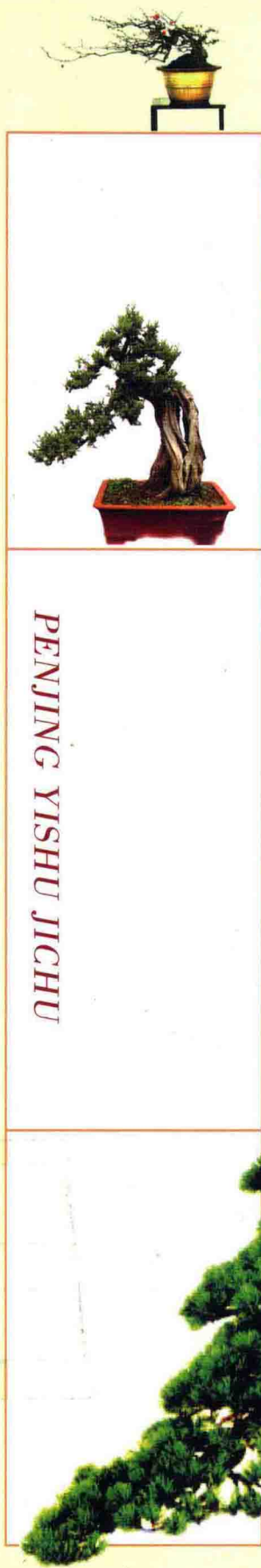

盆景

艺术基础

韩玉林 窦逗 原海燕 主编

PENJING YISHU JICHU

化学工业出版社

盆景

艺术基础

韩玉林 窦逗 原海燕 主编

PENJING YISHU JICHU

化学工业出版社

· 北京 ·

元 00.00 : 份 3

《盆景艺术基础》从盆景的基础知识入手,通过盆景实例详细介绍讲解了盆景艺术的知识。全书共分为8章,分别介绍了盆景的基础、盆景分类、盆景工具和材料、树桩盆景、山水盆景、树石盆景、其他类型盆景及盆景的题名与赏析等内容。全书以文字为主,辅以图片帮助说明,提高读者的兴趣,帮助读者更好地理解盆景艺术。

本书可用作园林相关专业的教材、培训教材使用,也可供盆景爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

盆景艺术基础/韩玉林,窦逗,原海燕主编. —北京:
化学工业出版社, 2015.2

ISBN 978-7-122-22711-9

I. ①盆… II. ①韩…②窦…③原… III. ①盆景—
观赏园艺 IV. ①S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第002183号

责任编辑:袁海燕
责任校对:边涛

装帧设计:刘丽华

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京永鑫印刷有限责任公司

装订:三河市宇新装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张12 字数292千字 2015年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:38.00元

版权所有 违者必究

《盆景艺术基础》编写人员

主 编 韩玉林 窦 逗 原海燕

参 编 韩玉林 窦 逗 原海燕 张淑鑫

夏 欣 蒋 彤 白雅君 王红微

竭继亮 栾秀菊 程 惠 刘文明

白海君 张立坤

前言

盆景艺术起源于中国，经过漫长的发展历程，受地理、气候、文化艺术和风水人情的影响，形成独特的艺术风格和具有地方特色的流派。中国盆景历史悠久，源远流长，从萌芽、产生、发展、兴盛，始终沿着崇尚自然的道路发展。特定的历史条件和自然环境以及古代美学思想的深刻影响，决定了中国盆景的形成和发展，也决定了盆景成为中国艺术瑰宝中的重要组成部分，并在漫长的历史进程中不断自我完善，达到了艺术的高峰，形成了一个博大精深而又源远流长的艺术体系。

中国盆景，被誉为“无声的画，立体的诗”。盆景是在“源于自然，高于自然”的艺术思想指导下，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，将树石、盆钵融于一体的艺术品。中国盆景以其鲜明的民族特色，古雅的艺术风格而驰誉世界。

盆景艺术是一种造型艺术，它靠形象的魅力去感染观者，在应用的过程中盆景造型不断丰富、不断创新，无论是树桩盆景或是山水盆景都出现了大量的新颖造型，尤其是随着我国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，对盆景需求量增加，对盆景的质地要求越来越高，极大地促进了盆景事业的发展。同时，现代科技工艺也应用于盆景的创造，如与喷雾技术结合来表现如深山大壑般沐浴雾中的山水盆景。

《盆景艺术基础》主要讲解了盆景的基础、盆景分类、盆景工具和材料、树桩盆景、山水盆景、树石盆景、其他类型盆景、盆景的题名与赏析等内容。全书以文字为主，辅以图片说明，形象直观，利于提高读者的兴趣，同时具有很强的指导性和可操作性。书中内容由浅入深，体系比较完整，表达通俗易懂，帮助读者更好地理解盆景艺术。

本书由江西财经大学艺术学院韩玉林教授、南京金埔园林股份有限公司设计院窦逗和江苏省中国科学院植物研究所原海燕博士主编。温桂兰和王婷绘制了部分插图。参加编写的人员还有张淑鑫、夏欣、蒋彤、白雅君、王红微、竭继亮、栾秀菊、程惠、刘文明、白海君、张立坤。

本书可被用作园林相关专业教材、培训教材使用，也可供盆景爱好者自学使用。限于编者水平及阅历，加之编写时间仓促，书中疏漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正并提出宝贵意见。

本书在编写的过程中参考了大量的有关著作、网站和资料，已全部列入参考文献之中，在此向有关作者深表感谢。

编者

2015年1月

- 1.1 盆景定义 / 1
- 1.2 盆景的价值 / 1
 - 1.2.1 艺术价值 / 1
 - 1.2.2 实用价值 / 2
 - 1.2.3 文物价值 / 3
- 1.3 盆景的简史 / 3
 - 1.3.1 盆景的起源 / 3
 - 1.3.2 盆景艺术的形成 / 4
 - 1.3.3 盆景艺术的发展 / 5
- 1.4 盆景美学与艺术 / 7
 - 1.4.1 盆景美学概念 / 7
 - 1.4.2 盆景艺术特点 / 8
 - 1.4.3 盆景美的形态 / 10
 - 1.4.4 盆景形式美法则 / 12
 - 1.4.5 盆景意境美法则 / 15
- 1.5 盆景制作的原则 / 16
 - 1.5.1 学习自然，师法自然 / 16
 - 1.5.2 立意构图，精巧布局 / 16
 - 1.5.3 主次得当，相得益彰 / 17
 - 1.5.4 因材施艺，化繁为简 / 17
 - 1.5.5 虚实相辅，疏密有致 / 18
 - 1.5.6 露中有藏，景中有景 / 18
 - 1.5.7 动静互衬，均衡相宜 / 19
 - 1.5.8 平奇互补，刚柔相济 / 19
 - 1.5.9 巧立名目，画龙点睛 / 20
- 1.6 盆景艺术风格与流派 / 20
- 思考题 / 22

盆景工具材料

- 2.1 树桩盆景 / 23
 - 2.1.1 根据树桩盆景自然根型变化 / 23
 - 2.1.2 根据树桩盆景自然干型变化 / 24
 - 2.1.3 根据树桩盆景规则干型变化 / 29
 - 2.1.4 根据树桩盆景自然枝型变化 / 30
 - 2.1.5 根据树桩盆景规则枝型变化 / 32

2.2 山水盆景 / 33

2.3 树石盆景 / 40

2.3.1 水旱类 / 41

2.3.2 全旱类 / 44

2.3.3 附石式 / 47

2.4 其他盆景类型 / 48

2.4.1 挂壁盆景 / 48

2.4.2 立屏式盆景 / 49

2.4.3 云雾山水盆景 / 49

2.4.4 微型组合盆景 / 49

思考题 / 50

3.1 树桩盆景制作工具和材料 / 51

3.1.1 树桩盆景常用工具 / 51

3.1.2 盆景树木素材及选择原则 / 51

3.2 山水盆景常用工具和材料 / 78

3.2.1 山水盆景制作工具 / 78

3.2.2 盆景山石素材 / 78

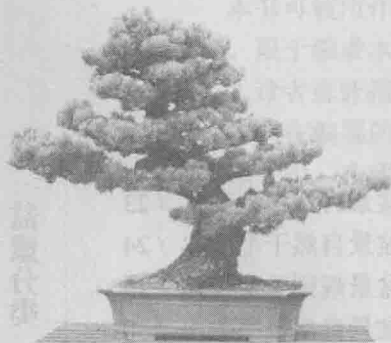
3.3 盆钵与几架 / 84

3.3.1 盆钵 / 84

3.3.2 盆景的几架 / 90

3.3.3 盆景配件 / 91

思考题 / 93

4.1 树桩盆景特征和作用 / 95

4.1.1 树桩盆景的特征 / 95

4.1.2 树桩盆景的功能作用 / 96

4.1.3 树桩盆景的应用 / 96

4.2 树桩盆景造型技术 / 97

4.2.1 操作技艺 / 97

4.2.2 选材 / 98

4.2.3 疏剪 / 99

4.2.4 栽植养护与管理 / 99

4.2.5 造型 / 103

思考题 / 120

5.1 自然山水的形貌皱纹 / 121

5.1.1 山形 / 121

5.1.2 水系 / 122

5.1.3 皱纹 / 122

5.2 山水盆景创作技艺 / 123

5.2.1 硬石创作 / 123

5.2.2 软石创作 / 127

5.3 几种山水盆景的制作技巧 / 133

5.3.1 高远式山水盆景 / 133

5.3.2 平远式山水盆景 / 133

5.3.3 深远式山水盆景 / 134

5.3.4 立山式山水盆景 / 134

5.3.5 斜山式山水盆景 / 134

5.3.6 悬崖式山水盆景 / 135

5.3.7 峡谷式山水盆景 / 135

5.3.8 孤峰式山水盆景 / 136

5.3.9 群峰式山水盆景 / 136

5.3.10 连峰式山水盆景 / 136

5.3.11 象形式山水盆景 / 137

5.3.12 散置式山水盆景 / 137

5.4 山水盆景的养护技艺 / 137

5.4.1 山石的养护 / 137

5.4.2 植物的养护 / 138

思考题 / 138

6.1 树石盆景创作原则 / 139

6.2 树石盆景的创作 / 141

6.2.1 构思 / 141

6.2.2 选材 / 142

6.2.3 加工 / 143

6.2.4 布局 / 144

6.2.5 胶合石料 / 145

6.2.6 栽种树木 / 146

6.2.7 后续处理 / 146

6.3 两种树石盆景的创作技巧 / 147

6.3.1 水旱类树石盆景的创作技巧 / 147

6.3.2 附石盆景的创作技巧 / 149

6.4 树石盆景的养护技艺 / 151

6.4.1 放置场地养护 / 151

6.4.2 树石盆景的养护管理 / 151

思考题 / 152

7.1 微型盆景 / 153

7.1.1 微型盆景的优点 / 153

7.1.2 微型盆景的制作 / 153

7.1.3 微型盆景的养护 / 155

7.2 异形盆景 / 156

7.2.1 挂壁式盆景 / 156

7.2.2 立屏式盆景 / 159

7.2.3 云雾山水盆景 / 159

思考题 / 160

8

盆景的题名与赏析

8.1 盆景的题名 / 161

8.1.1 盆景的命名方法 / 161

8.1.2 盆景命名注意事项 / 167

8.2 盆景艺术欣赏 / 167

8.2.1 自然美 / 168

8.2.2 艺术美 / 170

8.2.3 整体美 / 172

8.2.4 意境美 / 172

8.2.5 盆景实例欣赏 / 174

思考题 / 182

1 盆景的基础

1.1 盆景定义

盆景是我国优秀的传统艺术之一。盆景是在我国盆栽、石玩的基础之上发展起来的，是以花草、树木、山石、土壤和水等为基本材料，以自然山水为蓝本，经匠心布局、精心养护管理、整形修剪及艺术加工处理，在咫尺空间中体现出自然山川的神貌和园林艺术之美，并借以表达作者思想感情的艺术品。盆景是一种具有生命的艺术品，是自然美和艺术美的有机结合。盆景材料本身即是自然产物，除具有天然神韵外，还通过植物赋予盆景以生命的特征及四季变化。盆景具有缩龙成寸、小中见大的艺术效果和深远的意境，是一幅优美的缩小版写意山水风景。因此，人们把盆景誉为“立体的画”和“无声的诗”。

盆景艺术源自中国。1972年在陕西乾陵发掘出建于706年的唐代章怀太子墓甬道东壁绘有侍女手托盆景的壁画，是迄今所知的世界上最早的盆景实录。在宋代，盆景已发展到较高的水平，当时的著名文人如王十朋、苏东坡、陆游等都对盆景作过细致的描述和赞美。元代高僧盩上人制作小型盆景，取法自然，称“些子景”。到明清时期，盆景艺术更加兴盛，已有许多关于盆景的著述问世，“盆景”一词即出于明代屠隆所著的《考盘余事》。树桩盆景由中国传入日本后，被称“盆栽”。并在19世纪初通过伦敦的一次展览会而传到西方，在第二次世界大战后始在欧美流行，并音译为“bonsai”。

1.2 盆景的价值

1.2.1 艺术价值

盆景作品具有很高的艺术价值，观赏盆景能够陶冶情操，提高人们的艺术修养。当人们看到浓缩在钵中的佳山丽水、五彩缤纷的大自然美景时，就如同领略名山大川、崇山峻岭、悬崖峭壁；当人们看到盆景中“缩龙成寸”的参天大树、刚劲矫健的松树和姿态各异、迎风傲雪的梅花时，不仅会被其坚贞、高洁的形象所打动，更会激发民族自豪感，使欣赏者

更加热爱祖国的锦绣山河，更加热爱生活，甚至能够达到净化心灵的效果。盆景使人们有“不移寸步”就能“遍游天下”的感觉，从而得到自然美的享受。

随着物质文明和精神文明的建设，盆景艺术在人们的生活中已越来越显示出它的优越作用。在各城镇的园林单位和庭园、公园、小游园、公共绿地，以及疗养院、宾馆、住宅等处，都可见到盆景的陈设，它几乎已成为美化环境不可缺少的一种园林设施。

盆景作为高等艺术，是一种珍贵的、优美的艺术品，具有很高的艺术观赏价值。它的艺术价值取决于作品本身的艺术造型、创作技艺以及所包含的艺术境界。盆景艺术还代表着我国造园艺术的发展水平，我国盆景在国际展出中占有重要地位，博得了各国朋友的高度评价和赞赏。

1.2.2 实用价值

盆景不但具有很高的艺术价值，而且具有非常多的实用价值。

(1) 改善环境，美化生活

盆景可以装点室内外环境，起到净化空气、美化环境以及提高生活质量的作用。

植物盆景可进行光合作用，吸收 CO_2 ，放出 O_2 ；松树、柏树以及银杏等桩景能够吸收低浓度的有害气体，并且分泌杀菌物质，使空气新鲜清洁；植物的绿色能保护眼睛，可调节视神经疲劳。植物盆景与山水盆景都有一定的降温补湿作用，还可减少辐射热，使人感到舒适宜人。

在工作之余，欣赏一下盆景，是生活中一种很好的调剂，能够起到缓解疲劳、调节身心的效果，对于身心的健康十分有益。如果能亲手制作盆景，欣赏自己的辛勤劳动成果，有无穷的乐趣，而且还能增长许多科学知识。

(2) 陶冶情操，怡人身心

优秀的盆景作品，能振奋人们的精神，欣赏盆景能陶冶情操，提高人们的艺术修养，培养人们热爱生活、热爱大自然、热爱祖国锦绣河山的高贵品质。就如当我们看到千姿百态的黄山奇峰和山清水秀、突兀峥嵘的桂林山水时，往往会更加热爱祖国的锦绣河山，热爱我们的生活，提高我们的民族自豪感。

唐代诗人白居易曾赋诗赞誉盆景：“泉石粼粼声似琴，闲眠静听洗尘心；莫轻两片青苔石，一夜潺湲值万金。”而这里所说的“万金”除指盆景的经济价值之外，还有其修养身心、净化心灵的精神含义。盆景的千姿百态、神韵含蓄，会使人遐想、神游，让人感到寒冬似春，六月忘暑。欣赏盆景是一种美的享受，可以丰富人们的精神生活。在室内陈设盆景，使人顿觉生趣盎然；斗室之中，能领略到旷野林木的景色，自然山水的风貌，令人心旷神怡而豪情满怀，既陶冶了性情，又增进了艺术的素养。

(3) 科普教育，效益显著

盆景是一门综合艺术，集园林设计、栽培技术、书法、绘画、雕塑等技艺于一身，其自身就是一部活教材。要从事盆景创作，就要了解及认识各种植物、山石以及盆钵等素材；要养好盆景，必须熟悉植物的生长发育规律，及对水、肥、气、热等条件的需求，还要掌握一套制作、造型及栽培养护管理等技术措施，因地、因时、因材制宜，否则就不会培养有价值的盆景。盆景的制作及养护修剪过程，使人可以养成热爱劳动的习惯，培养人的毅力，增强责任心，同时可以普及科学知识。

盆景还具有较高的经济价值，不能单纯为艺术而艺术，只有走商品经济，特别是外向型

经济的道路, 盆景艺术生产力才能得到解放, 盆景艺术才会发展提高, 才会有光辉灿烂的发展前景。近年来, 国内许多地区都建立了盆景生产基地, 生产各类盆景, 使盆景生产的数量越来越多, 质量也越来越高, 不仅在国内市场能够满足盆景爱好者的需求, 而且还畅销到东南亚、日本、澳大利亚、西欧及英美各国。

盆景的经济价值高不封顶, 效益显著, 盆景作品中融入了制作者大量的汗水、时间、智慧以及心血, 每件盆景作品都没有可重复性, 可谓是独一无二的, 其本身的价值同盆景的素材、盆钵及造型和技法密切相关。因此自古以来, 盆景就有“一拳突兀值千金”之说。

(4) 发展旅游, 促进交流

作为我国传统的园林艺术的一个分支, 盆景以独特的艺术魅力向世界展示了中华民族的悠久历史和灿烂的文化底蕴。我国的盆景艺术已经得到了越来越多外国朋友的青睐, 并多次在同世界各国进行盆景文化艺术交流的过程中获奖, 为祖国赢得了荣誉。在国际交往中, 盆景还可以作为馈赠礼品, 对增进中国人民同世界各国人民的友谊, 起着十分积极的作用。

盆景对发展旅游事业也起到了促进作用。目前不少城市公园及风景名胜區开辟了专门的盆景园, 如沈阳世博园中的盆景园、南京中山植物园中的盆景园、苏州虎丘中的万景山庄等, 都陈设了各种盆景艺术精品, 吸引了大批国内外游客前往观赏, 极大地促进了旅游事业的发展。

1.2.3 文物价值

盆景素材既有珍贵的古树名木, 又有精工细作且又古老的盆钵和几架, 均具有一定的文物价值及较强的纪念性。因此, 既是一种艺术作品, 又是一种有生命的文物, 是我国历史文物宝库中的珍品之一, 具有很高的保存价值。

1.3 盆景的简史

1.3.1 盆景的起源

中国是世界四大文明古国之一, 有着悠久的历史。1977年, 考古工作者在浙江省余姚县河姆渡新石器时期(距今6000余年)遗址中, 挖掘出一片绘有盆栽植物的陶片, 其画面显示, 盆内生长着一株有五个叶片的植物。

在河北省望都县东汉墓壁绘画中, 有一个盆栽花卉的画面: 在一个圆形盆中栽着六枝红花, 盆下配以方形几架, 形成植物、盆钵以及几架三位一体的艺术形象, 如图1-1所示。这幅1700多年前的绘画图形, 与现在的盆景极为相似, 可以说这就是盆景的前身了。

南北朝时期梁代萧子显在《南齐书》中记载:“会稽剡县刻石山, 相传为名。”是说在会稽剡县制作的工艺品刻石山, 人们相互传颂很有名气。从这一记载中我们可以看出, 这一时期的山水盆景, 已经有了一定程度的发展。

关于盆景的起源年代, 众说纷纭, 目前尚无定论。

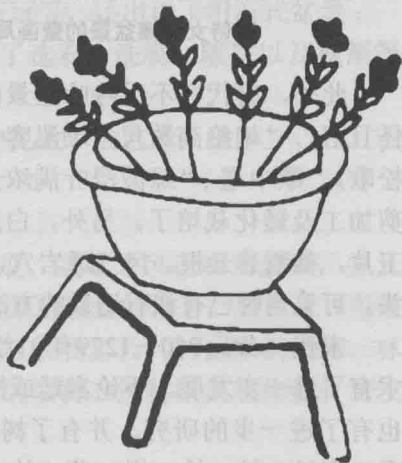

图1-1 东汉墓壁画中盆栽花卉摹本

1.3.2 盆景艺术的形成

唐代(公元618—907年)是我国封建社会的兴盛时期,在文化艺术方面也取得了辉煌成就,盆景艺术逐渐形成并且有了一定的进展。1972年在陕西乾陵发掘的唐高宗李治之子李贤(即章怀太子,葬于公元706年)墓内有两幅壁画,其中一幅是一侍女双手托一浅盆,盆中有假山与小树(图1-2);而另一幅则是一侍女手持莲瓣形盘,盘中有树,上有绿叶红果。另外,故宫博物院收藏的唐代画家阎立本的《职贡》图中也绘有一人手托浅盆,并且盆中有一块玲珑剔透的山石(图1-3)。据唐人冯贽《记事珠》一书中记述:“王维以黄瓷斗贮兰蕙,养以奇石,累年弥盛。”这些都说明在唐代盆景作为一门造型艺术已开始形成。王维是诗人兼画家,北宋苏轼认为他“画中有诗,诗中有画”,难怪他能制出富于“诗情画意”的盆景来。“贮兰蕙,养奇石”,这同现代的水石盆景极为相似。

图1-2 唐代章怀太子李贤墓的甬道东壁上,
有侍女手捧盆景的壁画局部

图1-3 唐代画家阎立本绘的《职贡》图局部

此外,唐代亦不乏吟咏盆景的诗词,如在白居易《双石》中写道:“苍然两片石,厥状怪且丑”,“峭绝高数尺,坳泓容一斗”,这是指较大型的盆景。诗人李贺曾作一首《五粒小松歌》,歌中道:“绿波浸叶满浓光,细束龙髯铰刀剪”,可见当时已开始对树木盆景进行修剪加工及矮化栽培了。另外,白居易的《太湖石》诗:“烟萃三秋色,波涛万石痕,削成青玉片,截断碧云根。风气通岩穴,苔文护洞门,三峰具体小,应是华山孙。”“云根”就是石头,可见当时已有截石造景的方法。

宋代(公元960—1279年)绘画艺术得到空前发展,绘画理论应用于盆景创作,盆景艺术有了进一步发展。不论宫廷或民间,以奇树怪石为观赏品已蔚然成风,对树木、山石配景也有了进一步的研究,并有了树木盆景和山水盆景的区分;树木盆景所采用的植物种类繁多,有松、柏、榆、枫、菊、竹、荷花、牡丹、菖蒲等;树的形态也多样化了,有直立、曲折以及悬垂等,具有雕塑的姿态美;布局方法也不拘一格,除植物配石外,还有单栽植物及

单用奇石的盆景制作方法。

故宫博物院现珍藏的宋画《十八学士图》四幅，其中两幅均画有松树盆景，其形“盖偃枝盘，针如屈铁，悬根出土，老本生鳞，已俨然数百年之物”。

宋代书画家苏东坡，在其《双石》词的引中说：“至扬州获二石，其一绿石，冈峦迤迤，有穴达于背；其一玉白可鉴，渍以盆水，置几案间……”又有诗云，“五岭莫愁千嶂外，九华今在一壶中”。“试观烟雨三峰外，都在灵仙一掌间”、“我持此石归，袖中有东海……置之盆盎中，日与山海对”，又据《墨庄漫录》载，苏轼曾得一黑石白脉，做一大白石盆以盛之，激水之上，并为其命名为“雪浪斋”。这些不仅写出诗人、画家对盆景的爱好，而且还反映出当时这些山水盆景的完美意境及作品的高超艺术水平，并有了盆景的题名。

大书法家黄庭坚得一块绝美的“云溪石”，曾做诗曰：“造物成形妙画工，地形咫尺运连空。蛟龙出没三万顷，云雨纵横十二峰，清坐使人无俗气，闲来当暑起清风，诸山落木萧萧夜，醉梦江湖一叶中。”可见当时盆景运用了“咫尺千里、小中见大”的艺术手法，并且意境深远。可谓“移天缩地、盆立大千”。

宋代不仅有山水盆景，对山石的研究也很突出，并且有专著，如杜绾的《云林石谱》中所记载有石品116种之多，对各种石头的产地、采集方法以及供作盆景的石种均有了比较详细的论述。

元代（公元1279—1368年）统治时期较短，由于当时比较崇尚武功，对文化艺术重视不够，盆景艺术的发展也受到影响。但当时有位高僧，法名蘧上人，他云游四方，出入名山大川，十分擅长各种盆景的创作技法。受山水画影响，他制作的盆景当时被称为“些子景”（即小型景致，些子：小的意思），其特点是师法自然、小中见大，颇有画意。

画家饶自然在其所著的《绘宗十二忌》中，通过中国山水画理论，精辟地论述了山水盆景的制作及用石方法，对盆景造型起到一定的指导作用。另外，李士紆所绘《偃松图》，是一幅艺术精品，其松树体态，抱石而偃，结构布局，为后人制作松树盆景提供了十分有益的启示。

唐、宋、元三朝代为盆景形成时期，至元代虽然还未正式出现“盆景”叫法，但作为一门比较完整的艺术已经形成。这个时期盆景具有以下几个特点：

- ① 对盆景出现了许多叫法如“盆栽”、“盆池”、“假山”以及“些子景”等；
- ② 出现了较多的盆景种类和形式，有山水、植物以及石玩等，还出现了附石式盆景；
- ③ 植物盆景有了人工剪扎等造型技巧，山水盆景采用了选石、洗刷、雕凿以及截割等加工工艺；
- ④ 盆景布局讲究意境的营造，师法自然，采用了“小中见大”的艺术手法。

1.3.3 盆景艺术的发展

盆景艺术在明代（公元1368—1644年）有了较大的发展，盆景之风已相当盛行，并且注重和讲究画意，形成了各具特色的地方风格。明代有关盆景的制作的论著，如屠隆《考槃余事》、吴初泰《盆景》、王鸣韶《嘉定三艺人传》、文震亨《长物志》、诸九鼎《石谱》、林有麟《素园石谱》、王象晋《群芳谱》等相继出现。对盆景的取材、选材以及制作都有比较详尽的叙述。

据曾勉之在《吴风录》中提道：“吴中富豪，竞以湖石筑峙，奇峰阴洞，至诸贵占据名岛，以凿琢而嵌空妙绝，珍花异木，错映阑圃。虽闺阁下户，亦饰小小盆岛为玩。”可见当

时盆景制作已相当普遍，随着传统园林艺术的发展，盆景已经进入寻常百姓家。如图明代《仕女图》中庭院内玲珑剔透的树石盆景。

首先正式出现盆景的叫法，是在屠隆《考槃余事》的盆玩篇，并且其中将大小盆景的应用及配置艺术写得更为详细：“盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物宜。”这与当前趋向于发展小型、微型盆景是相一致的。该书中“更有一枝两三梗者，或栽三五窠，结为山林，排匝高下参差，更以透漏窈窕奇石安插得体，置诸庭中，对独木者若坐岗陵之巅，与孤松盘桓，对双木者似入松林深处，令人六月忘暑。”这段阐述显然是对单干式、双干式、多干式或者合栽式盆景的诗情画意作了深刻描述。“似入松林深处，令人六月忘暑”的绝妙佳笔，充分说明了盆景制作者高深的艺术修养及精湛的制作技巧。

明代盆景还重视剪扎造型技法，陆廷灿在《南村随笔》中也提道：“邑人朱三松择花树修剪，高不盈尺，而奇透苍古具虬龙百尺之势，培养数十年方成或愈百年者栽以佳盎……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妙也。”王鸣韶《嘉定三艺人传》中就有“将小树剪扎供盆盎之玩，一树之植几年至十年……后多习之者”的记载。这说明当时对树桩盆景的枝、干以及根等扎剪造型艺术颇有独到之处。

文震亨所撰《长物志》中的“盆玩篇”：“……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、柏之属，根若龙蛇，不露束缚锯截痕者，俱高品也。”可见明代盆景之讲究雕塑、结扎等制作技艺，并追求天然之趣。

清代（公元1644—1911年）盆景艺术更加丰富多彩，形式多样。不仅有文字记载，而且还有不少文人墨客给盆景赋诗作词。最为后人所传诵的莫过于两首《小重山》词。一首词为浙西派诗人龚翔麟所填：“三尺宣州白狭盆，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。”而另一首则是浙西派诗人李符所写：“红架方瓷花镂边，绿松刚半尺，数树攒。削云根取石如拳，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，借以玉炉烟。”这两首词咏的都是松树盆景，不但风韵清新，并且对松林的藏景配景及养护管理方法都作了描绘。

康熙年间（公元1661—1722年）陈溟子（扶摇）所著的《花镜》为一部园艺专著。在《课花十八法》里，有《种盆取景法》一节，专门对盆景用树的特点和制作经验进行了描述。特别提出：“盆中之保护灌溉，更难于园圃；花木之燥、温、冷、暖，更烦于乔林。”

李斗所著《扬州画舫录》一书中提到，在乾隆年间扬州已有花树点景及山水点景的创作，并有制成瀑布的盆景。因为广筑园林及大兴盆景，彼时扬州，真可谓“家家有花园，户户养盆景”。当时苏州还有一个名为“离幻”的和尚，擅长制作盆景，往往一副盆景就价值百金。当时就认为盆树要露根造型才美。

嘉庆年间，五溪苏灵著有《盆玩偶录》二卷，书中将盆景植物分为“四大家”、“七贤”、“十八学士”以及“花草四雅”。

总的来说，明、清时期的盆景有了更进一步的发展，这个时期盆景的特点是：

- ① 正式出现盆景的叫法；
- ② 盆景制作技艺有了显著提高；

③ 盆景种类繁多，山水盆景除有了旱盆景、水盆景以及水旱盆景之外，还出现了瀑布盆景；而植物盆景则出现了观叶、观花以及观果等不同种类。

1.4 盆景美学与艺术

1.4.1 盆景美学概念

在有关盆景书籍中,经常会提到盆景美、根艺美、自然美、石玩美、艺术美等,但到底美是什么?似乎不曾有人系统地论述过。其实,在研究盆景美学、根艺美学、石玩美学之前,应该首先回答“美是什么?”这个基本概念及基本理论问题。由于美是最核心的美学概念和最重要的美学范畴,因此美的定义是美学中一个基本理论问题。

(1) 对美的几种认识

① 认为美是劳动、生活、斗争、形象、矛盾、事物属性、典型、自然以及形式等客观存在的人们,其错误之处是将美的概念和美的事物或把美和美的源泉(美源)等同起来混为一谈(即美=美源),因此将美看成不依人的意志为转移的客观事物了,这实际上是所答非所问,他们等于否认了美是属于意识形态、属于第二性的范畴,很显然,这是对美的定义的一种误解。

② 美是主客观统一的学说,是朱光潜先生提出来的,但是怎样“统一”呢?最后还是统一到美是“物的形象”或艺术特性上,始终没有跳出美是客观存在的圈子。这与他的美是第二性的、意识形态性的论述是自相矛盾的。因此,朱先生对美的定义带有折中主义色彩,给人以似是而非的印象。“美,如果要给它找到一种理想,就必须不是空洞的,而是被一个具有客观目的性概念确定的美”(康德)。

③ 认为美是快感的人们,其错处就在于只把感性美看做美的全部,对美的认识只停留在感性阶段,犯了经验主义的错误。所以他们对别人的经验和人类对美的认识经验以及美的规律缺乏认识或持否定态度。

④ 美是理念、理式,或美是上帝创造的观点,属于形而上学及唯心主义。美是意境,就中国诗画而言,有其正确的成分,但范畴太窄了,未能概括美的全部意义。所谓“意境”,又指“心境”,乃是相对于“物境”“色境”“外境”即对象世界而言。所以所谓“意境”其实就是指主体内心的理想境界,但这种思想境界受到外界的影响而引起共鸣,就产生了意境。盆景艺术对意境的特征表现,通常是从艺术表现的方面去展开阐述,而盆景美学的分析,则具有从意境等特征表现相关概念的内在关联上作理性归纳的特点。

⑤ 与神化论者一样,不可知论将人们对美的认识推到了死胡同。

(2) 盆景美的创造

中国盆景艺术的美学特点是虚实相生,藏露得当,刚柔相济,求雅脱俗,形神兼重,十分讲究含蓄美,朦胧美,意境美。而盆景美需要通过各种盆景艺术手法创造出来。

盆景创作讲究以实景托虚景,虚实结合,虚实的关系处理得当,会使盆景的意境更美,更高远。虚实要巧妙结合才能相得益彰,以虚寓有,以无胜有,这是我国传统的表达手法,这在丛林式盆景中更显重要。意境创造上,应该追求虚中有实,实中有虚,终而达到“虚实相生”。盆景中的景物不可全部遗露在外,而应“露中有藏”,以引起观者丰富的联想,从而有利于意境的再创造。因此,虚实是经营位置中的一个重要的艺术处理方法,它给人以“言有尽而意无穷”的艺术效果,对盆景意境的产生有非常重要的意义。

优美的盆景作品,要做好“主次分清,重点突出”,应该采取各种对比和烘托的手法,使主体突出。主次在盆景中的取势中非常重要,在形象组合中要有主次之分,一般是主要处

理在景中突出的位置,也可破格在边上,但气势上要集中在主景上,它能使观赏者视觉集中于精彩的主景。怎样处理好主次,关键在配合上要做到主不欺次,次要让主,这在树桩盆景和山水盆景的创作上都很重要,最终使整个盆景的造型在态势上自成一局。对盆景的态势要求十分严格,最忌四平八稳,需注意取势导向;即有意识地布置出动势,以达到“主次分明,动静相衬”,使作品显得生动而有气势。

疏密和层次则是对盆景定形枝干布置及山石布局极为重要的方面。一般桩景应上密下疏,枝在杆上的分布也应有疏有密,不可千篇一律,可使整个作品在形式上富于变化;下部枝干比上部要大,而空间相距也大,而在伸远大枝的对侧以上则枝多密,这样错落有致,使整个造型张弛适度,形象高大。山水盆景亦是如此,通过疏密有致和高低错落的山石布置形成不同的层次和景深,以达到高远和深远的变化,使之“有限变无限,有界变无界”的景致和“引人入胜,令人遐思”的意境效果。

在盆景制作中,藏可蓄起势头,强化悬念,激发欣赏者的想象力,产生高远的意境,故在创作时往往出现有的地方藏比露好,表达的内容更多、更深、更远,如果没有藏则缺乏韵味,难以诱人深思。故藏露有机结合才能深化主题,突出意境,出现“犹抱琵琶半遮面”的艺术效果。

中国盆景素以诗情画意见长,优秀的作品耐人寻味,引人深思。要产生这种艺术魅力,就必须遵循一定的艺术创作原则,灵活运用艺术辩证法,处理好景物造型中的各种矛盾,达到既多样又统一的效果。盆景中景物的形体或色彩,应有轻有重,同时要形成不对称的均衡,这就是“轻重相衡”。盆景中景物的比例安排,要做到相互“顾盼呼应”,才能有机地结合在一起。

自然界枯荣并存。在盆景中,也常常通过“枯荣对比”象征生命与死亡的抗争,并从中显示生命的活力。通过“情景交融”,即盆中的一山一水,一草一木,都应该凝聚着作者的思想感情和美学造诣,使观者能触景生情,从有限的景物中产生无限的联想。

1.4.2 盆景艺术特点

概括起来讲,盆景艺术有以下属性或特点。

(1) 盆景艺术的世界性

盆景是我国造园艺术中的瑰宝,目前已成为一种世界性艺术。美国、德国、意大利以及泰国等许多国家均掀起了一股盆景热。据不完全统计,世界上现在至少有30个国家和地区掀起以盆景为内容的热潮,特别是老年人和家庭主妇尤为喜好。世界上盆景团体也逐渐增多,比如美国有300多个,澳大利亚100个,法国130个。如果说,在过去,我国盆景艺术主要是通过日本才在世界得以流传的话,那么今天则对许多国家都发生了直接的影响,并且随着改革开放步伐的深入而不断扩大。

(2) 盆景艺术的边缘性

盆景艺术与许多艺术有联系,所以如同其他边缘学科一样,叫做边缘艺术。那么,它和哪些艺术、技术有联系呢?归纳起来有以下几种。

① 园林艺术(钱学森先生将盆景称为“小园林”,认为属于园林艺术的一部分,并将其划入园林的范畴)。

② 文学艺术、盆景的立意和命名,都与诗词、典故有着密切的关系。

③ 绘画艺术,盆景创作与欣赏都离不开绘画理论。