

徽派盆景艺术

● 黄映泉 著

HUIPAI PENJING YISHU

新安画派的熏陶，在继承和创新道路上，以自然为师，清新的姿态跻身于现代盆景艺术之先列。

S688.1
H915.1

黄映泉 著

假派盆景艺术

安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

徽派盆景艺术/黄映泉著. —合肥:安徽科学技术出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-5337-3745-0

I. 徽… II. 黄… III. 盆景-观赏园艺-安徽省
IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 019700 号

徽派盆景艺术

黄映泉 著

出版人: 朱智润

责任编辑: 刘三珊

封面设计: 王国亮

版式设计: 王国亮

出版发行: 安徽科学技术出版社(合肥市跃进路 1 号, 邮编: 230063)

电 话: (0551)2833431

网 址: www.ahstp.com.cn

E-mail: yougoubu@sina.com

经 销: 新华书店

排 版: 安徽事达科技贸易有限公司

印 刷: 安徽新华印刷股份有限公司

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 4.5

字 数: 120 千

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 55.00 元

(本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请向本社市场营销部调换)

序

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。

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、盆盎一体的艺术品，经历代盆景艺术家的精心雕凿，成为中国艺术宝库中的一块瑰宝，以鲜明的民族特色，高雅的艺术风格而驰誉世界。

盆景起源于中国，中国盆景在漫长的发展历程中，受当地地理、气候、植物、石种以及文化艺术、风土人情、欣赏习惯的影响，结合作者思想、性格、艺术修养，并通过长期实践，形成具有独特创作个性和鲜明艺术特色的个人风格。其中某个人风格一旦得到众多爱好者欣赏和承认，并仿效和流传，再经过发展和提高，形成地方风格。这种地方风格一旦得到地域性众多爱好者欣赏和承认，并广泛仿效和代代相传，便形成艺术流派，如相传至今的扬派、川派、通派、徽派盆景等。

徽派盆景是中国传统流派之一，广大有志于研究徽派盆景工作者、爱好者，纷纷深入研究徽派盆景发展史、总结传统艺术特色、探索在继承传统基础上进行创新、努力创作精品佳作，并在国内重大盆景展览上频频获奖。

黄映泉先生，歙县人，系安徽省林业科学研究所黄山树木园、黄山市林业科学研究所高级工程师，从事盆景等工作 30 余年。为

【徽派盆景艺术】

深入研究徽派盆景,多次到歙县卖花渔村徽派盆景等发源地进行实地考察,收集资料,拍摄图片。

黄映泉先生退休后,将徽派盆景在继承传统的基础上,进行创新,并编著成册,付梓出版。

相信出版发行后,为研究徽派盆景又增添一册厚重资料。

黄映泉

前言

我接触徽派盆景是在上个世纪70年代。当时黄山树木园花卉园区建设，在徽派盆景发源地——歙县卖花渔村请来一位盆景老师傅洪月田先生来园制作和养护盆景。洪老是徽派盆景的名师。在他的言传身教下，我们学到不少徽派盆景的基础知识和技能。在随后的岁月中，我又参加“太湖盆景函授班”，学习现代盆景理论知识，同时多次到卖花渔村进行实地考察，还参加市、区花卉盆景协会的工作。此后20余年，我对徽派盆景进行了深入的研究，并先后发表了《徽派传统盆景的研究》（与人合撰、由我执笔）、《徽派盆景的传统及其他》等文章。通过研究，我发现徽派盆景与其他地方盆景派别虽有共同的地方，却有许多重要的特点。

首先是徽派盆景艺术已初步形成一个比较完整的体系，在历史上它不但存在规则式树桩盆景，而且还有文人们的自然式树桩盆景、水石盆景、树石盆景和奇石清供等。在素材树种选择上也富有地方特色，特别推重梅花、罗汉松、圆柏和黄山松。在创造艺术意境上，如游龙式、三台式，都有其深刻和丰富的思想内涵。在造型形式与思想内容上更与徽州传统文化紧密结合。在花盆和花架（托）方面，他们并不完全热衷于精致的瓷盆和紫砂盆，而是更欣赏当地的石盆、陶盆和石架（托），具有浓郁的地方色彩和古朴自然的文化情趣。在徽州盆景史上，还有比较固定的花卉盆景展览和评比的史实，可以说是开创了我国盆景艺术评比展览的先河。

在花卉盆景的鉴赏和审美方面，古徽州文人也有一些独到的见解。例如清初歙县人张潮在《幽梦影》中说：“居城市中，当以画幅当山水，以盆景当苑囿，以书籍当朋友。”又说：“梅边之石宜古，松下之石宜

拙，竹旁之石宜瘦，盆内之石宜巧。”还有“梅令人高，兰令人幽，菊令人野，松令人逸……”等等，其见解非常精辟。

在追寻徽派盆景的历史起源时，我发现徽派盆景的发生最迟应在北宋仁宗到徽宗年间，距今已900年左右。这在国内各地方盆景派别中，其历史也是很悠久的。

在历史上，徽派盆景由于徽商势力在全国各地的发展，影响也很广，特别是江浙一带和淮扬地区，到处可见到徽派盆景的影响。在1984年再版的一代盆景大师周瘦鹃先生的《盆景趣味》一书的彩页中仍有临水游龙式桃花桩、疙瘩式松柏桩和改造罗汉松三台桩盆景。

徽派盆景在中国盆景艺术发展史上享有很高的地位。清代歙县画家程庭鹭在《练水画征录》（练水即歙县城南之水，汇入新安江——笔者注）中就指出：“今论盆栽者，以吾邑为最”，徽派盆景的声誉与徽墨齐名。从徽派盆景的发展历史中，我们知道中国树桩盆景到了宋代已形成两条平行的发展道路，一方面是文人自然式盆景，这种盆景“以画意剪裁小树，供盆盎之玩”，而另外则是从事盆景蟠扎造型的专业艺人们所制作的规则式盆景，这种盆景讲究蟠扎工艺的精致和形象的生动、简洁，而且大都以“曲为美”，以“古为贵”。这两种盆景模式之间相互影响，相互促进，在经过漫长的发展和变革之后，随着人们审美情趣的变化而发展成现代的中国盆景艺术。

本书以徽派盆景产生和发展的脉络，寻求它发展的主、客观因素，从徽文化的角度来分析它主要的造型款式及其艺术特色，从继承和创新的辩证关系出发，探索徽派盆景的发展和创新思路，为振兴徽派盆景艺术添砖加瓦。在编写过程中曾得到包括韦金笙先生在内的专家、盆景艺术工作者、爱好者的鼓励 and 大力协助，有的提供资料，有的提供盆景照片，在此表示诚挚的感谢。由于本人学识浅薄，研究也不够深入，书中谬误之处在所难免，敬请读者和专家批评指正。

黄映泉

目 录

一、盆景概述 /	1
二、古徽州自然地理、历史和人文特点 /	4
(一) 自然地理概况 /	4
(二) 历史沿革 /	5
(三) 徽商的崛起、兴盛和它在徽文化发展中的作用 /	5
(四) 徽州古文化的发展及其成就 /	6
三、徽派盆景的历史和品类 /	9
(一) 中国宋代盆景艺术简述 /	9
(二) 徽派盆景的形成 /	10
(三) 徽派盆景的品类 /	13
四、徽派盆景的造型技艺 /	21
(一) 素材的繁殖技术 /	21
(二) 传统盆景的造型 /	24
1. 梅花龙桩的造型 /	24
2. 三台式盆景的造型	26
3. 扭旋式盆景的造型 /	30
4. 疙瘩式盆景的造型 /	31
5. 劈干式盆景的制作 /	32
6. 屏风式盆景的制作 /	33
7. 杂桩(野款)盆景的制作 /	34
8. 水石盆景的制作 /	37
五、徽派传统盆景的艺术特色 /	39
(一) 浓厚的民族文化内涵 /	39
(二) 反映徽文化的特色 /	41
(三) 生动的形象性 /	42
(四) 造型的简约性 /	43
(五) 以曲为美, 以古为贵 /	44
(六) 自然潇洒, 富含画意 /	46

【徽派盆景艺术】

(七) 奇石作景, 奇险恬静 / 46

六、徽派现代盆景在继承和创新上的思维 / 47

(一) 关于徽派盆景的继承 / 48

(二) 关于徽派盆景创新的思维 / 51

1. 拜大自然为师, 向自然界中的古树名木和山山水水学习 / 51

2. 运用现代美学规律, 制作出优美的盆景艺术形象 / 51

3. 向先进的盆景技艺学习, 充实自己的制作经验 / 55

(三) 徽派现代盆景的制作 / 62

七、徽派盆景主要素材树种介绍 / 67

(一) 梅花 / 67

(二) 罗汉松 / 70

(三) 圆柏 / 71

(四) 龙柏 / 72

(五) 刺柏 / 72

(六) 黑松 / 73

(七) 五针松 / 74

(八) 黄山松 / 75

(九) 榔榆 / 75

(十) 三角枫 / 76

(十一) 紫薇 / 76

(十二) 虎刺 / 77

(十三) 杜鹃花 / 77

(十四) 雀舌花 / 79

(十五) 碧桃 / 80

(十六) 南天竹 / 80

(十七) 雀梅 / 81

(十八) 腊梅 / 82

(十九) 柞木 / 82

(二十) 榿木 / 83

(二十一) 金雀花 / 84

(二十二) 紫藤 / 85

(二十三) 胡颓子 / 86

(二十四) 十大功劳 / 86

(二十五) 珍珠黄杨 / 87

(二十六) 石榴 / 88

八、佳作欣赏 / 89

一、盆景概述

盆景是以天然的山石、活的树木花草为素材,通过立意、造型、置陈布势、养护管理等艺术的和科学的手段,在特定的盆盎中组成以树木、山体等为主体的自然景观。以小中见大为特点,以极富生命活力为特色,使画境和意境相融合的艺术品。它源于自然,是自然景观的微缩,但又高于自然,是自然景观最典型、最集中的表现。它是自然界的树木花草、天然岩石有机的组合,但它又蕴含着制作者的思想感情和理想祈望。它是人们向往自然、回归自然、怀抱自然欲望的产物,所以清代文学家张潮说:“居城市中,当以画幅当山水,以盆景当苑囿。”

中国是世界盆景的发源地。盆景艺术在中国源远流长,而它的形成过程更是经历了一个漫长的历史时期。在1977年发掘的浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中就有盆栽万年青图案的陶片出土(如图1)。说明距今7000年前已出现植物盆栽。而这一习俗又由于各种目的的需要而不断地流传下来。随着社会经济和文化的发展,盆栽逐步地走向艺

图1 河姆渡陶片上万年青图案

术化。到了汉代、南北朝时期乃至唐代,发展成为盆景艺术。国内一些学者认为汉代的“山形砚”是山石盆景的发端,而建于公元706年的章怀太子李贤墓甬道上的壁画,画有侍女手托假山小树的盆景,是唐代树石盆景存在的有力证明(图2)。这就是说我国在1300年前就诞生了相当成熟的盆景艺术。

宋代随着经济的发展(宋代

图2 章怀太子墓甬道壁画上仕女托盆景图

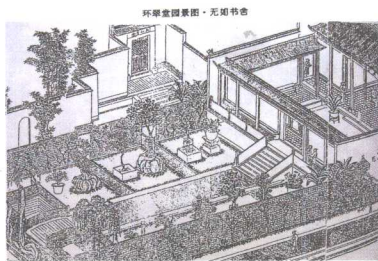

图3 徽派版画《环翠园景图》中国内陈设盆景

的物质生产和财政收入都超过盛唐),城市的繁荣,盆景(树木、山水盆景)获得快速发展和普及。而且树木盆景已开始向精致蟠扎工艺发展,盆景也开始作为商品,出现在市场上。据一些专家考证,盆景艺术在宋代传入日本,而且再由日本传入欧美。现在成为世界性艺术。

元代盆景出现些子景,即小型盆景。

明清两代盆景已发展到鼎盛时期,不但有许多关于盆景的诗词、著作流传,而且盆景是许多庭院、苑囿里不可缺少的内容。例如明代徽派版画《环翠堂园景图》(图3)中就有许多盆景。同时由于造型、工艺、树种和地域不同,产生了许多流派。例如扬州的扬派、苏州的苏派、四川的川派、广东的粤派、徽州的徽派等。

值得提出的是,这时盆景的形式已向多样化发展,有山水盆景、树石盆景、树桩盆景、丛林盆景、奇石清供等,而且供制作盆景的树木种类繁多,盆面修饰和陈列观赏也多有讲究。在树桩盆景

方面,自然式和规则式同时存在,共同发展。有些地方还开展了盆景展览和评比,这对中国盆景艺术的提高和发展无疑是起到良好的促进作用。

徽派盆景是产生于古徽州地域内的盆景派别,它是我国一个古老的盆景艺术流派,在历史上曾为全国五大盆景流派之一(也是八大家

之一),在盆坛上享誉数百年之久。它的产生可追溯到宋朝,距今已900余年。

徽派盆景艺术是徽文化的重要组成部分,它与新安画派、徽派版画、徽派园林、徽州三雕(即砖、木、石)、程朱理学以及徽商的兴衰有着千丝万缕的联系。

徽派盆景是包括树木盆景、树石盆景、山水盆景、奇石清供在内的一个比较完整的盆景艺术派别,其内容非常丰富。

徽派盆景是古徽州人民在徽州这块美丽而富饶的土地上师法自然、继承传统、创新发展的结果,是徽州人思想文化、道德观念、艺术审美特点的反映,它不但丰富了徽文化的内容,也丰富了中国盆景艺术的内涵,在中国盆景艺术发展史上有着重要的地位。

图4 黄山风光

图5 新安江风光

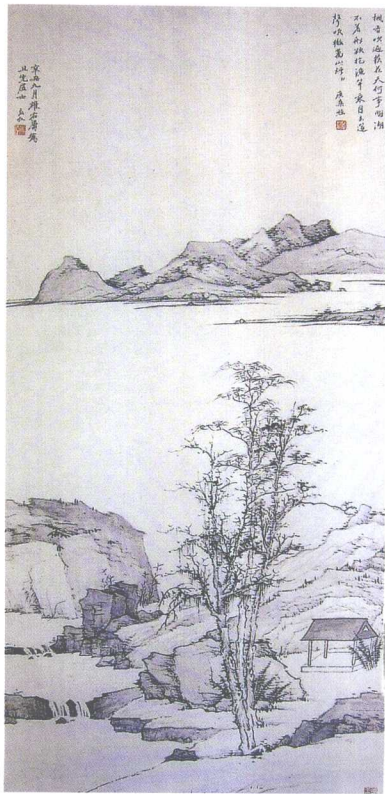

图6 浙江山水画图轴

二、古徽州自然地理、 历史和人文特点

(一) 自然地理概况

徽派盆景艺术起源于安徽省黄山市境内。古徽州之地包括现在的黄山市歙县、休宁县、黟县、祁门县、徽州区、屯溪区、宣城市的绩溪县以及江西省的婺源县等。地理坐标大致在东经 $117^{\circ}12' \sim 118^{\circ}55'$ ，北纬 $29^{\circ}01' \sim 30^{\circ}20'$ 。

境内群山环抱，绵延起伏，沟壑纵横，溪流萦回。北、西北有奇峰竞秀、气势巍峨的黄山群峰，最高处光明顶海拔1841米，而东、东南则是磅礴壮丽、峰峦叠翠的天目和白际山脉，其主峰——清凉峰海拔1787米，六股尖海拔1630米。中部自西向东为丘陵和盆地。新安江发源于休宁五股尖，蜿蜒曲折，像一条绿色的玉带横卧于休歙丘陵盆地之间，最后汇入渐江而由钱塘江入海。它是徽州境内主要的大河，也是古徽州与外界交通的主要通道。

这里气候温暖，雨量充沛，四季分明，冷热宜人。年平均气温 16°C ，年降雨量1500毫米以上，无霜期230~250天，是北亚热带山地型季风湿润气候。因此植物繁茂、森林资源丰富。乔、灌木千种以上，其中不乏珍稀树种、园林花卉和优良的盆景素材树种。

徽州的自然环境的最大特点是“八山一水半分田，半分道路和庄园”的山区。在古代交通十分闭塞，就是到20世纪八九十年代，汽车也得翻山越岭，盘陀上下。水路由新安江出入，稍为便利，但也是“深潭与浅滩，万转出新安”。然而徽州的山水风光却是世界少有的。黄山之美，犹入仙境。李白曾有“丹崖夹石柱，菡萏金芙蓉”的诗句。其实黄山在凝云浮动、缥缈变幻之间，松石朦胧、明灭动静之时，那奇松怪石，万般体态，千种风情，是画笔难描，言辞难达的。如今黄山

已被列入世界文化与自然遗产名录，游客更加络绎不绝。而新安江蜿蜒于群山、田野之间，粉墙黛瓦的村落之旁，其水色清澈，鱼翔潜底。云影山色倒映其下，点点白帆、声声号子，使新安江这条山水画廊，充满诗情画意。这样的丽山秀水孕育了灿烂辉煌的徽文化，也孕育出盆坛上的奇葩——徽派盆景艺术。

（二）历史沿革

古徽州历史悠久，春秋战国时期徽州地域属吴、越，越亡属楚。秦始皇统一六国后，就在这里建黟、歙二县、属会稽郡，汉末建新都郡，晋时更新安郡，隋代改新安为歙州，治所在休宁，唐置歙州，并将治所迁往歙县。宋改歙州为徽州。明、清时的徽州，基本上是古代黟、歙二县的地域。除析歙县东南部置始新、遂安县，始、遂从隋代起不复归还外，其余地域一直保留下来。从唐大历中年（公元769年）起，歙州领有歙、休宁、黟、祁门、婺源和绩溪六县，除婺源一度升为州外，一直到民国期间都未曾变动。新中国成立后，婺源划归江西省，1989年成立黄山市，绩溪划归宣城市。

徽州境内，古时为山越人居住，汉末战乱频仍，孙权平定黟、歙山越，大批强宗大族由中原迁来江南，西晋时又出现第二次移民高潮，许多中原望族迁至徽州，还有唐末避乱，许多中原士人也南迁徽州。

中原人士迁来徽州，带来先进的文化和科学技术，对徽州的开发和发展起着重要的作用。

（三）徽商的崛起、兴盛和它在徽文化发展中的作用

徽州多山，居民主要经营林木、漆、茶叶等。同时从事与山林有关的家庭手工业。如制墨、制纸、制笔和砚等。随着人口的不断增多，而又缺少耕地，粮食匮乏。在这种情况下，徽州的木植、山货、陶土等需外输，粮食又需内运，于是商业逐渐发展起来。徽州人开始走上“以贾代耕”的经商道路。

徽商的历史可以追溯到东晋（公元317～420年）时期。孙吴和两晋时，徽州经济得到开发，唐宋以来，又有长足发展。自五代到南宋，随着经济重心的南移，徽商贸易也逐渐活跃起来。到了宋代已开始昌盛。元代大德五年（公元1301年）至明中叶，徽州商人已活跃于全国，

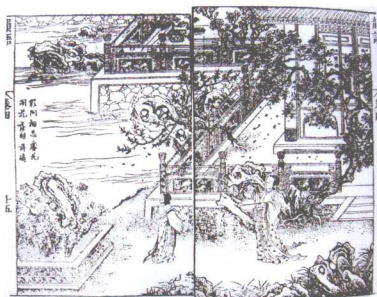

图7 徽派版画《青楼韵语》插图

图8 徽派砖雕

甚至远涉异国他乡。故有“无徽不成镇”的说法。以盐、典(当)、茶、木为主要经营项目的徽州商人资本集团已经形成。其他如粮谷、布匹、铁器、纸张、笔、墨、砚、药材等无不有徽商染指。入清,徽商经营盐业势力最强,资本最巨,全国盐业市场几为徽商独占。

从明代中叶到清道光年间的三百余年为徽商的鼎盛时期,从商人员之众,经营项目之多,活动地域之广,资本之雄厚都是无与伦比的。当时徽州从商者已占十之六七。有句流传很广的谚语说:“前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢。”是说男孩十三四岁就要出去经商闯天下了。在徽州,藏镪百万的大贾不乏其人,二三十万者比比皆是。在明代有人称“徽州富接江南”,谢肇淛在

《五杂俎》中说:“富室之称雄者,江南则推新安”。身为天子的乾隆皇帝游幸扬州时对徽商黄氏妇在一夜之间建成“三贤祠”也发出“富哉,商人乎,朕不如也”的感叹。

(四) 徽州古文化的发展及其成就

徽商的崛起和兴盛,不但对经营地的经济、文化发展起到推动作用,同时对徽州本土的科学、文化、艺术等各方面的发展也作出不可磨灭的贡献。

徽商在他们发达以后,不但在家乡建豪宅、造花园、修祠堂、族谱、铺路造桥,还很重视文化建设。他们不惜重金建书院、社学,培养后代,使他们或争功名,或成儒商,显示出“贾而好儒”的特色。在徽州,“十户之村,不废诵读”、“远山深谷,居民之处,莫不有学有师。”

例如康熙年间徽州府有社学 562 所，书院 54 所，还有县塾、私塾等，这就造就了一大批文化人才。有人统计，明代徽州中进士者有 392 人，清代 226 名。从宋嘉定 10 年（1217 年）到清光绪 6 年（1880 年）的 633 年间，徽州休宁县籍状元就有 19 位，比例居全国之首，因此成为全国第一状元县。

据统计，徽州（不含休宁县）历代著书者达 1 852 人，成书 4 715 部，明清两朝，徽州著述达 2 486 部，清代修纂《四库全书》，休宁入选者即达 56 人之多。据《徽郡诗选》所载，较有名气的诗人，从明朝洪武年间起亦有 146 人。明代徽州有画家 165 人，丁云鹏、郑重都是享誉画坛的人物，对后来的绘画、版画都产生较大的影响。明末清初所形成的“新安画派”，以渐江为代表人物，以工山水画为主，在创作思想上师法造化，与当时的主流派“四王”（即王时敏、王鉴、王翥、王原祁）提倡的师古画风相抗衡，因此，在画坛上独树一帜。徽派版画是明清时期版画界的明珠。周芜先生在《徽派版画史论集》中说：“明代万历年间，中国版画发展到一个高峰，……这个时期的出版中心，除南北二京，建阳、武林之外，还出现了苏州、湖州、徽州等地的版画艺术，……其中尤以徽州版画，冠盖群伦，在历史上享有盛名”。徽州胡正言还首创“饴版”、“拱花”二法，开彩色套版印刷之先河，其遗法后为北京荣宝斋所继承。

徽州的砖、石、木、竹四雕各有特色，尤以徽州砖雕久负盛名。另外新安医学、徽剧、徽菜、徽派园林、徽派篆刻以及徽墨、歙砚、徽派盆景等，在各自的艺坛上也都具有独特的建树。

图9 唐模水口园林建筑水堤亭

图10 歙县的文房四宝

恩格斯说：“政治、法律、哲学、宗教、文学艺术等的发展，是以经济为基础的。”在徽商兴盛的明清时期，由于经济基础的雄厚，徽州各种文化艺术都得到超群的发展。当时真是事业兴旺，人才辈出，正如清初张潮先生在《歙问》小引中所说：“王弇州（即王世贞）先生来游黄山时，三吴两浙诸从游者百余人，大都各擅一技，世鲜有能敌之者，欲以傲于吾歙邑中，汪南溟（即汪道昆）先生闻其至，以黄山主人自任，僦名园数处，俾吴来者各各散处其中，每客必有一二主人为馆伴。主悉邑人，不外求而足，大约各称其技，以书家敌书家，以画家敌画家，以至琴弈篆刻，堪輿星相，投壶蹴鞠，剑槊歌吹之属，无一不备，与之谈则酬酢纷纭，如黄河之水，注而不竭，与之角技，宾时或屈于主，弇州先生大称赏而去。”

