

中國分門彙編藝術

作人

3-1
8

中国盆景艺术

科学普及出版社

内 容 提 要

《中国盆景艺术》通过翔实的图文对盆景的概念、发展简史、创作原理和技法等作出全面系统的探讨,对我国树桩盆景的五大流派的创作特色、风格和技法以及就地取材,创作出具有鲜明地方特色的山水盆景的技法进行了比较深入的研究和总结。

本书是建设部下达的科研课题,是总结建国以来盆景的研究成果,由五城市的园林部门的一些同志共同悉心研习编写而成的。对提高我国盆景艺术发展盆景事业起到推动作用,是园林、盆景工作者,大专院校师生及盆景爱好者案头必备书之一。

中国盆景艺术

责任编辑:张秀智

特约编辑:何济钦

中国盆景艺术

科学普及出版社出版

(北京海淀区白石桥路 32 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:6 插页:32 字数:190 千字

1992 年 4 月第一版 1992 年 4 月第一次印刷

印数:1—20,000 册 定价:9.80 元

ISBN 7-110-02090-8/j·161

1 罗汉松 (上海 山冬林)

2 黄杨·扬州盆景园

3 榆 高74厘米 宽120厘米 (苏州 拙政园)

5 陈毅同志题词

4 “苍劲”翠柏 (成都 陈古清)

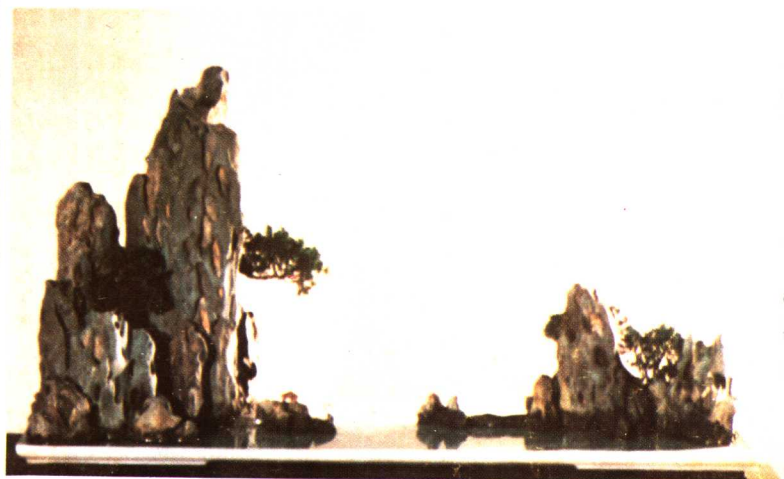
6 广州西苑盆景园一角 孔泰初老师傅修剪盆景

9 扬州瘦西湖“月觀”

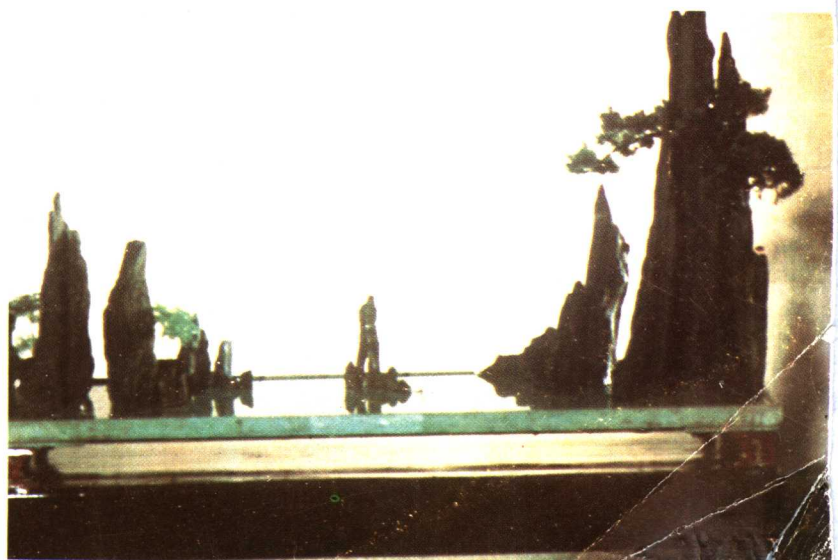
7 “春光融融”五针松 (沈阳园林科研所)

10 “春江放筏” (杭州花圃 胡义春)

8 “危崖秀色”山石盆景 (沈阳园林科研所)

11 “春风徐来”山水盆景 (杭州花圃 胡义春)

目 录

序 言	3
一、盆景概述	4
二、盆景简史	10
三、盆景的各种艺术流派	22
(一) 岭南派	22
(二) 川 派	27
(三) 扬 派	29
(四) 苏 派	49
(五) 海 派	56
(六) 其他地方盆景	63
四、盆景创作	68
(一) 源于自然 巧夺天工	68
(二) 创造意境 突出主题	69
(三) 巧于布局 小中见大	70
(四) 宾主分明 变化统一	73
五、盆钵、几架、配件	76
(一) 盆钵	76
(二) 几架	77
(三) 配件	77
六、陈设布置	79
(一) 古典园林厅堂中盆景的布置	79
(二) 现代公共建筑中盆景的布置	79
(三) 家庭室内盆景的陈设	79
(四) 专类盆景园和盆景展览的陈设布置	79
七、盆景植物材料和石材	82
(一) 植物名录	82
(二) 石材名录	88
编 后	90

国家城市建设总局科研成果

项目名称 《中国盆景艺术的研究》
负责单位 广州市园林局
参加单位 上海市园林局
成都市园林局
苏州市园林局
扬州市园林局
项目编号 (五)—5.2—(三)

国家城市建设总局 科研教育设计局 审定
园 林 绿 化 局

一九八一年九月二十四日

序

盆景,是我国的盆栽园艺发展到一定阶段把盆栽和艺术结合起来的产物。

在祖国光辉灿烂的文化艺术宝库中,盆景作为一种古老、独特的艺术形式早已存在,并占有一定的重要地位。盆景艺术的产生与发展,是我国人民在盆栽园艺和技术水平高度发展的标志,也是丰富人民生活的一个内容。

早在东汉时已有盆栽,至唐时就有了树、石盆景,从出土文物唐章怀太子墓甬道东壁画上的侍女一,手捧盆景,及阎立本绘的《职贡图》中有手托玲珑山石者,均可证明。

“盆景”一词的出现,从现有资料看,不早于明朝。宋朝大抵用“树石置之盆盎间以观玩”这样语句来表示。元代有了“些子景”(小型)之称,到明朝总称为“盆玩”。如屠隆《考槃余事》中“盆玩”笺中出现“盆景”两字:“盆景以几案可置者为佳,其次则列之庭榭中物也。”至清代陈扶摇著《花镜》一书,则有“种盆取景法”的专论著述。从资料纵观发展,很可能是先有盆栽,在盆栽的基础上发展为盆景。但有时人们对盆栽和盆景还不易分清而混淆,两者的区别,简单说来,就在“景”字,不成“景”就不成其为盆景。至于“唯宜相立轩槛,装治假山,或罗列园林广树中”,用山石特置或列置成景的置石,也不属于盆景范畴。

在今天,一般把盆景分为树桩盆景和山水盆景两大类。树桩盆景,虽然盆中栽的也是树木花草,但不是一般的栽培,而是经过选材、修剪、绑扎、整形等造型过程,创作出种种姿态,有情有意,有时也点些水石花草。至于丛栽、群栽的更可能具有山林野趣的意境。而山水盆景,发展较后,是运用山石、植物和水为题材来表现自然景色的艺术作品,它系作者对大地景色的艺术认识而昇华为一种意境。山水两字我们不

言

能仅从字面上理解,山水是大地景色(观)、自然风光、风景等同义词。至于“石小而起峰,……可登几案观玩”的奇石,可以归为另一类,称石玩,或景石,或奇石盆玩。这类奇石或如拳、或不盈尺,案几可设,怀袖堪携者。

以上只是对盆栽、盆景、奇石的概念略加申述,目的是为了很好地总结我国盆景艺术的优秀传统。树桩盆景和山水盆景的创作原理和技法是完全不同的。树桩盆景是以姿态的情和景为主,丛栽、群栽的虽也表现意境,但与山水盆景的意境表现是不能相提并论的。

“意境”一词,早在唐书《诗格》中就已提出,该书传为唐人王昌龄所著。明代和清代的王世贞、金圣叹和叶燮都运用过“境界”,即意境这一概念,到了近代应用得更加广泛。到清末王国维在《人间词话》中作为美学范畴加以论述。意境不仅诗词、绘画中有,园林以及水平高的盆景又何尝没有意境?因此,总括盆景艺术的历史总和,并作为一个独立的分支学科来发展,还有待于盆景艺人,盆景爱好者共同努力,从实践中提高到理论上来进行探讨,以使古老而独特的盆景艺术发展得更加灿烂。

本书是国家城市建设总局下达的科研课题的研究成果,是由广州、成都、扬州、苏州、上海等五城市园林部门参加盆景研究工作的一些同志共同编写完成的。《中国盆景艺术》,图文并茂,全文对盆景的概念、发展简史、创作原理和技法等,作了比较系统的探讨,特别对我国树桩盆景的主要流派——岭南派、川派、扬派、苏派和海派的创作特色、风格和技法,以及就地取材,创作出具有鲜明地方特色的山水盆景的技法,进行了比较深入的研究和总结。

本书的出版将会对我国盆景事业的发展和盆景艺术水平的提高,起到推动作用。

汪菊渊 1981年9月20日

一 盆景概述

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。

“丛山数百里，尽在小盆中”。小小盆内，栽树有势，点石传神，虽只几块山石，几株树木，由于布局得体，配置得宜，却能以少胜多，以简胜繁，把自然景物凝炼、概括，表达作者的意想、感情，神形兼备地再现大自然的风貌，在丘壑林泉中洋溢诗情画意，达到源于自然而高于自然的艺术效果。因此，盆景被称为“无声的诗，立体的画”，“有生命的艺雕”而称誉世界。

盆景和盆栽是不同的。一般用盆、皿栽植植物，都通称盆栽。而盆景则是经过艺术处理和园艺技艺加工，造成景的艺术品。盆景中的树石必须和盆钵、几架相配，互相协调，互相衬托，才能构成完美的艺术形象（图1）。

盆景在悠久的历史发展过程中已成为庭园布置、室内陈设的珍品，具有鲜明的民族特色和优美的造型风格。

我国盆景基本上可分为树桩盆景和山水盆景两大类（封三图7、10）。

树桩盆景 就是把木本植物栽在盆中，经过修剪、绑扎整形的艺术加工造型过程，和精心的栽培技术管理，使成为古雅奇伟的树木缩影的盆景，一般控制使茎干矮小、枝丫虬曲，悬根露爪、姿态苍老、树龄数十年或百余年，有些达数百年而高仅尺余或数尺。这是因为制作时，常选取山野间或苗圃中，已生长有年，初步具备盘根错节、茎干粗矮、易于成形的老树桩作素材来培植，故称树桩盆景。

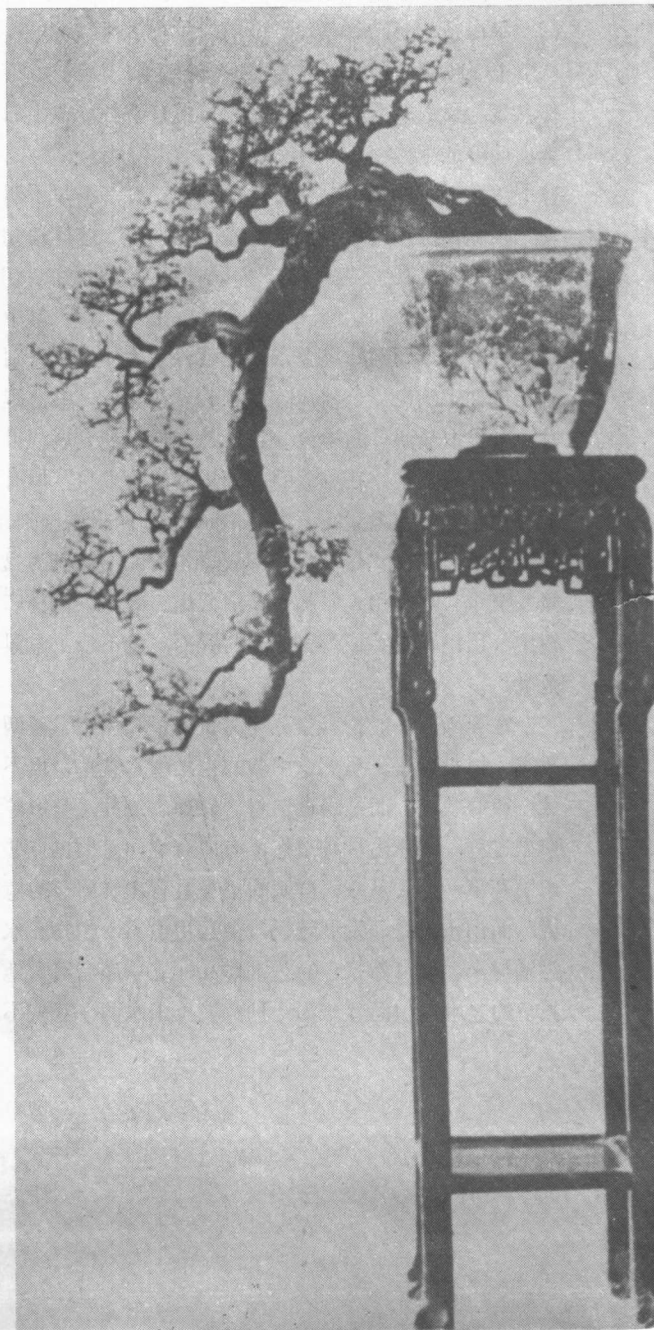
树桩盆景按其大小高矮，共有五种规格。特大型的高度超过150厘米，大型的80—150厘米，中型的40—80厘米，小型的10—40厘米，还有一种特小的，高度不足10厘米，称微型盆景或袖珍盆景。横斜、偃卧、悬崖等型的，则以其枝干伸展长度为准。

树桩盆景常以孤树为主体，也有二株、三株和多株拼成丛林式的，单株的又有一株双干或一株三干和一株多干式，有时也配以奇石，或人物，或作相应的

地形处理以增树势。

树桩盆景着重表现树干、树冠、树根和枝叶、花果等整体姿态线条的构图美，有些树桩盆景能开出鲜艳美丽的花朵，尺度比例良好，确是锦上添花的好作品。但是不能因为追求花果而偏废姿态，如果植株姿态不好，就不能算是好作品，甚至不能称为盆景。所

图1 树石、盆钵、几架相配

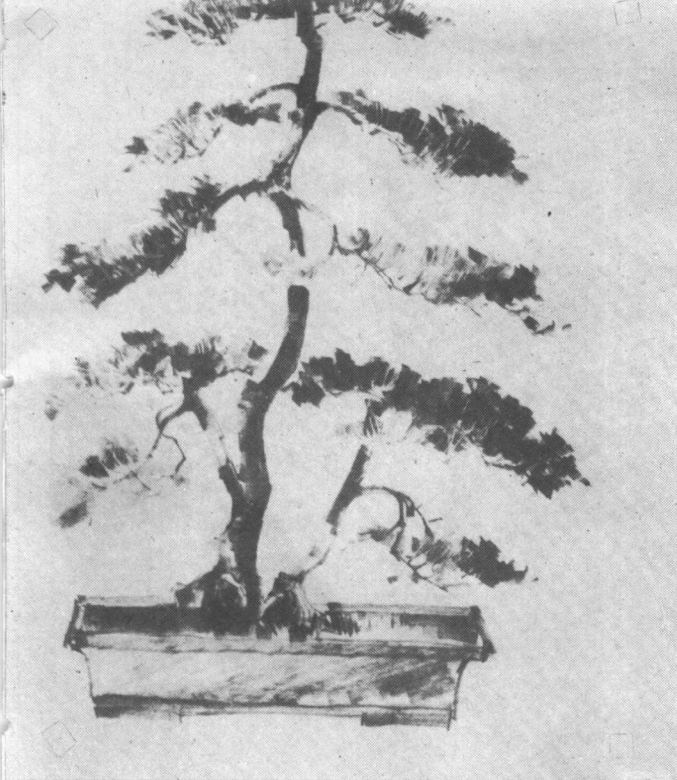

图2 规则型

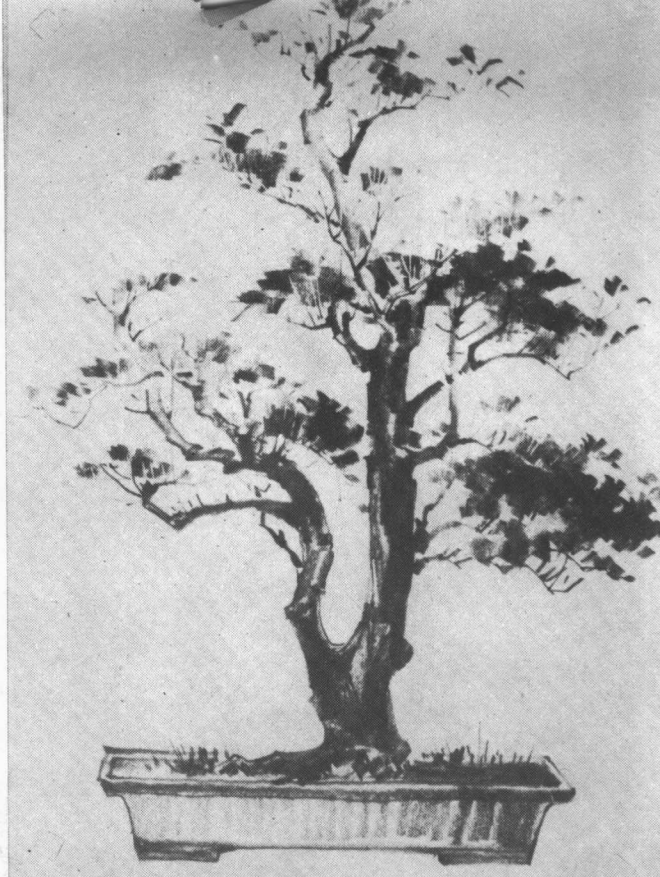

图3 自然型

以, 树桩盆景首先要着重姿态造型, 力求做到古朴秀雅, 苍劲健茂, 体型虽小而空间感觉却颇大, 所谓“藏参天复地之意于盈握间”。

树桩盆景, 因造型手法不同, 又可以区分为规则型和自然型两类, 从发展趋向看, 以自然型为主 (图2、3)。

自然型的造型, 常随树桩素材的自然势态而因树制宜, 顺势利导, 构图比较灵活。模拟自然生长的大树, 随意造型, 形状多变, 姿态万千。有不同的形式, 却无一定的格式。其形状大致可概括为八种:

(一) 直立形, 植株向上, 巍然挺立 (图4、5、6、7、8)。

(二) 飘斜形, 枝干横斜飘逸。有的干茎斜出, 树冠平展于盆外, 有如临水古木, 故也称临水形 (图9)。

(三) 曲干形, 树干蟠曲向上, 多见于古典传统的形式 (图10)。

(四) 偃卧形, 或称卧干形。树干横卧盆面, 似雷击风倒之势, 干虽横卧但树冠崛起伸展 (图11)。

(五) 悬崖形, 扬州叫“挂口”, 植株茎干向外悬挂, 临危列险, 有似苍崖古松。茎干悬挂不低于盆底的称半悬崖 (图12), 低于盆底的称全悬崖 (图13)。

(六) 丛林形, 三株五株或多株拼栽, 构成山林野趣 (图14)。

(七) 连根形, 江苏北部俗称“过桥”, 两广称“连理树”, 或“连理”, 粗根裸露相连, 茎干高低参差, 错落有致 (图15)。

(八) 附石形, 以上各形式中, 凡盆树附石而生的, 都可称为附石盆景, 但都必需以树为主体 (图16)。

山水盆景 是在浅口盆中以石为主, 配置草木, 概括再现祖国的锦绣河山, “一峰则太华千寻, 一勺则江湖万里”。或明媚秀丽, 或崔嵬雄奇的盆景。

这类盆景又分为水盆、旱盆、水旱盆三种。水盆以水石为主, 山石搁置水中。旱盆有土有石而无水, 土石常作成山形, 根据山形、地貌构成草原林木或沙丘绿洲; 有些旱盆虽不用水, 或用白色细石粒代水, 这种盆景也称为旱盆水意。另一种是水旱盆, 盆中有土有水, 有山有林, 生意浓郁 (图17、18、19)。

不论哪一种山水盆景都必须配植草木, 否则盆景就缺乏生意, 即使水盆中的石山, 也须配置树木, 不然就成了一般的工艺美术品或石玩了。

盆景艺术, 在园林艺术之中占有重要的位置。我国不论植物或景石品种都很丰富, 盆盎器皿制作久负盛名, 更有利于盆景事业的发展。近年来, 各地兴建

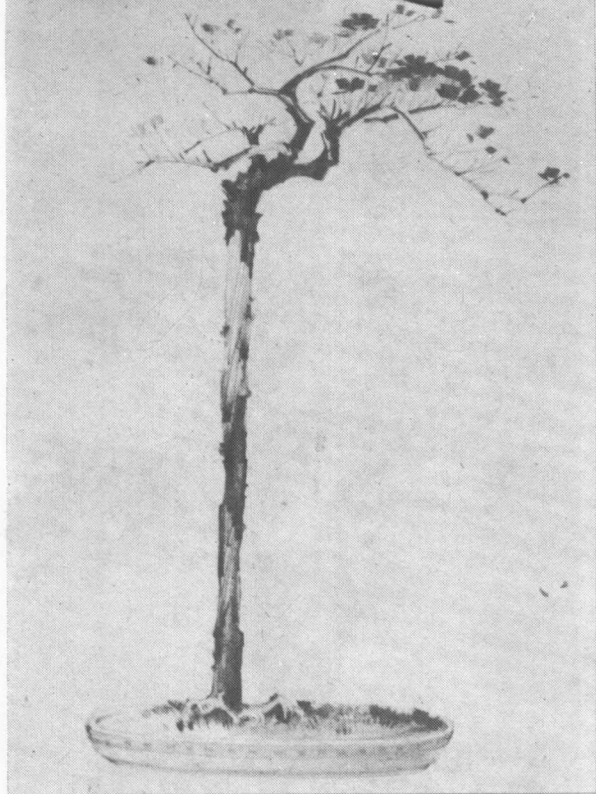

图5 单干形

图4 直干形

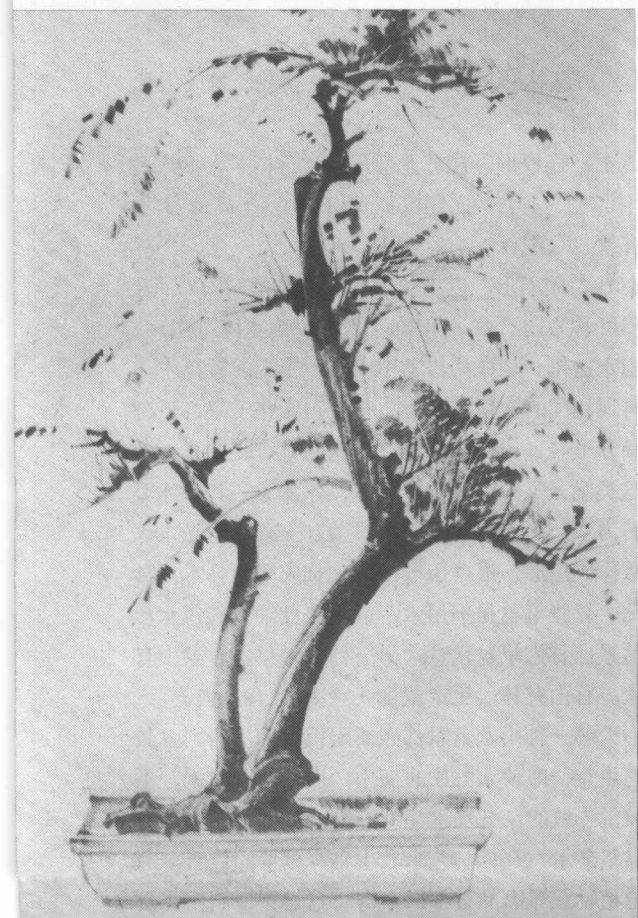

图6 双干形 (一株双干)

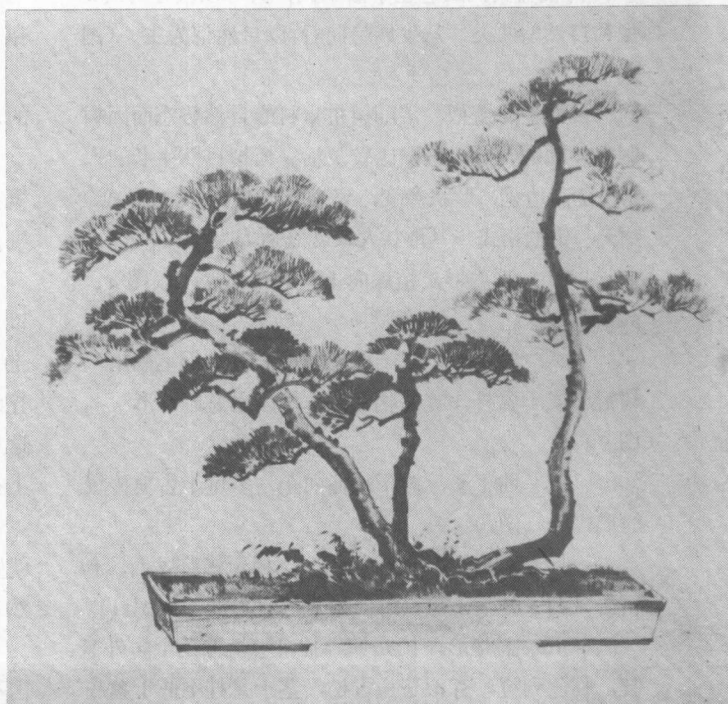

图7 三千形 (一株三千)

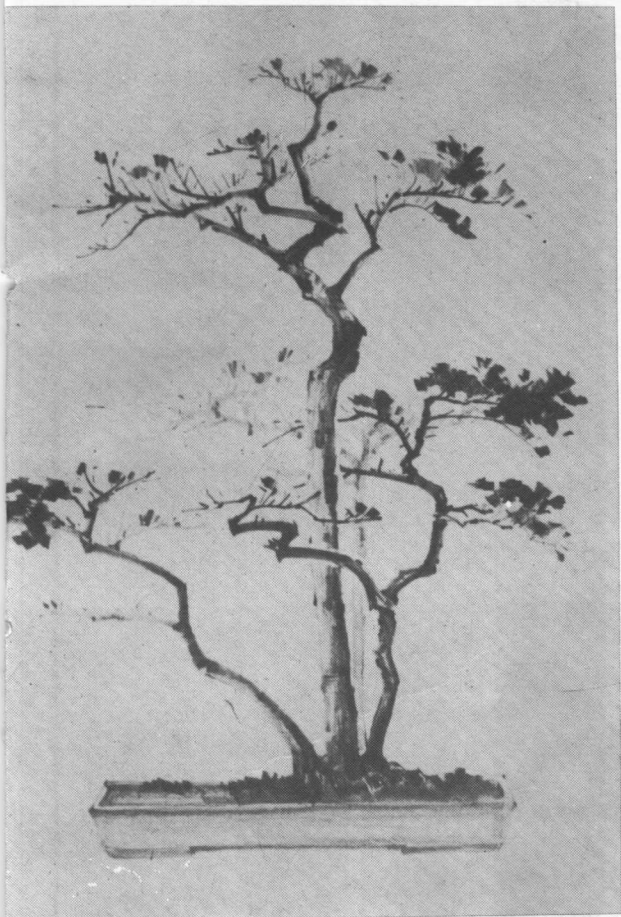

图8 多干形（一株多干）

图9 飘斜形（斜干形）

图11 偃卧形

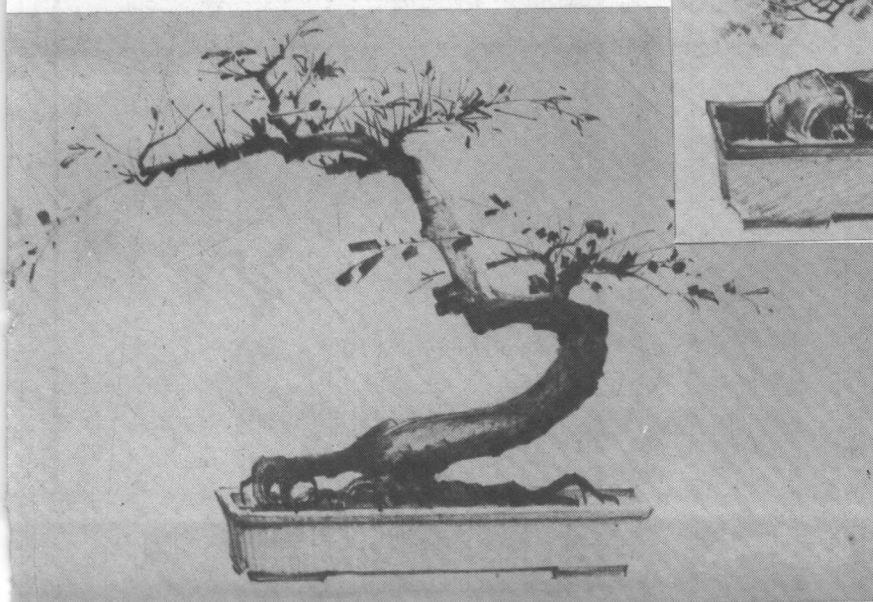

图10 曲干形

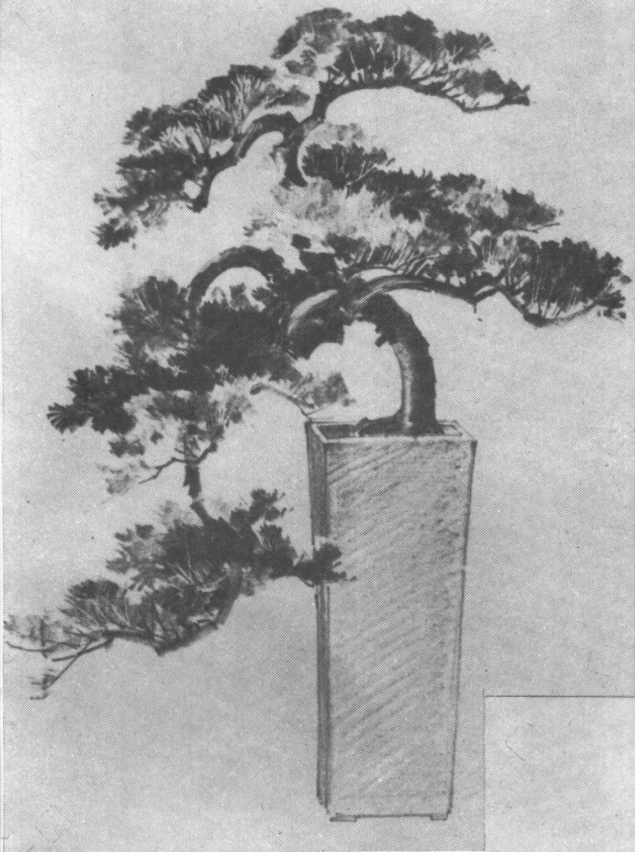

图12 半悬崖形

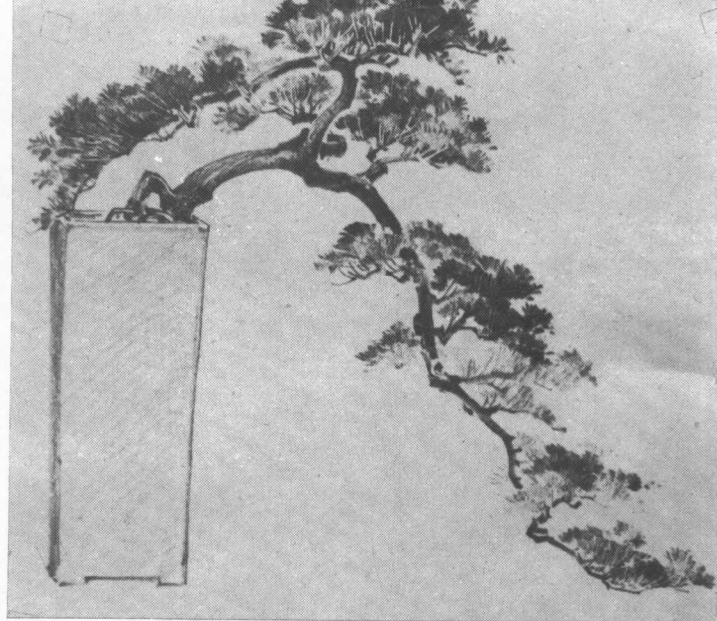

图13 悬崖形

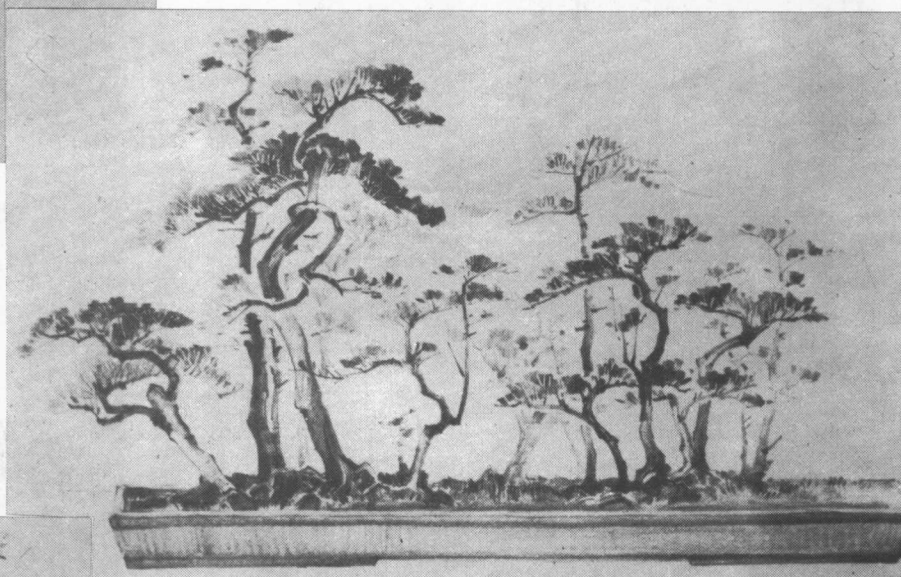

图14 丛林形

图16 附石形

图15 连根形

河南农大0265453

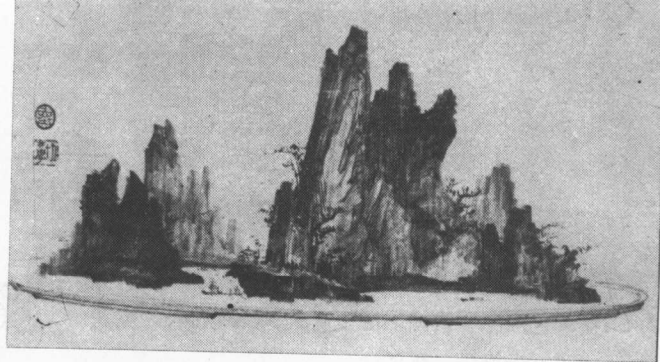

图17 水盆

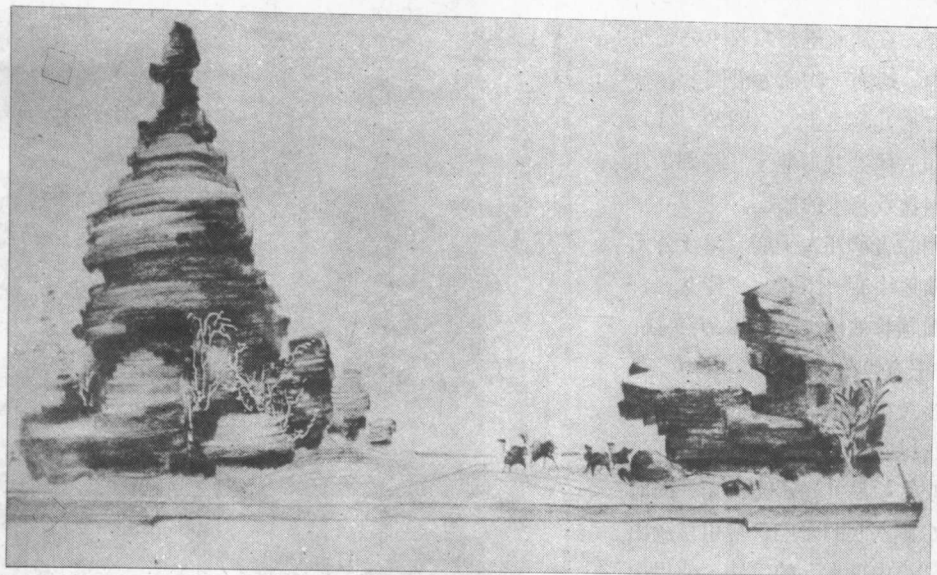

图18 旱盆

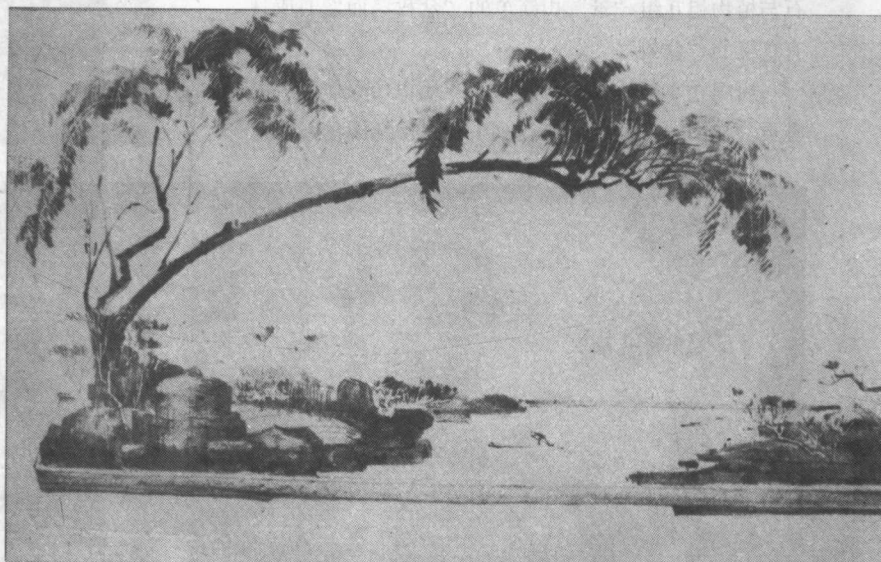

图19 水旱盆

专业盆景园如雨后春笋，业余爱好者亦与日俱增。制作、玩赏盆景可以培养审美观念，陶冶性情，增长园艺科学知识，丰富业余文化生活，有益身心。对恢复疲劳、促进工作是很有好处的。在紧张的劳动之后，能足不出户，不必远涉江河湖海，也能领略锦绣河山之幽趣，真是“神游不减登临趣，心赏浑忘天地宽”。

盆景不仅深受我国人民喜爱，近年来常出国展览，荣获奖牌，深为世界各国朋友所赞赏。

盆景艺术是我国一份非常宝贵的文化遗产，我们要认真加以继承和发扬，做到取其精华，去其糟粕，多创作更具艺术价值的作品，使盆景艺术更加发扬光大。

二 盆景简史

盆景艺术源于我国，历史悠久，源远流长。究竟起源何时，尚待进一步考证。

据现有资料初步考证，在河北望都东汉（公元25—220年）墓道壁画^{〔1〕}中，绘有一陶质卷沿圆盆，盆内栽有六枝红花，置于方形几座之上（图20、21），已有植物、盆钵、几架三位一体盆栽形象^{〔1〕}。特别是几架的使用，已出现了我国盆景艺术的雏形。

1972年陕西乾陵发掘的唐章怀太子墓（建于公元706年）甬道东壁上生动地绘有（图22）“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”，“侍女三，高髻、圆脸、朱唇、黄衫黄裙绿披巾、云头鞋。手持莲瓣形盘，盘中有盆景、绿叶、红果。”^{〔2〕}

可见当时盆景已成观赏珍品，作宫苑御用。同时受到魏晋、南北朝山水画兴起的影响，应用写意山水画理的“缩龙成寸”、“小中见大”的手法，使用山石与植物相互组“景”，由简单的“盆栽”而发展成具有意境的“盆景”。

唐阎立本绘的《职贡图》^{〔3〕}里还以山石作为贡品进贡。（图23、24）进贡行列中一人手托浅盆，在盆

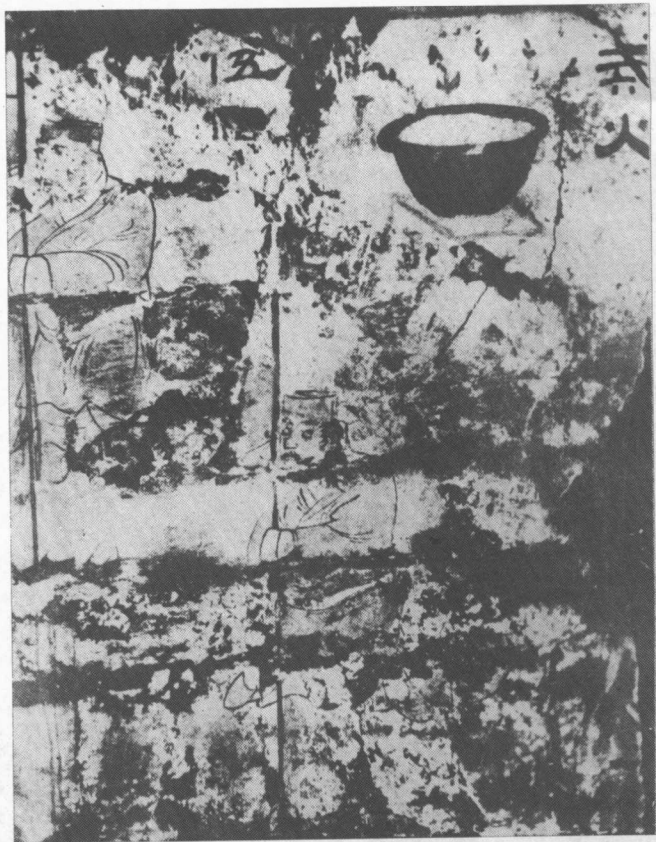

图20 河北望都东汉墓道壁画中绘有盆栽的图象

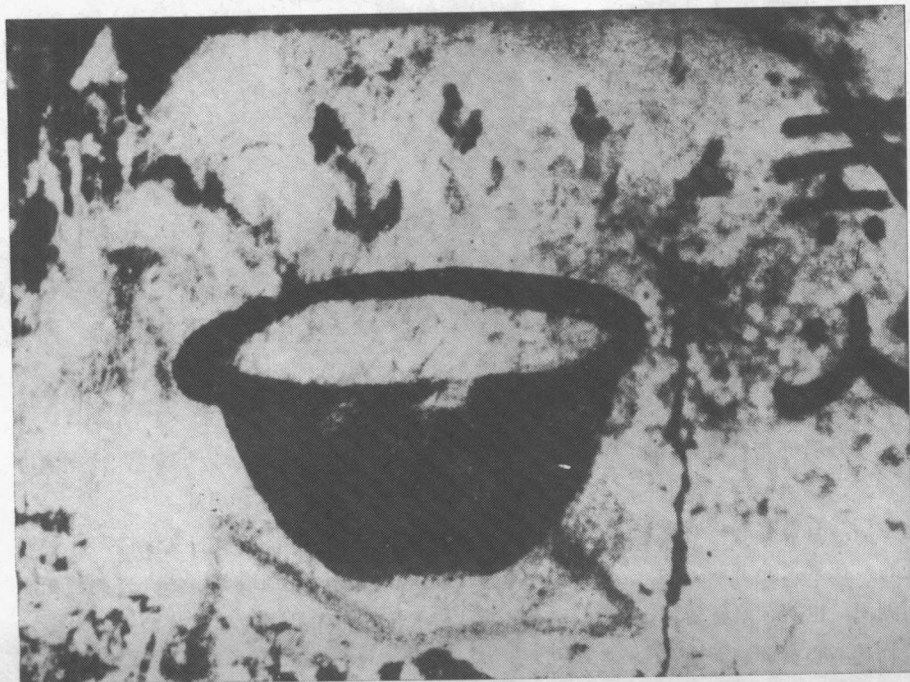

图21 河北望都东汉墓道壁画中绘有盆栽图象的局部

内立一玲珑剔透山石。

当时士大夫也以制作盆景为时尚，作为文人雅士逸兴韵事。冯贽《记事珠》中云：“王维以黄瓷斗贮兰蕙，养以绮石，累年弥盛”。〔4〕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”。〔5〕诗人韩愈盆池诗五首记述的又是另一种情趣，他把盆埋地下，栽上藕梢，还养有小鱼，并引来青蛙止息。

西安中堡村盛唐墓出土的一具唐三彩砚〔6〕，砚池底部如平坦的浅盆，前半是水池，后半群峰环立，山上还有树木及小鸟（图25）。三彩砚的造型，所反映的正是当时山水盆景艺术的形象。不同的是，实用器物与艺术的结合而已。

到了宋代（公元960—1279年）制作盆景时对树木山石的要求，画意诗情的灌注，发展到相当的水平。

清初刘銮曾在《五石瓠》里记述盆景时说：“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、艮嶽矣”。刘銮认为盆景“始自平泉，艮嶽矣，”显然不确。说得太晚，但平泉，艮嶽都有盆景并已具相当水平确是事实。所谓平泉是唐宰相李德裕的平泉庄，传称：庄“周围十里，天下奇花异卉，珍松

图22 唐章怀太子墓雨道东壁画“侍女一”

图23 唐阎立本《职贡图》

图24 唐阎立本《职贡图》局部

图25 西安中堡村盛唐墓出土的唐《三彩砚》

怪石，靡不毕致其间”。李德裕自己还撰有《平泉树石记》。艮嶽就是赵佶〈宋徽宗〉堆筑的万寿山，花石纲收集来的许多珍花异石都储藏于此。《宋史·朱勔传》讲到在浙中为赵佶搜集花木，“初到黄杨三本，帝嘉之，后岁岁增加”。而黄杨正是适宜用来制做盆景树种之一。赵佶还亲自绘制《祥龙石》盆景图中描绘玲珑多孔的奇峰，左上侧有一石窠，边缘用小卵石堆叠，使能稍积土壤，里面长一大一小两棵树。右下侧有较深一穴，从中长出花草来，石下虽没有把盆画进去，但赵佶题诗有：“水润清辉更不同”之句、可见石下本有盛水的石盆。〔7〕

故宫内藏宋画《十八学士图》四轴、其中二幅都画有盆松，〔8〕（图26、27、28、29、30）但已不是唐章怀太子墓甬道壁画中的小树，而是盖偃枝盘，针如屈铁，悬根出土，老本生鳞，俨然百年之物。宋人王十朋《岩松记》里描绘松树盆景更为详尽，“友人有一

