

盆景艺术探索

◎ 谢 奇 编 著

玉林何为石亦传

太守廉明善政全

归舟山石镇帆底

廉光久与日齐晖

盆景艺术探索

谢 奇 编著

广西民族出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

盆景艺术探索/ 谢奇编著. —南宁: 广西民族出版社,
2009.6

ISBN 978-7-5363-5760-0

I. 盆… II. 谢… III. 盆景—观赏园艺 IV.S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第065501 号

盆景艺术探索

谢 奇 编著

出版发行	广西民族出版社 (地址: 南宁市桂春路3号 邮政编码: 530028)
发行电话	(0771) 5523216 5523226 传 真: (0771) 5523246
E-mail	CR@gxmzbook.cn
责任编辑	罗桂鸾
封面设计	何世春
责任校对	庞丽明 何杏华
责任印制	蓝剑凤
印 刷	广西民族语文印刷厂
规 格	890毫米×1240毫米 1/32
印 张	4.75
字 数	116千
版 次	2009年6月第1版
印 次	2009年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5363-5760-0/S·63

定价: 28.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

电话: (0771) 5523216

为我国盆景艺术的大发展献计献策

——兼作《盆景艺术探索》之序

正如广西盆景艺术家协会会长郑玉昆先生所言：“当前我国的盆景艺术论著等出版物，犹如雨后春笋，尽显繁荣兴旺的景象。但论述内容，同者多，异者寡，新尤稀的缺点并不少见……”

读了谢奇先生编写的《盆景艺术探索》，感觉新颖、别样。这本书不仅充实了盆景艺术发展史的内容，而且比较系统地以马克思唯物主义的美学观点，将盆景属于“艺术生产”进行了有益的探讨，并对盆景艺术的定义，作了尝试性的点评。而这两点，在其它同类著作中并不多见，值得一览。

最令人心悦诚服的是第三章“盆景艺术的社会功能”，在这里他不仅以浅显的道理谈到了盆景艺术的审美教育作用、审美愉悦作用、美化生活作用，同时还指出了：“盆景艺术作品如果使人们看了心境得到润泽和超脱之后，思想得到净化，对创造和谐社会就会起到潜移默化的良好作用……”

以往在盆景艺术分类中，人们只能了解到

“树木盆景”、“山水盆景”、“树石盆景”三大类，谢奇的《盆景艺术探索》在系统分类上，还创造性地提出了前人没有提过的类别，像“类、亚类、型、式”四级分类法，看上去更合理、更贴切、更明朗。例如，将赵庆泉大师创作的《八骏图》系统分类为“树石盆景—水旱亚类—水景型—溪涧式”四级，就是恰如其分的例证。

盆景起源于我国，形成于汉，成熟于唐，发展于宋元，兴盛于明清。到了人民当家做主和改革开放30年后的今天，这朵文化艺术奇葩才有了多姿多彩的发展、变化、普及和提高。

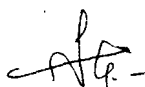
一个国家文化艺术的发展靠什么？靠科学技术的进步，靠生产力的提高，靠国民经济实力的无比强大。总之，经济是基础。今后，中国盆景走向世界靠什么？靠德高望重的艺术家的不懈努力，更要靠具有远大目光的企业家的扶持。在市场经济的大潮中，我们已经欣喜地看到有无数的著名企业家开始大踏步迈入盆景大发展的前沿阵地，我们有充分理由相信，中国盆景的明天会更美好。

如果大家都能接受作者的建议：经常在盆景展览评比中，互相取长补短，展览后进行必要的

批评与自我批评，以达到科学性与艺术性的完美统一，这将对推动盆景艺术事业的健康发展起到积极的作用。既然是一件非常有意义的事情，当然可以推而广之。

总之，我希望大家都能像谢奇先生那样，为我国盆景事业多献计献策，多多发表理论与实践相结合的新作。

如能做到：四海汇力量，人人献智慧，我相信中国盆景事业的不断发展进步，一定会大有希望的。

2009年3月2日

目 录

导言	(1)
----------	-------

第一章 盆景艺术发展史概述

一、形成于汉	(3)
二、成熟于唐	(7)
三、发展于宋元	(9)
四、兴盛于明清	(10)
五、复兴于当代	(15)

第二章 盆景艺术的基本性质

一、盆景艺术的定义	(20)
二、盆景艺术的形象性、创作的能动性与独创性	(25)
三、盆景艺术是自然美与艺术美交融的硕果	(27)
四、盆景艺术是源于自然、高于自然的结晶	(29)
五、形神兼备、情景交融是中国盆景艺术的特色	(36)

第三章 盆景艺术的社会功能

一、盆景艺术的审美认识作用	(39)
二、盆景艺术的审美教育作用	(39)
三、盆景艺术的审美愉悦作用	(40)
四、盆景艺术的美化生活作用	(41)

第四章 盆景艺术的分类

- 一、树木盆景 (44)
- 二、山石盆景 (50)
- 三、树石盆景 (54)

第五章 盆景艺术作品的内容与形式

- 一、盆景艺术作品的内容 (61)
- 二、盆景艺术作品的形式 (64)
- 三、盆景艺术作品的形式美 (68)
- 四、形式美规律在盆景艺术创作中的运用 (70)
- 五、盆景艺术作品内容与形式的辩证统一 (80)

第六章 盆景艺术的创作

- 一、盆景艺术创作的基本特点 (83)
- 二、盆景艺术创作的过程 (91)
- 三、盆景艺术的意境 (97)
- 四、盆景艺术的题名 (100)
- 五、盆景艺术的风格、流派 (104)
- 六、盆景艺术的继承、创新与发展 (109)

第七章 盆景艺术的鉴赏

- 一、盆景艺术欣赏 (119)
- 二、盆景艺术批评 (129)
- 后记 (134)

导 言

盆景艺术是中华民族的一种优秀传统文化艺术，是中华文化积淀的一朵璀璨奇葩，其独具的鲜活自然景观和生动的人文气韵，深为国人所欣赏，也为外国人所青睐。

随着我国改革开放的深入进行，社会主义建设的蓬勃发展，民众物质文化生活水平的不断提高，人们对环境美和居室美有了更高的要求，越来越多的人已不满足于一般的花木，而对富有诗情画意、造型优美的盆景产生了浓厚的兴趣，情有独钟，成为热情的盆景爱好者、欣赏者。

今天，社会向现代化发展，城市高楼大厦林立，城镇人愈来愈远离大自然，同时生活节奏加快，心理压力加重，因而追求自然和内心安宁的愿望愈来愈强烈；而盆景艺术自然清新的气息，恬静淡雅的气氛，坚毅刚劲的气质和向上奋进的气概，正好适应了上述人们的心理需求，在紧张的工作之余，欣赏欣赏盆景，心理得到调适，精神得到抚慰，心灵得到润泽，意志得到激励，神清气爽，心旷志亢。盆景艺术以其特有的方式，关爱人生，抚慰人生，润泽人生，激励人生，催绽人们的心灵之花，成为人们不可或缺的“益友”。

那么，什么是盆景艺术呢？

“马克思明确提出了‘艺术生产’的概念，将‘艺术’与‘生产’联系起来考虑，从生产实践活动出发来考察艺术问题，把艺术看做是一种特殊的精神生产，这在美学史和艺术史上是一

个前所未有的创举。‘艺术生产’理论，对于揭示艺术的起源和艺术的发展，揭示艺术的性质和艺术的特点，以及揭示艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏这样一个完整的艺术系统的奥秘都提供了科学的理论依据。”^①

本书将依据“艺术生产”理论，对盆景艺术有关问题进行探讨。

^① 彭吉象. 艺术学概论. 3版. 北京: 北京大学出版社, 2006. 6

第一章 盆景艺术发展史概述

盆景起源于我国，是我国的传统艺术，历史悠久，源远流长。其发展历史可以概括为：形成于汉，成熟于唐，发展于宋元，兴盛于明清，复兴于当代。

一、形成于汉

汉代经济繁荣，国力强大，科技先进，文化昌盛，雕塑艺术高超，为盆景艺术的形成打下了坚实的基础，创造了良好的条件。

（一）观赏植物种植栽培技术的进步

汉武帝于建元三年（公元前 138 年）将秦朝的上林苑扩建，栽植了大量的观赏花木、果树和少量药用植物。《西京杂记》记载，君臣进贡的名草异木有 2000 种之多。

观赏果树、花木的大量种植和引种，促进了栽培技术的发展。汉代崔寔的《四民月令》以及其它文献中已有压条、修剪、移植方法和栽培技术的记述。

观赏植物的种植以及栽培技术的进步，为植物盆景的产生奠定了坚实的基础。

（二）造园活动兴盛，园林艺术兴起

由于受神仙思想的影响，汉武帝在派遣将臣去东海寻求蓬莱仙岛的同时，还在宫苑内大造三仙山，导致了园林假山的产生和

发展。

在汉武帝大规模扩建秦代上林苑的影响下，皇家造园活动兴盛起来。《三辅皇图》、《西京杂记》记述：“梁孝王好营宫室、苑囿之乐，作曜华宫，筑兔园。园中有百灵山，山有肌寸石、落猿岩、栖龙岫。”（梁孝王为刘武，汉文帝的次子，在文帝十二年被立为梁王）园内以石堆叠为岩、岫，营造假山。

除了皇家、贵族的造园外，民间豪富也大举造园。《西京杂记》在记述汉武帝时期茂陵豪富袁广汉造园时说：“茂陵富人袁广汉藏镪巨万，家童八九百人。于北邙山下筑园，东西四里，南北五里。激流水注其内。构石为山，高十余丈，连延数里。”足见园内假山之巨大。

园林艺术的兴盛，为水石盆景艺术的形成铺设了道路，提供了条件。

（三）“缩地术”、博山炉和砚山产生，“天地小型化”思想形成

汉代，人们把山水景观缩造到宫苑、园林的同时，还把自然景色缩小到一个容器中，称为“缩地术”。其代表人物是壶公、费长房和淮南王喜好的方士。

壶公，东汉人；费长房是他的徒弟。他们有“缩地之方”，把天地景物浓缩于壶中，称为“壶中天”或“壶中天地”。淮南王喜好的方士可以“画地成江河，撮土为山岩”。这些神术充满神话色彩，但当时的人们已经开始将自然景观“缩龙成寸”，做成艺术品——博山炉和砚山，并广为流行。

“博山炉下有盘，盘里的水表现大海的景观。上有盖，盖上雕镂成山峦形，山上有人物和动物。有的遍体饰云气纹，有的更加上鍍金或金银错，也是象征大海和山野之意。”^①（图1-1）

^①李树华. 中国盆景文化史. 北京：中国林业出版社，2005. 9

图1-1 出土于印度尼西亚的我国汉代博山炉

砚，文房四宝之一，“在我国已具有悠久的历史。据考证，西汉至东汉之砚，多为圆形、平面、有盖，并有刻画花纹，但也有个别的龟砚和十二峰山形砚”^①。（图1-2）

图1-2中的十二峰砚为西汉文物，细灰陶制，是一件实用与观赏相结合的工艺品。从其所表现的山水景色来看，当时人们对自然景观的欣赏已有较高的水平。

“天地小型化”思想的形成，“缩地术”的产生，特别是博

^① 李树华. 中国盆景文化史. 北京: 中国林业出版社, 2005. 9

山炉和砚山的流行，为汉代盆景的形成打下了思想和技术基础。

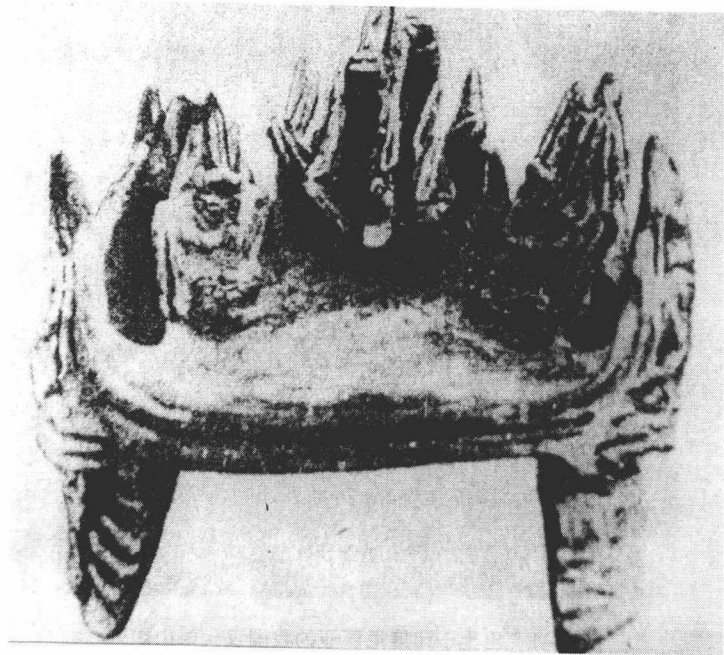

图 1-2 汉代十二峰砚

（四）盆钵的产生

考古发现证明，汉代已经开始烧制盆栽盆钵。宜兴博物馆藏有一件陶盆，口径 20 厘米，高 15 厘米，为出土于宜兴东山的汉代文物。

该盆底有小孔，可以断定为盆栽植物的花盆（彩图 1）。盆钵的产生为盆景的形成创造了条件。

考古发现，河北省安平东汉墓中，有一幅描绘墓主人的壁画，在墓主人身后，有一侍者手端三足的盆山，证明东汉时代已

第一章 盆景艺术发展史概述

经有了山石盆景。

“盆景在东汉形成之后，便拉开了中国盆景约2000年发展历史的序幕。”^①

二、成熟于唐

唐代是我国封建社会的隆盛时期，社会经济繁荣，农业、手工业发达，科学技术进步，文学艺术璀璨，诗歌、音乐、雕塑、园林等都取得了辉煌的成就，盆景艺术也随之成熟发展。

从绘画和文献资料可知，唐代盆景已在宫廷和士大夫之间流行。盆景类型有植物盆景和树石盆景。由于深受诗词绘画艺术的影响，盆景艺术饱含诗情画意。

唐代的植物盆景称为“盆池”。盆池虽小，却可表现大自然广阔的景观，张翥在《盆池》一诗中描绘道：

圆内陶化功，外绝众流通。

远处离松影，穿时减药丛。

别疑天在地，长对月当空。

每使登门客，烟波入梦中。

客人观后，“烟波入梦”，足见意蕴之深邃。

唐代，人们欣赏小松树的风气盛行，喜好姿形奇特、枝叶婆娑的小树。其造型方法有：一是进行修剪，如《五粒小松歌》说的“细束龙髯铰刀剪”；二是用麻皮对小松进行蟠扎，如“小松歌”唱的“贞心不为麻中直”；三是将松树提根，提高观赏价值。可见，唐代的造型技巧已经达到较高的水平。

唐代出现了树石盆景。1971年在陕西乾陵发掘章怀太子墓，发现甬道东壁有两幅侍女双手端托盆景的绘画，其中一幅盆中有

① 李树华. 中国盆景文化史. 北京：中国林业出版社，2005. 12

山石和小树，另一幅是侍女托莲瓣形盘，盘中有盆景，盆景中有绿叶、红果（图1-3）。前者即为树石盆景。

图1-3 唐代章怀太子墓甬道壁画中侍者手端的树石盆景

唐代树石盆景的艺术水平还在卢梭伽的绘画《六尊者像》中显示出来。《六尊者像》是十八罗汉的一部分，现存六幅，其中第二幅描绘了外国人向我国僧人献树石盆景和观赏石的情景（彩图2）。

树石盆景是在椭圆形浅盆中栽植两株树木，一大一小；点缀两块锥形山石，一高一低；构图奇妙，形神兼备，很有韵味。树木摘叶，表明唐代已经运用“脱衣换锦”技巧了。

第一章 盆景艺术发展史概述

王维兰石盆景的创作问世，掀起了士大夫喜好盆景艺术的风尚，促进了盆景艺术向民间的流动。

王维，太原祁人，开元九年（721年）举进士，晚年官至尚书右丞，以诗画著名。他在喜好园林风景的同时，采用兰蕙和奇石创作盆景进行玩赏。冯贽的《云仙杂记》提到：“王维以黄瓷斗贮兰蕙，养以奇石，累年弥盛。”

以上情况说明，唐代盆景艺术形式多样，题材丰富，形神兼备，意蕴深远，进入了成熟期、发展期。

三、发展于宋元

宋代，农村租田契约关系得到发展，自耕农和佃农的积极性显著提高，促进了农业的发展。指南针、活字印刷、火药三项发明与运用及海内外商贸兴盛，标志着宋元时期的社会经济和科学技术发展到一个新的高度，处于当时世界文明的高峰。

随着商品经济发展，市民阶层兴起，丰富多彩的都市生活为宋元文化注入了世俗情趣与蓬勃发展的活力。宋词、元曲、绘画有了空前的发展，盆景艺术也随之发展起来。

（一）出现“盆景”一词

李树华教授考证，清人曹溶编辑的《学海类编》中的《集余五·考据》中收录了宋代苏轼的《格物粗谈》，“在培养一项中记载有：‘芭蕉初发分种，以油簪穿其根部，则不长大，可作盆景。’这是笔者所查到的我国文献中第一次出现与使用‘盆景’一词，说明‘盆景’一词，在我国至少已经有了900年以上的使用历史”^①。

^① 李树华. 中国盆景文化史. 北京：中国林业出版社，2005. 24