡揽胜 81 情满千山高复低 82 南山访旧 82 数峰清瘦出云来 83 一江春水向东流 84 溪山图 84 红河游 85 雨后湖山夜鸣猿 峡里寻幽 87 新 晴 87 门外青山翠紫堆 88 千年风露凝古意 88 山风竹韵 89 山林小憩图 90 浮图雄关 91 隔水青山似故乡 涛声依旧 92 巴国山川 93 板桥画意 93 疏林听涛 94 天上人间 95 晴港春晖 95 江头春水绿湾湾 游龙戏水 96 清泉石上流 97 春江独钓 98 莫愁烟云 99 枫桥夜泊 100 留得春色一片 100

情化青山 101	
高天危谷赞椅桐	102
滦水谣 102	
武当盛境 103	
蓬莱春意 104	
高树赋 104	
疏林清流 105	
春林芳若斯 106	
野趣 106	
青松耀绿垂轻阴	107
紫气东来 108	
又逢春晖相聚时	108
渝江浓荫 109	
青山着意化为桥	110
江上泛舟 110	
翠云人家 111	
盼春归 112	
奇峰出岫 112	
嘉陵江边 113	
静林青葱 114	
江山如画 115	
夹树赋 115	
莫愁湖畔诉春情	116
倚空石壁 117	110
风骨伟岸 117	
金沙水拍云崖暖	118
天都雄姿 118	
达摩面壁 119	
春归瀛洲 120	
同根共舞处处香	121
五老图 121	
江上青山 122	
浓荫如盖好乘凉	123
延寿溪头话延寿	
神农青色 124	
苍山夕照 124	
喜看武陵千山秀	125
碧海青天夜行色	126
月夜泛舟山前游	127
泗水寻芳 127	
峡江行吟图 128	
山林风光 128	
山林急流 129	

澹泊林静 130	
翰墨遗染 131	
游龙惊鸿 131	
离离山上松 132	
蜀道难 132	
暮春秀崿映林杪	133
奇树思 134	
伏牛情 135	
天宁丛林 135	
春 望 136	
古道寻幽 137	
疏林图 137	
咬紧青山不放松	138
青龙探海 138	
云岭春暖 139	
望夫崖 140	
松石图 140	
无限风光在险峰	141

制作篇 Penjing Creating 142

- 一、山体剖析与沟纹雕凿 14 Analysis of Mountain Body and Chiselling of Its Wrinkles
  - 1. 山体剖析 144
  - 2. 沟纹雕凿 144
- 二、山水盆景的分类 145

Categories of Landscape Penjing

- 1. 水石盆景 145
- 2. 水旱盆景 146
- 3. 早石盆景 146
- 4. 壁挂盆景 146
- 5. 立屏盆景 146
- 三、山水盆景的造型 147

Categories of Landscape Penjing

- 1. 独峰式 147
- 2. 双峰式 147
- 3. 偏峰式 147
- 4. 聚峰式 147
- 5. 散峰式 148
- 5. 成峰式 146

四、山水盆景的常用山石 14

Commonly Used Stones of Landscape Penjing

- 1. 松质类 148
- 2. 硬质类 149

五、山水盆景的制作 151

Creating of Landscape Penjing

- 1. 立 意 151
- 2. 选 石 152
- 3. 加 工 152
- 4. 布 局 154
- 5. 种植 154
- 6. 铺 苔 155
- 7. 点 缀 155
- 8. 养护 155

六、常见山石的盆景制作 156

Creating of Ordinary Rock Penjing

- 1. 浮水石、海母石的盆景制作 156
- 2. 砂积石的盆景制作 156
- 3. 斧劈石的盆景制作 157
- 4. 英石的盆景制作 158
- 5. 木化石的盆景制作 159
- 6. 千层石的盆景制作 160
- 7. 芦管石的盆景制作 161
- 8. 鱼鳞石的盆景制作 161
- 9. 太湖石的盆景制作 162

七、水旱盆景的制作 163

Creating of Water-and-Land Penjing

- 1. 选 盆 163
- 2. 布 局 163
- 3. 绿 化 164
- 4. 配件 164

参考文献 References 165

后 记 Postscript 166

历史篇 HISTORY

中国山水盆景是以山石为主体, 表现自然山水景色为内容的盆景, 称山石盆景,亦称山水盆景。 它是自然山水的缩影, 具有高雅优美的意境。中国山水盆景, 渊源于天然山石, 它与中国山水画和山水园 有着密切的关系。 据野史所载,中国山水盆景的最早制作者, 是东汉时期的费长房,河南人,曾为市掾。 他仿制各地的山川人物、亭台楼阁、 帆船舟车、树木河流, 汇集在缶中, 人们称之为"长房有术,缩地千里"。 唐代诗人白居易(772~846年)"罢杭州,得天竺石一, 太湖石五,置于里第池上",题咏太湖石云:"烟翠三秋色, 波涛万古痕。削成青石片,截断碧云根。风气通岩穴, 苔文护洞门。三峰具体小、应是华山孙。" 太湖石,是一种石灰岩, 经千万年太湖水蚀作用, 才形成千孔百疮、奇姿怪态、 气势雄伟的山石, 是造园和制作 山水盆景的珍贵材料。至宋代, 有"米癫拜石"的美谈。著名书画家米芾、 爱石成癖, 获异石, 峰峦巉岩, 有如真山, 呼为石兄, 具袍笏拜云, 人称"米斸"。 宋时, 山水盆景已注意到意境创造, 诗人多有吟咏。如苏东坡(1037~1101年) 在湖口得一石, 青色浑然, 峰峦岩壑, 大为赞赏, 题为"壶中九华",及"我持此石归,袖中有东海。 ……置之盆盎中, 日与山海对"。 又在《人和假山》中吟曰: "上党参天碧玉环,绝河千里抱商颜。 试观烟雨三峰外,都在灵山一掌间。" 这些佳诗, 传诵至今, 已成为绝句。 南宋田园诗人范成大(1126~1193年) 爱玩英石、灵壁石、太湖石,并对景题名, 如"天柱峰""小峨眉""烟江叠嶂"等。

据文献记载,唐、宋年间, 虽有把山石装点盆中,称为"盆山"。 但都是赏石,不具景意,显然是"石玩"和"石供"之类, 至元、明之际,开始普遍用山石装点盆中, 制成以石类为主的盆景,这就是今天水石盆景的前身。 明代,计成在其名著《园冶》中, 始用盆景一词,是指以山石为主, 放置浅型水盆中的一种盆景。 至明、清两代,盆景专家应运而生, 山水盆景亦提到仿云林山水画意的造诣。 从"石元""石供"发展到"盆上""盆岛""盆景", 近代定名"山石盆景",以石示山,以盆示水。

山水盆景开始用的是深边釉盆, 只能欣赏山峰、山腰,不能显示全部景色, 后改用浅盆,可以完整地显现山石坡脚、边际的姿态。 现代山水盆景的发展,已达到登峰造极的境地, 在制作形式上,有水石盆景、水旱盆景和早石盆景之分, 造型艺术优美多变,千姿百态, 意境深幽,引人人胜。

Landscape penjing is one of the types of penjing art that condenses natural scenery, and has artistic connotation. Rock is a major component of Chinese landscape penjing. The landscape penjing originated from the scene of natural rock has very close relation with Chinese painting and Chinese gardening. They are growing from an identical root. As unofficial history records show that the first creator of landscape penjing is Fei Changfang, a minor official of East Han Dynasty (25-220 A.D.) from Henan Province. He in his time was a talent of making miniature of mountain, river, figure, pavilion, vehicle, sailboat and trees in earth ware. He was praised as a man that could shrink 1000 li into a pot (The "li" is a unit of length in China, equaling about 0.5 km.). Bai Juyi (772-846 A.D.), the famous poet of Tang Dynasty, described a story of making penjing: "After left Hanzhou city I got one piece of Tianzhu stone and five pieces of Taihu lake stone, and put them into a pond ", he further inscribed about it: "An autumn scene was reflected in wave-like water, three high peaks touched clouds...a wind blew through the openings covered by moss...and the peaks were so small, that perhaps they were grandsons of

Huashan Mountain". The Taihu Lake stone is a limestone. Due to long process of water erosion in Taihu Lake the stone are fancy-shaped with many eye-like holes and cavities. It is a very valuable material for gardening and penjing creation. In Song Dynasty (960-1279 A.D.) there was an interesting story about a rock fan named Mi Fu. He liked shaped rocks very much, and even called different rocks by "brothers". The people gave a nickname to him as "Mi Rock Fan". Since then a story of "Mi Rock Fan and his Brothers" had become quite popular among people. It should be pointed out that in Song Dynasty an attention was given to artistic conception of penjing. The famous poet Su Dongpo (1037-1101 A.D.) in his poem of "Man and Miniature Mountain "proved it: "High peak and great river in smoke-like fog can be seen in a small palm."

As historical records indicated that in the period of Tang and Song dynasties although the shaped rocks were placed in pot and named potted mountain, but it was not a true landscape penjing. People called it as rock plaything. Later in period of Yuan and Ming dynasties (1206-1644 A.D.) a potted landscape appeared which was recognized as a predecessor of penjing. Ji Cheng, a scholar of Ming Dynasty adopted the term of "penjing" in his book "Yuan Ye". His penjing was a potted rock with shallow water. In late Ming Dynasty and onwards more penjing

importance of landscape painting in creating of penjing. That is a development process from rock plaything to potted mountain, and further to potted islet and rock penjing or landscape penjing. The rock means mountain and pot means water.

At the very beginning the landscape penjing was using deep glazed pot, which was able to show peaks and mountainside only. Later shallow trays were widely used to show panoramic view of landscape including mountain slope and mountain foot. Now the modern penjing has reached its peak and more types appear, including water-and-rock penjing, water-and-land penjing and land-and-rock penjing.

They are so beautiful and changeable, with graceful appearance and deep connotation that viewers seem to be on scoop while appreciating.

一、中国山水盆景的起源一石赏与石玩

Origin of Chinese Art of Landscape Penjing- Stone Plaything

自然山川,历来是隐逸之士的闲居乐土, 他们与泉石朝夕相对,处于"材与不材"之间, 超俗拔尘的各种奇形石态,常使他们易入玄想之境, 因此,他们也视以为伴,看作是散逸淡泊、甘于寂寞、 淡于功名的象征,形成中国石文化的源流。 如成语"枕流漱石",对联:"抱琴看鹤去, 枕石待云归",都在此作了很好的注脚。

中国山水盆景的形成,源出于古人对自然山石的赏玩。早在春秋战国时期,自然山石的赏玩,已初见端倪,如形成于当时的《山海经》《尚书·禹贡》中的"泗滨浮磬",后世多以为是指灵壁石。由于当时玩玉之风大盛,赏石还谈不上藏玩之道。如据《周礼》记载:孔子的弟子子贡,有一次质疑其师:"敢问君子,贵玉而贱珉者何也?为玉之寡而珉多欤?"孔子则坦然答曰:

"非为珉之多故贱之也, 夫昔者君子比德于玉焉!" 并由此引出了玉有五德(一说十一德)的著名论点。 这里所说的珉, 《说文解字》释作"石之美者", 实际上是属于奇石一类, 如美质石中的 寿山石等, 就曾借用过"珉"的称谓。

魏晋时期,可以说是山石赏玩的滥觞期, 当时,文人士大夫为苟全性命于乱世,形成一种清淡玄理, 寄情山水的所谓"魏晋风度",在亲近大自然的时候, 山石很自然地成为他们目悦心赏之物, 成为一种精神寄托,搜玩奇形石之风, 就是肇端于此时。如东晋诗人陶渊明居所 有一块奇石,他对之十分爱惜,酒醉之后, 常常踞眠其上,称之为"醒石"(图1)。

图1 醒 石

南朝时,建康的同泰寺(今南京鸡鸣寺)前 置供四块高大奇丑的山石,竟被赐封为三品, 故俗称"三品石"。苏州名士顾辟疆在苑囿中搜罗了 许多怪石奇峰,成为一时之胜地。 唐代是山石赏玩的兴盛期, 许多重要的石种都发掘于此时。 特别是各地名山所产的奇形石, 更成为主要的搜玩对象。 诗人白居易在卸任杭州刺史时, 别无长物,只带走当地天竺山所产的天竺石。 这是一种类似太湖石的石灰岩,今置于北京中山公园内的 名石"青莲朵"即此石,并曾作诗记其事:"三年为刺史, 饮冰复食檗。唯向天竺山,取得两片石。 此祗有千金,无乃伤清白。"

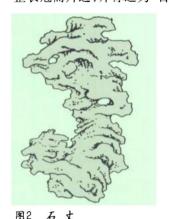
晚唐,曾宦居宰相高位的牛僧孺、李德裕, 他们两人在政见上互相排斥,敌对达40年之久, 是晚唐政局中有名的"牛李党争"两派代表人物, 但他们两人却有着共同的癖石爱好。白居易在《太湖石记》 一文中,曾经提到牛僧孺癖石之况。牛僧孺在洛阳城东和 城南置有一宅邸和别墅,"游息之时,与石为伍"。 他的幕僚好友知其有石癖,纷纷以奇石进献, 不多时,各种奇石便充填于庭园之隅。 与牛僧孺癖石相较,李德裕有过之而无不及。

其洛阳城郊平泉山庄"采天下珍玩怪石为园池之玩", 成为当地一大景观。搜采的各地奇石,有太湖石、泰山石、 巫山石、罗浮山石等,精心布置成名山大川之状, 在《题罗浮石》诗中曰:"名山何必去,此地有群峰", 颇引以为傲。以其对奇石异木的珍爱, 曾为后代立下训诫:"鬻平泉者,非我子孙也; 以平泉一石一树与人者,非佳子弟也!"每获一石, 李德裕都予品题,并在石表镌刻"有道"两字, 大概为表示"此中有真意"之义。 名石有品题的有礼星石、狮子石、 华岳掌、仙人迹等。最为李德裕所珍爱的 莫过于醒酒石,据说此石有醒酒(属石性凉爽)之效, 他醉酒后,便踞眠其上,酒醉自醒,因名。 曾作诗赞曰:"蕴玉抱清晖,闲庭日潇洒。 块然天地间,自是孤生者。"镌刻石表。 醒酒石历史上流传有绪,唐末, 平泉山庄遭战火凌夷后,此石为一临军所获, 到北宋真宗时,归玉清昭应宫所藏。后被仁宗赐于 冀王之子丹阳郡王。哲宗时,下旨将其收归内府庋藏。 ……醒酒石究系何石,宋代《河南志》有载: "长春殿有婆罗亭贮青石处,世传德裕醒酒石, 以水沃之,有林木自然之状,今谓之婆罗石。" 后人多据此推测为云南大理石,如明代李元阳《点苍山志》 就指出:"唐李德裕平泉山庄醒酒石,即此产也。" 后人并把它作为云石的别称。 大理石除隐含有天然纹理外, 确实石性凉爽,同时代的白居易, 在《盘石铭》一文中所提到的盘石,"客从山来,遗我盘石。 圆平腻滑,广袤六尺。质凝云白,文折烟碧。坐待禅僧, 眠留醉客。清冷可爱,支体甚适。便是白家,夏天床席"。 同醒酒石也有许多相似之处,

宋代,可谓搜藏和赏玩山石的全盛时期。 从"天下一人"的宋徽宗到文人学士,无一不嗜石如癖, 趋之若鹜。著名书画家米芾,堪称为玩石大家者, 因甚博雅好古,精于赏鉴,生性"诙谲好奇", 好洁成癖,其书画造诣之高,徽宗时曾宦居书画学博士。 有人赠予他"衣冠唐制度,人物晋风流"之诗誉。米芾之癖石,简直到了如痴如癫,无以复加的地步,故有"米癫"之谑称。 整日醉心于品赏奇石,以至于荒废公务,曾几次遭到 弹劾贬官,仅官至礼部员外郎,故一生宦途失意。 一次,他赴任无为州监军,见衙署内有一立石, 十分奇特,大喜曰:"此足以当吾拜。" 整衣冠而拜之,并称之为"石丈"(图2)。

后来,又听说河岸有块奇丑的怪石, 便命衙役将它移置州府衙署,米芾见到此石后, 大为惊奇,得意忘形,竟跪拜于地, 口称:"我欲见石兄二十年矣!" 另一次,他得到一块端石砚山 (一种天然形状的砚山),爱不释手, 连着三天竟抱着人睡,并请苏东坡为之作铭。 米芾一生蓄藏砚山和石砚无数(清《西清砚谱》),视若生命。

可能指的也是云石。

其中最有名的便是南唐李后主旧物, 灵壁石宝晋斋砚山(图 3),

这块奇石"径长才踰尺,前耸三十六峰, 高者为华盖峰,参差错落者为月岩,为玉笋, 为方坛,为上洞,为翠峦,又有下洞三折而通向上洞。 中有龙池,遇天欲雨则津润,滴水少许在池边, 则经旬不燥"(清·王守谦《灵壁石考》)。 与薛绍彭易得古画后,米芾事后十分怀想, "此石一人渠手,不得再见,每同交友往观,亦不出视, 绍彭公真忍人也。予今笔想成图,仿佛在目, 从此吾斋秀气当不复泯矣"! 并作诗记之:"砚山不复见,哦诗徒叹息。 惟有玉蟾蜍(一种水滴),向予频泪滴。" 另有一块南唐苍雪堂砚山(图4),

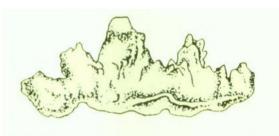

图4 苍雪堂砚山

也被米芾视作拱璧,他曾以此与苏仲容换得润州 (今镇江)北固山甘露寺一块风水宝地, 筑成海岳庵,被传为佳话。

文豪苏东坡,也是嗜石成癖, 他对山石有着特别的情愫,留下许多赏石诗文。 在定州任官时的书房称"雪浪斋", 就是取自一块雪浪石(今存镇江金山寺,如图 5)。

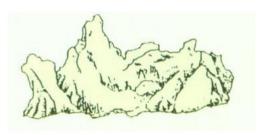
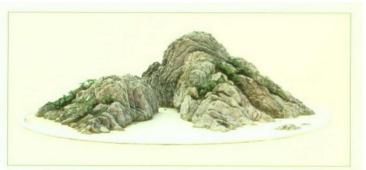

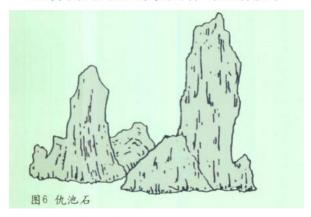
图5 雪浪石

此石是他在河北定州任上时,得于北岳恒山, 峰峦起伏,黑质白纹如水浪溅跳奔涌状。他认为颇似 晚唐画家孙位的画意,十分喜爱,特地配置一座荷叶状石盆, 并刻铭其上,曰:"画水之变蜀两孙,与不传者归九原。 异哉炮石云浪翻,石中乃有此理存。玉井芙蓉丈八盆, 伏流飞雪漱其根。东坡作铭贵多言。" 并写下《雪浪石》七言诗:"画师争摹雪浪势, 天工不见雷斧痕。……此身自幻孰非梦,故园山水聊心存。" 后苏东坡被贬南下,此石一直留在定州,建中靖国元年 (1101年),知州张舜民因仰慕苏氏,特鸠工修葺雪浪斋。 当年九月,苏东坡遇赦,从岭南北归时病逝常州, 张舜民睹石思人,唏嘘不已,写下一首 痛悼故人的哀辞:"石与人俱贬,人亡石尚存。 却邻坚重质,不减雪浪痕。满酌中山酒,重添丈八盆。 公兮不归北,万里一招魂!"在苏东坡任扬州知府时, 他表弟程德孺知其有石癖,送给他一绿一白两英石,

苏看到透漏峭峙之绿石(在英石中为罕见), 联想起自己在颍州知州任内所做的梦。 梦里,他被人引至一官府,榜书"仇池", 此地山川清远幽深,不同凡响。朋友告诉他, 这是道教十六洞天之一,小有洞天(王屋洞)的余脉, 杜甫吟有:"万古仇池穴,潜通小有天"(《秦州杂诗》)。 当宦途失意,有归隐之心的苏东坡,看到这块绿石, 想到颍州之梦,想起了仇池,名曰仇池石(图6),

视为"希世之珍",并作《双石》诗曰:

"梦时良是觉时非,汲水埋盆固自痴。但见玉峰横太白,便从鸟道绝峨嵋。……—点空明是何处,老人真欲住仇池。"表达归隐之心愿。同好诗友,观看此石和《双石》诗后,均赞叹唱和,秦观在诗中吟曰:"信为小仇池,气象宛然足。连岩下空洞,鼎涨彭亨腹。双峰照清涟,春眉镜中蹙。……尤物足移人,不必珠与玉。……惟诗落人间,如传置邮速。"后此石被驸马都尉王诜(画家)借去赏玩,意在攘夺,苏东坡巧与周旋,一连写了好几首长诗,文思如涌,强调"守子不贪宝,完我无暇玉"。在万般无奈之下,提出以王诜珍藏的唐代韩幹《二马图》作为交换。这件事,

搞得满朝纷纷扬扬,几乎无人不知,最后仇池石物归原主。后苏东坡被流放,携带仇池石行经江西彭蠡湖口,在李正家中看见一块当地湖口石(类似太湖石的石灰岩),曰:"九峰玲珑,宛转若窗棂然,予(苏本人)欲以百金买之,与仇池石为偶,方南迁未暇也,名之曰'壶中九华'。"并作《壶中九华》诗:"清溪电转失云峰,梦里尤惊翠扫空,五岭莫愁千嶂外,九华今在一壶中。天池水落层层见,玉女窗明处处通。念我仇池太孤绝,百金归买碧玲珑。"表示北归后,一定要购此石与仇池石为伴。八年以后,苏东坡遇赦北归,再过湖口时,人在物亡,"壶中九华"(图7)已被郭祥正购去,苏怅然若失,郁郁孤欢,和韵前诗又作了一首,

苏东坡生前,以喜玩怪石著名,曾作了一篇《怪石供》,被玩赏雨花石者尊为鼻祖。其实,苏东坡所玩赏的"怪石"并非雨花石,考诸艺文史籍,他也没有真正看到过雨花石,但也确实喜欢将一些类似雨花石纹彩斑斓的卵石养于水盂中,充作文房清玩,如苏东坡曾诗赞登州石(今山东长岛球石)曰:"累累弹丸间,琐细成珠。……我持此石归,袖中有东海。

……置之盆盎中,日与山海对。"而雨花石(即六合石), 至南宋时,也不过是"十人择文彩或 斑斓点处就巧碾成物象"赏玩(杜绾《云林石谱》), 似尚无清水供养的做法。从这点意义上讲, 尊他为玩赏雨花石的鼻祖,也似无不可。 《怪石供》是苏东坡贬官黄州 (今湖北黄岗)团练副使时所作,政治上的失意, 生活上的窘迫,使他转而致力于修禅玩物, 寻求精神上的寄托,并创作了许多流芳百世的诗文, 如《前赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》。 当时长江沿岸出产一种五彩玛瑙石 (《云林石谱》称为黄州石), 苏东坡对之十分感兴趣,亲自搜采了一些, 还寄赠好友佛印和尚,并写下了著名的《怪石供》。 佛印和尚读了《怪石供》一文后,大为叹赏,把它铭刻于石上, 苏东坡闻讯后,又写了一篇《后怪石供》, 嘲笑其非,一时传为佳话。

二、中国山水盆景与诗画、造园艺术 Chinese Art of Landscape Penjing and Its Relation with Poetry, Painting and Gardening

山水盆景是祖国大好河山、丘壑林泉、 山山水水的艺术再现,是大自然锦绣风光的缩影, 它具有高雅优美的意境。当人们欣赏到一件精致优美的 作品时,会恍若置身于名山大川的境界之中, 使人联想到祖国壮丽山河的旖旎景色, 蕴含着诗画之情。因此,一个成功的作者, 为提高创作山水盆景的艺术造诣,必须身历名山大川, 更多地领略大自然的神工造化,熟悉历代山水画理的意法, 以中国山水画的理论作为指导,精练中国山水画的布局和 画石的意态。对于传统中国山水画的理论, 更应注意师法造化,做到融会贯通。 如唐代王维《山水画诀》中有"山分八石,石有三方,平夷尖顶者为巅,峭峻相连者为岭,有穴者为岫,峭壁者为崖,悬石者为岩,形圆者为峦,络延者为川,二山夹道为壑"。这也是古人对自然界山石的定义。又如宋代画家郭熙在《画论》中载曰:"山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩;故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚;水以山为面,以亭榭为眉目,以鱼钓为神情;故水得山而媚。"这些都是前人对山水画理经验的精粹,可供盆景制作者的参考和借鉴。

中国山水盆景是自然美和艺术美的巧妙结合。 所以山水盆景的制作,与诗画、雕刻艺术一样, 它们是源于自然,而又高于自然;源于生活, 而又高于生活;故被誉为"无声的诗, 立体的画,有生命的艺雕"。 画,可在一定的尺幅上表现具体的艺术形象, 盆景,是在一定领域内表现立体形式的观赏艺术品。 所以,无论是平面的画,或立体的盆景,都限于一个具体的 形象,有一定的局限性。而诗的艺术,是表现见不到物体的 具体形象,它的特点是可突破画面和盆盎的局限, 从古今上下、纵横驰骋地把美的抒情、画意, 推得更深远,更广博。用诗句恰当地为盆景命名, 既能起到画龙点睛的作用,又增添清锵诗韵, 还可扩展盆景的意境。如李白在《望庐山瀑布》诗中写道: "日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺, 疑是银河落九天。"如盆中山石高耸, 远观似出现一片飞瀑倾泻之势, 则可以此诗命题"飞流直下三千尺" "疑是银河落九天",或"挂流三百丈" "喷壑数千里"。如盆中呈现渺无人迹的秃山寒江, 寂静的江边,只有孤舟与渔翁相伴,则可命名为"寒江独钓" 或"独钓寒江",景、名合一,会使人们联想起唐代柳宗元的