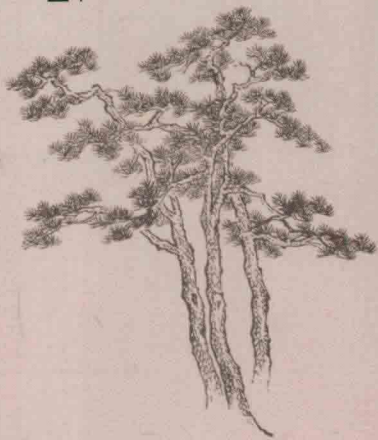

赵庆泉

盆景艺术

安徽科学

「中国盆景艺术大师」

赵庆泉

陈从周题

盆景艺术

赵庆泉 汪传龙 著

安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

赵庆泉盆景艺术/赵庆泉,汪传龙著. —合肥:安徽科学技术出版社,2002.6

ISBN 7-5337-2425-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第017567号

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销 安徽新华印刷厂印刷

*

开本:880×1230 1/32 印张:4.5 字数:170千

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

印数:4 000

ISBN 7-5337-2425-9/S·343 定价:45.00元

(本书如有倒装、缺页等问题,请向本社发行科调换)

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，为前所未有的。

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，尺泓兴澜”，亦且“小树成古，寸石生情”，极富诗情画意，使人榆目赏怀，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

前 言

近20年来，我国的盆景艺术在继承传统的基础上得到了全面的创新，无论是制作技艺，还是理论研究，都取得了长足的进步。盆景著述纷纷涌现，其中有大型画册、系统教材和艺术评论。这些著述的出版对于盆景的普及与提高起到了重要的作用。

今天，随着盆景的迅猛发展，其技艺正在越来越趋向于多样化和个性化，而民族风格与时代精神的结合、传统文化与现代情趣的结合，则是其重要的标准。不少读者对于盆景的著述也有着同样的需求。我们撰写此书，旨在将个人探索盆景创新之路的心得与经验介绍给读者，为推动盆景技艺的交流尽绵帛之力。

本书并非系统教材，但涉及到盆景的创作思想、艺术观点、制作技艺以及作品分析等诸多方面。其中既有理论探讨，也有实践经验，并有许多图片与文字相辅相成。

本书供盆景专业人员及盆景爱好者参考和借鉴。由于水平所限，书中不当之处在所难免，恳请读者指正。

作 者

目 录

一、盆景艺术经历	1
(一) 个人简况	1
(二) 创作经历	5
(三) 参与重要活动	23
二、盆景创作思想和艺术观点	35
(一) 关于盆景与自然	35
(二) 水旱盆景的美学特点	37
(三) 文人树的艺术风格	47
(四) 盆景的艺术表现	52
三、盆景制作技艺	65
(一) 水旱盆景的制作	65
(二) 树木盆景的改做	82
(三) 文人树的制作程序	93
(四) 丛林式盆景的选材与布局	96

四、盆景代表作品赏析 ····· 106

- (一) 清新自然的田园诗 —— 《春野牧歌》 ··· 106
- (二) “几程漓江曲，万点桂山尖” —— 《清漓图》
····· 108
- (三) 独辟蹊径，以盆作“画” —— 《八骏图》 · 109
- (四) “可居、可游” —— 《小桥流水人家》 ··· 111
- (五) 新感觉，新形式 —— 《野趣》 ····· 112
- (六) 枯荣相济，古雅共融 —— 《历尽沧桑》 ·· 114
- (七) 丰饶明丽，勃勃生机 —— 《饮马图》 ··· 119
- (八) “高歌一曲斜阳晚” —— 《垂钓图》 ····· 120
- (九) “山路原无雨，空翠湿人衣” —— 《幽林曲》
····· 122
- (十) 立体的中国山水画 —— 《烟波图》 ····· 125
- (十一) “天地绝色归自然” —— 《樵归图》 ··· 127
- (十二) “消尽冗繁留清瘦” —— 《一枝独秀》 ·· 129
- (十三) 感悟人生的真谛 —— 《听涛》 ····· 131
- (十四) 挖掘鲜明个性的美 —— 《高风亮节》 ·· 133
- (十五) “人与自然共存” —— 《古木清池》 ··· 136

一、盆景艺术经历

(一) 个人简况

赵庆泉，1949年1月22日出生于江苏扬州。祖父和父亲以照相为业，因酷爱花卉盆景，于扬州城内择地做园，栽植名花，莳养盆景。当时常有朋友前去聚会，切磋花卉盆景技艺。

赵庆泉幼年即居住园内，耳濡目染，对盆景艺术逐渐产生了兴趣，常以制作盆景为玩耍，家庭环境及古城扬州

的文化氛围，对赵庆泉产生了深刻的影响。随着年龄增长，其兴趣日趋广泛。绘画、摄影、音乐、手工制作等均有爱好。

13岁时，赵庆泉入江苏省扬州中学，1968年高中毕业，后去农村插队8年。在此期间，出于广泛的兴趣爱好，自学过音乐、美术、文学、园艺、工艺等方面的知识，曾在一家工艺厂设计盆景摆件，最终确定以盆景艺术为追求目标。

1974年，赵庆泉被父亲的挚友、江苏农学院教授徐晓白先生收为校外学生，开始盆景的创作和研究，陆续制作

1977年，徐晓白先生（中）在对赵庆泉进行山水盆景作品指导（左二为赵庆泉的父亲）

了一批新题材的盆景，于1977年春节在扬州瘦西湖公园展出，受到好评。

1978年春，赵庆泉作为特殊专长人

员调入扬州红园，专业从事盆景工作。此后更加勤学苦练，抓紧业余时间，自学与盆景有关的美学、艺术理论、诗歌、

【 赵庆泉 盆景艺术 】

1978年在扬州红园工作

文学、园艺等方面的知识以及英语，并注重与实践的结合。为了师法自然和博采各家之长，还游历了许多名山大川，拜访过孔泰初、朱子安、殷子敏、陆学明、万艷棠等盆景界老前辈，结识了不

少盆景大师，搜集到许多宝贵资料。

赵庆泉长期以来一直坚持自学，并在盆景的艺术创新、理论研究及对外交流等方面，逐步取得成果，1984年获得江苏省自学成才一等奖。

在艺术理论的学习中，赵庆泉认识到盆景创新的重要性，并且一直身体力行。他注重传统文化与现代审美情趣的结合，对盆景艺术进行了从内容到形式的创新探索，特别是在水旱盆景的技艺、树木盆景的改作、文人树的造型、丛林式的布局以及不同树种的因材处理等方面，作了许多探索和研究，其中水旱盆景的创新尤为国内外盆景界所瞩目。

赵庆泉的作品曾多次参加过国内外

1984年《春野牧歌》在香港展出

1992年《樵归图》在荷兰国际园艺博览会展出

展览，并屡次获得重要奖项。其代表作有《春野牧歌》、《八骏图》、《小桥流水人家》、《樵归图》、《历尽沧桑》、《烟波图》、《一枝独秀》、《古木清池》等。

赵庆泉认为，现代的盆景艺术家必须既有很强的动手能力，又具备一定的理论知识和较深的文化素养，才能在艺术上有所突破，否则只能沦为工匠。他把著书、写文章都当作学习的机会，近20年来，在国内外共发表了一百多篇盆景专业文章，出版了《中国盆景造型艺术分析》、《中外盆景造型大全——树木盆景造型》、《盆景——神奇的世界》(英文版)、《中国盆景》(西班牙文版)、《扬州盆景》等9部专著。

1980年，一个偶然的机，赵庆泉被派到日本出席世界盆栽会议，并作为中国代表在会上作了演讲。在那次出访中，他了解到国外盆景迅猛发展的状况，也看到了我国盆景在某些方面的差距。他发现我国盆景在国际上的影响尚不大，回国后便通过各种途径介绍国外盆景的发展情况，希冀国内同行共同努

力，让中国盆景早日恢复盆景创始国应有的地位。此后，赵庆泉多次应邀去国外访问，在法国、美国、意大利、澳大利亚和加拿大等国作了数十场盆景示范表演，还作为中国代表出席了第一、二届世界盆栽大会。除了出国访问，赵庆泉也通过其他形式进行国际交流，如在国外发表文章和出版专著、参加在中国举行的国际性盆景会议等。所有这些活动，对扩大中国盆景在世界的影响起到了积极的作用，同时也提高了赵庆泉在国际盆景界的知名度。

1989年赵庆泉(右一)在第一世界盆栽大会预备会议上

由于在盆景艺术上取得的成果和对盆景事业作出的贡献，1988年赵庆泉当选为中国盆景艺术家协会副会长，1994年获得中国盆景艺术大师荣誉称号，1996年被评定为高级工程师职称，1999年获得BCI国际盆栽讲师资格。现在，赵庆泉仍在扬州红园从事盆景创作和技术管理工作，继续其对艺术的探索 and 追求。

1993年为美国太平洋盆栽博物馆创作的水旱盆景藏品《古林春晓》(榔榆)

赵庆泉工作的地方——扬州红园

(二) 创作经历

由于家庭影响，赵庆泉幼年时即得以与盆景接触。曾以雕琢小假山、栽小树配石头等作为玩耍，如以浅盆栽种地柏配

以宣石，便是其最得意“作品”。1969年去农村插队以后，由于工艺方面的专长，赵庆泉曾在一家社办工艺厂设计盆景摆件并制作模具，先后设计出建筑、人物、动物和舟楫4大类60多个品种。产品曾销售到国内许多城市，并出口国外。

《石林》(砂片石)

1974年起，他开始与扬州红园合作，结合自制的盆景摆件，试做了一批“新题材”的山水盆景，如《长城》、《成昆线上》、《两岸猿声》、《石林》等。这些作品大多根据当时流行的一些绘画、工艺或摄影作品而做，一般较为具体和写实，其中的摆件往往是表现主题必不可少的部分。这一阶段的创作实习，对于探索山水盆景的布局造型和加工技艺均有一定的意义，其中的一部分作品于1977年春节在扬州瘦西湖公园展出，受到观众的好评，后来被香港客商购买。

1978年，赵庆泉被调进扬州红园工作。当时红园是一个以生产和出口花鸟鱼虫为主业的企业，有着丰富的盆景材料和适宜的创作环境。赵庆泉进去后，如鱼得水，不仅可以专业从事各类盆景的制作，还常有机会去外地参观学习，拜访各地盆景名师，游历许多名山大川。在开始的几年中，赵庆泉以制作山水盆景为主，同时整理、培育盆景素材，并创作了一批丛林式盆景。

扬州盆景历史悠久，素以“扬派”著称，传统的技艺十分精湛。处于这种环境中，赵庆泉曾认真地思考过自己追求的艺术方向，认为既然一切艺术都贵在创新，那么在特定的历史条件下形成的“扬派”，尽管其风格与技法中有许多可继承之处，但在今天的时代里，如果仅仅模仿和照搬，也是不会有前途的。为了能在艺术上有所建树，必须另辟蹊径。

受到扬州园林的山水景观以及中国山水画作品的启发，赵庆泉决定用水旱盆景这种形式来表现那种山水、树木、水面、旱地兼而有之的自然景观。这种想

法得到了徐晓白老师的肯定，被认为是盆景创作的一条新路。

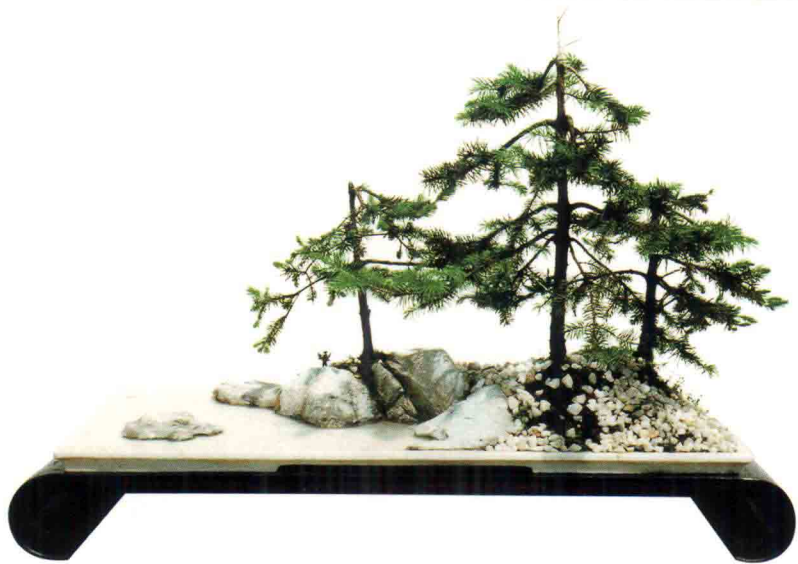
赵庆泉选择了浅口的水盆，以突出水面和坡岸的效果，将石头底部切平，拼接成一个很自然的整体，既作坡岸，又用以分开水面和旱地，在旱地部分种植树木，水面部分则贮水。早期的水旱盆景作品如《潇湘流水》、《南山松鹤》、《清池饮马》等，大多属于“园林式”造型。即选用一些形态优美的峰石做成假山水池，再配上植物。后来，逐渐向自然式造型过渡，创作了《清溪垂钓》、《牧童短笛》等作品。

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，由此更坚定了中国盆景要“走自己的路，以民族特色取胜”的思想。此后他在树木盆景的创作上，结合本地的条件，力求吸取中国盆景各流派及国外盆栽的长处，如岭南派的苍劲自然、苏派的古朴厚重、川派的曲折变化、海派的精巧流畅以及日本盆栽的细腻严谨等。为了便于随时观察变化，总结各个树种造型及养护管理的特点经验，赵庆泉还在家中培育了几十个不同树种的盆景。

20世纪80年代初期，赵庆泉对水旱盆景作了进一步创新探索，一改那种假山式的点石，而代之以真山真水的景观。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。在这期间，还创作了《清漪图》（砂片石）、《山明水秀》（斧劈石）、《云峰古刹》（英德石）、《出峡》（斧劈石）

《潇湘流水》(凤尾竹)

《四季图》之《冬山踏雪》(云杉)

《山明水秀》(斧劈石)

《出峡》(斧劈石)

等山水盆景作品。

随着创作实践(包括生产性制作)的丰富,赵庆泉对水旱盆景的表现技法日趋成熟,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厘米长的大理石浅盆中,表现了江南春野的自然景色,这就是《春野牧歌》(榔榆)。作品清新自然,富有诗情画意,初见个人风格端倪。

1985年春,他在总结创作经验的基础上,又选用六月雪和龟纹石为材料,仅用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》成了赵庆泉的成名作。

此后,赵庆泉对水旱盆景的布局形式和表现手法又作了新的探索,先后创作了《小桥流水人家》(黄杨)、《碧润红叶》(红枫)、《溪畔遣兴》(六月雪)、《云林画意》(紫薇、石榴)、《夏日清趣》(六月雪)、《竹林逸隐》(凤尾竹)、《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)

树木盆景的创作一般需要较长的时间。20世纪80年代后期,赵庆泉将主要精力转向树木盆景,除了对做过造型但尚未成熟的树木继续加工外,又将一些树胚进行初步造型,还挑选了一批不够理想的树木盆景进行改做。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)等,重点改做的盆景有《高风亮节》(刺柏)、《青云》(五针松)、《起舞》(地柏)、《雄健》(榔榆)、《龙游碧霄》(黄

杨)、《飞天》(小叶罗汉松)等,此外还创作了一批观花类、观叶类、观果类和藤蔓类的小品盆景,如《飘逸》(红枫)、《烂漫》(寿星桃)、《吐艳》(贴梗海棠)、《繁花似锦》(杜鹃)、《奔驰》(金弹子)、《秋艳》(火棘)、《婀娜》(络石)等。

除了单株种植的以外,赵庆泉还发挥其组合树木的特长,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。

近10年来,在水旱盆景方面,赵庆