

雄健美和飘逸美

自然多韵 张扬生命

粗犷浑厚 苍劲雄健

潇洒飘逸 柔美多姿

赵富海 著

中州盆景艺术谈

中州古籍出版社

中州盆景艺术谈

赵富海 著

中州古籍出版社

(豫)新登字 05 号

中州盆景艺术谈

赵富海 著

责任编辑 钟 林

中州古籍出版社出版发行 (郑州市农业路 73 号)

郑州市人民印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本插页 3 印张 70 千字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数 001—2000 册

ISBN7—5348—1199-6/G·239 定价:7.80 元

目 录

盆景·文章·人

- 序赵富海《中州盆景艺术谈》 王怀让…………… 1
- 无声诗立体画——泛说概述盆景艺术…………… 1
- 园林艺术瑰宝——中国盆景…………… 3
- 昨日黄花——中州盆景的历史…………… 7
- 十年求索——中州盆景的崛起 …………… 12
- 在“五大流派”的氛围中，一串蹒跚的脚步；认识自我，创立风格，十年，写下不寻常的历史。…………… 12
- 寻找自我，为时过晚，却是一个又一个亮点，点燃着追求与希望。…………… 14
- 地方树种——中州盆景的选材优势 …………… 18
- 杂木类树种独树一帜，与常青类树种抗衡。黄河、黄土地、粗犷雄浑的特色给中国盆坛注入一股阳刚之气。…………… 18
- 从三春柳认识了中州盆景，三春柳奠定了中州盆景的地位，成了“看家”用材…………… 19
- 大、小石榴的嫁接是重大突破。观

干、枝、叶、花果的上品,中州盆景自成一家。	22
黄荆传统盆景用材的变异,带来造型上的创新,黄荆的道路越来越宽广。	24
小叶女贞以根代干的匠心独运,可谓盆景素材的新领域,本质的飞跃。	25
火棘的重新被认识,既显示出地方风格,又能与常青类树材比肩。	27
枸杞身价陡长,促使盆景界争购。倒植,整体审美发生变化,观果上乘树材。	28
迎春的历史地位虽重要,但充当配角多,近年走红,中州盆景又多了一根台柱。	30
三角枫的永恒魅力,虽是南北用材,中州盆景使其旧貌换新颜。	31
山楂的审美愉悦不仅仅在于观干、看枝、赏叶、而在于红果满枝头。同本山楂的嫁接成功,使其身价百倍。	34
银杏,在于造型的标新立异,打破传统,公孙树才会焕发青春。	36
各具特点的杂木类树材,造型制景,需玩出名堂,须“玩出味”,这才有艺术个性。	38
造型格调——中州盆景的造型定势和技艺	44

“驱役众美，不名一家”，造型艺术	
的反思与观照，充满生命和新鲜感。·····	44
重势、定势、取势·····	46
层次分明，又讲究浑然一体·····	47
追求线条美，又讲究明快的节奏。·····	50
因材施教，创造出有别于其他人	
的技法，强化素材的生命力。·····	53
内涵境界——中州盆景的雄健美与飘逸美·····	56
时代、起点，哲学与美学的底蕴，	
兼收并蓄自成一家。·····	56
自然多韵 张扬生命·····	62
粗犷浑厚 苍劲雄健·····	66
潇洒多姿 柔美飘逸·····	74
艺术气质——中州盆景的成因·····	80
历史与文化，间接与直接“渗透”，	
形成对盆景艺术的观照、折射。·····	80
文化心理的深层意识，审美标准，	
形成对中州盆景艺术的选择、取舍。·····	82
自然景观，地理地貌，是形成中州	
盆景艺术的“天意”。·····	84
底气意韵——中州盆景的缺陷和不足·····	86
稚嫩之外，是对植物生长规律的	
把握。·····	86
粗犷不是粗糙，粗疏而不细腻是	
弱点。·····	88
夸富，必须保护资源·····	89

依样画葫芦,生活与借鉴的不足。·····	91
热爱是终生浪漫的开端——权当后记·····	96

无声诗 立体画——泛说概述盆景艺术

维克多·雨果说：“艺术有两种渊源：一为理念——从中产生欧洲艺术；一为幻想——从中产生东方艺术。圆明园属于幻想艺术，一个近乎超人的民族所能幻想到的一切都荟集于圆明园”。“幻想”与“理念”这两个概念，高度概括了东西方艺术的根本差别，就文化本质而言，将这种差别归结为幻想与理念是十分精到的。

中国的园林艺术属于幻想艺术。被称之为“世界园林之母”。

中国的盆景艺术则又是这幻想艺术——园林中之瑰宝。

人类从地上站起，即与绿色相依为命，在漫长的历史长河中，在其修炼“真身”的奋争与痛苦中，从其维护自身的安全、防卫到美观、实用而改巢、洞之穴为草屋、泥房之后，人类孩提的聪颖变成了青年的智慧，于是便“造林移山”，开始了“享乐”。也开始了由实用到艺术，到政治、到思想感情的变化，建立了园林。即史前的古埃及空中花园，史前中国夏商的园囿。全球人类又如此同步！

盆景艺术为中国独有，脱胎于园林而自成一门艺术也为中国独具。艺术，与文人有关，并非文人创造的盆景艺术，却是文人赋予其理论，可惜的是：这门独立的艺术却没有独立的理论，而与中国画论“同出一源”。

千百年来，中国的画论始终统治、影响、制约着中国的盆景艺术。“死”与“活”，纸画与植物，同一理论，有时也就无法“管得宽”，择其画论要旨，弃其画论之谬与不当，也是中国盆景人的奋争，今人盆景界有志之士亦当抱负以求真正的“外师造化，内得心源”，在形式、内容、理论上都求有新的创意、独到的见解，而传达一定的情思，给人以美的享受和愉悦。于是出现了挂壁盆景、山水的雾气盆景等等。而理论也在深入探索，以便更符合时代和现代人的审美，“壮美与优美”论，“五气”说，等等，与时代精神，人的意趣，对盆景艺术的指导亦更加有“生气”。

盆景为自然之缩影，造型离不开其生态环境。大洋彼岸的美国注重树木自身生命的欣赏与钟爱；东邻日本壮实、强悍、严谨的“武士精神”；港台地区的矮壮、浓重、看似木讷，实则锋芒内藏的盆景，我们不可“等闲”。

是的，在这不可“等闲”的中国盆景中七十年代末又增加了一位成员——中州盆景。十余年，中州盆景以其独具的艺术魅力被人认识、接纳、歌赞，“内足以震己，外足以感人”，光彩夺目。黄河、黄土地、中华民族发祥地既有龙门石雕、少林拳脚，也有国色天香的牡丹，中州盆景既有粗犷雄健的“阳刚”；也有潇洒飘逸的“阴柔”。正如此，这块黄土才独具魅力，正如此，你才能感受到华夏文化使人顶礼膜拜长歌当哭！

园林艺术瑰宝——中国盆景

中州盆景系中国盆景庞大家族中一年轻的成员，自然，先说中国盆景。

中国被称之为“世界园林之母”。

中国的园林艺术被称之为“幻想艺术”。

泱泱大国中华是当之无愧的。历史的漫长，文化史的漫长，泱泱大国产生了许许多多之文化、酒的、茶的、丝绸的、山水的、吃的、喝的、玩的、看的文化，当然，园林之瑰宝的盆景艺术亦是文化，被视为与国画、书法、京剧并列为四大国粹，于800年前传入日本，而由日本传之美、英、法、德、意、西班牙、澳大利亚诸国和地区。

近几十年，中国盆景加强了与世界各国的交流、传播，以其独具的艺术魅力和高超的技巧，走向了世界，更多的民族和国家领略到中国盆景艺术这一中国瑰宝，架起友谊之桥。

中国盆景的历史悠久而又漫长。作为一种文化，对盆景历史的认识和研究除了文字和其它方式之外，主要是靠“地下”发掘了。当然，有许多文字记载也是经“地下”发掘之后成文字而载史入册的。植物的生命是有限的，加之朝代更迭、战乱天灾，植于盆盎之内的任何树种的寿命是不会历千余年而不死的。

从各种盆景艺术专著、论文看，中国盆景历史起源大体有三说：

一是秦汉时代的园林雏型圃。园林的发展，产生最初的盆景即盆栽。尚未发现“实物”，诸如图、地下发掘的壁画之类。二是东汉。这有“实物”，即是在河北望都发掘出来的东汉墓道中所绘的长有六枝红花的圆盆，被认定为盆栽雏型。三是唐代。1972年，在陕西乾陵发掘出的唐章怀太子墓甬道壁上，绘有侍女手托盆景的壁画。错落有致的石块，石隙中的小树，不仅布局合理，叶片疏朗，还有鲜果点缀其间，说明唐时盆景艺术成就。唐代大画家阎立本的“职贡图”，则绘有精美的山石盆景。

这三说，盆景起源分别距今2100年，1700年，1300年左右。

另有两说盆景起源的，一是在浙江余姚河姆渡考古中发现，在一陶片上绘有盆栽万年青图案。这一发现，把中国盆景艺术推前至7000年前的新石器时期。另一说即是“约为鹿台糟丘，宫墙文画，雕琢刻缕……”的3000余年前的殷纣时代皇家园林，在中原大省河南。这两说并没有“约定俗成”，但不是假说，当然可作依据。

文字记载的且不说，仅就有图形的实物来看，7000年前的盆栽有盆、土、树；1700年前的盆栽的盆是陶制，圆形有卷沿，内置6株小红花，盆下配有方型的几座。东汉人已经将植物、盆、几架配用，作为中国盆景独特的、传统审美，大概是“一景二盆三几架”的雏型。1200年前的唐代，盆中错落有致的石块，长在石隙中的小树，布局得当，枝叶疏朗且有鲜果点缀其间，极似现在的附石式盆景，且又能观干，赏果，看叶。《职

贡图》上的山石盆景精致完美,仅就这两类盆景看,其艺术造诣已相当深厚了。

但作为中国盆景“约定俗成”的说法,即:起源、形成、进展、兴盛、衰兴五个阶段,已逐步为盆景界认同,出现在各种盆景专著中和农科大学的课本里,成为目前中国盆景史的权威说。

起源:殷周、两汉、魏晋之后有较大发展。3000多年前的先人以模仿自然山林造园,盆栽应运而生。汉时已有多家“构石为山”的私家园林,巨富袁广汉为代表。魏晋玄学盛行,促使山水诗、画发展,盆景亦发展。

形成:盛唐。不仅有章怀太子墓壁画为例,且杜甫、白居易有诗篇歌赞盆景,李贺的《五粒小松歌》“绿浓浸叶满浓光,细束龙髯绞刀剪”。不仅歌,且会对盆景进行技术上的处理。

进展:宋元。其一是画理应用于盆景艺术;其二是出现山水盆景。盆景著述也相继出现,如杜绾的《云林石谱》,赵希鹄的《洞天清录怪石辨》。元代出现“些子景”,即微型盆景。

兴盛:明、清初。明,有关盆景著述相继问世,以屠隆著《考般余录舅玩笺》为最著名。出现了盆景观赏以列庭院的大和列几案的小的学术争鸣。清初最兴盛,盆景形成多样化。《课花十八法》、《种盆取景法》是康熙年间盆景著作代表。

复兴:新中国。盆景在清末衰败,新中国成立后复兴。几十年间,逐步形成扬州、苏州、四川、岭南、上海五大盆景艺术流派。陈毅题辞:“高等艺术,美化自然。”自此,全国性盆景大展五次。1991年5月6日,首届中国国际盆景艺术研讨会在北京召开。美国、荷兰、加拿大、澳大利亚、南朝鲜、台湾、香港等国家和地区到会39人,国内40余省市300余人参加了研

讨会, 出展各流派盆景 3000 余盆。1992 年 10 月首届海峡两岸盆景走向世界展, 在南京举办, 两岸炎黄子孙的盆景爱好者共聚一堂, 共同研讨了中国盆景的发展与国外交流等问题。

盆景艺术已经成为世界性的艺术。虽然传播的媒介是日本而非起源国中国, 也就给了中国盆景界一个苦味的长久话题: 中国盆景曾经数千年历史而独步这座星球, 兴盛、风骚又传之东邻扶桑, 如今, 中国的盆景艺术应当有怎样的发展趋势? 潮头在哪里? 用句体坛惯用语, 她怎样走向世界?

近年纵论盆景, 观盆景流变, 时有宏谈高论, 骤成浪涌, 便有了相互迥异的观念和创意, 便有了中国盆景改革开放的新话题的传唱, 而引了无数英雄竞折腰。

盆景艺术要继承传统, 讲求诗情画意, 追求深远意境, 创作有中国特色的盆景;

盆景艺术要有地方特色, 要贴近生活, 要有时代感, 要有独创精神;

盆景艺术要“古为今用, 洋为中用, 他为我用”, “接过来”, “推出去”并用;

盆景艺术要更自然, 更多样化, 更富于个性, 满足各个不同层面的欣赏和审美愉悦;

这就可以雄踞世界盆景之林了, 不辱发祥地, 不白盆景了数千年, 至少!

昨日黄花——中州盆景的历史

可以这么说：中州盆景历史上曾有过辉煌灿烂的一叶，唐，尤其是宋达到了高峰。皇帝、达官贵人的喜好与莳养盆景，诗家文人对盆景的歌赞，尤其是，在中国盆景史上，提出了中国画论指导中国的盆景艺术。之后，国画、盆景理论才有了“同出一源”之说。名扬中外的张择端的《清明上河图》画幅上的大型盆景，忠实地描绘了东京民俗中的盆景艺术。也是在宋代，出现了山水盆景，从帝王之宫到平民之家，出现过“盛世盆景”热。

盆景艺术是一种文化形态，它与政治、经济有必然的联系。宋王朝的腐败直至灭亡，当然地导致文化艺术的衰败与没落了。由此，中国的盆景界曾对宋后有“文化南移”说，也是符合历史发展规律的。

宋之后的数百年间，中州盆景出现了“空白”。而长江流域数省得天独厚，迅速地发展壮大起来，以致谈到中国盆景只知“川、扬、苏、海、岭南”诸派，不知河南曾有过，或说河南没有盆景艺术。中州盆景的历史，潇洒也是它，惆怅也是它……

研究和探讨中州盆景历史，就必须注意三个方面的问题。

盆景艺术是一种文化。人类在进化中始终与绿色相依为命，盆景艺术是人类在生存、征服、美化自然世界时，用科学、

美学和情感编织出来的艺术品，是“绿色世界”的奇葩，是“美化自然”的“高等艺术”。我曾在《诗情画意与生命张扬》的文中作过阐述。中原、黄河流域是华夏文明发祥地，夏都斟鄩、商都西亳都在河南境内，这里，曾升起中华文明的第一道曙光。文明、文化的发祥地，必然也是文化形态盆景艺术的发端地，3000余年前的殷纣帝王园林的修筑，亦可视为最早的“世界园林之母”，有了园林艺术，才有了盆景艺术的生成和发展。盆景艺术与文化，文明的关系是密不可分的。与园林也密不可分。

中州盆景艺术可追溯至3000余年前的殷纣时代。这是历史，也是河南的骄傲。1986年，我与友人在《中州盆景溯源》文中提出过这个论点，尚无人提出置疑。这是探讨中州盆景起源的历史观，文化观。

“园圃之废兴与王朝盛衰之候也”。在中国，史有盆景川、扬、苏、海、岭南五派之说，从地域看是四川、浙江的扬州、江苏的苏州、上海和广东。河南无人提及，尤其是在新中国成立之后的历次盆景大展中，直到八十年代中期，“五派”方知河南也有盆景艺术，且叫中州盆景。史有盆景五派说可追溯至宋末，或元、或明、或清、或民国时期，河南盆景无人提及，或者说出现了“空白”，是和宋王朝的灭亡，连年的战乱有关。政治安定，经济昌盛，文化才会发达，盆景艺术为文化之一种，自然受政治、经济的影响和制约了。

中州盆景的提法和叫法，河南盆景史上无有。她来自七十年代中的民间盆景艺术研讨组织，进入八十年代河南盆景在全国盆展中打响，且又成为中国盆景的十大流派之一，中州盆景也就成了河南盆景统称而“约定俗成”了。

掀开历史，我们可以看到中州盆景产生、发展、达到辉煌、衰败、振兴的过程的，以及这个过程与政治、经济、文化的关系。

作为有文字记载的“纣为鹿台糟丘”，皇家园林在河南境内，是最早的有关园林的记载。园林是大自然的缩影，盆景则又是园林的缩影。东汉，梁孝王在开封附近兴建园林，名曰梁园，“园中有百灵石，山上有寸肤石，落猿石，栖龙岫等”。汉梁孝王的梁园出现，致使开封古城有了雅致别号梁园，以及文人办刊取名梁园、饮食业办餐馆以梁园命店名。

唐宋时代是河南园林、盆景最为发达、辉煌的时期。

隋炀帝杨广建东都洛阳时，曾动用近百万人挖运河，在洛阳兴园林，“叠山为石，凿地为湖，可以泛舟嘲风弄月”。西苑内置盆景供王公候相把玩。到唐代，“洛阳园林甲天下”，宋人李文叔著《洛阳名园记》中说，唐时洛阳名园十三处，“唐贞观开元之间公卿贵戚开馆列第於东都号千有余……”其中“大字寺园”即“大字寺园唐白乐天园也。五亩之宅，十亩之园，有池，有竹千竿，……”

河南籍诗人杜甫、白居易、韩愈、李贺酷爱盆景，诗中常有歌咏。“一匱功益尽，三峰意出群；望中疑在野，幽处欲生云”。即是杜工部歌赞盆景的佳句。后人不仅传诵，且以诗命盆景名。白居易在洛阳兴园林、制盆景，尤以山石盆景为最，其中诗“青石一两片，白莲三四枝，寄将东洛去，心与物相随，石倚风前树，莲栽月下池……”白居易是最早将山石、树桩分类的诗人。

宋、中州盆景的发展达到高峰，其一是民间园林、盆景兴起，这在大画家张择端的画幅中时有描绘；其二是有关盆景制

作专著出现，宋人赵希鹄在其《怪石辨》中对如何制作山石盆景作了叙述：“道矾石亦起峰可爱、川石奇耸，高大可喜，然人力雕刻后，置急水中舂撞之，纳之花槛中，或用烟熏，或染之色，亦能微黑有光，宜做假山”。其三是皇家的园林，盆景造诣达到高峰。

在帝王中，与盆景缘深莫过宋徽宗赵佶，其佶昏庸无道，用蔡京、董贯“六贼”，但却爱园林，喜盆景。修西灵宫，采江浙一带太湖石4600丈，“每石至，常十数船”。在东京龙山侧筑山，六年成。“山周围十余里，分东西二峰，运四方奇花、杂木，异石置其中，千岩万壑，麋鹿成群”。又亲绘《祥龙石》盆景图，题诗：“水润清辉更不同。”孝宗赵昚则承祖志，蒔盆景成了把权之余、与“六宫粉黛”戏嘻之余的最大爱好。其又爱莲，盆栽荷花堪称一绝。帝王的偏爱，也是盆景发展的“动力”。亦成社会“热点”。

微弱余波，数百年的遗忘和空白，给中州盆景界留下了无限的惆怅。“文化南移”后在宋之后的数百年间，中州大地战争连绵，社会动荡不安。皇家园林、私家园圃皆“兵车蹂践废而为丘墟，高亭大树烟火焚燎化而为灰烬……”

史有记载的，明人阴化阳在郑州凤凰台经营曾是北魏孝文帝赐给补射李冲的十八里方园，曰“补射坡”的一处园林。当然现在已荡然无存，人们知道的是凤凰台大米，三粒一寸长。清末民初，当了二十一天皇帝的袁世凯，倒台后在安阳择地养息，在“彰德洹上村”兴园林、玩盆景，园内有苍松、翠柏、红枫、绿柳、荷花盆景随处可见。袁大头养者养矣，玩者玩矣，因安阳距京城近，以刺探消息方便，图东山再起。

“空白”盆景史，断断续续，已不成气候；几多盆盎藏身于