

盆 景 学

彭春生 李淑萍 编著

花木盆景杂志社刊授学校编印

内 容 提 要

本书是在作者从事盆景教学、科研和参考大量有关文献的基础上编写出来的，全书共分为四篇十二章，内容包括盆景概说、盆景创作、养护、欣赏、销售和盆景园简介。本书具有系统性、先进性和图文并茂等特点，可供有关大专院校和盆景短训班教学之用，并可供离退休老年人和一切盆景爱好者参考。

为使盆景早日形成一个独立的分支学科，作者首次使用了《盆景学》这个概念。热切希望读者提出宝贵意见，以便使它在教学试用中不断得到完善。

目 录

第一篇 盆景概说

第一章 绪论	(1)
一、定义	(1)
二、盆景艺术的特点	(1—3)
三、盆景的效益	(3—6)
四、《盆景学》学习内容与方法	(6—6)
第二章 中国盆景史	(7—7)
序 言	(7—8)
一、关于盆景起源的几种学说	(8—11)
二、新石器时期草本盆栽与夏商石玩	(11—13)
三、汉代木本盆栽与缶景	(13—15)
四、唐代盆栽、盆池、小滩及赏石	(15—20)
五、宋代盆玩、盆山	(20—21)
六、元代些子景	(21—22)
七、明清盆景	(22—25)
八、近代盆景史略	(25—25)
九、中国盆景通过日本传向西方	(25—26)
十、现代盆景简史及盆景著述与杂志	(26—28)
十一、历代盆景诗歌一百首	(28—56)
第三章 中国盆景分类	(57—57)
一、分类法种种	(57—57)
二、系统分类	(57—59)
三、各式简介	(59—67)
第四章 盆景流派及地方风格	(68—68)
一、桩景流派	(68—68)
二、桩景地方风格	(68—68)
三、山水盆景地方风格	(68—68)
四、流派的形成过程	(68—72)
五、流派的属性	(72—74)
六、盆景风格的继承与创新	(74—75)

七、创派、创风格的战略意义	(75—76)
八、创风格的可能途径	(76—76)

第二篇 盆景理论基础

第五章 盆景美学	(78—79)
一、概念	(79—79)
二、盆景艺术活动概观	(79—79)
三、盆景艺术的特点	(79—80)
四、盆景美的形态	(80—82)
五、盆景形式美法则	(82—86)
六、盆景意境美原则	(86—87)
七、盆景的形式与内容	(87—87)
八、盆景艺术风格与流派	(87—87)
九、盆景与画论	(87—91)
十、盆景与诗词	(91—91)
第六章 盆景科学理论基础	(93)
一、盆景植物学知识	(93—99)
二、盆景地理学知识	(99—100)
第七章 盆景材料与工具	(101)
一、盆景植物材料	(101—146)
二、盆景山石材料	(146—149)
三、盆钵	(149—150)
四、几架	(150—150)
五、配件	(150—152)
六、其它材料	(152—152)
七、工具	(152—152)

第三篇 盆景创作与养护

第八章 盆景创作	(156)
一、基本技艺	(156—173)
二、各流派造型技术综述	(173—175)
三、几种特殊造型制作要点	(175—183)
第九章 山水盆景创作	(184)
一、相石与布局	(184—187)

二、制作技艺·····	(187—194)
三、配植与点缀·····	(194—196)
四、盆景题名·····	(196—203)
五、几种特殊形式的山水盆景制作要点·····	(203—204)
第十章 盆景的养护管理·····	(205)
一、生境管理·····	(205)
二、盆土管理·····	(205—209)
三、盆景无土栽培·····	(209—212)
四、树上管理·····	(212—217)
五、遮荫与越冬防寒·····	(217—218)
六、山水盆景的养护管理·····	(218—218)

第四篇 盆景应用

第十一章 盆景园与盆景欣赏·····	(219)
一、盆景园·····	(219—229)
二、盆景展览·····	(229—231)
三、其它应用方式·····	(231—233)
四、盆景欣赏·····	(233—308)
第十二章 花卉盆景产业·····	(239)
一、概况·····	(239—240)
二、值得借鉴的外国经验·····	(240—240)
三、发展花卉盆景产业的方针政策·····	(240—241)
四、摘要·····	(241—242)

附:

一、南方盆景树木名录·····	(243—249)
二、北方盆景树木名录·····	(250—254)
三、盆景草本植物目录·····	(254—256)
四、美国盆景材料名录·····	(255—257)

第一篇 盆景概说

第一章 绪 论

一、定义

所谓盆景,是我国盆栽、石玩基础上发展起来的以树、石为基本材料在盆内表现自然景观的艺术品。这里边有几层意思:①盆景起始于我国;②反映了盆栽、石玩与盆景的内在联系;③盆景的基本材料是树、石;④盆内的自然景观,既包括了树桩盆景,又包括了山水盆景和树石盆景;⑤阐明了盆景是一种艺术品,它与盆栽(仅仅是一种栽培方式)有着本质的区别。

下边让我们来看看盆景的英文名字又是怎样规定的吧。看了一些有关盆景的文献,发现国内外使用盆景英文名称都不尽相同,本书作者归纳了一下,大致有以下七种叫法:①《盆景艺术展览》和《小小汉英词典》上叫做‘Potted Landscape’;②《上海盆景》中叫‘Miniature landscape’;③《当代汉英词典》把盆景解释为‘Miniature Landscape or flower arrangement in a basin or bowl’;④《上海盆景》另一版本称之为‘Miniature gardening’;⑤《盆栽技艺》一书中叫‘Bonsai’,国外的一些有关专著也叫‘Bonsai’,如英国的‘The essentials of Bonsai’,美国的‘Bonsai techniques’和美国的‘Bonsai, The Art and Techniques’等;⑥《苏州盆景》则叫‘Pot scenery’;⑦《龙华盆景》取名‘Penjing’。这些不同叫法,不仅在国内会造成文字、语言上的混乱,而且还会直接影响国际间的交往,实有尽早统一之必要。此项工作应该由我们自己来完成,依笔者之见,统一于‘Penjing’为好,理由有三:①“盆景”属于专用名词,根据国务院有关规定,中国人名、地名和专用名词应当采用汉语拼音,盆景的汉语拼音自然是‘Penjing’;②盆景之“根”在中国,根据盆景起源和沿革过程来看,‘Bonsai’的称呼已成为过去。在中国,‘Bonsai’这个概念只是对研究盆景起源、历史有参考价值,而在现实生活中‘Penjing’这个概念才能反映事物的本来面目。‘Bonsai’有一定的片面性,包括不了山水盆景,而且盆栽又不等于盆景,常常使人把盆栽、地栽等栽培方式混为一谈;③称之为‘Penjing’还有它一定的现实意义和深远意义,对提高我们中华民族的自尊心、自信心以及激发人们的爱国主义热情都有一定的好处。只要我们中国人对‘Penjing’的叫法一致起来,并且坚持下去,相信总有一天会被世人所公认的。

二、盆景艺术的特点

下边讲讲盆景的属性或特点,它会加深我们对盆景艺术的理解。概括起来讲,盆景艺术有10个属性或特点:

(一) 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。西德、美国、意大利、泰国等许多国家都开始掀起了一股盆景热,据不完全统计,现在世界上至少有30个国家掀起以盆景取乐的热潮,老年人和家庭主妇特别喜好。世界上盆景团体也逐渐多了起来,在美国

有300多个,澳大利亚100个,欧洲60个。如果说,我国盆景艺术在过去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,并且随着改革开放的步伐的加快而不断扩大。

(二) 盆景艺术的边缘性

盆景艺术和许多艺术沾边,所以叫它**边缘艺术**,如同其它边缘科学一样。那么,它和哪些艺术、技术沾边呢?归纳起来有:①园林艺术(钱学森先生把盆景称为“小园林”,划到园林的范畴里边去了,认为属于园林艺术的一部分);②文学艺术,盆景的立意和命名,都和诗词、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;④雕塑艺术,尤其是软石山水盆景的创作,实际上就是雕塑出来的;⑤陶瓷艺术,盆景用的盆钵、陶瓷、配件都属于陶瓷艺术;⑥根雕艺术,盆景几架中一部分属于根雕艺术;⑦园艺栽培技术;⑧书法艺术,盆景展览陈设时总是配以书法艺术,用来点景……,因而有人称盆景是“无声的诗,立体的画,活的艺术品”,陈毅元帅则视盆景为“高等艺术”。由此可见,盆景艺术的综合性是很强的。

(三) 构图的复杂性

盆景不象照相、绘画那样,只在平面上构图,盆景是立体的画,四维空间、立体构图(第四维空间是指时间要素,桩景随时间变化而变化,不过不像电视、电影那么快罢了)。此外,还要兼顾不同视野、视距的变化。不论苏派、扬派、川派、海派、浙派、徽派还是岭南派,都十分注重立体空间构图,兼顾仰视、俯视、平视、正视和侧视的观赏效果。尤其川派古桩盆景,在空间构图上更是颇费匠心。

(四) 表现技巧的高度概括性

盆景艺术同园林艺术相比,虽然艺术原理相同,但它是比一般园林小得多的微型景观,它不能像园林那样,以大地为纸来作画,它只能在很有限的小小盆盎中作文章,要求“藏参天复地之意于盈握间”,郑板桥“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”,尚无高度的概括性是不能达到的。

(五) 创作的连续性

因为盆景(尤其桩景)是有生命的艺术品,因而决定了盆景创作的技术性和连续性,桩景的生命过程也就是桩景的连续创作过程。一幅图画,一座雕塑,创作一经完成,就不再变更了,然而在盆景这个有生命的艺术品中,树木的幼年、青年、壮年、老年各个年龄阶段,其外部形态表现完全不同,艺术效果也很不一样,因而决定了其创作过程也就连年不断地进行。比如现在陈设在扬州瘦西湖公园里的三百余岁的那盆古柏,相传是明末清初天宁古寺的遗物,不就等于创作了三百余年了吗?即使是野外挖取的一盆普通的像样的盆景,往往也是三年五载才能完成。树桩一旦死了,它的艺术生命也就结束了。

(六) 美感的可变性

盆景又有点像音乐,给人的美感随时间而变,时移景异,一年四时不同,一日朝夕而变。此外,盆景还可以和舞台布景一样,创造特定的艺术环境,给人以特定的艺术感染,如夏季表现冬景,隆冬表现春色,就是几块石头摆法不一样,也会创造出不同的意境来。

(七) 艺术风格的多样性

盆景创作,虽说都是运用“小中见大”、“缩龙成寸”、“师法造化”等手法,都讲求

诗情画意，但由于地域不同，风土人情和生活习俗不同，采用材料不同，加上作者性格和文化素养各异，因而，在创作上形成了很多个人风格、地方风格和艺术流派，所以在盆景的百花园里似乎比其它艺术更充满生机，更能体现出百花齐放、百家争鸣的繁荣景象来。

（八）浓厚的趣味性

由于盆景是边缘艺术、高等艺术，因而它给予人们的欣赏趣味也是高级的、含蓄的、多层次的。盆景是自然景色的升华，又是诗情画意的再现，是现实主义和浪漫主义的结合，它给予人们的美感既是自然的，又是艺术的，既是具体的，又是抽象的，因而，它比其它许多艺术形式更有较高的艺术魅力，这也许是在许许多多的人为之废寝忘食的一个重要原因吧。另外，盆景还有科学性、历史悠久性等，这些内容以下还会讲到，此处不再赘述。

三、盆景的效益

盆景的效益是指盆景的社会效益、经济效益和生态效益而言。先讲社会效益。

（一）盆景的社会效益

1. 为国争光，增进友谊。众所周知，体育为国家争了光，文艺团体为国争了光，你可曾知道，中国盆景在国际上也是连夺金牌，为国争光！轰动了西方和整个世界，令西方人所倾倒，甚至感到眼花缭乱。盆景以它独特的艺术形式和内容说明了我们中华民族是个有着悠久历史和光辉灿烂的文化的民族。中国盆景自1979年以来，曾参加过几次国际园艺展览或博览会，每次都是载誉而归。现将我国盆景参加国际展览获奖情况简介如下：①1979年秋，在西德波恩特公园举办的第十五届西德国艺展览会上，获得大金牌1枚，小金牌7枚，首次引起轰动；②1980年，在比利时根特举办的28届国际园艺博览会、英国皇家协会花卉展览和加拿大蒙特利尔国际花展中，我国盆景曾获“例外品种一等奖”、“镀金银质奖”和“外国展览荣誉奖”；③1982年春，在南斯拉夫萨格拉市举行的国际园艺展览中，荣获此次展览会的最高奖赏——“最佳水晶花”奖；④1982年秋，荷兰阿姆斯特丹举办世界国际园艺展览，获大金奖1枚，银牌4枚；⑤1986年春，在意大利热那亚第五届世界花卉博览会上，荣获“造型优美”银质奖章3枚，最佳布置设计荣誉银质奖1枚。外国朋友在留言簿上写道：“中国盆景第一次在这里崭露头角便征服了欧洲。”

通过国际展览，增进了我国与世界各国人民的了解和友谊。1987年《大众花卉》上有篇报道这样写道：“意大利观众和部分欧洲国家观众对盆景很感兴趣，看到各种风格流派的中国盆景，先是惊讶，后是喜爱，再是羡慕，见到中国代表团一再表示感谢。最感兴趣，也是询问最多的问题，是树桩盆景的树龄，如告之树龄在百年以上，就竖起大拇指表示了不起。不少观众很有兴趣研究栽在山水盆景山缝中树木是真是假，当告之是真的，感到不可思议。山水盆景内的船、亭、塔小摆件，约有五分之四被爱好者‘借去’。”

我们坚信，随着中国盆景艺术的复兴，今后在国际上拿金牌的日子还多着哪！它也必将为增进各国文化交流和人民友谊做出新贡献。

2. 歌颂社会主义和党的方针政策，直接为四化服务，为精神文明建设服务。大家知道，艺术是通过塑造形象具体地反映社会生产，表现作者思想感情的一种社会意识形态，属于上层建筑，是为经济基础服务的，盆景艺术当然也不例外。近年来，盆景界出现了一批努力反映现实生活的佳作，归纳起来有这几方面的内容：①歌颂安定团结、安居乐业，如作品“晨练”。六月雪“大树”下，几位老者安然练太极拳，表现了人民安居乐业的景象；②歌

颂农村改革的大好形势，如作品“丰收在望”，一位老农在“柳”荫之下，眼望责任田的一片麦浪，对农村发展充满了希望；③渴望祖国大陆和台湾和平统一，如作品“乡思”；④反映三中全会以来祖国百业俱兴的繁荣景象，如作品“群峰竞秀”；⑤反映科技战线取得的伟大成果，如“南极企鹅迎客来”，企鹅迎的“客”显然是我国南极考察队，充满了时代气息；⑥歌颂祖国大好河山，激发人们的爱国热情，如作品“不到长城非好汉”、“峨眉天下秀”、“漓江图”、“轻舟已过万重山”等，这方面的盆景佳作数不胜数；⑦歌颂伟大祖国悠久历史和灿烂的文化，其作品也不在少数。如“秦汉遗韵”、“西游记”、“刘松年笔意”等。

3. 陶冶情趣，丰富生活。经常欣赏盆景还能提高人们的艺术修养，培养人们热爱大自然、热爱生活、热爱祖国锦绣山河的高贵品质。对于促进人们的工作也是有益的。劳动之余，如能通过盆景神游峨眉之巅、青城峡谷、剑门雄关、桂林山水、长城内外、大河上下，一定会使人胸襟开阔，心旷神怡，解除疲劳，因为艺术欣赏可以使人们的大脑兴奋中心发生转移，从而获得良好的积极的休息。唐代大诗人白居易对此有一首赞美的诗：“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。”试想：当你看到那一盆盆苍劲古朴、青翠秀丽的树桩盆景，你能不感到六月忘暑，寒冬逢春吗？你能不感到生机盎然、春风常驻吗？能不给你的生活增添幽雅的情趣吗？当你看到那峰峦叠嶂、波光岛影的山水盆景时，你能不感到虽身居斗室，却能神游名山大川、饱餐山水之美吗？看到这些，你也许会情不自禁地吟起古人的名句：“试观烟雨山峰外，都在灵仙一掌间。”也有不少盆景是根据古代诗词的意境来创作和命名的。你看到以唐诗“映竹无人见”命名的盆景时，你的脑海里就会浮现出云雾弥漫的松涛、竹林，并自然而然地吟起那“山僧对棋坐，局上竹阴清，映竹无人见，时闻下子声”的诗句，仿佛看到树荫下奕棋者风度翩翩、举子从容的情景。又如根据“轻舟已过万重山”、“断桥相会”、“赤壁夜游”等诗意、神话、典故创作的盆景，就会勾起你无限的联想，趣味无穷。至于盆景的千姿百态、巧夺天工、神韵含蓄、景中求景、景外寻意的趣味，那就只能心领神会，而非言语所能表达的了，所以说搞盆景也是精神文明建设的一部分，这不无道理。

4. 普及科学知识。盆景又是普及科学知识的活教材，因为它涉及的知识面相当广泛。识别不同的桩景植物，其中就包含着植物分类（树木分类）的知识；识别山石品种，里边又有地质学知识；提到盆景布局设计，属于园林学知识；至于造型，当然就是美学理论了。盆景的诗情画意，其中还包含着古代诗词、绘画、历史、雕塑等方面的知识。凡盆景中的植物萌芽、抽枝、开花、结果、落叶、休眠等生长发育现象都有其一定规律，里边就是物候学的知识。桩景生长在一个特定的生态系统之中，水、气、光、热、土、人、整形、修剪、灭虫除病，……，时时处处都有科学道理。所以，盆景虽小，学问大，科普中起的作用也大。尤其对儿童、少年说来，盆景更可以培养他们热爱科学的感情和兴趣。

（二）盆景的经济效益

发展盆景有利于搞活经济、增加收入。大家知道，盆景艺术品所用的原材料是取之不尽用之不竭的廉价的树桩和石料，然而它们所创造出来的经济价值却是难以估价的。可以说花的成本最小最小，经济效益最大最大，甚至有些工业品、农产品都无法和它比拟。苏州有位盆景老艺人有句名言：“养花是银罐子，做盆景是个金罐子”。就是说搞盆景可以赚大钱，

发大财，为国家换取大量外汇，何乐而不为呢？

目前，我们国家花卉生产，虽在郁金香、月季等方面，比不了荷兰、美国，然而在盆景出口方面，我们却占着绝对优势，除日本之外，再也没有其它竞争对手了，至少目前是如此。盆景是我国花卉生产和出口的拳头产品，再说，盆景的国际市场已经被我们打开了，而且销路还相当不错。1987年春天，我国参加意大利举办的第五届世界花卉博览会，带去300盆，在卖价不太理想的情况下，卖了7万美元。上海微型盆景，拿到西方荷兰能卖30美元，1987年上海微型盆景出口3万盆。另一方面，盆景的国内市场潜力也是很大的。据报道，1985年成都花木、盆景市场和浙江萧山花木、盆景市场，销售额都上百万元，在南方，花木盆景万元户大有人在。

（三）盆景的生态效益

盆景可以作为家庭摆设，起到美化环境、净化空气的功能。阳台明窗之前摆几件盆景，展转轮回，承露阳光，四季景异，浇水施肥，萌芽抽枝，赏花观叶，吟诗作画，其乐无穷！用盆景这种高等艺术品来美化家庭，可以使人们的生活打扮得象鲜花一样美好，使人们的精神面貌象苍松翠柏一样生机勃勃。它还可以用来点缀园林、装饰大礼堂、大饭店、展览馆、机关、医院、学校、车站、机场等各种大小建筑的环境。盆景，尤其是桩景，它和养花一样，可以起到净化空气的作用。有关专著上说，盆景植物在白天进行光和作用时制造出来的氧气，比植物本身夜间呼吸时消耗的氧气高出20倍！因而在室内摆几盆桩景，对有限的室内空气净化作用是显而易见的。另外还有的盆景植物能吸收生活用煤和工厂所释放出来的有毒气体二氧化碳和一氧化碳以及氟化氢、二氧化硫、氯气等，故可在环境保护上发挥一定作用。如松类每天可从1米³空气中吸收20毫克二氧化碳。据测定桩景植物榆树类、女贞、大叶黄杨都有较强的吸硫能力。而氟化氢对人体毒害作用比二氧化硫大20倍，据测定一些桩景植物有一定的吸氟能力，如榉树吸氟量可达33.1（PPm），女贞为48.2，大叶黄杨为48.8。某些果树盆景植物，如石榴、柑桔类、葡萄、苹果、桃也有一定的吸氟能力。此外，桩景植物桧柳、朴树、桧柏、水杉则有较强的吸氯能力；大叶黄杨还可吸收较多的汞的气体；榆、女贞、石榴、大叶黄杨又可吸收一定分量的铅蒸气。

桩景有一定的降温作用，但从降温的绿化效能来看，桩景减少辐射热的作用要比降低气温的作用大得多。生活的经验告诉我们，在夏季即使有时气温不太高，但人们会由于辐射热而眩晕，可是就在此时人们走进诸如杭州的盆景园，就会感到宜人得多，因此，运用桩景来改善辐射热的情况，是一件非常有意义的工作。我国夏季绝大部分地区日光强烈，气温较高，因此在桩景的降温方面的作用，实有研究的必要。

桩景也有改善空气湿度的作用，夏天通过不断地向桩景浇水，桩景植物不断地蒸腾而起到改善周围空气湿度的作用，从而使人们感到舒适。不同桩景植物的蒸腾能力是不同的，桩景植物松类的蒸腾强度为152（克/小时/公斤），金银花为252，榆类344，苹果530。

除上述外，桩景植物还有除尘杀菌作用，如瓜子黄杨、紫薇、桧柏、雪松、黄栌、大叶黄杨、树锦鸡儿、女贞、石榴、枣、水栒子、狭叶火棘、四蕊桧柳等都能分泌杀菌素或有杀灭细菌等微生物的能力。

盆景有减弱噪音的作用。其减弱数据，有待进一步测定。个别的桩景植物如苏铁、银杏、榕树、女贞等又是抗强燃的防火树种，总之，盆景是人类之友，其生态效益是显而易见的。

四、《盆景学》学习内容与方法

(一)为什么要开设盆景课

从1984年起,北京林业大学园林系开设了盆景学这门新课程,为什么要开设这门课呢?理由有三:

1. 盆景事业的发展,需要培养盆景人才,尤其是盆景理论方面的人才。我国盆景界,盆景艺人不乏其人,而学术人才不足。我们不但应该有一大批盆景艺术家,而且要造就一批盆景理论家。盆景虽然起源于我国,但到目前为止却尚未形成一个单独的学科分支,倘不把盆景理论搞上去,对不起前人也对不住后人。

2. 盆景教育事业的需要。我国盆景教育事业已经落后于美国。在我系工作的美籍华人乔治迈先生说,加州大学,盆景课有70学时,两个日本人任教。有人预言,一百年后美国或一些欧洲国家的盆景发展将会超过我们,很可能把我们头上的盆景桂冠夺去,这是值得我们认真考虑的。

3. 园林事业的发展,需要园林工作者具备盆景知识。现在各城市公园中几乎都有盆景“园中园”,因此,作为一个园林工作者,就必须懂得盆景的基本知识,否则,园林系毕业的学生将来工作起来,园林工程师的工作就会受影响。

(二)《盆景学》讲述内容

《盆景学》着重于基本知识的学习,即基本概念、基本理论、基本材料、基本技法和盆景养护管理的基础知识等。具体地说包括绪论、盆景的属性、盆景分类、盆景材料、桩景创作、山水盆景创作、盆景发展史以及盆景的包装、运输和盆景园的规划设计等等。

(三)怎样学好盆景课

学好盆景课尤其注重理论联系实际。在认真学好系统理论的基础上,努力学好实习课。通过实践,培养同学们的动手能力、独立创作的能力,最后通过同学对习作的相互评比,提高对盆景的欣赏能力。

思考题

1. 你对开设盆景课有何感想?其意义何在?
2. 阐明盆景与盆栽的区别。
3. 盆景艺术与雕塑艺术、园林艺术、绘画艺术相比较有何特点?盆景艺术属于什么艺术范畴?
4. 盆景怎样做到古为今用?
5. 你对盆景发展前景是怎样估计的?
6. 你认为盆景课应该怎样教,怎样学?

第二章 中国盆景史

序 言

学习中国盆景史的必要性

学习中国盆景史能够激发我们的民族自尊心、自信心和爱国主义热情。我国是拥有五千多年悠久文化历史的国家，在历史长河中，我国劳动人民创造了辉煌的古代文化，盆景艺术就是其中的一个组成部分，她是我国独特的一门艺术形式。早在七千年前（公元前5000年）的新石器时期，我国就有了草本盆栽，汉代（前206至220）则出现了木本盆栽并出现了水旱盆景形式的“缶景”，到唐代盆景艺术就已经达到了相当高的水平。真可谓历史悠久，源远流长。这是我们中华民族的骄傲，它能使我们每个中国人感到无比的自豪。因此，学习中国盆景史就能激起我们的民族自尊心、自信心和爱国主义热情，从而为创造更加美好的明天而努力奋斗。

学习中国盆景史是继承、借鉴、发展和创新的需要。历史是不能割断的，今天的盆景都是在过去盆景的基础上发展起来的，没有过去的盆景岂能有今日盆景？没有继承岂能有发展创新？马克思告诫我们：“历史不过是相异时代的承续，每一时代都利用前头一切时代所传给它的那些材料、资本形式和生产力。因此，一方面在完全变更过的情况之下，继续进行传统的活动，另一方面用一种完全变更过的活动来改变旧有的情景”。列宁也讲过同样的大道理：

“只有确切通晓人类全部发展过程所造成的文化，只有改造这种以往的文化，才能建设无产阶级的文化。……无产阶级文化并不是从空中掉下来的，也不是……臆想出来的。……应当是人类在资本主义社会、地主社会、官僚社会压迫下所创造出来的知识总汇发展的必然结果。”以盆景艺术创作而言，任何一个盆景艺术家的即使是一件独创的盆景艺术作品，也不能离开吸收过去的成就，即过去时代盆景艺术匠师们通过历代筛选出来的盆景材料、从盆景艺术实践中积累起来的经验、原理、方法。因此，所谓“创新”，只不过是相对的说法，是形式的复归、内容上进，就某些方面说来，总有一定的传统关系、借鉴关系，总离不开树、石基本材料，总离不开诗情画意，总离不开一景二盆三几架，总离不开剪扎，总离不开中国气派，也就是说总离不开中国盆景史而孤立地去搞盆景创新，创新是继承的发展，万变不离其宗，离开“其宗”，那就成了别的艺术形式或艺术品种了。

我国历代的盆景艺术匠师们和盆景艺术理论家们通过他们辛勤耕耘，在盆景材料、立意、造型、技法、欣赏、品评等方面积累了丰富的经验并将这些经验上升为盆景艺术理论，写出了不少不朽的盆景专著，我们通过学习古代这些专著，使我们能够了解我国古代盆景的发生、发展规律和艺术实质以及在其社会中的作用，所以，盆景艺术理论一旦产生，就会影响社会的盆景事业的发展，影响盆景艺术家、爱好者的创作实践，并活在千万人的意识之中。因而，过去的盆景艺术发展对今天乃至未来的盆景艺术活动将会发生深远的影响，正因为如此，研究文化遗产和优秀传统、研究盆景史是完全必要的！

学习盆景史的正确态度

马列主义毛泽东思想要求我们要用批判的、创造的态度来对待整个文化艺术遗产。毛泽东同志指出：“中国的长期封建社会中创造了灿烂的古代文化。清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件；但决不能无批判地兼收并蓄。”这就是批判地吸收、采取扬弃的态度，或者说是古为今用的态度。在今天，盆景艺术做到古为今用，不但有必要，而且有了可能，因为现在的经济基础与过去社会相比已经发生了根本的转变，在过去，盆景艺术是为私有制的经济基础服务的，为少数封建统治阶级服务的，所以，采取全盘照搬的态度当然是不行的，我们应当在继承的基础上将它来一番改造，使之更好地为今天人民大众服务，更富于时代精神，更好地为四化服务。

对盆景艺术不分青红皂白胡乱地扣上个“封资修”的大帽子，采取一棒子打死、全盘否定的历史虚无主义态度也是错误的，十年内乱中的对文化遗产的错误做法再也不能重演了。

古代盆景艺术中的哪些东西是值得我们学习和借鉴呢？我们认为我们应该学习古代盆景艺术家现实主义的创作方法和创作经验，学习他们如何取得内容和形式的统一、思想性和艺术的结合，学习他们为什么能够在创作中符合一定时期能够正确而生动地反映自然和生活的盆景作品，符合当时群众的审美心理以及他们严谨治学、严肃创作的精神等，以便我们创造出更多的具有社会主义内容反映时代精神和符合今日民族形式二者完美结合的盆景艺术品来。

顺便提几句，我们在做到古为今用的同时，还应该做到洋为中用，我们还要批判地吸收世界各国在盆景艺术和技术方面先进的东西。毛泽东同志指出：“中国应该大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料。”我国唐代文化艺术所以达到繁荣和高度的成就，也是由于当时对外交通贸易发达和文化交流相互影响的结果。在改革开放的今天，在盆景艺术作为商品加入世界经济大循环的今天，洋为中用则更有现实意义。

一、关于盆景起源的几种学说

盆景起源于中国，然而到底起源于什么朝代呢？对此我国盆景学术界众说纷云。因此，就很有必要对这个问题进行深入地研究。搞清盆景起源问题，不但在学术上有一定意义，而且对于提高我们的民族自尊心、自信心还有着一定的现实意义和深远的历史意义。

读了毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》后，使我们知道：不管什么样的艺术都是起源于人类的社会劳动实践，都是一定社会生活在人们头脑中的反映产物。从空间艺术或造型艺术范畴的盆景艺术说来，其起源也不例外，也就是说，盆景艺术也是起源于人类的社会劳动实践，这似乎已经成为定论，无需再去研究。然而，一般人所谓的盆景起源，其实都是指盆景何时起始而言，所以严格地讲，在这里用“盆景起始”似乎更确切些。可是既然大家都习惯于用“起源”一词且又都明白其中含义，那么在此处我们也不妨使用“起源”这个概念了，这一点是需要说明的。

迄今为止，对于盆景起源，归纳起来有如下十种学说，现将各家论点、论据、代表人物综述如下，以便大家讨论分析。

（一）唐代起源说

持这种观点的文献颇多，其论据都是陕西乾陵唐代章怀太子墓壁考古。如胡运骅先生在“上海桩景风格研究”中写道：“我国盆景源于唐代，已有一千二百年的历史。”

（二）唐代前起源说

《盆栽技艺》(作者耐翁先生)中写道:“盆景创始唐代以前。”其根据亦是乾陵考古,只是结论不同而已。

(三) 晋代起源说

《盆景》(作者徐晓白教授等)认为:“六朝《南齐书》曾经载有‘会稽剡县刻石山,相传为名’这可以算是盆景假山的滥觞。”

(四) 东汉起源说

其论据是河北省望都县东汉墓壁画考古(参见汪菊渊教授《中国盆景艺术》序言)。

(五) 西汉起源说

《盆景制作》(作者胡良民等)中说:“…早在西汉就出现了盆栽石榴的记载。”

(六) 汉晋起源说

其根据是山形陶砚。(徐晓白教授,《我国盆景的发展》):“我国盆景起源,远在汉晋时代。”

(七) 古代园林造景起源说

“中国盆景起源于古代园林造景,如夏有瑶台、商有鹿台、周有灵台……进而缩龙成寸、出现假山盆景与树桩盆景。”(宋德钧《中国花卉盆景》1986、9载文)。

(八) 夏朝起源说

《岭南盆景》一书载(作者孔泰初先生等):“……盆景的起源远远早于唐代,有近四千年的历史。”论据是《史记》记载。

(九) 尚待进一步考证

“究竟起源于何时,尚待进一步考证。”(吴泽椿先生等:《中国盆景艺术》)。

(十) 起源新说

本书作者彭春生研究认为:“盆景起始于七千年前的新石器时期,物证是浙江余姚河姆渡考古,陶后片绘有盆栽万年青图案。之后龚若栋先生在《园林》1986年4期发表了同样论点,论据亦然。”

综上所述,盆景溯源已从一千二百年前的唐朝(胡运骅等)追溯到了唐代以前(耐翁)晋代(徐晓白)、东汉(汪菊渊等)、西汉(胡良民等)、汉晋(徐晓白)、夏商(孔泰初、宋德钧)直至七千年前的新石器时期(彭春生、龚若栋)。其考证手段一是文物考古,二是文字记载(如图2—1)

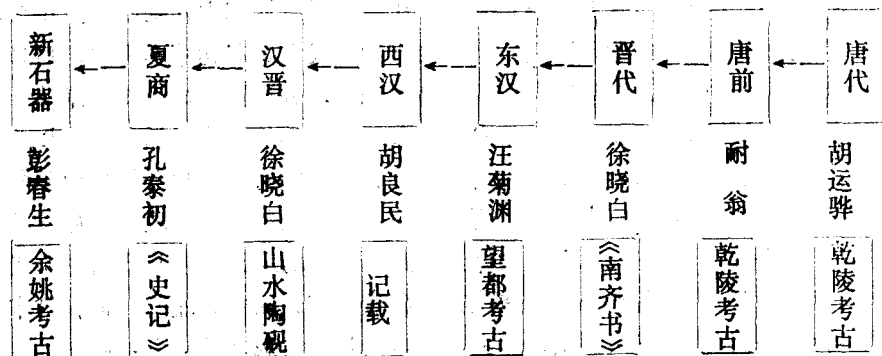

图2—1 盆景溯源示意(论点、论据、代表人物)

以上这些研究成果,在我国盆景研究史上都具有一定的学术价值,占有一定的学术地位,它也反映了人们认识事物的渐进过程。

(十一) 关于盆景起源的讨论分析

1、乾陵考古中发现的唐代盆景是相当高级的树石盆景或石附式盆景艺术形式,且已进入宫廷生活,因而它不是盆景的最原始形式,也即不是盆景起源的证据;

2、望都考古中发现的“盆栽”其实是插花艺术形式,因为作为一株植物来说,它有主干、主枝侧枝之分,而“六枝小红花”根本就不具备这些条件,因此,与其说是盆栽,倒不如说是插花;以此证明盆栽起源于东汉,值得商榷;

3、汉代山形陶砚也是比较高级的山水盆景形式,也不是盆景的最初形式;

4、汉代缶景有山有水有树有鸟,也不是最简单的盆景形式;缶景和山水陶砚可以证明汉代已有了比较高级的盆景,但不是起源;

5、是先有园林后有盆栽呢,还是先有盆栽后有园林呢?回答是园林在盆栽之后“因为园林的营造需要相当富裕的财力,即一定的社会经济基础和相当的土木工事,即一定的生产力发展水平。”(汪菊渊:《园林史》)。而盆景艺术比园林简单易行,用不着花费多大财力、人力,从事实来看也是如此,盆栽的出现比园林的出现早得多,因而园林起源说是不成立的;

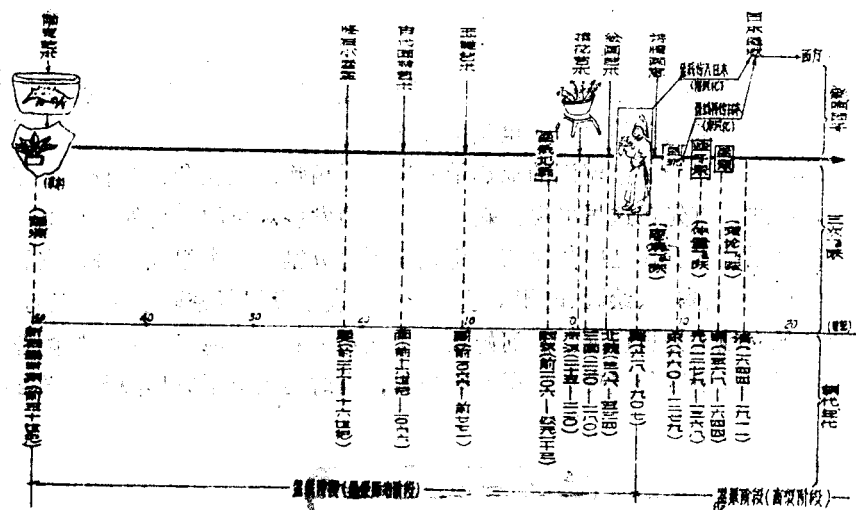
6、从逻辑推理来看,石玩比盆栽技艺技术上更为简单,因而很可能石玩的出现早于盆栽。但是,作为盆景的最简单的形式是景和盆的结合,从这一基本观点出发,石玩与盆二者结合或者说石头走入盆内的迫切性远远不如盆栽中植物与盆的关系那么密切,因而可以断定盆栽比石玩入盆出现得要早些,夏商的怪石、玉琮不入盆仍然不能算做盆景或山水盆景的最简单形式。所以从先后出现顺序来看盆栽是源,而石玩则是流。

7、从地栽转向盆栽是一次关键性的飞跃,它标志着盆栽艺术的起始,亦即盆景的起源;

8、一般说来草本盆栽比木本盆栽来得更为简单容易,二者相比,草本盆栽应当是盆栽的最初形式,所以,盆景的最初形式是草本盆栽;

9、陶盆的出现是产生盆栽的先决条件和物质基础,在陶盆未诞生的新石器时期以前的旧石器时期不可能出现盆栽形式。

总之,盆景是在盆栽的基础上发展起来的,从新石器时期草本盆栽出现到汉代出现树石盆景缶景,其间经历了漫长的盆栽阶段(盆景的原始阶段)。起初草本为主,后来转向木本为主,刚开始以生产为目的,而后转向以观赏植物为主,并逐渐增添人工艺术美。此期间盆栽还受到了古代园林艺术、石玩、玉雕艺术、木雕艺术、编织艺术、插花艺术、书法、绘画、诗歌、神话传说等因子的影响(构成盆景发生、成长的特定历史环境)而不断得到提高和发展,最终使盆栽在形式上,内涵上得到升华而进入盆景的高级阶段。原始盆栽发展到今天,至少经过了唐宋的意境飞跃、元代的体量飞跃和明清的理论飞跃几个历史阶级。唐代、南宋和元代,日本先后派使者来华学盆栽技艺和盆景技艺,因而,盆栽一词在日本一直沿用至今,也说明我国古代盆景就叫盆栽,这也是“盆景是在盆栽基础上发展起来的”的一个佐证。盆栽乃盆景之源是无可非议的(图2—2)

中国盆景起源及发展示意图

图 2—2 盆景起源及发展示意图

二、新石器时期草本盆栽与夏商石玩

(一) 盆景最初形式——草本盆栽

1977年在我国浙江余姚河姆渡新石器时期遗址距今约七千年的第四文化层中，出土了两块刻画有盆栽图案的陶器残块（如图 2—3、4）

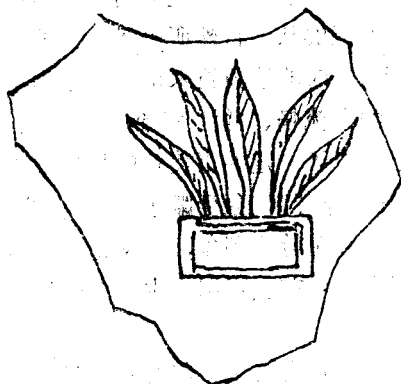

图 2—3

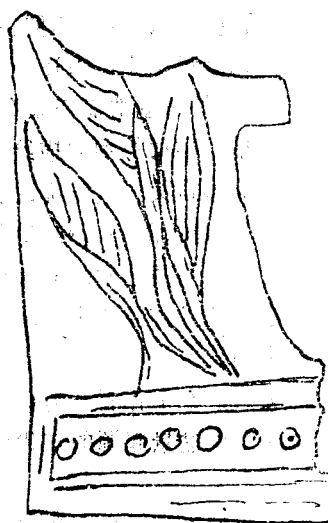

图 2—4

余姚考古——草本盆栽

一块是五叶纹陶块，刻图画案保存完整。在一带有短足的长方形花盆内，阴刻着一株万年青状的植物（据陈俊愉教授讲，浙江余姚为万年青原产地之一。），共五叶，一叶居中挺拔向上，另四叶对称地分列两侧，整个画面统一、均衡、比例谐调，充满生机。另一块是三叶纹

陶块，在一刻有环形装饰图案的长方形式花盆上，也阴刻着一株万年青状的植物（经吴涤新副教授鉴定为万年青），共三叶，三叶均略斜向上挺立，生机盎然，富于动势感。这是原始美术家对当时盆栽植物所做的艺术再现，它是我国迄今为止发现的最早的盆栽了，或者说是最原始、最初级、最简单的盆景，也是世界之最。

长江流域的河姆渡遗址属于湿润的亚热带气候，对植物的生长和移栽较之干旱寒冷的黄河流域更有利，因此，首先在这里出现盆栽是符合事物发展规律的。另外，从综合分析来看，我们应该把盆景艺术看作是中华民族文化艺术不可分割的一个组成部分，它做为造型艺术或空间艺术，总是和制陶业、绘画、雕塑等艺术形式的发生发展紧密联系在一起，不能把它们彼此割裂开来孤立地去分析研究。从河姆渡出土文物来看，当时已经有了制陶业（参阅中国硅酸盐学会编写的《中国陶瓷史》，据文献记载，当时已经有了方形陶盆（图2—5）、圆形

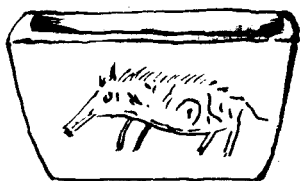

图2—5 余姚考古——方形陶盆

陶盆（参看《文物》1980年第五期第7页有关河姆渡遗址考古队写的文章“浙江河姆渡遗址第二期发掘的主要收获”。）。方形陶盆上刻有猪的形象，圆形陶盆上刻有稻穗的形象，这就是说，有了陶盆就等于具备了盆栽的物质基础。再者，河姆渡文化遗址还出土了数量很多、种类丰富的植物果实、枝叶和稻谷等样纹、植物样纹在装饰艺术上应用也极为广泛，说明新石器时期的河姆渡虽然生产力还很低，但人们已经能够从大自然所给予人类的花卉中获得美感，并且进行了美的再创造而记录在当时的陶器上。当时的绘画技术也已经达到了一定水平，如万年青、猪、稻穗等物的描绘，形象逼真，线条流畅、并注意到了均衡、协调、统一、比例、尺度等形式美。这些都说明当时人们已经有了一定的审美观的思想基础。那时候还有了象牙雕塑、木雕、陶塑、编织等艺术形式，如鸟形象牙雕、象牙雕小盅、刻兽纹骨片、圆雕木鱼、编织纹骨等；陶塑艺术品有人体塑象、猪、羊和鱼等物塑象，《文物》杂志上都有详细报道。这些造型艺术作品的水平，都足以证明了七千年前我们国家生产力的发展已经具备了产生盆栽艺术的艺术土壤。

基于上述史实，本书作者认为盆景起源的年代应该定为七千年前的新石器时期（公元前50世纪），也就是说盆景起源的年代应该比过去大家认为的一千二百年前再向前追溯五千年才对。

从以上论述我们不难看出，我国盆景最初形式——草本盆栽的主要特点是：①从发生地域来看，它首先诞生在适宜植物栽培的温暖、湿润、雨量充沛的良好条件下和人们生活条件比较富裕的地方，在条件比较差甚至是干旱恶劣的其它地方盆栽不会如此早期出现；②形式简单，只具备了植物和盆钵这样盆栽的两个最基本要素；③从植物的材料看，以比较容易栽种的草本植物为主，以生产目的为主（万年青是药材），即便是为了观赏，也是以自然美为主，很少人为干预（剪扎），也谈不上什么意境美；④从构图上看，已经开始考虑到了统一、