

韦金笙◎著

韦金笙

论

中国盆景艺术

WEIJINSHENG

LUN

ZHONGGUO

PENJING YISHU

上海科学技术出版社

韦金笙 著

韦金笙

论

中国盆景艺术

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

韦金笙论中国盆景艺术/韦金笙著. —上海: 上海科学技术出版社, 2004.1

ISBN 7-5323-7317-7

I. 韦... II. 韦... III. 盆景—观赏园艺—中国
IV. S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第102675号

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

上海精英彩色印务有限公司印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 4.75 字数 115 千

2004年1月第1版

2004年1月第1次印刷

印数: 1—4 000

定价: 35.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

- ◎ 1936年9月生
- ◎ 上海市人
- ◎ 原任扬州市园林管理局总工程师
- ◎ 高级工程师
- ◎ 现任中国风景园林学会花卉盆景赏石分会副理事长
- ◎ 江苏省和扬州市花卉盆景协会副理事长

韦金笙

从事风景园林、花卉盆景研究和建设四十余春秋。曾系统探讨扬派盆景个性，发扬“云片”特色，打破“师传口授”习俗，总结剪扎技艺11种棕法，倡导在继承传统基础上进行创新。1979年10月主持全国盆景艺术展览苏北馆展出，重点展览扬派盆景并获好评。翌年，参加国家下达中国盆景艺术研究科研项目，1981年9月科研成果确立扬派盆景为中国盆景重要流派。1984年10月主持筹建扬州盆景园。1986年5月主持规划、设计并施工在意大利举办的第五届国际花卉博览会的中国馆，荣获最佳布置荣誉银质奖。为清本正源，深入研究中国盆景史，1991年5月在《中国园林》杂志上发表《中国盆景史略》。1991年12月受中国花卉盆景协会委托，率江苏省参展团参加在香港举办的香港北区第五届(1991)花

鸟虫鱼展览，荣获盆景类冠军奖。1995年5月，应邀并任中国代表团秘书长，参加在新加坡举办的第三届亚太地区盆景雅石会议暨展览，首场讲演《中国盆景的历史、流派及其艺术欣赏意境》。1997年10月，担任第四届亚太地区盆景赏石会议暨展览组委会执行副主席，主持盆景展览、盆景研讨会，并担任评委。1999年5月，应聘担任中国'99昆明世界园艺博览会专业评审组专家，主持盆景评比。还先后应聘担任第二、第三、第四届中国国际园林花卉博览会盆景评比组组长，主持盆景评比。曾代表分会与主办城市共同主持第三、第四、第五届中国盆景评比展览，并任主评委。2001年5月，建设部城建司、中国风景园林学会，表彰其为发展中国盆景事业作出突出贡献，颁发“突出贡献奖”。2003年2月，应邀并任中国代表团副团长，参加在菲律宾举办的第七届亚太地区盆景雅石会议暨展览，并主持申报工作，通过努力，第八届亚太地区盆景赏石会议暨展览将在北京举办。主编《中国盆景艺术大观》(1998年)、《中国当代盆景精粹》(2001年)、《中国盆景流派丛书》(2004年)；编著《中国扬派盆景》(2004年)。发表《试论中国盆景分类》、《试论盆景艺术展览的布展艺术》、《论盆景经营与商品化生产》等多篇学术论文。

前言

盆景起源中国，后传入日本，现风靡世界。2002年8月国际盆栽界名流，国际盆栽协会前会长美国索妮达·罗赛德、第一副会长中国台湾苏义吉，世界盆栽友好联盟第一副会长日本岩崎大藏，欧洲盆栽友好联盟会长瑞士皮尔斯·罗特等一行8人，先后考察上海、杭州、苏州、扬州、如皋、常州、泉州、广州等城市陈列的具有地方特色盆景精品和业余盆景爱好者创作的盆景佳作。通过考察，国际盆栽界名流亲眼目睹了众多中国盆景精品，感受了中国盆景悠久历史和精深文化，并认同“中国是盆景发源地”，同时赞誉“中国盆景资源丰富多彩，风格流派众多、各具特色”。国际盆栽界名流考察中国盆景之举，既震动国际盆栽界，也鼓舞中国盆景界。

为宣传中国盆景艺术，重振中国盆景雄风，笔者将1988年3月至2003年8月，分别在《中国园林》、《北京林业大学学报》、《中国花卉报》、《花木盆景》，以及主编《中国当代盆景精粹·综述篇》等中，先后发表的《中国盆景与国际盆栽》、《中国盆景特色》、《中国盆景史略》、《中国

盆景的历史、流派及其艺术欣赏意境》、《试论中国盆景分类》、《中国盆景风格与流派》、《中国盆景鉴赏》、《试论盆景艺术展览的布展艺术》、《论盆景经营与商品化生产》、《中国盆景谁主沉浮》、《中国盆景的展望——重振中国盆景雄风》等论述，加以整理成册，拟与中国盆景专业工作者、业余爱好者共同研究、探讨。

需要说明的是，本书“中国盆景分类”一文中的插图，主要摘自《中国盆景艺术大观》、《中国当代盆景精粹》、《中国盆景》、《中国盆景——佳作赏析与技艺》、《中国盆栽与盆景艺术》(美)、《中国海派盆景》等书，对原摄影作者茅永宽、郑可俊、方永熙等和其他有关摄影作者，在此表示衷心的感谢。

本人才浅力薄，拙作不当之处，尚希海内外同行匡正。

编者

2004.1

目 录

引言

中国盆景与国际盆栽 /2

中国盆景史略 /8

中国盆景分类 /44

中国盆景风格与流派 /90

五

中国盆景鉴赏 /102

六

中国盆景艺术展览的布展艺术 /108

七

中国盆景经营与商品化生产 /122

八

中国盆景谁主沉浮 /128

九

中国盆景展望 /136

后记

引言

1

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。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。

——摘自《中国当代盆景精粹·综述篇》
“序”

韦金笙论

中国盆景

艺术

中国盆景与国际盆栽

《秦汉遗韵》 作者：朱子安

日本盆栽

盆景起源中国，后传入日本，现风靡世界。由于日本盆栽“先声夺人”，国际盆栽界将盆景(Penjing)称谓为盆栽(Bonsai)。在日本盆栽影响下，相继成立以日本为中心，各国参加的世界盆栽友好联盟(N.B.A)；以美国为中心，各国参加的国际盆栽协会(B.C.I)；并由两大国际盆栽组织，推动国际盆栽的发展。随着中国改革开放，中国盆景走向世界，国际盆栽界才认识中国盆景。

1995年5月笔者曾应邀在新加坡举办第三届亚太地区盆景雅石会议暨展览首场讲演《中国盆景的历史、流派及其艺术欣赏意境》，与会代表纷纷议论：“世界盆景中心在亚洲，亚洲盆景中心应在中国。”

1997年11月参加在上海举办第四届亚太地区盆景赏石会议暨展览的各国代表，会后专程到扬州参观在扬州举办的第四届中国盆景评比展览，德国代表威廉·本茨夫妇参观后评说：中国盆景树种丰富，造型多样，不愧为“盆景之母。”

2002年8月16日至26日我国台湾中华盆景雅石古盆交流协会理事长、国际盆栽协会第一副会长、世界盆栽友好联盟国际关系顾问苏义吉夫妇，为宣传中国盆景，组织国际盆栽界两大组织，国际盆栽协会前会长美国索尼达·罗赛德夫妇，世界盆栽友好联盟第一副会长日本岩崎大藏夫妇，欧洲盆栽友好联盟会长瑞士皮尔斯·罗特夫妇一行8人，先后考察上海、杭州、苏州、扬州、如皋、常州、泉州、广州等城市陈列的具有地方特色盆景精品和业余盆景爱好者创作的盆景佳作。

通过考察，国际盆栽界名流亲眼目睹了中国盆景，感受了中国盆景悠久的历史和文化，并且认同了“中国是盆景的发源地”这一观点；同时纷纷认为，中国盆景资源丰富多彩，风格流派众多，各具特色。德国代表威廉·本茨夫妇或国际盆栽界名流，考察中国盆景后，评论的都是中国盆景的形象美，但对中国盆景民族特色的“神形兼备，情景交融”意境美内涵，却无法理解，何况广大国际盆栽爱好者更无法理解。

通过接待国际盆栽界名流考察中国盆景,使笔者深感如何利用一切机会向国际盆栽界宣传中国盆景内涵的迫切性。

(一) 中国盆景与国际盆栽的主要区别

盆景起源中国,在中国文化背景的影响下,经历新石器时代将植物栽入器皿供作观赏,东汉出现植物、盆盎、几架三位一体的盆栽;唐代受山水画影响,盆栽升华形成盆景;宋代发展形成树木盆景、山水盆景;元代喜作“些子景”;明代将经验所得纷纷立著,记载盆景制作技艺;清代盆景树种繁多,形式多样,形成流派大发展。新中国成立后,进入新的历史发展阶段,使中国盆景成为以树木、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。

国际盆栽源于中国,宋代后期(日本平安时代后期)传入日本,在日本盆栽艺术家的锤炼下,形成日本盆栽民族风格,特别是经历日本明治维新,在移民和盆栽艺术家的推动下,传入欧美,现风靡世界。

国际盆栽在日本盆栽的影响下,以树木盆景为主体,着重欣赏形象美。树种除追随日本盆栽主要树种,结合本国特色树种,形成各国盆栽特色。造型则学习日本盆栽通过应用金属丝剪扎手段,将大自然孤木或丛林浓缩在盆中,尤喜学习日本盆栽人为再现“舍利”、“神枝”手法,创作苍古盆栽。由于国际盆栽着重欣赏形象美,展览时只标树种、学名、规格、作者或收藏者。参观或评比时,主要欣赏造型艺术、剪扎技巧、养护水平,达到艺术美的享受。惟一与中国盆景相通的是所用器皿,均使用中国的盆景盆(宜兴紫砂盆、景德镇瓷盆、佛山陶盆或仿制品等);特别是日本盆栽,以配中国古盆显示盆栽的名贵。

中国盆景与国际盆栽主要区别,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,诱发欣赏者思想的共鸣,进入作品境界的意境美。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。

中国盆景以达到“源于自然，高于自然”、“神形兼备，情景交融”的艺术效果为最佳作品。

（二）中国盆景不仅欣赏形象美，同时欣赏意境美，达到艺术美享受

中国创作、欣赏盆景，一在欣赏形象美，同时欣赏意境美。特别是受中国文化影响，从欣赏形象美(盆栽)，升华为欣赏意境美(盆景)、体现诗情画意，构成民族特色，成为中国盆景之精华。

中国盆景形象美，经历代盆景艺术家精心雕凿和当代盆景艺术家继承传统，并在继承传统基础上进行创新，使树(石)种、类型丰富多彩，风格流派异彩纷呈，得到国际盆栽界高度赞誉。

中国盆景不仅欣赏丰富多彩树(石)种、类型、绚丽多姿风格、流派所体现的形象美，同时欣赏通过形象表现出来的境界和情调，诱发欣赏思想的共鸣，进入作品境界的意境美。国际盆栽界在欣赏中国盆景时，无法理解的也就是如何欣赏意境美。

盆景意境美则是自然美、创作技艺美、内涵美的高度融合和集中体现，是盆景艺术美的真谛。

中国盆景工作者在创作盆景时，往往是立意在先，依意选材，按意造型，随意生情，寻意探胜。景在盆内，神溢盆外，以达到神形兼备、情景交融意境美的境界。

欣赏中国盆景形象美(源于自然)仅是视觉感受，但中国盆景不是单一视觉艺术。欣赏中国盆景意境美，则超越视觉感受，进入情调联想，移情境界，达到领悟(高于自然)最高境界。

（三）走出国门，让国际盆景界理解中国盆景丰富内涵

随着改革开放大好形势，中国盆景走出国门参加国际盆栽界举办的重大会议和展览，以及在国内举办国际盆景会议和展览，特别是近年邀请国际盆栽界名流考察中国盆景，使国际盆栽界从只认日本盆栽，不认中国盆景，转变到公认“中国是盆景的发源地”，“世界盆景中心在亚洲，亚洲盆景中心应在中国”，纷纷赞誉“中国盆景资源丰富，风格流派众多，且各具特

色”。这不能不说是多年来宣传中国盆景的一大成果。但国际盆栽界赞誉的仅是中国盆景形象美，尚需利用一切机会继续努力宣传中国盆景的意境美。

向国际盆栽界宣传中国盆景丰富内涵，特别是宣传中国盆景意境美，由于文化背景的各异，确有一定难度。笔者认为在宣传中国盆景丰富内涵时，首先介绍盆景起源中国，中国盆景是由园艺栽培的盆栽，受中国山水画画理影响，升华为盆中风景的盆景；并发展形成树木盆景、山水盆景两大类型；又在中国文人和盆景艺术家的倡导下，提出通过形象表现出来的境界和情调，神游盆景的审美观点。同时要求注重画意，提倡创作中小型盆景，后又发展形成若干风格与流派。以及新中国成立后继承传统，并在继承传统基础上进行创新，进入新的历史发展阶段，形成具有若干树(石)种、类型、风格、流派，体现诗情画意，成为源于自然、高于自然，树石、盆盎、几架三位一体艺术品……中国盆景发展史。

同时介绍中国盆景不仅欣赏形象美，同时欣赏意境美，通过观、品、悟过程，达到艺术美的享受。

宣传中国盆景意境美，最有效办法，除介绍中国盆景创作方法外，重点通过中国盆景佳作赏析，讲解创作中国盆景立意在先，依意选材，按意造型，随意生情，达到寻意探胜。

例如：中国盆景艺术大师朱子安创作的树木盆景《秦汉遗韵》，依意创作，虽经沧桑风雨，老态龙钟，铁骨铮铮，但仍披绿挂翠，生机勃勃，形似秦松汉柏之势。欣赏者不仅欣赏形象美，通过题名，联想泰安岱庙、曲阜孔林苍古雄奇古柏，领悟人生要像苍古雄奇古柏那样，具有不屈不挠的生存精神和顽强拼搏的高尚品质。

例如：中国盆景艺术大师贺淦荪创作的树石盆景《海风吹拂五千年》，是为欢庆香港回归祖国而作。通过精心构思和选材，塑造出两株留有伤痕而英姿挺拔、迎风飞舞的“风动式”对节白蜡树木和曾被践踏而坚如磐石的礁石，远望高楼大厦牢系祖国大地幸福远景。让海风作证，揭示了过去的苦乱和不屈不挠的战斗精神。通过欣赏该作品，激发欣赏者为香港回归祖国、

展望未来而纵情高歌。

又如：中国盆景艺术大师赵庆泉创作的水旱盆景《八骏图》，以稀疏的六月雪丛林，开阔的草地，曲折的溪水，悠闲的八骏，充满了温馨、祥和、浪漫、恬静、自然和轻松的氛围，激励欣赏者向往宁静的田野生活。

再如：中国盆景艺术大师盛定武创作的山水盆景《听涛》，作者选用数块大小不等、纹理清晰的溪水石，通过精心构思布局，使其山石纹理相通，脉络相连，山势起伏，水面浩淼，并缀以微小人物及植被，使欣赏者仿佛有身临海角天涯之感，凝听浪击礁石之声。

笔者相信，通过利用一切机会宣传中国盆景丰富内涵，特别是中国盆景意境美，让国际盆栽界理解中国盆景，热爱中国盆景，追随中国盆景，通过努力定能重振中国盆景雄风。

（本篇摘自《花木盆景》2003年第2期发表的《中国盆景与国际盆栽》一文）

韦金笙论

中国盆景

艺术

中国盆景史略

《明末古柏》 收藏者：扬州盆景园