

中国盆景流派丛书

韦金笙 主编

中国苏派盆景

邵忠 编著

上海科学技术出版社

中国

图书在版编目(C I P)数据

中国苏派盆景 / 邵忠编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2004. 1

(中国盆景流派丛书)

ISBN 7-5323-7302-9

. 中... . 邵... . 盆景 - 观赏园艺 - 中国 . S688. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097066 号

书名题写 陈俊愉

摄影 毕晓华 高 耸 郑可俊

责任编辑 刘宗达

装帧设计 房惠平

电脑制作 王美翠

世纪出版集团 出版发行
上海科学技术出版社

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海精英彩色印刷有限公司印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 6.75 字数 168 千 插页 4

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 4 200

定价: 46.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向本社出版科联系调换

内 容 提 要

本书分文字和作品图片两部分。文字部分着重介绍苏派盆景的演变和形成历史、周瘦鹃与苏派盆景艺术、苏州盆景的造型特点和艺术手法，以及苏州树桩盆景、山水盆景、菊花盆景的制作技艺；图片部分精选了富有苏派特色、造型精美的盆景图片120多幅，每幅图片均附有简短的赏析文字，以帮助读者领略苏派盆景的艺术魅力。

作者简介

邵忠，男，汉族，1927年9月生，江苏宜兴人，1949年6月毕业于江苏省立苏州高级农业职业学校，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）、苏州市作家协会会员。

1982年始，从事园林管理工作，建成“虎丘百鸟鸣”和“鹭鸟伴古塔”的优美景点，誉满中外。出版专著26部，主要著作有《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》、《中国盆景技艺》、《中国盆景制作图说》及《苏州古典园林艺术》、《中国苏派盆景艺术》、《江南园林假山》、《中国盆景艺术》、《中国山水盆景艺术》、《历代苏州名园记》、《江南名园录》等。

序

盆景起源中国。

中国盆景是以树木、山石等为素材，经过艺术处理和精心培养，在盆中集中典型再现大自然神貌的艺术品。Penjing，盆中的风景，不仅欣赏形象美(源于自然)，同时欣赏意境美(高于自然)，达到艺术美的享受。

中国盆景被誉为“无声的诗，立体的画”。说她是诗，却寓意于丘壑林泉之中；说她是画，却生机盎然四时多变。这种源于自然，高于自然，树石、盆盎、几架三位一体的艺术品，经历代盆景艺术家精心雕琢，成为中国艺术宝库中的一块瑰宝，以鲜明的民族特色，高雅的艺术风格而驰誉世界。

中国盆景在漫长的发展历程中，盆景艺术创作者在历代盆景艺术熏陶或师传口授下，受当地地理、气候、植物(石种)，以及文化艺术、风土人情、欣赏习惯影响，结合作者思想、性格、艺术修养，通过长期实践，形成具有独特创作个性和鲜明艺术特色的个人风格。其中某个人风格一旦得到爱好者欣赏和承认，并仿效和流传，再经过发展和提高，形成地方风格。这种地方风格一旦得到地域性爱好者欣赏和承认，并广泛仿效和代代相传，便形成艺术流派，如相传至今的扬派盆景、川派盆景、通派盆景、徽派盆景等。

盆景流派在流传和发展历程中，其创作规律和艺术特色往往随着时代的发展而发展、提高，如苏派盆景、岭南派盆景、海派盆景等；同时在发

展历程中还会产生新的流派，如浙派盆景等。

流派是中国盆景发展历程中的产物，由于中国幅员辽阔，各地地理、气象、植物(石种)，以及其材料不一，创作技法又各尽其妙，反映在盆景中的树木形态及山川风貌亦有明显区别，从而形成异彩纷呈的各种风格与流派，使中国盆景不论树种(石种)、造型或所体现的意境，丰富多彩、绚丽多姿，构成民族特色，成为中国盆景之精华，为国际盆景界所赞誉。

为继承传统，并在继承传统基础上进行创新，促进中国盆景事业发展，上海科学技术出版社组织出版《中国盆景流派丛书》，保存中国盆景发展史的历史见证，可谓独具慧眼。

在编著《中国扬派盆景》、《中国川派盆景》、《中国苏派盆景》、《中国岭南派盆景》、《中国海派盆景》、《中国通派盆景》、《中国徽派盆景》、《中国浙派盆景》过程中，编著者竭尽全力，搜集资料，座谈访问，全面论述，并邀请摄影艺术家精心拍摄遗存古老盆景和创新佳作，使《中国盆景流派丛书》成为传世之作，可谓功德无量。

《中国盆景流派丛书》存史、参考相得益彰。

韦金望

2004年1月

前言

苏州地处长江下流，山川秀丽，气候宜人，自然资源丰富，文化发达，是中国盆景的主要发源地之一。

苏派盆景，发展于历史上人文荟萃、文化发达的长江金三角地带，以苏州为中心。它以采掘古桩为主，用棕丝攀扎，“粗扎细剪”，丝法注重自然，具苍劲古朴，清秀自然的艺术风格，是中国盆景的一个主要流派。

苏派盆景，历史悠久。从史籍记载，在唐宋时期已相当发达。至明清时，“吴中豪富，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。虽间阎小户，亦饰小小盆岛为玩。”清代时“吴下出一种仿‘云林山树画意’，用长大白石盆，或紫砂宜盆，将最小桧柏与枫树、六月雪或虎刺、黄杨、梅桩等，择取十余株，细察其体态，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。”这是“注重意境，讲究造型”的美化功能，经现代手法的磋饰，还在不断的发展与延伸，达到臻善臻美的佳景。有的在造型手法上下功夫，或是在意境构思上见艺术，收到“大景入神，小景入画”的效果。所以，苏派盆景之美，韵律自然，诗画意浓，有乐人心弦，怡情养性之妙趣，也可陶冶心性，颐养性情。

清代龚翔麟有《小重山》诗咏曰：“三尺宣州白石盆，吴人偏不把，种兰荪。钗松拳石叠成村，茶烟里，深似冷云昏。丘壑望中存，依然溪曲折，护柴门。秋霜常为护洞门，丹青叟，见也定消魂。”由此可见，历代苏派盆景无论从山石的择美，或对树木独干的姿态、丛林的布局，都是刻意求工，已形成独特的美学风格。而这种风格的形成，却非一朝一夕，已历千年。它的灵犀是深深植根在风情之中。“揽景会心，领其真趣”，这是中国盆景艺术的“秘诀”。这里的“景”，是指浓郁的地方色彩和风土人情，既有自然美的风格，又不偏于个性美的范畴，其诗情画意，相得益彰。

苏派盆景的传统艺术和世界文化遗产——苏州古典园林艺术，是中华民族一代又一代先哲智慧硕果的沿传。“江山代有人才出，各领风骚数百年”。苏派盆景的传承、演进和发展，离不开一代又一代杰出盆景大师锲而不舍的追求精神和艺术实践。经历了近百年乃至数百年、千余年的沿传，这些大师的作品，凝聚着民族的审美要求，积淀着我们民族对美好自然事物的想像、理解、知觉和情感。

苏州盆景艺术，闪耀着中华民族文化的光辉，已成为中华灿烂文化的瑰宝。它既绿化城市环境，又美化人类生活空间，充实生活情趣，增进身心健康。因此，“绿化家园，装饰厅堂，美化庭园，点缀案头；翠丛怡人，健身养性，诗书画意，融会和熙”，把自然搬进家庭，使生活蕴含自然，以祈促进盆景艺术向更高层次发展，走进千家万户，绿化人居，美化城市，使“人与自然和谐统一”，融会贯通，以至于此。

徐文涛

2004年1月

盆景

一、苏派盆景艺术的演变和形成 /1

二、周瘦鹃与苏派盆景艺术 /5

三、苏州盆景的造型特点和艺术手法 /10

(一)选材以地方树种为主 /11

(二)“以剪为主”的剪扎技艺 /11

(三)意境构思完美妥帖 /12

(四)化枯朽为神奇,使虬干挂新枝 /12

四、树桩盆景 /14

(一)树桩盆景的造型 /14

1. 树干(根)的造型 /14

2. 树枝造型 /19

3. 树叶造型 /20

(二)树种的选择 /21

1. 松柏类 /21

2. 花果类 /25

3. 杂木类 /34

4. 藤本类 /37

5. 竹类 /40

6. 草本类 /42

(三)树桩的攀扎、雕饰和修剪 /44

1. 攀扎技法 /44

2. 树干的雕饰 /47

目录

3. 根的造型 /48

4. 修剪技法 /51

五、山水盆景 /53

(一)山水盆景的造型 /53

1. 独峰式 /53

2. 双峰式 /53

3. 偏峰式 /53

4. 散峰式 /54

5. 聚峰式 /55

(二)山石的选择 /55

1. 砂积石 /55

2. 浮水石 /56

3. 海母石 /56

4. 芦管石 /56

5. 斧劈石 /56

6. 砂片石 /56

7. 英石 /58

8. 灵璧石 /58

9. 鱼鳞石 /58

10. 太湖石 /59

11. 钟乳石 /59

12. 千层石 /59

13. 昆山石 /59

14. 鹅卵石 /59

15. 孔雀石 /60

16. 木化石 /60

(三) 山水盆景的制作 /60

1. 立意 /60

2. 加工 /62

3. 布局 /66

4. 种植 /67

5. 铺苔 /68

6. 点缀 /69

7. 养护 /69

(四) 水旱(旱石)盆景的制作 /70

1. 选盆 /70

2. 布局 /71

3. 绿化 /73

4. 配件 /73

六、菊花盆景 /74

(一) 养砧 /75

(二) 选桩 /75

(三) 嫁接 /76

(四) 整型 /77

(五) 造景 /78

(六) 养护 /78

七、佳作赏析 /79

巍然伫四皓 /80

锦绣 /81

云蒸霞蔚 /82

蜷曲 /83

嘶风啸月 /84

松声 /85

奇柯如织 /86

林荫蔽天 /87

一枝呈秀 /88

绿荫丛里走银蛇 /89

龙湫 /90

参天古木碧玉妆 /91

半垂云鬓 /92

金雀闹春 /93

崖居图 /94

叠翠拥绿 /95

若木逍遥 /96

气宇轩昂 /97

镂肌刻骨 /98

盆景

- 滴翠凝碧 /99
游龙探海 /100
窥谷 /101
翠云飞渡玉门关 /102
青龙蟠碧 /103
蛰穴虬居 /104
横眉弄蛇人 /105
秀外慧中 /106
风景半边独好 /107
剔透玲珑 /108
枯鳌戴情 /109
崖上居 /110
仰首伸眉 /111
青鸟探路 /112
啸傲林泉 /113
艳红锦簇 /114
丹霞映照 /115
疏花散叶恒抱朴 /116
虚徐韵秋烟 /117
孤松盘桓图 /118
蟠空松声图 /119
龙居虬踞 /120
临危不惧 /121
晴霞映秋 /122
扶摇而上 /123
沽名钓誉 /124
苍龙甩尾迎风舞 /125
枯峦新姿 /126
雪泥鸿爪 /127
驮马欲驰 /128
红颜流光 /129
欣欣向前 /130
回头是岸 /131
妖娆群芳 /132
老柏指青霄 /133
猬毛齐聚 /134
天狗吠形 /135
蟠根梵居 /136
危坐听涛声 /137
枯桩荣冠 /138
涛声依旧 /139
猬毛缩集 /140
飘飞陞于凌虚 /141
飞黄腾达 /142
龙爪绿影 /143
浩然正气 /144
花攒锦簇 /145
碧月寒翠 /146
六月夕照 /147
鞠躬尽瘁 /148
刘松年写意 /149
鹤舞 /150
直上青云 /151
惟我独尊 /152

一手遮天 /153
 悲欢离合 /154
 傲骨迎青 /155
 鸭蹼裔胄 /156
 悬崖勒马 /157
 一意孤行 /158
 三人行 /159
 怒发冲冠 /160
 冲天 /161
 铁骨铮铮 /162
 珠纬联辉 /163
 萧爽清奇 /164
 木中箭 /165
 桂子飘香 /166
 一生枯槁身后名 /167
 情思琴心 /168
 高山流水掬新序 /169
 青青耸秀 /170
 若飞若舞 /171
 直耸 /172
 苍龙化雨 /173
 患难与共 /174
 千年柏 /175

错节盘根 /176
 浮云飞空 /177
 竹趣图 /178
 运筹帷幄 /179
 决胜千里 /180
 独木成林 /181
 正直 /182
 坦荡 /183
 忠诚 /184
 空谷游形 /185
 策杖游桃源 /186
 玉龙观海 /187
 一身是胆 /188
 一捧灼热向人间 /189
 鸾尾 /190
 芬芳谱 /191
 丰茸 /192
 蓝天琼台 /193
 万紫千红 /194
 千岩竞秀 /195
 春江水暖 /196
 层峦叠嶂 /197
 渔庄归帆 /198
 渔舟唱晚歌 /199
 太湖胜游 /200
 心乡 /201
 览古 /202

一、苏派盆景艺术的演变和形成

苏州，是中国盆景艺术的“殿堂”。苏派盆景，以典雅古朴，清秀自然享誉中外，为全国主要的盆景艺术流派之一。在苏州的历史上就有“虽闾阎小户，亦饰小小盆岛为玩”的评述，民间盆景制作，广泛盛行。

苏州为中国著名的历史文化名城，西临太湖，河港环绕，山清水秀，景色旖旎，具有得天独厚的自然条件。历代古典园林造园手法的成就，及明代声振画苑的“吴门画派”崛起，给苏州盆景制作艺术提供了借鉴和范本。这里，历代盆景艺术大师辈出。如唐代白居易、宋代范成大、元代鬻上人、明代文震亨、清代胡焕章、近代周瘦鹃等，对苏州盆景的地域特色和独特艺术风格的形成，都有很大影响；尤以当代朱子安在继承传统技法的同时，大胆创新，改革栽培方法，并在攀扎技法和造型艺术方面创立了独到的技艺，为苏派盆景艺术作出了贡献。

苏州盆景的起源，据记载，兴于

唐代，成于宋元，盛于明清，臻于当代。早在清代，就已具有“云林山树画意”的造诣，这本是盆景制作所要追求的最高意境。有的在造型手法上下功夫，或在配置山石上见艺术，收到“大景入神，小景入画”的效果，其诗情画意脱颖而出。至于对观赏植物的栽培，起源于古代园林造景，以摹仿自然山水景观景色营造园林。如早在春秋时期的馆娃宫、姑苏台，到北魏中期（距今约1400年），对各种奇花异卉的栽培以及山水园林的营造，已达到相当高的艺术水平。

唐代，是中国封建社会高度发展时期，文化艺术繁荣昌盛，诗人白居易在苏州当刺史时（825~826年），爱石成癖，尤爱玩有名的太湖石，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，苔痕护洞门。山峰俱体小，应是华山孙。”又云“远望老嵯峨，近观怪嵌壑；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，气象通晴阴。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，捣帛不如砧。何乃主人意，重之如万金？岂伊造物者，独能知我心！”还吟云：“青石一二片，白莲三四枝。寄将东洛去，必与物相随。石倚风前树，莲栽月下池。”作者《池上篇序》曰：“罢苏州刺史时，得太湖石、白莲、折腰菱、青石舫以归。”当时，盆景已成为贵族、宫廷陈设的艺术品。

宋代，苏州盆景已发展到相当水平。对树木、山石的研究，除以山石与植物组“景”外，还将树木进行艺术处理，形成树木盆景；将“石玩”组合，“渍以盆水”，形成“盆玩”发展为山水盆景。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，此物一来俱扫迹。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。”在《太平清话》一书中载有田园诗人范成大（号石湖，吴县人，今属苏州），爱玩英石、灵璧石和太湖石等，并题上“天柱峰”、“小峨眉”、“烟江叠嶂”等名称，更富诗情画意。

元代，统治者崇尚武功，对文化艺术不如前朝重视。盆景制作趋向小型化，高僧辄上人云游四方，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”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，苏州盆景艺术广为发展，并出现理论专著。曾勉之在《吴风录》中载曰：“至今吴中富豪，竟以湖石筑峙奇峰阴洞，至诸贵占据名岛以凿，凿而嵌空妙绝，珍花异木，错映阑闳，虽閭阎小户，亦饰小小盆岛为玩。”天启年间，文震亨所著《长物志·盆玩篇》载云：“盆玩，时尚以列几案间者为第一，列庭榭中者次之，余持论则反是。最古者以天目松为第一，高不过二尺，短不过尺许，其本如臂，其针若簇”。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。”叙艺明朗。

盆景

清代,苏州盆景,尤以乾隆、嘉庆年间最为盛行,取材丰富,形式多样,用盆颇为讲究。园艺家陈从子著《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,将最小榆柏和枫树、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,树干长野,必须修枝盘干。”须以极细棕丝缚吊,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,以蓼泥、马粪和匀,涂润湿处及桠枝间,不久即生,俨如古木华林。”吴人沈复,字三白,以其家居生活和浪游见闻,写成《浮生六记》,在其“闺房记乐”、“闲情记叙”、“浪游记快”篇中,记有“叠盆山”、“栽树取势”、“盆树剪裁”的盆景制作诸法。清代盆景的主要产地是光福、虎丘。在苏州地方志中,关于盆景记载也不少。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,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。

明清两朝,苏州民间盆景盛行,“闾阎下户,亦饰小小盆岛为玩。”在盆景制作上,不仅造型丰富多彩,而且讲究意境,盆景专家应运而生,有关著作也不断出现。清末以来,外受列强侵略,内遭连年战乱,苏州盆景艺术也一度衰落。1949年以后,盆景大师周瘦鹃,在苏州苦心经营盆景数十年,以其园艺技巧,名闻全国,受到全社会的赞誉,使古老的苏州盆景艺术得到新的活力。

新中国成立以后,苏州盆景在党和政府的重视下,得到了蓬勃的发展。1962年开辟了第一个盆景园(慕园),在园盆景数达万盆,在“十年动乱”中,被毁于一旦。党的十一届三中全会以来,苏州市政府拨款,在虎丘山东南麓新建“万景山庄”,辟为盆景园,集中了苏州盆景精品600余盆。目前,苏州园林系统拥有各类树桩盆景近2万盆。其中陈列精品2000余盆。1982年春,在香港举办的江苏省盆景展览会上,苏州盆景曾轰动港澳;同年5月,在南京举办的江苏省盆景艺术展览中,苏州盆景评得最佳盆景与优秀盆景共24盆,占得奖总数

的30%。1985年10月,在上海举办的首届中国盆景评比展览中,具有500年树龄的圆柏桩景《秦汉遗韵》荣获树桩盆景特等奖。同时,还有锦松《苍干嶙峋》、榆桩《龙湫》获一等奖;柏树合栽《巍然侣四皓》获二等奖;大坂松《云蒸霞蔚》、石榴古桩《鸾尾》

获三等奖。这些都是苏派盆景的典型代表。当今苏州,盆景业余爱好者蜂拥云集,研究技法,磋商艺术,蔚然成风,旨在继承和发扬苏州盆景的传统艺术,在研究中继承,从继承中创新,以推进中国盆景艺术的发展。

二、周瘦鹃与苏派盆景艺术

周瘦鹃(1895~1968年)是中国近代文学家、翻译家、著名爱国作家,也是中国的一代盆景艺术大师,是苏州盆景艺术流派的主要缔造人之一。早在20年代,任上海中华书局、《申报》、《新闻报》编辑时,正是国事维艰、风雨飘摇的历史大变动时代,他怀着“新闻救国”的信念,祈求匡救时弊。而“九一八”事变后,他感慨国事日非,文笔无济于世,20世纪30年代初,投笔毁砚,将自己卖文所得积攒起来的钱,在苏州王长河头,买了一块废院,营“紫罗兰庵”,广蓄古今书文艺玩,亲手培植花木,制作盆景,陶醉其间,致力于园艺和盆景的研究。

周瘦鹃的盆景,一方面是别出心裁的创作,以表现他的艺术性;一方面是“取法乎上,仿照古人的名画来做。先后做成的有,明代唐伯虎的《蕉竹图》、沈石田的《鹤听琴图》、夏仲昭的《竹趣图》和《半窗晴翠图》、清代王烟客的《新蒲寿石图》等,这与国画家临摹古画是同一意味,而非独

创的。仿照近人名画来做的,有张大千的《松岩高士图》,因为这是一个小型盆景,岩石不大,那一前一后两株悬崖的松,是用草类中间松形的半枝莲来替代的,自己创作的有:《听松图》、《梅月图》、《紫竹林》、《竹林七贤》、《枯木竹石》、《放牧图》、《孤山放鹤图》、《枫林雅集图》、《归樵图》、《田家小景》、《陶渊明松菊犹存》等,这些盆景,除了把各种树与竹作为主体外,再配以广东石湾与佛山制的陶质人物与亭、台、楼、阁、塔、船、桥梁、茅屋等小玩意,大小比例必须正确,才能算是盆景中的上品。水石有仿宋代大画家范宽的《长江万里图》一角、元代倪云林的《江干望山图》、自己创作的有《桃花源》、《观瀑图》、《香雪海》、《独秀峰》、《赤壁夜游图》、《欸乃归舟图》、《严子陵钓台》、《雁荡大龙湫》等,全用白端石、玛瑙石和矾石、紫砂、白瓷等水盆来装置,并且也适当配以小树和石湾制的陶质人物、茅亭、船只、屋宇等等,瞧上去