

盆景

石万钦 著

喜欢盆景的多个理由

行走在『盆景文化』历史间

盆景的品鉴与展评

雅趣，盆景的理想境界

盆景的中国气派

唯『曲』为美的盆景制作

盆景的『神游』

话说庭园与盆景

盆景与盆栽的文化比较

饲养盆景是一种生活方式

十讲

中国林业出版社

盆景

石万铁 著

十讲

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

盆景十讲 / 石万钦著. — 北京: 中国林业出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5038-9389-6

I. ①盆… II. ①石… III. ①盆景—观赏园艺 IV. ①S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 297290 号

责任编辑: 张 华 何增明

出版 中国林业出版社(100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

电话: (010)83143566

发行 中国林业出版社

印刷 固安县京平诚乾印刷有限公司

版次 2018 年 2 月第 1 版

印次 2018 年 2 月第 1 次

开本 148mm × 210mm 1/32

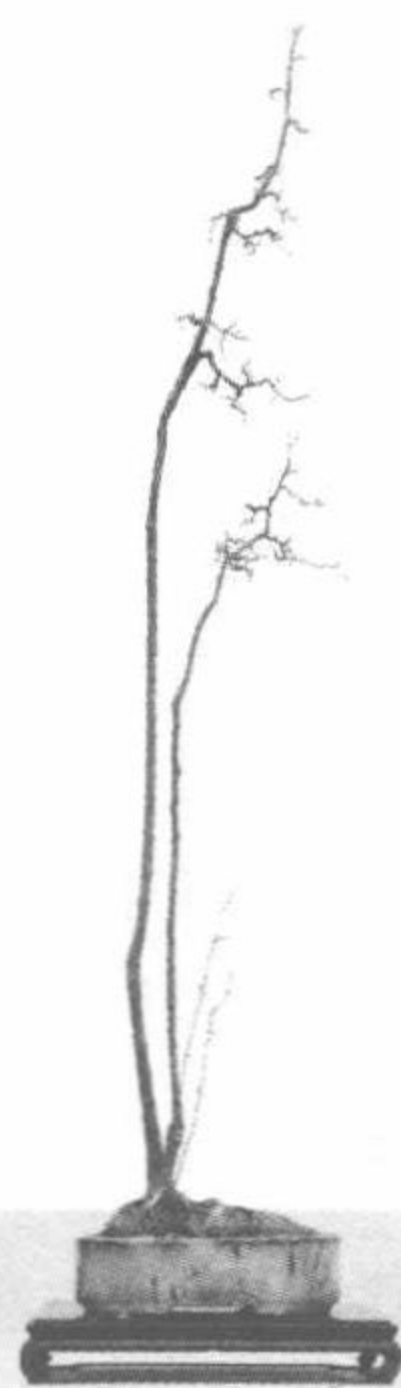
印张 5.5

字数 150 千字

定价 29.00 元

自序

P R E F A C E

面对今天国内外盆景人与爱好者，对中国盆景文化的求知求索的发问：盆景为何出现在中国？中国人何以喜欢盆景？两千年艺术传承依托的是什么？盆景与人关系的文化本质？盆景美在何处？庭园与盆景理念的异同？盆中之景制作的原则与要领？如何欣赏与评价中国盆景？盆景何以成为世界文化现象？……这些纷至沓来的各式寻思与求索，令我一时之间也应接不暇地致使大脑“缺路”。于是我时常伫立书斋窗前眺望逶迤的西山山脉，或长时地端详屋隅的木山盆景，抿上几口清茶沉浸于命题的思考，思想久了，渐渐地理出头绪。我认为，应当从现实中寻觅那些被人们习以为常地运用着，包括至今尚未明言的文化理论与多年来予盆景的“生命体验”，也就是从已有的艺术现象和个人的实践，依自己内心的“悟道”，求索艺术的真谛。当然还有那些未曾写入“书卷”，诸多不以为然的感知、感觉和感想。那些看似明了，又不甚清晰的话题，用什么样

的表达方式和语言述说来说明白、讲清楚，这一切都是我的思考。渐渐地，独自观景思索与闲暇写作成了我的一种生活方式，也因此会友、觅知音。

当今由于互联网搜索引擎的强大功能，随时随地查找相关知识易如反掌，况且还有那么多的盆景书籍和专业刊物。人们需要的似乎不再是平铺直叙的教材式读物，而是需要可以给大家带来文化思考和某种启发的书籍。人们想知道写作者对某个问题、某种现象的真知见解和看待同一事物的不同角度。我这样想也就这样地行动着，例如本书以释说“埏埴藏雅”词语字面含义背后的故事，讲千百年来中国盆景人的心领神会地不以为然地艺术追求，全为内心一个至高至远审美理想的存在，却又从未指明点破。一层“窗户纸”的效果，让盆景艺术两千年容颜不衰，这其中的秘诀在于国人心中审美情趣的传递、审美标准的传承、民族文化基因的遗传。事物说出来的、已知的是科学，未言明、未写出的以为是“秘籍”，我这样认为并记录。

渐渐地有了写作的思路与朦胧的语言表述“格调”，打开电脑试着写了点什么后，一下有了感觉，有了写下去的兴趣，在写出的题目中理出基本的思路且臆想着拟写文章的“风格”。于是一发不可收地伏案疾书，亦就有了茶饭不香、亢奋难眠的日日夜夜。

书中以盆景为世界文化现象的说法，借陶瓷传世为例讲述盆景文化传播之眺望。千百年来盆景人以盆景艺术为载体、以盆景文化为媒介履行着向世界范围传递爱，传递爱树、爱树林、爱自然的使命，成为传播中国文化的“使者”。有了这样的想法，盆景人的责任与使命感驱使我笔随心动地一口气讲了十个基本话题，

内中涉及有关盆景技艺的、文化的诸多内容；讲述了与多位中国盆景界名人、艺术大师的交往经历，以极少的笔墨勾勒出他们的音容笑貌，描绘着他们的艺术人生，讲述他们各自对盆景艺术的言行。

书中写出了一些曾经思考许久，但一直没有机会与友人分享的话题，且借以“十讲”的方式和盘托出，以飨读者与盆景同仁。书中说了国人何以喜欢盆景艺术的心理分析和盆景何以诞生在中国的古老话题，整理出盆景关乎人身心的若干理由或原因，包括民族文化基因的传承；读文学巨匠曹雪芹在《红楼梦》书中对盆景细微的描述，借书中清代盆景称谓讲起，介绍中国盆景称谓的演变历程，展开一部盆景文化简史；“埏埴藏雅”词语的释义，关于盆景审美理想的研究，一个少有议论却关乎盆景艺术千年容颜不衰的课题；区别人在庭园、山野的身游，人予盆景的欣赏有穿越时空般地“神游”，中国传统艺术美学特征亦为盆景的魅力所在，国人千百年乐此不疲的原因所在；试说盆景树相的“清、奇、古、怪”，讲品鉴与展评的创新，研讨当今盆景艺术纷纭，主旨为盆景制作营造更活跃、更利于发展的艺术环境；以盆中树桩的“形、势、态”营造“动”与“静”的韵律，强调唯“曲”为美的盆景技艺特征，视为树桩制作“秘技”；盆景与盆栽的文化比较，恰似“飞天”仙女与“胜利女神”的相遇，“树木清供”则为盆景与盆栽的文化交合，为汉民族“图腾”般树木情结的艺术形式与文化本质；两千年的世事变迁，盆景云卷云舒，传承有序，依托“大国文化气象”的支撑，艺术生生不息，借以探究今日向世界传播路径；从庭园与盆景的诞生和盆景文化的角度，试说盆景区别于庭园为人精神

产物的特质，兼答日本盆栽大师须藤雨伯先生的提问；介绍盆景百科，确立“盆景你会做的”的话题；道出饲养盆景，收获的是“美与自由”，为一种修身养性且悠然风雅的生活方式等关于盆景美与审美的十个话题。

通俗直白的话题，有如森林边青草刚被踏伏的小径，只是为引导人们走进浩瀚的森林，去寻觅，去探索。真的非常期盼写出的文字，有助于上述盆景诸多询问的解答或解释，哪怕是仅仅说了点“皮毛”也好，至少引出了话题。有讨论，有研究，就有助于澄清事实，寻求结果，指出方向。

书中“盆景与盆栽的文化比较”一讲，对盆景与盆栽艺术作了简要的中西文化美学比较，有助于国际间盆景友人在文化对等条件下的艺术交流。读懂中国盆景、读懂盆景文化，才可以谈到真正意义上的艺术交流与合作。盆景与盆栽原本是同宗同源的艺术，消除时空的隔阂，知己知彼是前提。

在书稿写作中，对有关文化内涵的用语和在不同语境下的遣词造句，是我思考最多的。多有身肩重负的意识：世界各地域盆景艺术的交流，如何在不同民族文化背景下，努力营造一个不同地域读者，彼此文化对等语境下的艺术交流，能有点作为。执笔过程不时地换位思考、注重语言交流通畅的意识一直左右于我，令手中的笔不时地凝滞，少不了反复涂改、几番推敲且会留有遗憾，欣慰的是努力地践行了心中的愿望。

石万钦

2017年10月8日

“清高”组合盆景 史佩元作

目录

C O N T E N T S

自序 /1

第一讲 喜欢盆景的多个理由 /1

第二讲 行走在盆景文化历史间 /21

第三讲 盆景的品鉴与展评 /37

第四讲 雅趣，盆景的理想境界 /49

第五讲 盆景的中国气派 /65

第六讲 唯曲为美的盆景制作 /79

第七讲 盆景的“神游” /95

第八讲 话说庭园与盆景 /111

第九讲 盆景与盆栽的文化比较 /127

第十讲 饲养盆景是一种生活方式 /145

参考文献 /165

后记 /166

喜欢盆景的多个理由

面对盆景艺术在世界范围的广泛传播，面对盆景发源地中国盆景今日之盛况，会不时听到这样的发问：盆景为什么诞生在中国？中国人为何喜欢盆景？在中国，人们总爱讲凡要成事，必备三个条件，那就是：天时、地利、人和。这个很传统的说法，一直指导中国人的行为。

沿黄河、长江流域繁衍生息的汉民族，在华夏沃土几千年延续着农耕生活方式，衣食住行主要取源于山野田间的草木，特别是树木。远古时期人对植物、对树木赖以生存关系的认知，对植物的原始崇拜情结，将“社树”“社林”视奉为神，我认为是一种图腾的意识。长期传统的农业经济社会，农耕民族的树木情结，于是植物景观成了人们强烈的不可睽离的环境要求。远离了土地、森林，与自然亲近的减少，人们心中日渐强烈地有一种愿望在膨胀：渴望亲近大地，渴望拥抱自然。他们的无奈之举是在盆中种树木，

以保留着对土地的最后记忆；渴望人与天地合一心灵的抚慰；是被压抑树木情结的渲泄，人与土地与树木与自然难以割舍情感的排解。

美学家朱光潜先生讲过：自有史以来，汉民族主要是一个农业民族，而且长期处在封建社会形态。无论研究中国文艺还是研究中国美学，都不能忘记这两个特点。国人眼中的盆中树桩，不仅仅是树木的艺术造型，其文化本质是表达着人与自然关系的认知与心境，依托盆中之景为媒介得以表现，一种精神的寄托。树木盆景在人们心目中已具有“树木清供”的意识，启动了国人的民族文化基因。于是有了盆树、盆栽；有了摆设到庭园、厅堂、书案上盆中造景的艺术形式；人们寄情于表现自然之美、世间美景于盆盎中。原创性盆景的民族性艺术风格，表达着人与树木与自然关系的文化本质，人与自然而赖以生存的树木生死与共情怀，是一种图腾般的崇拜情结。

清代文人陈淏子在其所著的《花镜》中记载：“近日吴下出一种仿云林山树画意”的作品，他认为“雅人清供”。古人以一种依画意很本原又颇有雅趣品位的盆中造型树木，所谓雅人就是修养很好有品位的文人，所追捧的“清供”艺术形式与文化内涵，阐述着为人精神产物的特质。心目中的“树木清供”，为汉民族的树木情结表露，盆景文化本质的认知。

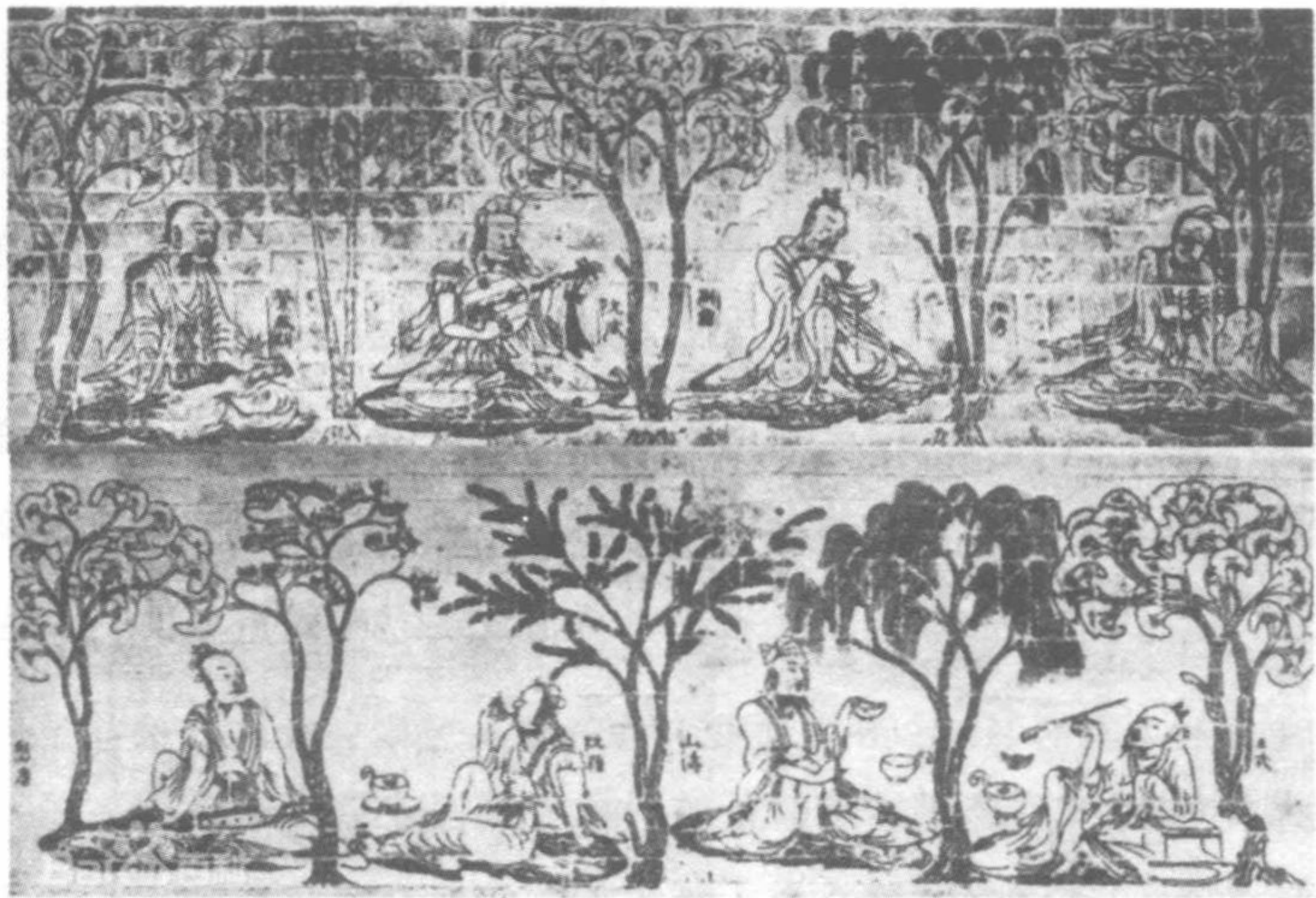
人类各民族文化艺术的传承，实质是该民族文化基因的传承，即民族本原文化、本原哲学的传承。千余年不断进步中的盆景艺术，不变的内核是中华民族的文化基因。孕育于华夏大地的盆景，雄奇、

隽秀仪态万方之物，融入了太多的中国传统文化。创造着独具特质的艺术语言，构筑了盆景艺术的美与审美。

多年前在江苏南京一个叫西善桥的地方发掘出土《竹林七贤》砖雕，晋南朝墓中的砖刻壁画，一件在历史、工艺、绘画等数方面都很有研究价值的珍贵文物。砖雕保存完好，画面精美无比，人物雕刻细腻逼真，形象地描绘出了众多神情、形态、服饰、器具各异的士人们在松、柏、竹的林间，彰显个性的不同状态。真切地表现出魏晋的嵇康、阮籍、山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸七位名士，在或苍劲，或挺拔，或飘逸，势态各异的林木之间休憩、游赏时的传神姿态，神情兼备的形象显露出丰富内心世界。每人的神态和所用器物很符合个人性格，嵇康是个极豁达的人，神情显得平和，有“手挥五弦，目送秋鸿”之态；长者山涛安然自得饮酒，坦荡荡的；喜弄如意的阮籍是个不拘小节、很潇洒的人，显出玩世不恭之态；向秀则是一个哲学家，图中的他苦思冥想；财迷王戎对钱箱尤为珍视；酒徒刘灵举起的大酒斛；阮咸的琵琶弹得很是洒脱。这是一群时代造就的文化精英，一代精神贵族。

自晋代始，人们以追求自然界山水、林木之美为时尚，当时社会的“入世”“出世”思想，古人的价值与审美观是文人成功者走仕途，仕途不畅，他们不以失败为终点，另辟蹊径地隐居于山野投入自然怀抱，移情山水、林木，涵养身心。

中国古代士人为文哲理先进思想的代表、国学的先贤。他们引领社会先进思想与生活时尚，既是生活的享乐者又是当时政权、政治的参与者，是一群社会上有话语权的文化精英，他们的言行

竹林七贤砖雕

往往引领社会的文化导向。士人对自然山水环境欣赏的主体地位，以崇尚自然和植物作为人格寄托，体现出中国士人传统意识“比德思想”。寄人的思想情感托于物表达的文化理念，久远地影响着中国社会各阶层，崇尚自然的思潮在汉民族世代传承。“竹林七贤”的指导意义，已远远超越了画意，其文化内核已成为社会各阶层人士积极人生的象征与楷模。士人在林木间的洒脱形象，在自然怀抱中实现与树木的情感交流，人与自然的融合，视为大美。这样的文化认知，士人把盆中景当成心灵的栖息之地，可以寄情言志之处，潜在的美与审美需求得以满足，于是盆景成为心中的自然。

中国历代有“小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝”的传统文化理念，是古人处世的价值观。隐于市井、朝廷的士人，格

外地钟情于庭园，钟情几案上盆景，寄情山水的行为。传统的隐世文化促进着园林与盆景艺术的发展，以盆中之景表现天地之美，借景言情明志的艺术形式为历代文人雅士所追捧。这样的认知成就了盆景为千年时尚，久远的思潮。传统的儒释道思想、“神仙思想”与隐世思想在中国人心底占据了绝对的空间，让国人有了对自然界的山水林木更多、更美的渴望与追求，有了更多、更丰富的想象与联想力，于是寄景抒情、借景言情明志各有主题的名园与盆景佳作世代相传。历史上在黄河、长江流域的广阔大地“富人造园，穷人玩盆景”的盛景，随处可见。

纵观盆景艺术文化历史可以明晰地看到：自古以来中国树木盆景也好，山水、山石盆景也好，都是以艺术表现手法再现心目中的“自然”之美，追求表达天地之美，智慧地创造了盆中造景的艺术形式。盆景蕴含儒释道文化内涵，奉行天人合一的理念；追求藏“雅”的审美理想，构筑了艺术性特质；盆景的造型为集多个曲线、曲面于一体的技艺；推崇“和而不同”理论指导下追求个人、地域艺术风格；汉字的题名为艺术作品提供了言情明志的作法；汉民族对树、树林、大自然的崇拜情结，赋予盆中树桩“树木清供”的文化本质；追求树桩造型的节奏感构筑了讲究气韵生动的文化内核；“大度”的文化意识，构筑了盆景一景二盆三几架规范、精巧至极的审美标准。这些基本内容满足了中国人的心理需求，成为古今盆景遵循的艺术理论。

盆景千余年来在庭园、厅堂、几案、窗台、墙头为人们观赏把玩，寻觅其中的意象且为之感动、感悟，表达着人与树木与自

九里香盆景 罗崇辉作

然关系的文化本质。表现着传统文化的底蕴与张力，超越功利的求索，即人与造景、人与自然的关系。表现为作品个性风格；表现为对人文精神内涵的追求；盆景美学的特征。

自秦朝一统天下，黄河流域的生产力得到极大提高，晋代至汉唐时的士人文化与造园、绘画、诗歌文化艺术的空前繁荣，至宋时已有盆景专用盆钵的生产，推动了艺术的普及，汉民族富庶农耕生活与生俱来的树木情结，有了借以盆景的精神诉求寄托。凡此，可谓天时、地利、人和三个条件具备，盆景应运而生，再自然不过的事情了。

观中国艺术文化历史，任何艺术形式一旦与文学搭界，就会生出飞翔的翅膀，一旦有了帝王、文人的参与，就会艺无止境地

驰骋。源远流长的盆景恰遇文学与文人，历经千余年传承，创造了独特的艺术形式与久远广泛的艺术行为。盆景出现在皇室，皇帝的左右，成了时尚，带动了盆景在华夏更广阔地域的流行。

与书画、古典园林、雕塑诸多传统艺术一脉相承的盆景，以相同的文化理念，同样的写意性思维、透视原理，追求技法的极致，强调意境为最高审美境界。传统艺术理论与技艺移情盆景，

乾隆皇帝抚琴图

成就了盆景艺术的诞生且赋予其艺术性特质。古人讲：“情与景遇，则情愈深，景与情会，则景常新”。意境赋予盆景艺术以灵魂，灌注以生气，化景物为情思，变心态为画面。对景观产生意象含蓄，情致深邃，具有飘然于物外之情、弦外之音、画外之境的深厚内涵。盆景具备了意境美的特质，有让人予盆景可以有观书画时“卧游”般的“神游”，引人入胜的艺术特征。传统艺术的理论支撑与业已形成的审美欣赏习惯，是盆景生存空间的必然先决条件。

近年国内各地大大小小的盆景园我去了不少，所见的各地盆景艺术风格各异，但其园主和工作者的生活情趣与方式却大致相

同。他们热爱生活，喜欢园艺，知识面颇宽，勤于劳作。他们终日与树桩、山石相伴，日复一日自由自在地艺术追求，依自己心愿施技予盆中树桩，雕塑心仪的艺术形象，寄盆中之景以言情明志，终日享受艺术创作之美与自在劳作的快乐。那是一种收获美与自由的盆景艺术人生，真的好羡慕他们。

盆景人每当放下花锄、剪刀，洗净手上的泥水，端详着眼前美不胜收的作品，细细地慢慢品味时，不经意间会不酒而醉地沉浸于美的艺术，感动于自己的时刻，这是每个盆景人的幸福经历。终日行走在浓缩自然美景的艺术品间，时时爱不释手地抚摸着枝叶、山石，拥抱自然的情怀令人阵阵激奋。当人不再为物役所劳累，于是获得了自由创作的勃兴，才会收获美。久了，人会心恬静、神凝重，会悠然自得地享受美，盆景艺术人生就是这样一种生活方式与情调。

心无旁骛地开展盆景艺术创作，一件件作品孕育美的过程，让人彻头彻尾地尽享自由，自由使一切艺术杰作可能产生别样的人生滋味。原创性的盆景就是这样完成的，盆景人难以忘怀收获自由与美的经历。文豪毛姆这样讲：“我认为，要把我们所生活的这个世界看成不是令人厌恶的，唯一使我们能做到这点的就是美，而美是人们从一片混沌中创造出来的。例如，人们创作的绘画、谱写的乐章、写出的作品以及他们所过的生活本身。在所有这一切中，最富有灵感的是美好的生活，就是艺术杰作。”创作一件盆景，像是在编织一个梦，绿色自然的象征，带给人与自然融合，触动人心最深处的感动，怡情养性的快感，回归自然的憧憬，营造在