

中国盆景艺术系列
Chinese Miniature Landscape Series

(修订版)
(Revised Edition)

赵庆泉 盆景艺术

ON THE ART OF ZHAO QINGQUAN'S
MINIATURE LANDSCAPE

汪传龙 赵庆泉 编著

Compiled by Wang Chuanlong & Zhao Qingquan

APC TIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

中国盆景艺术系列
Chinese Miniature Landscape Series

赵庆泉 盆景艺术

ON THE ART OF ZHAO QINGQUAN'S
MINIATURE LANDSCAPE

(修订版)
(Revised Edition)

汪传龙 赵庆泉 编著

Compiled by
Wang Chuanlong & Zhao Qingquan

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

S688.1
184

图书在版编目(CIP)数据

赵庆泉盆景艺术/汪传龙,赵庆泉编著.—2版.—合肥:安徽科学技术出版社,2014.1

(中国盆景艺术系列)

ISBN 978-7-5337-6212-4

I. ①赵… II. ①汪…②赵… III. ①盆景-观赏园艺-中国 IV. ①S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 295104 号

赵庆泉盆景艺术

汪传龙 赵庆泉 编著

出版人:黄和平 选题策划:刘三珊 责任编辑:刘三珊
责任校对:盛东 责任印制:廖小青 封面设计:冯劲
出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场,邮编:230071)
电话:(0551)63533330

印制:安徽省地质印刷厂 电话:(0551)64653738
(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开本:787×1092 1/16 印张:10 字数:208 千
版次:2014 年 1 月第 2 版 2014 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5337-6212-4

定价:50.00 元

版权所有,侵权必究

徐晓白先生（1909—2005）

序

盆景为中国传统艺术之一，历史悠久，风格独特，起源可上溯至汉、晋，形成当不迟于初唐，代有发展，及至清末，曾一度衰落，传至现代，又复归昌盛，名家辈出，为前所未有。

赵君庆泉自幼受家庭影响，酷爱盆景，嗣复受业于余，致力盆景创新研究，卓有成就，尤以水旱盆景独树一帜。作品风格清新、自然，不独“片山有致，寸石生情”，亦且“尺泓兴澜，小树成古”，极富画意诗情，使人愉目赏怀，心驰神往。

赵君盆景创作甚丰，多次获奖，并有多种著述问世，亦屡获佳评；其中，在国外出版之英文本著作，于弘扬中国盆景艺术，尤具意义。此次又与汪君传龙合著此书，总结个人创作思想及技艺，供盆景专业人员及爱好者参考、借鉴，兹经出版，实属盆景界之福音。

徐晓白

2001年1月

Preface

Miniature landscape is one of traditional Chinese arts, which has a long history and unique style. It could be traced back to China's Han and Jin Dynasties (206 B. C.) and took shape in China's Tang Dynasty (618 A. D.). It had developed dynasty after dynasty until the end of China's Qing Dynasty (1911 A. D.) when it declined for a time. In the modern time, however, Chinese miniature landscape rejuvenated with masters in unprecedented numbers.

Influenced by his family Mr. Zhao Qingquan had a deep love for miniature landscape since his childhood. Then he received my instruction and dedicated to the innovation of the art. He has achieved a great deal, especially his unique landscape works with or without water. Fresh and natural, Zhao's works is pleasing to both the eye and the mind, making you have a deep longing; its rocks emotional, its hills in picturesque disarray, its water waving and trees aging.

Mr. Zhao has created a great number of miniature landscape pieces and has won quite a number of prizes. Various kinds of his writings have been published and enjoyed good comment, among which those in English and published abroad have significantly developed the art of Chinese miniature landscape. This book, compiled by Mr. Wang Chuanlong and Mr. Zhao Qingquan, has summarized the experience of Mr. Zhao's art and his thought of creativity. It could be a reference for both landscape professionals and amateurs. The publishing of the book is really good news to the miniature landscape circle.

Xu Xiaobai
January, 2001

目
录

序.....	1
一、盆景艺术经历.....	1
二、盆景创作技艺.....	19
(一) 水旱盆景创作	19
(二) 文人树盆景创作	59
(三) 丛林式盆景创作	71
(四) 树木盆景的改作	83
三、盆景杂谈.....	93
(一) 谈盆景与自然	93
(二) 谈盆景的艺术表现	97
(三) 谈盆景的示范表演	108
(四) 谈中国盆景走向世界.....	110
四、盆景代表作品赏析.....	115
(一) 清新自然的田园诗——《春野牧歌》	115
(二) “几程漓江曲，万点桂山尖” ——《清漓图》	117
(三) 独辟蹊径，以盆作“画”——《八骏图》	119
(四) 《小桥流水人家》	121
(五) 新感觉，新形式——《野趣》	123

目录

(六) 枯荣相济，古雅共融——《历尽沧桑》	124
(七) 丰饶明丽，勃勃生机——《饮马图》	127
(八) “高歌一曲斜阳晚”——《垂钓图》	129
(九) “山路原无雨，空翠湿人衣” ——《幽林曲》	131
(十) “立体的中国山水画”——《烟波图》	133
(十一) “天地绝色归自然”——《樵归图》	134
(十二) “消尽冗繁留清瘦”——《一枝独秀》	137
(十三) 感悟人生的真谛——《听涛》	138
(十四) 挖掘鲜明个性的美——《高风亮节》	140
(十五) “人与自然共存”——《古木清池》	143

CONTENTS

I Experiences in Miniature Landscape.....	1
II Skills of Miniature Landscape creativity	19
1.The making of Miniature Landscape Works with or without water	19
2.The making of slender Tree Miniature Landscape	59
3.The making of Jungle Miniature Landscape	71
4.Re-creation of Potted Trees	83
III On Miniature Landscape	93
1.On Miniature Landscape and the Nature	93
2.On the Artistic Expression of Miniature Landscape	97
3.On the Exemplary Demonstration of Miniature Landscape	108
4.China's Miniature Landscape Is walking to the World	110
IV Appreciation of the Masterpieces of Miniature Landscape	115
1. <i>Pastoral song in the Spring</i> —A Fresh an Natural Idyllic Poem	115
2. <i>The Clear Lijiang River</i> —A Song in Praise of the Lijiang River and the Pinnacle Guangxi Hills	117
3. <i>Eight Horses</i> —Creating a New Style and Making a Picture with a Pot	119

CONTENTS

4. <i>A Little Bridge, a Flowing Stream, & a Few Cottages</i>	121
5. <i>Wilderness—A New Feeling, a New Form</i>	123
6. <i>Experiencing Various Vicissitudes of Life—Ups and Downs, Chassic Beauty and Elegant Taste in Harmony</i>	124
7. <i>Horse Drinking—Rich, Bright, and Vigorous</i>	127
8. <i>Fishing—A Song in Praise of the Setting Sun</i>	129
9. <i>A Song of Deep Forest—A Hill Path Not Wet, Yet Clothes Thoroughly Wet</i>	131
10. <i>Mist-covered Water—A Three Dimensional Chinese Landscape Painting</i>	133
11. <i>A Woodman Going Home—A Picture of Natural Beauty</i>	134
12. <i>Beauty in Solitude—Tediousness Deleted, and Thinnes Remained</i>	137
13. <i>Listening to the Billowing Waves—Sensing the True Meaning of Life</i>	138
14. <i>A Noble Character and Sterling Integrity—Exploring the Distinct Individule Beatuy</i>	140
15. <i>The Old Tree and the Clear Pond—Coexistence of Man and Nature</i>	143

一、盆景艺术经历

盆景大师赵庆泉是享有国际盛誉的艺术家。他的作品继承了中国悠久的文人传统,风格清新、自然、宁静、淡雅,体现出对自然和人生的感悟。这类具有鲜明抒情性的作品曾多次参加国内外展览,获得过 1999 昆明世界园艺博览会大奖、中国盆景评比展览金奖和中国花卉博览会金奖等许多重要奖项。

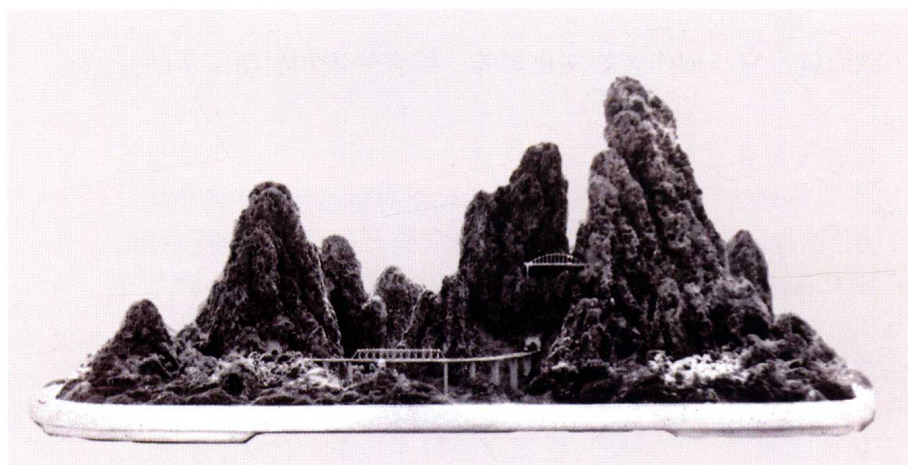
赵庆泉曾多次出席世界盆景大会并在会上做示范表演,在国外共做了近百场示范表演,这些活动进一步扩大了中国盆景在世界的影响。

由于在盆景领域取得的成绩,赵庆泉获得了一系列的荣誉称号。1994 年获中国盆景艺术家协会授予的“中国盆景艺术大师”称号,1999 年获国际盆栽协会“国际盆栽讲师”资格,2001 年获建设部城建司、中国风景园林学会联合授予的“中国盆景艺术大师”称号,2008 年获国际盆景协会“国际盆景大师”称号。

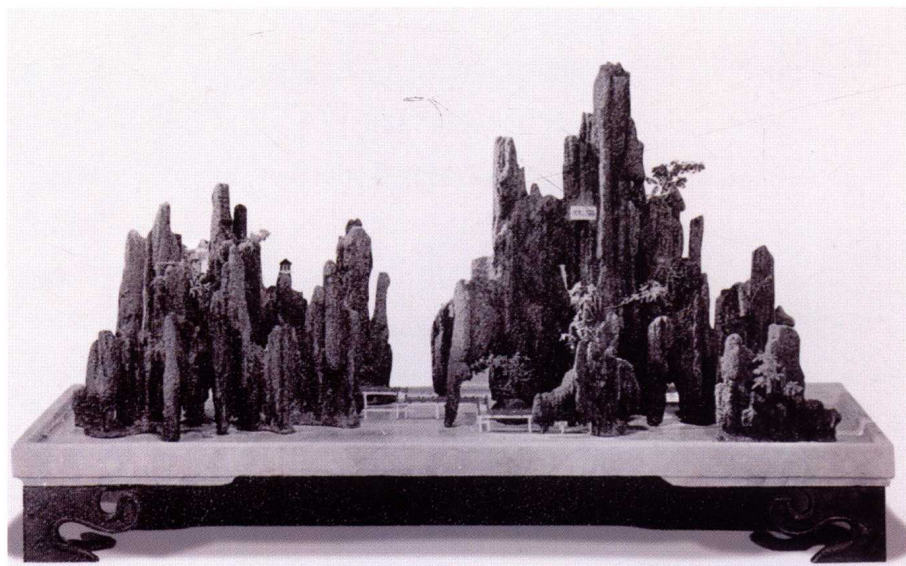

1998 年赵庆泉(49 岁)在扬州红园

1974 年起,25 岁的赵庆泉在徐晓白教授的指导下,开始盆景的创作与研究。由于当时尚处于“文革”期间,盆景被作为“封、资、修”的东西打入冷宫,他就与扬州红园合作,结合自制的盆景摆件,试做了一批“新题材”山水盆景,如《长城》《成昆线上》《三峡》《石林》等。这些作品大多根据当时的一些绘画、摄影作品或工艺品而作,较为具体和写实,其中的摆件往往是表现主题必不可少的部分。

《成昆线上》(芦管石)

《石林》(砂片石)

喜好亲自动手做盆景的徐晓白教授，长期潜心研究盆景文化，在盆景的历史沿革、继承创新、艺术表现、审美标准等方面提出过一系列颇具影响的学术观点，晚年曾担任中国盆景艺术家协会第一、二届会长和名誉会长，主编有《盆景》《中国盆景》《中国盆景制作技艺》等专著，获得过中国盆景艺术家协会授予的“中国盆景艺术大师”荣誉称号和建设部城建司、中国风景园林学会联合授予的“突出贡献奖”。

无论从事什么职业，领路人很重要。徐晓白教授对赵庆泉并没有太多长篇大论的教导，但往往在关键时刻点拨一下就使其豁然开朗，如恩师关于“功夫在诗外”的要求，就让他铭记在心，受益一生。掌握盆景制作技艺并不是太难，难的是有自己的独特创造和个性特征。而独创和个性却非一蹴而就，它与创作者的文化素养、综合知识和生活阅历是分不开的。

1977年徐晓白教授（中）在对赵庆泉的作品做指导（左二为赵庆泉的父亲赵人杰）

中国盆景从产生之日起就打上了文人艺术的烙印，它与山水园、山水画和山水诗有着共同的哲学基础。在古代山水画作中，有许多描绘树木、山石、水岸的场景就像是平面的盆景。画中的树，无论是松柏还是杂树，其枝干自然洒脱、孤高挺健，凸显着一种气节和精神，而这正是盆景艺术所要表达的意境。赵庆泉在盆景创作中注重传统文化、地方特色与现代审美情趣的结合，追求诗情画意的表现。他利用一切时间，学习与盆景相关的美学、诗歌、文学、艺术理论、观赏园艺等方面的知识以及外语，并注重与创作实践的结合，不断丰富自己的阅历，增强自己的学养，以求有更高的眼界和独特的创作构思。

另一个重要的学习对象就是大自然。在大自然中，许多鬼斧神工、妙趣天成的景致超乎人们的想象，是人工所无法比及的。赵庆泉以自然为师，去体会和感悟自然，因此常常会在盆景创作中收获到意想不到的灵感。

刚开始工作时，赵庆泉以山水盆景为重点，同时培育和改作树木盆景，创作丛林式盆景，后来进而涉足水旱盆景。

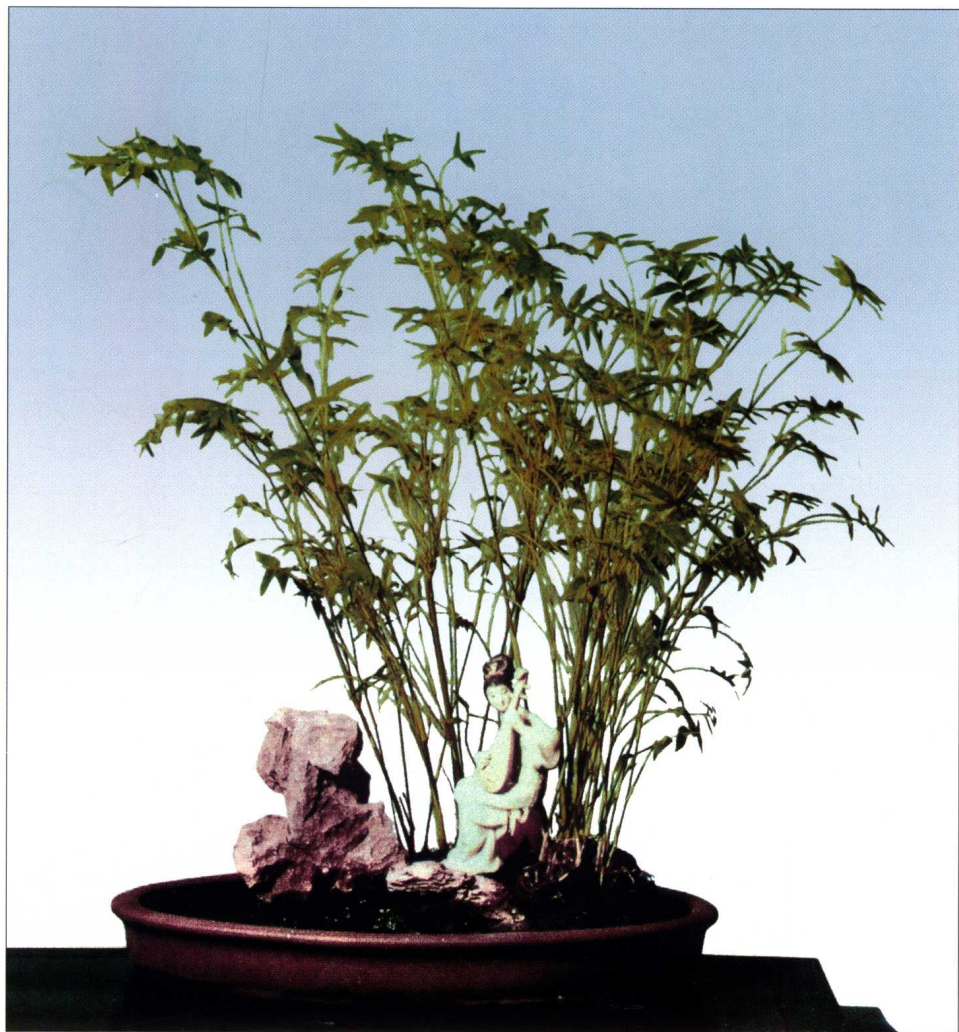
水旱盆景是中国盆景中一种特有的形式，它长于表现自然界那种山水、树木、水面、旱地兼而有之的景观，较之一般的树木盆景，有着更大的空间包容量，犹如微型的园林。从一些古诗文中可知，水旱盆景这

《山明水秀》(斧劈石)

《出峡》(斧劈石)

《潇湘流水》(凤尾竹)

种形式在宋代已经出现。元、明两代都有发展，至清初已在流行。清代山水园林的盛行，对水旱盆景也有直接的影响。许多水旱盆景的布局都与当时的园林有相似之处。李斗《扬州画舫录》一书中提到乾隆年间，扬州有一种称作“山水点景”的盆景，其中有水有土，根据记述来看，应属于水旱盆景。

受到扬州园林景观和中国山水画的启发，赵庆泉决定将水旱盆景这种既古老又新颖的盆景形式作为研究的重点，并在前人的基础上，有所创新和突破。这种想法得到了徐晓白教授的肯定与指导。

赵庆泉选择了浅口的水盆，以突出水面和坡岸的效果，将石头切平底部，拼接成一个自然的整体，既作坡岸，又用以分开水面和旱地，在旱地部分种植树木，水面部分贮水。

早期的水旱盆景作品如《潇湘流水》《南山松鹤》《清溪垂钓》《清池饮马》《牧童短笛》等，受扬州传统的水旱盆景影响，大多属于“园林式”造型。这些造型，就是选用一些形态优美的峰石做成假山水池，再配上植物。

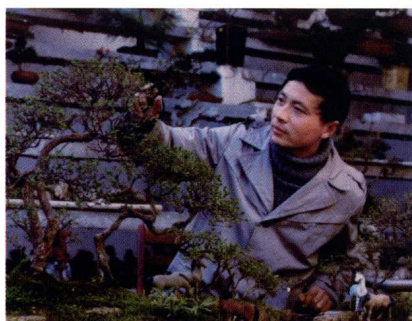

《清溪垂钓》(榔榆)

1980 年赵庆泉去日本开会和考察，耳闻目睹了现代日本盆栽的技艺水平以及在国际上的影响，颇受震动，由此坚定了中国盆景要“走自己的路，以民族特色取胜”的思想。此后他在盆景的创作上，更加注重传统文化和地方特色，但也不排斥借鉴国外盆景的长处。

1981 年赵庆泉在创作水旱盆景

1985 年赵庆泉在创作《八骏图》

此后，赵庆泉对水旱盆景这种民族特色鲜明的形式作了进一步探索，一改那种园林假山式的造型，而更趋向于自然和画意，主要作品有《四季图》（组景）、《枫林棋乐》《小杜遗踪》等。其中，《四季图》采取特殊的手法，在同一季节表现出不同季节的景色。随着大量的创作实践（包括生产性制作），赵庆泉对水旱盆景的表现技法日趋成熟，于是又开始了新的创作。

1984年，他以榔榆和龟纹石为主要材料，在180厘米长、50厘米宽的大理石浅盆中，表现出了江南春野的自然景色，这就是《春野牧歌》（以榔榆为主体，以下作品后括号内均为主体植物）。该作品清新自然，富有诗情画意，初见个人风格端倪。

1985年春，在总结创作经验的基础上，又选用六月雪和龟纹石为材料，以3天的时间一气呵成，创作出大型水旱盆景《八骏图》（六月雪）。这件作品运用了多种艺术表现手法，在180厘米长、50厘米宽的狭长盆中，创造出优美的画境和深远的意境，内容和形式均有所突破。《八骏图》后来成了赵庆泉水旱盆景的成名作。

赵庆泉对水旱盆景的布局形式和表现手法不断创新，先后创作了《小

《竹林逸隐》（凤尾竹）

《桥流水人家》(黄杨)、《碧涧红叶》(红枫)、《溪畔遣兴》(六月雪)、《云林画意》(紫薇、石榴)、《竹林逸隐》(凤尾竹)、《夏日清趣》(六月雪)、《野趣》(榔榆)等作品。其中《小桥流水人家》在布局形式上别具特色;《云林画意》则采用正圆形浅盆,将水旱盆景和山水盆景的形式结合起来,表现出景物的纵深感和中国山水画的效果。

《夏日清趣》(六月雪)

20世纪80年代后期,赵庆泉将主要精力转向树木盆景,包括树胚的初步造型,半成品的继续加工,以及一批有缺陷作品的改作。其中重点造型的盆景有《历尽沧桑》(圆柏)、《一枝独秀》(五针松)、《笔走龙蛇》(圆柏)、《苍翠》(锦松)、《高风亮节》(刺柏)、《青云》(五针松)、《起舞》(地柏)、《沃土》(榔榆)、《龙游碧霄》(黄杨)、《飞天》(小叶罗汉松),等等。

除了单株种植的以外,他还创作了一些丛林式作品,如《听松》(五针松)、《归樵》(六月雪)、《秋色》(鸡爪槭)等。

赵庆泉对文人树盆景情有独钟,认为它不仅具有丰富的文化内涵,而且特别长于表现个性。他在与欧美盆景人士的交流中,还发现这种东