

精緻生活叢書四

盆景美

淑文編譯 藝術圖書公司印行

精緻生活叢書之四

盆景美

鄭淑文編譯

中國盆栽的風格和流派

中國盆栽，被認為是擁有悠久歷史，且十分發達的一種藝術。製作盆栽的地區，有廣州、揚州、成都、蘇州、上海、南京、杭州、南通、安徽、福建、汕頭、桂林、柳州、南寧，甚至推廣到北方各省市及全國各地，然而這當中的廣州、揚州、成都、蘇州、上海，比其他地區出色、優越。

中國的盆栽，一般被分成山水盆栽和樹木盆栽兩種。山水盆栽以水和石頭為中心。利用各種石頭、小樹和苔草，在淺淺的盆鉢裏，植出山野、河流等自然風景。也可在上面再添上小橋、寶塔，閣樓，農舍，小船等，以加強庭園性的感受。泰山、黃山、華山、峨嵋、三峽、桂林、陽朔等美麗的中國山河，全都一一浮現在花盆中。

相對地，樹木盆栽是在各式各樣的花盆裏，種植樹木。樹木的數量不定，也許一株，兩株，三株，也許比這些還多。加上一些人工的修剪，和纏繞鐵絲，就能在盆中以比實體更小的形態，表達出深山古木的姿態。可是，這種樹容比自然界裏的大樹更細緻，美麗，也更概括性。在小盆小樹裏，看得到大自然……，如詩如畫，愈看愈能感受到所表達的深遠意境。

這兩類盆栽，若從作法的難度，所具風味的鮮明感，以及作品的美感等各方面加以比較的話，樹木盆栽較為居上。

在四川成都、蘇北南通，以及少數地區，是依照規定方式，將主幹向左右彎曲，枝葉也向左右展開，依此來製作樹木盆栽。除此之外的地區，包括代表性作品，幾乎都是按照自然方式來製作。

自然方式的造型，和樹木原本的姿態不同，是想當然爾的事。這是依照樹木的種類，伸展的角度，來製作不同的構圖。這些姿態，千差萬別，不受任何束縛的限制。可是，儘管如此，基本樹形仍可分為七類，就是直幹，斜幹，蟠幹，懸崖，寄生，連根生（包括雙幹，叢生等），以及附石等七種。

全國各地雖有許多各式各樣形式的作品，但因各地氣候、環境上的差異，使用於盆栽上的素材，也就各不相同。又因為經歷長久的時間才形成的各地傳統，不盡相同，喜好、以及感情的表達方式也不相同，所以各地就產生了擁有自己獨特風格的流派。以全國通盤性來看，北方是以山水盆栽為中心；南方，則山水盆栽和樹木盆栽兼而有之，但是仍以樹木盆栽為主流。

1. 樹木盆栽的主要流派

嶺南樹木盆栽

廣東，廣西，福建三省的盆栽，大致相同。這一帶終年氣候溫暖，雨量也多，草木生長繁茂。因而，盆栽的樹木造型，以紮根穩健，枝葉繁盛者最為常見。樹，以常綠闊葉樹為多。其中，最常使用的有發芽力極強的雀梅、九里香、福建茶、榆，以及同屬榆科的朴樹。這些樹木都很耐剪，愈修剪，樹姿愈美。盆栽專家們，利用這類樹木極易冒芽的長處，以修剪法整形，為主要的造型方式，創造出「蓄枝壓幹」的方法。即使只是一盆盆栽，在把素材轉化成一盆作品期間，須反覆數次修剪整形，以謀求樹形的矮小化；以適宜的尺度構圖，逐漸完成製品。另

外，對於已完成的盆栽，每年須摘芽數次，以抑止樹冠的過度成長。「縮小龍形使成寸」（在小小的盆栽中，表現大自然），或所謂的「一寸三彎（使一寸左右的短枝彎曲三次）」，是到處通行的法則。可是，在嶺南盆栽中，因為修剪的工作比纏鐵線來得重要，枝形也就不是所謂的「一寸三彎」，而是「一寸三曲」。小樹枝如同鐵絲般細小、堅固，因而，樹枝的分布極為均衡，結果，就得到了強而有力的樹形，也可看到在嚴酷的大自然裏，傲視風雪的千年巨木的姿態。所以，盆栽專家們綜括嶺南盆栽的風格，將之稱為「大樹型」，是有其理由的。仔細觀察嶺南盆栽，就可發覺完成後的樹冠，無論是那部分的枝幹，看起來都像一棵大樹。「大樹型」，是嶺南盆栽流派的典型特徵，代表性盆栽家為孔泰初。總合「大樹型」的特徵，樹幹須向上直伸，枝多，且葉色濃綠，十分繁茂。然而，枝葉上，有濃密處，也有疏落處，在穩健的構圖原則下，取得整體樹態的均衡感。這也就是為什麼嶺南盆栽，可使人看到生長於自然山林中的樹姿的緣故！

嶺南派的樹木盆栽，除了上述的「大樹型」以外，還有被稱為「高樹型」的型態。主幹有單幹和雙株兩種。雙株的情況，和所謂的同根雙幹不同。樹形如古木穿雲般，挺而直立，分枝極少。樹枝雖有長枝，短枝的區別，卻沒有枝幹相糾結，葉片相互重疊的情況。簡而言之，是種高雅的枯寂感。樹枝和樹幹取得極美的調和，構圖疏而不零散，可稱得上是在枯淡中，極有內容、意境的盆栽。

嶺南派裏還有一種稱為「自然型」的盆栽。這類盆栽乃模仿在大自然的各種環境下生存的樹木，經過風吹雨打後，更強壯、更雄偉的樹姿。構圖富變化，極為生動，大膽地表現出虛和實的對照。作風豪放，充滿野趣，含有深遠的意境，可說是靜中有動，無言詩那一型的盆栽。此派的代表性盆栽家是畫家兼書法家的莫珉府。

揚州樹木盆栽（包括泰州一帶）

揚州乃江南古都，從隋、唐開始，就成為這一帶的經濟、文化中心。因而在盆栽方面，歷史也頗古老，擁有自己獨特的風格，如今也還完整地保存了揚州盆栽的傳統特色。揚州盆栽所使用的樹木以松、柏、黃楊為中心。按照「一寸無直樹」的國畫理論，以棕枴皮的纖維吊掛樹枝，把枝幹和葉片，修剪成雲形片，再把樹枝彎曲成蛇狀。彎曲的地方連接得很密，差不多就像所謂的「一寸三彎」。葉片全部都朝上平伸，再把葉片集中構成雲形。一盆盆栽中，雲形的數量至少有三片，最多可達九片。最上端的雲形片是圓形的，下方的雲形片，一般多為掌狀。雲形片為一層或兩層的，稱為「台式」，層次多的，稱為「巧雲式」。在這類盆栽中，樹幹彎曲成螺旋狀再伸展的，稱為「遊龍彎」。

揚州盆栽中，除此之外還有所謂瘤式、籠式的梅樹盆栽，三彎五臂式碧桃盆栽等傳統式的盆栽，各自表現了獨有的特徵。

蘇州樹木盆栽

蘇州，包括常州、杭州一帶，製作的是傳統式的盆栽，依規定方式所做的較多。傳統式盆栽，歷史也很久遠，使用的樹種以榆，雀梅，三角楓(Acer buerger-

ianum)、石榴、梅等落葉樹爲中心。整形上，主要使用吊枝法。樹幹直立，稍帶彎曲。在樹幹的左右，做出相交的六片圓形雲形片，這個叫做「天台」。另外在頂端加上一片，稱之爲「一頂」，在後方也做出三片雲形片，稱之爲「三托」。這種規定方式的型態，取名爲「六台三托一頂」。但這種盆栽在做爲裝飾時，大多是擺成對的兩盆，一盆有十片雲形片，將兩盆對稱擺置，就成了「十全十美」。中文的「十全十美」，乃完整無缺之意。因爲是「十全十美」，所以雲形片少一片，多一片都不成。

在蘇州郊外的光福一帶，有種將結果的梅樹劈爲兩段，在其上稼接骨里紅、宮粉、綠萼、玉蝶等花卉，使成一對的盆栽製作法。這種盆栽稱爲劈梅盆栽。此外，有的梅枝下垂，有的枝幹只使它向單側伸展，分別將其取名爲垂枝式或順風式。光福的梅樹盆栽，因爲是常開花的古梅樹，故爲全國所知名。

可是，近幾年來，蘇州的盆栽家解除了這種「六台三托一頂」方式的束縛，而採用了新的整形法。他們在樹幹上，盡可能地予以自然的變化，除了以棕枳皮來吊掛樹幹和樹枝之外，每年要給予細心的修剪。這是種粗吊，細剪的整形方式。在做雲形片時，也剪出極自然的形態。剪枝十分俐落。經過如此的整形之後，樹形本身饒富趣味，極有古木感。像這樣，蘇州盆栽的風格，也逐漸地從古典蛻變成自然。這類型態，大概也可稱得上是富有古風的一種自然方式吧！

蘇州的留園，現存著大型的雀梅古木，可算是蘇州盆栽的代表。

成都樹木盆栽

四川自古就被稱爲「天府之國」，植物數量不知凡幾，經濟、文化也很發達，十二分地具備了盆栽發展的條件。四川的樹木盆栽以規定方式爲重點，格式和數量很多，也有各式各樣的名稱。古木盆栽的造型，進行的是傳統式的整形方法。主幹以各種角度彎曲，這中間十分重視立體性的空間構圖。依構圖可區分成十類的格式。剪枝法裏也有三種的分別。將十種主幹的形式和三類剪枝法組合，就可做出各式各樣的盆栽。有的像馬上騎士來回巡行般的雄壯，有的令人有直立望荊州的感受；也有的樹形極矮，却滿枝枒開滿了花朵或結滿了果實。雖是各形各態，對於紮根方面，却十分地注意，也留意不使構圖流於平板。

近些年來，畫家和盆栽家們共同協力，推展新嘗試，這些成果，已經都表現出來了。許多具有畫感，有著更自然樹形的自然方式盆栽，一一被製作完成。這種自然方式的盆栽，和傳統的規定方式所做的盆栽，形成對比，也成爲成都樹木盆栽的新風格。

上海樹木盆栽

使用在盆栽裏的樹木，有五葉松、金彈子（柿科），梅、木瓜、六月雪、羅漢松、公孫樹（銀杏）、竹等。

上海的樹木盆栽，可說是匯集了各地盆栽的特徵。這是因爲上海位居水陸交通的要衝，經濟、文化都十分發達的緣故。上海，不僅傳入了中國國內各地的盆栽，在這數十年之間，也傳進了日本盆栽，給予了上海盆栽極大的影響。因此，上

海盆栽所用的樹木，十分豐富。但是，無論怎麼樣，仍是以常綠樹的松柏類為中心，以五葉松、羅漢松、黑松、真柏等為多。整形是利用吊鐵絲、和修剪法來進行。樹形以模仿泰山、黃山、天目山中松樹的自然姿態為多。枝、葉的分布，沒有特別要求的規則。線條明快，形態強而有力，具有獨特的風格。大小也有許多種，既有可愛的小型或小品作品，也有以五葉松，按規定方式所做的大型樹木盆栽。這種大型的樹木盆栽為直幹，樹枝向四方分布，高低分明，也被稱做立體式。

其他流派

比較特殊的是安徽省黟縣的梅樹盆栽。樹幹左右彎曲，而向上伸展。不僅是主幹彎曲，像原本就曲曲折折的柏樹，連樹枝也彎曲著。另外，如江蘇省南通如皋的羅漢松，主幹在彎曲兩圈半後，向前方斜傾，樹枝則向左右平伸。北方的榆、梅、碧桃、辛夷、海棠等，枝，幹彎曲，形成屏風式。汕頭的飛榕，和嶺南盆栽截然不同。此外，在民間也有將樹形做成鳥或動物，或人的形狀，也有的做成字的形狀。從前在廣東，有一種把從他處帶回來的樹幹向左右彎曲，樹枝分向兩側，稱為「將軍樹」的規定方式的盆栽，現在幾乎已不見踪影了。

現在，以自然的形態為全國的主流。

2. 山水盆栽的主要流派

中國，因為領土廣大，秀麗山河極多，製作山水盆栽的題材不會缺乏過。黃山奇景，華山三峽的嚴峻，泰山劍門的雄偉，峨眉的秀麗，桂林的夢中山水，任何一處的風景，都可以縮小到一個小小的花盆中。山水盆栽的主要角色是石頭，能使用在盆栽中的石頭，全國約有百種以上。因此，山水盆栽的風格，就依所用石頭而變化，流派也就變得那麼多。可是，大致劃分起來，北方的山水盆栽，以其雄偉為自豪，南方的山水盆栽，則以美而令人賞心悅目。

在四川，多採用有縱向紋理，吸水性佳的砂片石。這種砂片石加工很容易。以這種石頭所製作的作品，具備了秀、險、雄、幽的風格。

在廣西，多用砂積石或蘆管石來模仿漓江、桂林、陽朔的山水。

上海的山水盆栽，石頭和題材的範圍都很廣，構圖細緻，以新感覺製作有深度的作品。有擅長遠景，和擅長近景的兩個流派，後者常用斧劈石。

在北方常用木化石、海輕石，以描繪出頂天奇峯，或擁有峭立絕壁的、壯麗的峨峨風景。

廣東因為可以採取奇形美紋的英德石灰石，就利用這類石頭製造假山和奇岩。於是各式各樣有深度的作品。

在福建，將純白的海輕石加工後，運用到山水盆栽上。經過精雕細琢的石頭，從遠處來看，有種雄偉的氣魄；由近處來看，細膩的線條又有種說不出的獨特風格。

江蘇省和浙江省使用斧劈石或砂積石。連綿重疊的岩山、微波粼粼的水面，表現的是深遠、寬廣、明亮的美景。

上海盆栽

上海盆栽，始於明代。『練水畫徵系』一書中，可看到「小松因頗具畫意，剪裁小樹，以供盆盂之玩」的記載。當時的盆栽「高不及尺，奇秀蒼古，而具虬龍百尺之姿」。

隨著社會進步，上海成為中國水陸交通的中心，經濟面也好，文化面也好，都變成一個十分發達的都市。於是，從各地傳來了各式各樣流派的盆栽，這其中甚至有跨海而來的日本盆栽。就這樣，上海盆栽一邊加入許多的變化，一邊逐漸地建立起自己獨特的風格。

上海的樹木盆栽所使用的樹種達百餘種，其中以羅漢松(*Podocarpus macrophyllas*)、五葉松、真柏等常綠針葉樹為主。靠纏繞鐵絲和剪枝來修整樹形，以求得具有自然的枝形，明快的線條，及傲風雪的樹姿；一方面盡量避免過份無理的奇形怪狀，或過於單調平板的樹姿，一方面須在盆中表現出如同生長於黃山、泰山等處的古柏、古松的蒼勁姿態。

上海的樹木盆栽有各種規格，從又高又大，華麗的大型盆栽，到一個手掌能容下四、五個的迷你盆栽，有各式大小尺寸。小品盆栽，樹形簡單却饒富趣味，樹形之美不遜於大型盆栽。

上海的山水盆栽（山盆）所用的石頭也有各色種類。一般說來，廣泛地尋求題材，修整完成構圖，以表現欲有的深遠涵義，是山水盆栽所追求的基本條件。

山水盆栽一般分為兩個流派。一個是以遠景為主的，構圖要求前後左右寬廣，所以水面寬，深度夠，水面並有白帆點點，予人「春風又綠江南岸」的感受。另一個流派以近景為主，在盆中擺置高聳的假山，配上茂盛的綠樹，顯出一幅「去連峰天未滿尺，倒掛枯松倚絕壁」的情景。

1. 迎賓松（五葉松） 樹齡85年 樹高65cm 盆寬55cm

2. 羅漢松

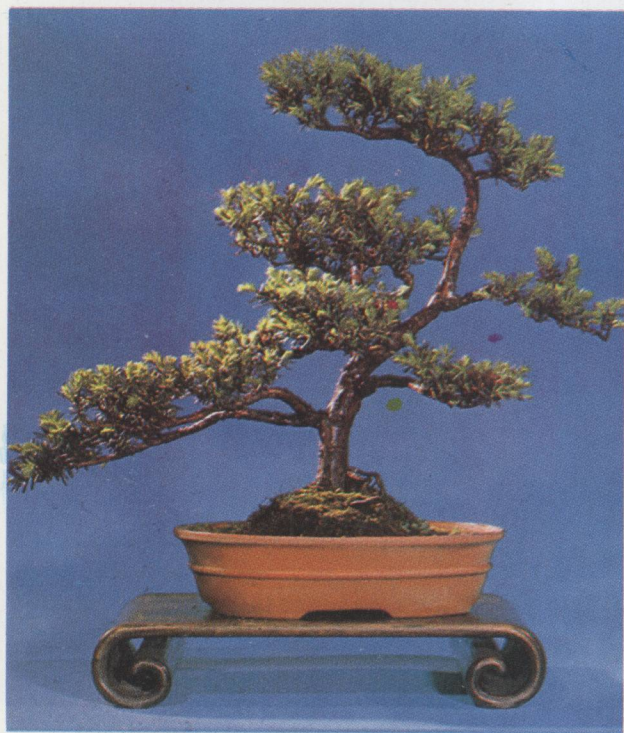
樹齡60年 樹高49cm 盆寬30cm

3. 錦松 樹齡70年 樹高56cm 盆徑35cm

4. 五葉松 樹齡75年
樹高41cm 盆寬31cm

5. 五葉松 樹齡40年
樹高65cm 盆寬40cm

6. 五葉松 樹齡25年
樹高32cm 盆寬30cm

7. 金錢松
(*Pseudolarix koempferi*)
聚生
樹高65cm 盆寬51cm

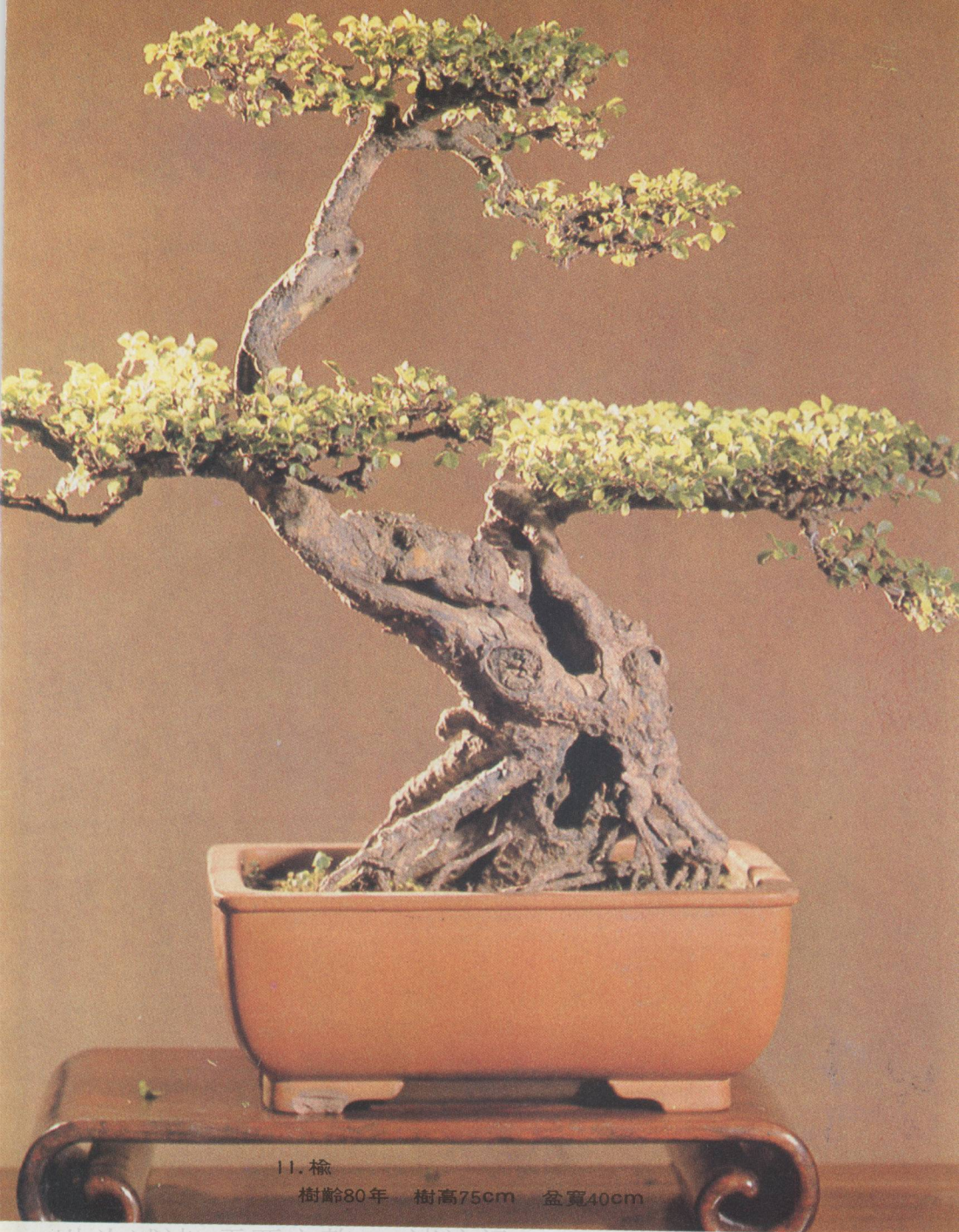
8. 附石柏 石高65cm 盆寛50cm

9. 地柏 樹齡25年
樹高65cm 盆徑28cm

10. 黃金柏
聚生 樹高22cm 盆寬39cm

11. 榆

樹齡80年 樹高75cm 盆寬40cm