

中国盆景艺术大观

韦金笙 主编

67.6
WJS

上海科学技术出版社

《中国盆景艺术大观》编委会

主 编 韦金笙

编 委 (以姓氏笔画为序)

王选民	韦金笙
苏义吉	李文浩
李金林	汪彝鼎
吴玉成	邵 忠
邵海忠	张重民
张尊中	赵庆泉
胡乐国	胡荣庆
贺淦荪	俞慧珍
贾祥云	徐 炜
徐有清	盛定武
葛自强	谢继书
潘仲连	

扉页题签	钱君匋
封面题签	谷 华
篆 刻	黄铁池

责任编辑	刘宗达
装帧设计	戚永昌
图稿编辑	顾根宝

封面盆景 《秦汉遗韵》(作者 朱子安)

韦金笙 1936年9月生,上海市人,中国风景园林学会花卉盆景分会副理事长,江苏省扬州市花卉盆景协会副理事长,扬州市园林管理局总工程师,高级工程师。

长期在扬州从事风景园林,花卉盆景事业,系统探讨扬派盆景个性,发扬“云片”特色,使扬派盆景成为中国盆景的重要流派。1997年10月担任在上海举办的亚太地区第四届盆景赏石会议暨展览执行副主席。1994年、1997年代表学会主持第三、第四届中国盆景评比展览和评比。

编写人员及分工

(以姓氏笔画为序)

- 王选民 (中国盆景艺术大师, 河南省盆景艺术家协会副会长)
——中州盆景
- 韦金笙 (中国风景园林学会花卉盆景分会副理事长, 扬州市园林管理局总工程师、高级工程师)
——中国盆景的特色, 中国盆景的历史, 中国盆景的分类, 扬派盆景, 全书主编
- 苏义吉 (台湾·中华盆景艺术家协会副会长)
——台湾盆景
- 李金林 (上海市盆景协会副会长)
——上海微型组合盆景
- 吴玉成 (广东园林学会经营管理专业委员会副主任)
——岭南派盆景
- 汪彝鼎 (中国盆景艺术大师, 上海植物园盆景研究室高级技师)
——上海山水盆景
- 张重民 (成都百花潭公园副主任、工程师)
——川派盆景
- 张尊中 (中国盆景艺术家协会常务理事, 江苏省盆景根艺美学研究会副会长, 原徐州果树盆景园高级农艺师)
——徐州果树盆景
- 邵 忠 (原苏州市园林管理局高级工程师)
——苏派盆景
- 邵海忠 (上海植物园盆景研究室高级技师)
——海派盆景
- 赵庆泉 (中国盆景艺术大师, 中国盆景艺术家协会副会长, 扬州红园高级工程师)
——扬州水旱盆景
- 胡乐国 (中国盆景艺术大师, 中国盆景艺术家协会副会长, 原温州市园林管理处工程师)
——温州盆景
- 俞慧珍 (中国风景园林学会花卉盆景分会常务理事, 江苏省花卉盆景协会副理事长)
——中国盆景植物材料名录, 中国盆景山石材料名录
- 贺淦荪 (中国盆景艺术大师, 中国盆景艺术家协会副会长, 原华中师范学院副教授)
——中国盆景的鉴赏, 湖北盆景

贾祥云 (中国风景园林学会花卉盆景分会副秘书长, 济南市园林管理局副局长、高级工程师)

——山东盆景

徐 炜 (福州市园林科学研究所工程师)

——闽中盆景

徐有清 (江苏省花木协会理事, 扬州市竹西公园主任、农艺师)

——中国盆景植物材料名录, 中国盆景山石材料名录

葛自强 (江苏省花卉盆景协会常务理事, 南通市绿化造园开发总公司副总工程师、高级工程师)

——通派盆景

谢继书 (泉州市盆景协会副理事长)

——泉州盆景

潘仲连 (中国盆景艺术大师, 中国盆景艺术家协会副会长, 原杭州花圃高级工程师)

——浙派盆景·杭州盆景

主要摄影人员及单位

金宝源 茅永宽 方永熙 郑可俊 齐 伟 张重民 唐振源

陶年年 张尊中 袁一平 贾 曼 梁玉庆 王选民

湖北盆景研究会 靖江市人民公园

南通市人民公园摄影组

台湾·中华盆景艺术协会

源于中国、已有近一千三百年历史的盆景艺术，历经沧桑而经久不衰，目前已风靡全球，不仅在亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲，甚至在南美洲和非洲也深深地扎下了根，博得了世界各国人民的赞赏和喜爱。

陈毅元帅生前曾赞誉盆景为高等艺术。盆景既是园林艺术和栽培技术的有机结合，又融入了制陶、雕刻、书法、绘画等相关艺术的精髓。咫尺盆内，气象万千，风光无限，令人陶醉。因此，她不仅进入了千家万户，也成为宾馆厅堂等必不可少的陈设品。

近年来，每当我在国外举办盆景展览，或作关于中国盆景艺术演讲和示范时，许多盆景爱好者为了一睹中国盆景风采，往往驾车数小时从其他地方赶来，面对他们那种全神贯注的神情，及对中国盆景给予的高度赞赏，一种民族自豪感油然而生。

为了总结、宣传近年来中国盆景取得的优异成绩，推动我国盆景事业进一步向前发展，由中国风景园林学会花卉盆景分会副理事长韦金笙先生任主编，组织全国盆景界的专家、权威共同撰写了《中国盆景艺术大观》一书。

韦金笙先生长期从事园林工作，对盆景艺术造诣颇深，曾多次参与组织全国性的盆景展览和组团参加国际性的盆景展览，他撰写的有关中国盆景历史的论文曾在亚太地区第三届盆景、雅石会议及展览会上作演讲，得到与会者的好评。

本书系统、全面地总结了我国盆景各风格、流派的艺术特色和制作经验。希望本书的问世，能受到国内外广大盆景工作者和爱好者的珍爱，并促使中国盆景艺术向更高层次发展，使盆景这颗中华文化的瑰宝，更加绚丽多彩。

胡运骅

1998年8月

总论

- 一、中国盆景的特色 2
- 二、中国盆景的历史 2
- 三、中国盆景的分类 7
- 四、中国盆景的鉴赏 11

各论

- 一、扬派盆景 15
- 二、川派盆景 18
- 三、通派盆景 22
- 四、徽派盆景 26
- 五、苏派盆景 27
- 六、岭南派盆景 31
- 七、海派盆景 33
- 八、浙派盆景 37
 - 杭州盆景 38
 - 温州盆景 39
- 九、湖北盆景 42
- 十、中州盆景 43
- 十一、山东盆景 46
- 十二、闽中盆景 51
- 十三、泉州盆景 55
- 十四、上海山水盆景 56
- 十五、扬州水旱盆景 60
- 十六、上海微型组合盆景 64
- 十七、徐州果树盆景 67
- 十八、台湾盆景 73

赏析

- 一、扬派盆景 79
- 二、川派盆景 90
- 三、通派盆景 95
- 四、徽派盆景 99
- 五、苏派盆景 102
- 六、岭南派盆景 111
- 七、海派盆景 114
- 八、浙派盆景 (杭州盆景, 温州盆景) . . . 120
- 九、湖北盆景 129
- 十、中州盆景 136
- 十一、山东盆景 143
- 十二、闽中盆景 147
- 十三、泉州盆景 151
- 十四、上海山水盆景 156
- 十五、靖江山水盆景 164
- 十六、扬州水旱盆景 170
- 十七、上海微型组合盆景 176
- 十八、徐州果树盆景 182
- 十九、香港盆景 188
- 二十、台湾盆景 194
- 二十一、其他 203

附录

- 一、中国盆景植物材料名录 211
- 二、中国盆景山石材料名录 213

后记

总论

中国盆景历史悠久,技艺精湛,是我国传统的艺术珍品。中国盆景以鲜明的民族特色,古雅的艺术风格而驰誉世界。在中国盆景发展历程中,风格、流派纷呈,形成了中国盆景的民族特色,并有别于世界其他国家盆景(栽)。中华人民共和国成立以后,中国盆景艺术家继承传统,并在继承传统基础上进行创新,促使中国盆景走向世界,进入新的历史发展时期。

一、中国盆景的特色

盆景，起源于中国。

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，在盆中集中典型地再现大自然神貌的艺术品。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，经历代盆景艺术家的精心雕琢，成为中国艺术宝库中的一块瑰宝，以鲜明的民族特色，古雅的艺术风格而驰誉世界。

据考证，盆景一词见于明代万历年间（1573～1620年）屠隆著《考槃余事·盆玩笺》，书中写道：“盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物也，……”。历史上曾称“盆玩”、“盆树”、“盆岛”、“些子景”等。

在中国盆景艺术发端、发展、形成过程中，中国历代文学家、诗人、画家、民间艺人或亲自创作盆景，或用诗歌吟咏盆景，或用绘画描绘盆景，或著书论述盆景，使中国盆景由园艺栽培的盆栽（欣赏形象），升华形成具有意境的盆景（欣赏通过形象表现出来的境界和情调）。

中国盆景与世界上其他国家盆景（栽）的主要区别，在于中国创作的盆景源于自然、高于自然，不仅欣赏形象美，同时欣赏通过形象表现出来的境界和情调，以诱发欣赏者思想的共鸣，进入作品境界的神游。故中国创作盆景都给予题名，通过题名，概括意境特征、神韵，表达主题，使欣赏者顾名思义，对景生情，寻意探胜。

中国盆景以表现神形兼备、情景交融的艺术效果为最佳作品。

二、中国盆景的历史

中国盆景历史悠久，源远流长。据现知考古、文献记载：中国盆景起源于东汉（25～220年），形成于唐（618～907年），兴盛于明清（1368～1911年）。

我国是世界文明古国之一，随着社会、经济、文化的发展，人们虽然集居城市，仍然留恋、酷爱

大自然的一草一木、一山一水。为适应需要产生“囿”、“苑”，发展形成“自然山水园”；产生“画”，发展形成“自然山水画”；产生“盆栽”，发展形成“盆景”。三者随着人类的社会活动、经济发展、文化提高而相互渗透、相互借鉴、相互提高。

1. 东汉出现植物、盆盎、几架三位一体的盆栽

据现有考古、文献记载，浙江省余姚县河姆渡新石器遗址的发掘中，发现一片五叶纹陶片，陶片上刻有一方形陶盆，上栽形似万年青的植物（图1），说明早在公元前1万年至公元前4千年的新石器时代，我们的祖先已将植物栽入器皿供作观赏。河北望都东汉墓壁画中出现绘有一陶质卷沿圆盆，盆内栽有六枝红花，置于方形几架之上，植物、盆盎、几架三位一体的盆栽形象，特别是几架的使用，说明早在东汉就已把盆栽作为重要的艺术表现形式。

图1 河姆渡新石器遗址发掘中发现的五叶纹陶片

2. 唐代受山水画影响，盆栽升华形成盆景

南北朝（420～589年）山水画兴起，当时名画家宗炳遍画平生经历过的山水，张于一室，以供卧游，并写下《画山水序》，序中说：“昆阆之形，可围于方寸之内。竖划三寸，当千仞之高。横墨数尺，体百里之回。”这种对“咫尺千里”和“小中见大”的体会，既能促使他把山水树石缩在素绢上成为山水画，也可启发他缩入盆盎成为盆景，可足不出户，高枕卧游。

发展到唐代（618～907年），出现写意山水园和山水画，盆栽者应用山水画理将山石与植物组

“景”，浓缩于盆盎之中，由简单的“盆栽”而升华具有意境的“盆景”。

当时民间广泛制作、赏玩盆景。同时，盆景也流入宫廷府邸，成为官苑装饰、观赏珍品。1972年，在陕西乾陵发掘的章怀太子墓（建于706年），墓道东壁上生动地绘有：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（图2）。

不仅民间盆景流入宫廷，在唐代阎立本绘的《织贡图》里还画有以山石进贡的情景。进贡行列中一人手托浅盆，盆内立一玲珑剔透山石（图3）。

文人、士大夫也以制作盆景为乐。冯贽《记事珠》中云：“王维以黄瓷斗贮兰蕙，养以绮石，累年弥盛”。诗人白居易则用美好诗句描绘山水盆景的景色，诗曰：“烟翠三秋色，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。”

盆景艺术的形成，很快被工艺美术所仿效。西安中堡村盛唐墓出土的唐墓三彩砚，经定名为陶砚。三彩砚通高18厘米，从其造型来看，底部是一具平扁的浅盆，前半留作水池，后半群峰环立，

图2 乾陵唐章怀太子墓墓壁画中的盆景形象

如列屏障，山上还有树木及小鸟（图4）。三彩砚的造型，反映的正是当时盆景艺术的形象。

图3 唐《织贡图》所绘进贡山石情景

图4 中堡村盛唐墓出土的三彩砚

3. 宋代发展形成树木盆景、山水盆景

宋代（960~1279年），树木、山石盆景的研究，盆景的布局，都已发展到相当水平。除山石与植物组“景”，又分别将树木加以艺术处理，发展形成树木盆景；将石玩组合，“渍以盆水”，发展形成山水盆景。

故宫内藏的宋人画“十八学士图”四轴，两轴都画有盆松。盖偃盘枝，针如屈铁，悬根出土，老本生鳞，俨然数百年之物（图5）。宋人王十朋在《岩松记》里描绘松树盆景更为详尽，“友人有以岩松至梅溪者，异质丛生，根街拳石茂焉，非枯森焉，

图5 故宫内藏宋人画“十八学士图”中的
树木盆景形象

非乔柏叶，松身气象耸焉，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，置于小室。……”

清初刘銓曾在《五石瓠》里记述盆景：“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，想亦始自平泉、艮岳矣。”说明当时盆景已具有相当水平。

宋人赵希鹄在《洞天清录·怪石辨》中说：“石小而起峰，崖岫耸秀，嵌嵌之状，可登几案观玩，亦奇物也。”

大文学家、书画家苏东坡在制作盆景时，触景生情，诗兴勃发，写下了著名的《双石》诗而传为佳话。诗引中说：“至扬州获二石，其一绿石，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往一官府，榜曰仇池。醒而诵子美诗曰：‘万石仇池穴，潜通小有天。’乃戏作小诗，为僚友一笑。”苏诗曰：“梦时良是觉时非，汲水埋盆故自痴。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。”

苏东坡不仅亲自制作盆景，并对入画的盆景加以吟咏：“我持此石归，袖中有东海。……置之盆盎中，日与山海对。”“试观烟云三峰外，都在灵仙一掌间。”“五岭莫愁千嶂外，九华今在一壶中。”

四川安岳县岳阳镇北宋石窟——圆觉洞(960~1127年)，在清丽而宏大的净瓶观音石窟造像之旁，一轻灵的飞天，手捧一盆玲珑剔透的山石盆景，栩栩如生。南宋淳熙至淳祐年间(1174~1252年)兴建的大足宝顶山大佛湾摩崖造像，在柳本遵行化道场由上至下的第二排柳本尊弟子供奉群造像中，有一侍女手托山水盆景雕像，与手捧莲花的侍女像并列，至今保持完好，造型生动逼真，比例协调(图6)。

爱国诗人陆游在《菖蒲》诗中对山水盆景也作了细致描述和赞美：“雁山菖蒲昆山石，陈叟持来慰幽寂。寸根蹙密九节瘦，一拳突兀千金直。清泉碧岳相发挥，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。”

杜绾撰写的《云林石谱》载石品一百一十六种，并对出产地、采取法、形状、颜色、品第以及作清供或制盆景都作了详细记述。《太平清话》一书中还提到田园诗人范成大(号石湖，吴县人)，当归仕时爱玩英石、灵璧石和太湖石，并题上“天柱峰”、“小峨眉”和“烟江叠嶂”等名称，对盆景进行题名点景，使更富诗情画意。

图6 岳阳镇南宋大佛湾摩崖造像侍女手
托山水盆景形象

4. 元代喜作“些子景”

到了元代(1271~1368年),制作盆景提倡“小型”。高僧耑上人,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”,就是小的意思。元末回族诗人丁鹤年有《为平江耑上人赋些子景》诗句,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。”律诗总结耑上人制作盆景受山水画理影响,具备“小中见大”的特色,这对元以后制作盆景和衡量标准产生了深远影响。

5. 明代将经验所得纷纷立著,记载盆景制作技艺

明代(1368~1644年)曾勉之在《吴风录》中说道:“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,凿而嵌空妙绝,珍花异木错映阑圃,间阎下户,亦饰小小盆岛为玩。”明代民间广泛的制作,使盆景更加盛行,并将经验所得立著记载,盆景著作斑斑可考。

由于受元高僧耑上人影响,明代屠隆著《考槃余事·盆玩笺》中写道:“盆景以几案可置者为佳,其次则列之庭榭中物也。”同时很注重画意,提出以古代诸画家马远、郭熙、刘松年、盛子昭笔下古树作比的盆景为上品,“最古雅者,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,槎丫可观”,并说,“更有一枝两三梗者,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。”

屠隆在《考槃余事·盆玩笺》中还首次介绍蟠扎技艺,“至于蟠结,柯干苍老,束缚尽解,不露做手,多有态若天生。”指出民间通过人为剪扎制作树木盆景可“多有态若天生”。扬州盆景园曾保存一盆明末桧柏盆景,原为扬州古刹天宁寺遗物,干高66厘米,屈曲如虬龙,树皮仅余三分之一,苍龙翘首,头顶一片,应用“一寸三弯”棕法将枝叶蟠扎而成的“云片”,枝繁叶茂,青翠欲滴,犹如高山苍松古柏(图7)。泰州也保存一盆明末崇祯年间的古柏,原系泰兴县季骊马赏玩的龙针柏盆

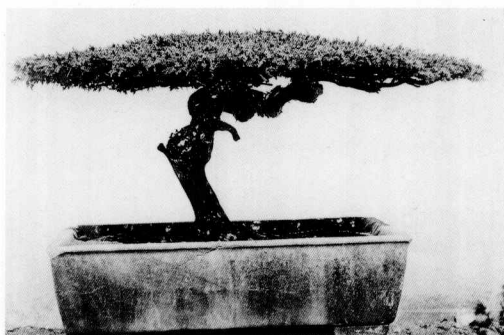

图7 扬州盆景园原保存的明末桧柏盆景

景,树木曲折,枝片龙飞凤舞。

番禺诗人屈大均在《广东新语》中亦云:“九里香,木本,叶细如黄杨,花成芄,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,枝干拳曲作盘盂之玩,有寿数百年者,予诗:‘风俗家家九里香。’”

不仅间阎下户,亦饰小小盆岛为玩,绘画、雕刻艺术家往往也都善作盆景,相互渗透、相互借鉴、相互提高。隆庆、万历年间(1567~1620年)王鸣韶著的《嘉定三艺人传》书中写道:“……子小松亦善刻,与李长衡、程松园诸先生犹将小树剪扎供盆盎之玩,一树之植几至十年,故嘉定之竹刻盆树闻于天下,后多习之者。……”程庭鹭在《练水画征录》中又评论说:“小松能以画意剪裁小树,供盆盎之玩,今论盆栽者必以吾邑(指嘉定)为最,盖犹传小松画派也。”朱小松除将竹刻与盆景技艺相互借鉴,还把绝招传授给后代朱三松。陆廷灿在《南村随笔》中介绍说:“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,或有逾百年者。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。”“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。”

文震亨《长物志·盆玩篇》,王象晋《群芳谱》内记载的吴初泰《盆景》,林有麟《素园石谱》等都详述制作盆景技艺。

6. 清代盆景树种繁多、形式多样, 形成流派大发展

到了清代(1644~1911年), 盆景艺术成为庭园中不可少的装饰, 盆景材料丰富多采, 艺术形式更为多样, 用盆也颇为讲究。

康熙二十七年(1688年), 园艺家陈淦子在《花镜·种盆取景法》中写道: “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, 将最小柏桧、或枫、榆、六月雪或虎刺、黄杨、梅桩等, 择取十余棵, 细观其体态, 参差高下, 倚山靠石而栽之。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。”李斗所著《扬州画舫录》一书也提到乾隆年间, 扬州有花树点景和山水点景的创作, 还有做成瀑布的盆景; 也曾提到, 有一位苏州名幻离的和尚, 专长制作盆景, 往往一盆价值百金之多。因广筑园林, 大兴盆景, 有所谓: “家家有花园, 户户养盆景。”

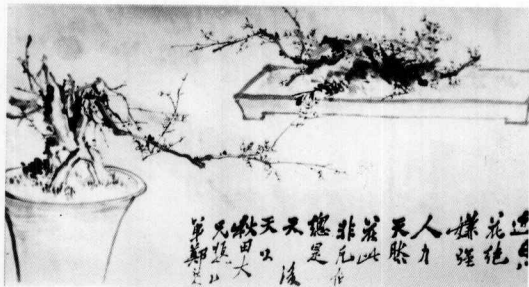

图8 清代扬州八怪郑板桥题画《盆梅》形象

扬州八怪郑板桥题画《盆梅》更形象地展示当时之梅花盆景艺术(图8)。

嘉庆年间(1796~1821年), 玉溪苏灵著有《盆景偶录》两卷, 书中以叙述树木盆景为多, 把盆景植物分成四大家、七贤、十八学士和花草四雅, 足见当时盆景发展之兴盛。

四大家: 金雀, 黄杨, 迎春, 绒针柏。

七贤: 黄山松, 缨珞柏, 榆, 枫, 冬青, 银杏, 雀梅。

十八学士: 梅, 桃, 虎刺, 吉庆, 枸杞, 杜鹃, 翠柏, 木瓜, 蜡梅, 天竹, 山茶, 罗汉松, 西府海棠, 凤尾竹, 紫薇, 石榴, 六月雪, 栀子花。

花草四雅: 兰, 菊, 水仙, 菖蒲。

制作盆景的石料以四川、广东所产为贵, 钱塘

杨庵居士诸九鼎在《石谱》自序中说: “今偶入蜀, 因忆杜子美诗云: ‘蜀道多花草, 江间饶奇石’。遂命童子向江上觅之, 得石子十余, 皆奇怪精巧, 后于中江县真武潭, 又得数奇石, 乃合之为石谱, 各记其形状作一赞。”石门吴震方《玲南杂记》云: “英德石大者可以置园庭, 小者可以列几案。”

树木盆景发展到清代, 除自幼栽培, 还到荒野地挖掘经樵夫“加工”之树桩进行再创作。在盛枫的长诗中说: “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, 扶疏崖壑意。”光绪年间(1875~1908年)苏州胡焕章还将山中老而不枯的梅树, 截取根部的一段栽入盆中, 随用刀凿雕树身, 变成枯干, 枝条只留二三枝任其自然展开, 颇饶画意。

李符在《小重山》词中诵道: “红架方瓷花镂边, 绿松刚半尺, 数株攒, 断云根取石如拳, 沉泥上, 点缀郭熙山, 移近小阑杆, 剪苔铺翠晕, 护霜寒, 莲筒喷雨算飞泉, 添香霭, 借与玉炉烟。”

龚翔麟在其《小重山》中也写道: “三尺宣州白狹盆, 吴人偏不把, 种兰荪, 钗松拳石叠成村, 茶烟里, 浑似冷云昏, 丘壑望中存, 依然溪曲折, 护柴门, 秋霖长为洗苔痕, 丹青叟, 见也定销魂。”

两首《小重山》词调把盆景描绘得淋漓尽致。

在封建社会或半封建、半殖民地社会里, 盆景制作只为少数统治阶级、文人雅士所欣赏。盆景艺术无论在内容或形式上都受到很大的限制和束缚。

7. 中华人民共和国成立以后, 盆景艺术在党和政府的关怀和重视下进入新的历史发展时期

中华人民共和国成立后, 盆景艺术在党的“百花齐放”、“推陈出新”方针指引下, 如春风化雨, 又恢复其蓬勃生机。

广州、上海、苏州、扬州、成都、重庆、南通、南京、无锡、常州、泰州、徐州、杭州、温州、福州、泉州、南宁、桂林、柳州、济南、青岛、沈阳、天津、北京等园林部门先后建立盆景园(场), 培育、创作、展览盆景。扬州盆景艺人万觐棠、泰州盆景艺人王寿山继承和发扬扬派盆景传统的“云片”剪扎艺术, 精心培育残留下的一批古老盆景, 使其枯木逢春; 南通盆景艺人朱宝祥, 如皋盆景艺人韩东怀继承和发扬通派盆景“二弯半”造型技巧和剪扎艺术, 精心培育保存古老盆景; 成都盆景艺人李忠玉、陈思甫等与国画家冯灌父通力合作, 为发展川

派盆景作出可贵的贡献;广州盆景艺人孔泰初、莫眠府、素仁、陆学明等人在继承传统基础上,受岭南画派的山水树木绘画技法的影响,创造以顺其自然的“截干蓄枝”剪枝造型,形成具有“飘逸豪放”特色的岭南盆景;苏州盆景艺人朱子安在著名作家和园艺家周瘦鹃提倡、指引下,在继承传统技法的同时,对传统的“顺风式”、“垂枝式”、“六台三托一顶”等造型手法进行创新,创造“粗扎细剪”的技法,制作力求顺乎自然,使其千姿百态,各具风韵的苏派盆景;上海盆景艺人殷子敏率领其学生,博采众家之长,在学习我国优秀传统文化和外来风格的基础上刻意求新,创立“雄健精巧”的海派盆景。……

除各地园林部门建立盆景园(场),培育、创作、展览盆景外,不少城市业余爱好者,在工作之余,常以制作、欣赏盆景作为爱好。

1979年9月至10月,国家城建总局在北京主办新中国成立以来首次全国“盆景艺术展览”,展出各类盆景1100多盆。这以后,中国风景园林学会花卉盆景分会每隔数年,举办一次“中国盆景评比展览”,至今已成功举办四届,使中国盆景艺术在继承传统的基础上,不断创新,迅速发展。

同时,我国盆景界积极参加国际重大展览,利用各种机会宣传中国盆景艺术,使中国盆景走向世界,并在国际盆景界享有盛誉。

三、中国盆景的分类

中国盆景原分树桩盆景、山石盆景两大类。

随着盆景事业的蓬勃发展,以及在继承传统基础上进行创新,原分类办法已不能概括全貌,且用词不尽人意。根据中国盆景发展史和第一至第四届“中国盆景评比展览”展出的类型,参考综合要素,以及便于展览和评比,按观赏载体和表现意境的不同形式,将盆景分为树木盆景(又称树桩盆景)、竹草盆景、山水盆景(又称山石盆景)、树石盆景(又称水旱盆景)、微型组合盆景(又称微型盆景)和异型盆景等六大类。

(一)树木盆景

以木本植物为主体,经艺术处理(修剪、攀扎)和精心培养,在盆中典型地再现大自然孤木或丛

林神貌的艺术品。

树木盆景依观赏部位不同,分观叶类、观花类、观果类三类。

1. 观叶类

以观赏植物叶的形态、色彩和四季变化,以及枝、茎(干)、根千变万化神貌的树木盆景。

观叶类树木盆景为各风格、流派树木盆景的主体类型。如:扬派盆景的松、柏、榆、杨(瓜子黄杨)盆景等;苏派盆景的桧柏、真柏、雀梅、榆、三角枫盆景等;川派盆景的罗汉松、银杏盆景等;岭南派盆景的九里香、雀梅、榆、福建茶盆景等;海派盆景的五针松、黑松、罗汉松、真柏盆景等;通派盆景的罗汉松、五针松、黄杨盆景等;浙派盆景的五针松、桧柏盆景等。

2. 观花类

以观赏植物花的形态、色彩和花期变化,以及叶、枝、茎(干)、根千变万化神貌的树木盆景。

观花类树木盆景,徽派盆景(歙县)以游龙梅盆景,川派盆景以贴梗海棠盆景、六月雪盆景等为其主体类型;其他各风格、流派树木盆景虽不以观花类为主体类型,但都具有各自地方特色的观花类树木盆景。如:扬州的疙瘩梅盆景、提篮梅盆景、碧桃盆景、迎春盆景等;苏州的劈梅盆景、蜡梅盆景、紫薇盆景、迎春盆景等;南通的六月雪盆景、杜鹃盆景等。

3. 观果类

以观赏植物果的形态、色彩和果期变化,以及叶、枝、茎(干)、根千变万化神貌的树木盆景。

观果类树木盆景,川派盆景以金弹子盆景,徐州果树盆景以苹果、梨、山楂盆景等为其主体类型;其他各风格、流派树木盆景虽不以观果类为主体类型,但同样都具有各自地方特色的观果类树木盆景。如:扬州的香橼(代代柑)盆景等;苏州的石榴盆景等;上海的海石榴盆景、胡颓子盆景等;南通的虎刺盆景、枸杞盆景等;贵州、湖北各地的火棘盆景等;蚌埠的天竺盆景等;北京的葡萄盆景等;金华的佛手盆景等;广州的金柑、山橘盆景等。

树木盆景因造型手法不同,通常分为规则型、象形型、自然型三种,从发展趋势看,以自然型为主。

1. 规则型

多为传统形式,有一定规范程式,造型工整严谨,适合厅堂或门庭对称布置,气氛庄重华贵。除扬派盆景、川派盆景、通派盆景、徽派盆景等仍保留传统形式,其他流派已在继承基础上加以创新。如扬派盆景的“台式”、“巧云式”盆景;川派盆景的“滚龙抱珠”、“对拐”、“方拐”、“掉拐”、“三弯九倒拐”、“大弯垂枝”、“直身加冕”、“接弯掉拐”、“老妇梳妆”、“综合式”盆景;通派盆景二弯半的“文树”、“武树”盆景;徽派盆景的“游龙弯”盆景等。

2. 象形型

以松柏类或观花类植物剪扎成龙、凤、狮、虎、象、鹰等飞禽走兽以及人物、图案,并题以吉祥用语,如“龙凤呈祥”、“二龙戏珠”、“万象更新”、“大展宏图”等,以供祝贺、喜庆、节日用。

随着时代的进步,象形盆景已不多见。开封龙亭公园应用象形盆景剪扎技艺与植物造型相结合,将地栽圆柏剪扎成龙凤、塔亭以及熊猫、唐老鸭、火车、直升飞机等造型,组成龙亭植物造型园,别开生面。

3. 自然型

模拟自然界孤木、丛林神貌,形状多变,姿态万千。

其造型可概括为12种形式:

(1)直干式:树木直立,有古木参天、巍然屹立气势。广州又称大树型。

(2)斜干式:树干横斜飘逸,有的干茎斜出,树冠平展于盆外,犹如临水古木,故也称临水式。

(3)悬崖式:树干向外悬挂下垂,有似苍崖古松。树干悬挂不低于盆底称半悬崖,低于盆底的称全悬崖。扬州又称“挂口”。

(4)卧干式:树干横卧土面,而枝条、树冠崛起伸展,似雷击风倒之势。

(5)曲干式:树干蟠曲虬龙,多见于传统的形式。

(6)多干式:树干丛生,高低参差,虬枝四出。其中又有双干式、三干式或一本多干式之分。

(7)枯干(梢)式:树干斑驳,洞穿蚀空,极饶苍古之气。

(8)垂枝式:枝叶下垂纷披,犹如柳垂绿波。

(9)风动式:枝叶风飘一方,富有动感,如疾风劲草。

(10)连根式:粗根裸露相连,茎干高低参差,

错落有致。扬州俗称“过桥”,广东、广西称“连理树”。

(11)提根式:通过栽培技艺和造型手法,变化虬曲蜿蜒的根系形态,呈苍古气势。

(12)丛林式:多株丛植,宛如原野,山间簇生丛丛疏林。

根据“中国盆景评比展览”评比委员会研究决定,中国盆景分为特大、大、中、小、微型五种规格。

树木盆景规格以树木的根颈部至树梢的长度衡量。山水盆景、树石盆景以盆的长度衡量。竹草盆景似同树木盆景,微型盆景分别似同树木盆景、山水盆景。

特大型盆景	150厘米以上;
大型盆景	81~150厘米;
中型盆景	41~80厘米;
小型盆景	11~40厘米;
微型盆景	10厘米以下(含10厘米)。

(二)竹草盆景

以竹、草本植物为主体,经艺术处理和精心培养,并点缀山石、亭榭、牛马、人物等摆件,在盆中典型地再现大自然竹林、草地、竹草小品神貌的艺术品。

竹草盆景分别不同植物,分为竹石盆景、草本植物盆景两类。

1. 竹石盆景类

以竹或竹石为素材,应用创作旱盆景手法,精心处理地形、地貌,点缀山石、亭榭、牛马、人物等摆件,在盆中典型地再现大自然竹林、竹石小品之神貌。

竹石盆景表现的意境,分为自然景观型、仿画景观型两型。

(1)自然景观型:再现大自然竹林或竹石之自然景观。如:昆明盆协创作的《抑扬顿挫》、上海李金林创作的《竹径寻幽》、重庆田一卫创作的《蜀乡情》等盆景。意境刚柔,生机盎然。

(2)仿画景观型:仿中国画意,再现大自然竹林或竹石的自然景观。如成都邹秋华创作的《听篁居》等盆景,意境古朴,如诗如画。

2. 草本植物盆景类

以草本植物为素材,应用创作旱盆景手法,精心处理地形地貌,点缀山石、亭榭、牛马、人物等

摆件,在盆中典型地再现大自然草地、草石小品神貌。

草本植物盆景表现的意境,分为自然景观型、仿画景观型两型。

(1)自然景观型:再现大自然草地、草本植物之自然景观。如上海邵海忠创作的《吉祥如意》、北京于锡昭创作的《菊簪风》等盆景,意境秀美,小中见大。

(2)仿画景观型:仿中国画意,再现大自然草地、草本植物之自然景观,意境高雅,如诗似画。

(三)山水盆景

以石为主体,通过截取、雕琢、拼配、胶合等手法,配置植物或摆件,在浅盆中注水,典型地再现大自然山水景观神貌的艺术品。

山水盆景根据所用石材,分为软石类、硬石类两大类。

1. 软石类

以软石石材为素材,通过人为雕琢山之形态,石之皱纹,并栽植树木、竹草、青苔或点缀亭榭、舟车、牛马、人物等摆件,在浅盆中注水,在盆中典型地再现大自然山水景观神貌的艺术品。

软石石材有安徽、浙江、江苏、湖北、山东、广西等地产的砂积石、芦管石,东南沿海产的海母石,长白山天池、黑龙江、嫩江及各地火山口附近产的浮水石等。

软石石材创作的山水盆景,雕琢容易,吸水长苔,栽种植物容易成活。但缺乏自然神貌,也易损坏,现已很少使用。

2. 硬石类

以硬石石材为素材,通过人为截取、拼配、胶合等手段,保持石材自然神貌,并预留栽植穴栽种树木、竹草、青苔,或点缀亭榭、舟车、牛马、人物等摆件,在浅盆中注水,在盆中典型地再现大自然山水景观的艺术品。

硬石石材常用的有广东英德产的英德石,安徽灵璧产的灵璧石,浙江、江苏太湖产的太湖石,山东淄博产的淄博文石,山东崂山产的崂山石,江苏武进产的斧劈石,江苏太湖产的千层石,江苏徐州、四川重庆等地产的龟纹石,辽宁、新疆等地产的松化石,浙江产的石笋石,安徽宣城产的宣石,全国各地锰矿产的锰石,川西河道或古河床中产的沙片石等。

硬石石材繁多,虽难以雕琢加工,但觅得天然生成、形纹俱佳的硬石,稍作截取、拼配、胶合,便可创作成为上品,现创作的山水盆景均以硬石类为主。

山水盆景分别不同意境,通常分为平远山水、深远山水、高远山水三型。“三远法”最早见于宋代郭熙的山水画论《林泉高致》。山水盆景创作除亲历名山大川,田园农舍,“搜尽奇峰打草稿”,源于自然,更是借鉴山水画论,因石制宜地创作高于自然的山水盆景。

(1)平远山水型:“自近山而望远山谓之平远”,如扬州汪波创作的《春风又绿江南岸》、安徽查晓春创作的《云海》、上海汪彝鼎创作的《青山客路》等盆景,意境冲融,缥缈缈缈。

(2)深远山水型:“自山前而窥山后谓之深远”,如成都袁国权创作的《蜀山水碧》、上海冯舜钦创作的《寒山独钓》、上海汪彝鼎创作的《桂林山水》等盆景,意境重叠,层峦叠嶂。

(3)高远山水型:“自山下而仰山巅谓之高远”,如上海殷子敏创作的《赤壁遗韵》、靖江盛定武创作的《凝静》、上海胡兆康创作的《两岸猿声》等盆景,意境突兀,气势雄伟。

山水盆景创作的形式,经董叔瑜先生归纳有以下23种:

- ①独峰:尖峭高耸,屹然挺立。
- ②双峰:高下前后,双峰并出。
- ③多峰:数峰丛集,参差星列。
- ④奇峰:瑰丽挺拔,清奇惊绝。
- ⑤大山:崇山峻岭,气势如虹。
- ⑥岗岭:峭峻相连,通道依稀。
- ⑦奇岩:象形状物,惊奇叫绝。
- ⑧危岩:石势倾侧,状若倒坠。
- ⑨怪岩:古怪瑰奇,透漏皱瘦。
- ⑩立嶂:山势峥嵘,屹立如屏。
- ⑪峭壁:峻拔峭削,壁立千仞。
- ⑫悬崖:山岩突出,临空高挂。
- ⑬层峦:纡回连绵,层层叠叠。
- ⑭洞窟:洞可贯通,窟若堂室。
- ⑮平波:山间平地,宜设亭台。
- ⑯悬瀑:银河倒泻,匹练横空。
- ⑰远山:远山横黛,隐约可见。
- ⑱岛屿:岛大屿小,环以流水。
- ⑲矶礁:主山近傍,巨石突峙。

- ③ 溪涧：两山夹峙，溪水淙淙。
- ④ 夹谷：两山之间，可居可游。
- ⑤ 坡坨：山脚斜坡，迤邐高下。
- ⑥ 小径：山中便道，若有若无。

(四) 树石盆景

以植物、山石、土为素材，分别应用创作树木盆景、山水盆景手法，按立意组合成景，在浅盆中典型地再现大自然树木、山水兼而有之景观神貌的艺术品。

树石盆景表现的景观，分为旱盆景、水旱盆景、附石盆景三类。

1. 旱盆景类

以植物、山石、土为素材，应用创作树木盆景手法，因材施教，按立意组合成景，并精心处理地形地貌，点缀亭榭、牛马、人物等各种摆件，在浅盆中典型地再现大自然旱地树木、山石兼而有之景观。

旱盆景不同于树木盆景，是旱地（地形、地貌）、树木、山石兼而有之景观，意境幽静，如诗似画。

旱盆景表现的意境，分为自然景观型、仿画景观型两型。

(1) 自然景观型：再现大自然孤木、疏林之旱地树木、山石兼而有之自然景观。如：南京华炳生创作的《丛翠拔地》、温州胡乐国创作的《松石晨景》、重庆朱儒栋创作的《卷石林更幽》等盆景，意境幽静，迤邐高下。

(2) 仿画景观型：仿中国画意，再现大自然孤木、疏林之旱地树木、山石兼而有之自然景观。如：南京华炳生创作的《横绝碧空》、武汉贺淦荪创作的《西风古道》、上海邵海忠创作的《村野对弈》等盆景，意境古朴，如诗似画。

2. 水旱盆景类

以植物、山石、土为素材，分别应用创作树木盆景、山水盆景手法，按立意组合成景，并精心处理地形地貌，点缀亭榭、舟车、牛马、人物等摆件，在浅盆中注水，典型地再现大自然水面、旱地树木、山石兼而有之景观。

水旱盆景是综合树木盆景、山水盆景之长，意境典雅，如诗似画。

水旱盆景依据表现手法，分为水畔型、溪涧型、江湖型、岛屿型、综合型五型。

(1) 水畔型：再现大自然溪畔两侧自然景观。如扬州赵庆泉创作的《远树孤村》、《疏林秀水》，扬州林风书创作的《秀色可餐》，开封王选民创作的《汴河烟柳》等盆景，意境幽静，如诗似画。

(2) 溪涧型：再现大自然山林溪涧自然景观。如扬州赵庆泉创作的《八骏图》、《幽林曲》、《秋霜红叶》等盆景，意境纵深，如诗似画。

(3) 江湖型：再现大自然江河湖泊远景自然景观。如扬州赵庆泉创作的《烟波图》，湖北郑开来创作的《楚乡秀色》等盆景，意境开朗，如诗似画。

(4) 岛屿型：再现大自然岛屿自然景观。如湖北廖宝基创作的《屈子北望》等，意境幽深，如诗似画。

(5) 综合型：综合再现大自然水面、旱地树木、山石兼而有之自然景观。如扬州赵庆泉创作的《小桥流水人家》等盆景，意境曲雅，如诗似画。

3. 附石盆景类

以植物、山石、土为素材，分别应用创作树木盆景、山水盆景手法，按立意将树木的根系裸露，包附石缝或穿入石穴组合成景，并精心处理地形、地貌，在浅盆中典型地再现大自然树木、山石兼而有之景观。

附石盆景依据树木根系包附石缝或穿入石穴所表现的意境，分为根包石型、根穿石型两型。

(1) 根包石型：再现大自然树木根系包附石缝，树木、山石兼而有之自然景观。如湖北贺淦荪创作的《松石图》、杨锡祐创作的《福建石附石》等盆景，树石相得益彰，凌空欲飞。

(2) 根穿石型：再现大自然树木根系穿入石穴，树木、山石兼而有之自然景观。如湖北贺淦荪创作的《雪压冬云》等盆景，树石相得益彰，顽强拼搏。

(五) 微型组合盆景

以微型树木、竹草、山水、树石盆景为主体，配置几架，点缀工艺品，组合置于不同形状的精制博古架或道具中，体现群体艺术美的微型组合盆景。

微型组合盆景根据不同载体，分为博古架类、道具类两类。

1. 博古架类

以微型树木、竹草、山水、树石盆景为主体，配置几架，点缀工艺品，组合置于不同形状精制博古架中，体现群体艺术美的微型组合盆景。如上海

李金林创作的《琳琅满目》，南通吕坚创作的《无声胜有声》，苏州李为民创作的《万象森罗》等盆景，盆景玲珑，组合隽秀。

2. 道具类

以微型树木、竹草、山水、树石盆景为主体，配置几架、点缀工艺品，组合置于不同形状精制道具中，体现群体艺术美的微型组合盆景。如南通吕坚创作的《唐人田园诗意图》等盆景，盆景玲珑，组合逸趣。

(六) 异型盆景

应用其他器皿或材料代替盆创作的树木、竹草、山水、树石盆景，均为异型盆景。

异型盆景依据不同器皿或材料，分为异型盆景、壁挂盆景两类。

1. 异型盆景类

应用其他器皿代替盆创作的树木、竹草盆景，再现大自然神貌，形式别致，古朴典雅。

异型盆景依据不同器皿，可分为碗型、壶型、瓶型三型。

2. 壁挂盆景类

应用其他半月器皿和材料，代替盆创作的树木、竹草、山水、树石盆景，可悬挂在壁上欣赏或装饰的艺术品。

壁挂盆景依据所表现的形式，又可分为石(木)板型、盘型两型。

(1) 石(木)板型：应用其他半月器皿(碗、壶、瓶等)代替盆，镶嵌在石(木)板上，或经造型(方形、圆形、长方形等)的石(木)板上，然后按创作树木、竹草盆景手法，将树木、竹草栽入半月器皿内；也可按创作山水、树石盆景手法，将山石直接粘连在石(木)板上，再现大自然神貌。形式别致，便于悬挂。

(2) 盘型：按创作山水盆景手法，将山石直接粘连在盘上，以盘代盆、水、天，再现大自然神貌。形式别致，简洁明快。

四、中国盆景的鉴赏

盆景鉴赏是盆景艺术活动的重要组成部分，它包括盆景的欣赏和品评。

盆景欣赏活动包括盆景欣赏者(欣赏主体)、欣

赏对象——盆景作品(欣赏客体)，以及主体、客体相互关系三个方面。盆景欣赏者通过视觉观察，感受盆景作品之形态、特征、姿势、色泽、质地、气味、具体空间与环境关系，以及意韵、题咏、制作水平、制作风格等。从心理上、情感上产生联想与共鸣，顾名思义，触景生情，从而激发出美的情感、意愿和向往，使人受到美的教育和启迪。

由于盆景作品有良莠之分，欣赏者艺术素养有高低之别，见解不同，反映各异。因此，要想搞好鉴赏活动，提高鉴赏水平，必须有个共识，只有掌握一定的鉴赏标准，才能衡量作品，权衡轻重。只有具备一定的艺术素养，才能领略造化之奥秘，欣赏自然之神功，鉴别技艺之高下，体会情景之交融，领略艺术之真谛。

盆景鉴赏的标准也就是盆景制作的标准，因此，盆景制作者、欣赏者和品评者都应该努力做到：第一，深入社会生活，丰富生活观察力、感受力和反映力；第二，多看真山、真水、古树、名木，领略自然生态规律，提高表现自然能力，丰富热爱自然情感；第三，理解或掌握植物栽培加工技艺，提高造型能力；第四，多学绘画，运用画理，理解画意，创作画境；第五，多看山水园，学习造园理论，溶于“小园林”的创造；第六，多学造型艺术理论和运用艺术哲学，提高艺术理论水平，理解和运用艺术结构美；第七，多学文学和姊妹艺术，丰富知识，开阔眼界，提高文艺修养；第八，多看盆景佳作，务实求真，继承传统，博采众长，提高创作水平和审美鉴赏能力。

由于盆景艺术是在“第一自然”的基础上创造“第二自然”，是精神与物质的统一，是自然美和艺术美的交融。鉴赏盆景的美，主要是从三个方面来进行欣赏和品评，即盆景的自然美、艺术美和意境美，而意境美又是其生命力之所在。

(一) 盆景的自然美

盆景是以大自然之树、石为主要用材的“活”的造型艺术，欣赏盆景的自然美，欣赏大自然所赋予的固有神韵，是欣赏盆景美的前提。

植物盆景通过其形、色、香、姿、韵等方面的观赏，给人以郁郁葱葱，勃勃生机，展示生命力之美。加上四季变化无穷，气象景色交辉，不仅春日观花，夏日观叶，秋日观果，冬日观其骨干，而且形态各异，令人遐思。如春日之叶，轻绿娇黄；夏