

向 翔 著

芊 盆 清 韵

——中国盆景艺术创作与欣赏

云南教育出版社

芊盆清韵

——中国盆景艺术创作与欣赏

向翔著

云南教育出版社

责任编辑：符雪红

插图绘制：剑 凛

封面设计：亚 雄

芋盆清韵——中国盆景制作与欣赏

向 翔 著

云南教育出版社出版发行

(昆明市书林街 100 号)

云南新华印刷一厂

云南新华彩印厂 印装

开本：787×1092 1/16 印张：10.5 字数：230000

1997 年 11 月第 1 版

1997 年 11 月第 1 次印刷

印数：1-3000

ISBN7-5415-1280-X/J·21

定价：11.20 元

目 录

盆景概说	1
清供、盆栽和盆景的联系与区别	1
盆景分类	4
中国盆景流派	10
各国盆景及其比较	15
中国盆景的产生与发展	19
从囿苑到盆景	19
中国盆景发展的几个阶段	23
盆景艺术发展的社会环境条件	27
改革开放与盆景艺术的春天	30
盆景是自然美的艺术表现形式	34
从人与自然的关系谈起	34
人对自然的审美态度及其变化	38
人对自然美的艺术表现	41
盆景是自然美的艺术表现形式	45
盆景艺术的审美特征	50
奇巧和谐的外部形象	50
苍古入画的神态气韵	55
虬劲蓬勃的生机活力	59
咫尺千里的联想启示	64
盆景艺术的审美表现	69
源于自然，高于自然	69
纵情山水，寄意草木	74
缩龙成寸，盆立大千	78
造景抒情，巧现意境	81
盆景与其他艺术门类的关系	87

盆景艺术与园艺技巧	87
盆景艺术与中国山水花鸟画	91
盆景艺术与中国古典文学	95
盆景艺术与雕塑、音乐、书法	98
盆景艺术的创作过程	103
选材和立意	103
加工和造型	107
布局、点缀和配盆	110
品题和命名	116
盆景陈列的审美原则	120
盆景与环境的审美统一	120
几架的选用和搭配	124
园地、院落和居室的盆景陈列	128
展览馆厅的盆景陈列	131
盆景艺术家的地位与修养	135
盆景艺术与盆景艺术家	135
做生活中辛勤的“园丁”	138
努力提高思想文化水平	141
加强艺术修养，丰富表现手法	144
盆景艺术的赏评及社会功用	148
盆景艺术的欣赏	148
盆景艺术的评价	152
身心调剂与性情陶冶	155
热爱自然和珍惜自然	159
参考书目	163
后 记	164

盆景概说

自然天成、巧夺天工、苍古入画、生机勃勃的盆景，是人类在文明发展过程中所创造的一种特殊的艺术形式。这种艺术形式虽然起源于中国，但却以自己独具的魅力和内涵，赢得了不少国家人民的喜爱。要对这种自然奇巧、精深丰富的盆景之美作出全面准确的把握，就有必要对这一特殊艺术形式的发生和发展，它和自然的关系及本质，它的审美特征和表现手法，它和各种艺术的关系等进行深入的探讨，进而更好地掌握其创作和欣赏规律，提高盆景创作者和欣赏者的知识素养，发展盆景事业。这些，就构成了盆景美学的主要内容。然而，在进行这一系列的深入考察之前，我们首先应该明确什么是盆景，它与一般的清供、盆栽有什么联系和区别，它怎样分类以及具有些什么流派和风格，现在世界上的盆景艺术有些什么发展。

清供、盆栽和盆景的联系与区别

环视人们的日常生活，在装饰考究并追求艺术意味的客厅、书房、会场乃至门廊之中，在有意或无意布置的庭院、道边、园林、苗圃之内，我们常常可以看到清供、盆栽和盆景间杂陈设、交相辉映的场景。如果说盆景和其他门类的艺术如绘画、雕塑等区别明显，是一种真正的“特殊的艺术形式”的话，那么盆景和清供、盆栽的联系就相当紧密，有时甚至很难将它们区别开来。因此，要了解什么是盆景，首先就必须了解盆景与一般的清供和盆栽的联系和区别。

清供和盆景的联系与区别

远在人类社会早期的原始狩猎时代，在狩猎中有所收获时，人们首先把猎物看成是天神的奖赏和恩赐，因而总要把猎获物的一部分用来祭祀神灵，这就是供品。到了农耕时代，供品中除了家畜家禽以外，自然又加上了五谷杂粮、瓜果蔬菜之类。事实上，大部分的供品在完成了讨好神灵和祖先的使命，发挥了祈求神灵和祖先的护佑和恩宠的作用之后，都被人们自己吃掉了。但是，也有一部分留下来，成为一段时间乃至长期的摆设。这当中，除一些木制、石制和金属制的祭器之外，还包括氏族或家族拥有的珍宝，祖先生前的工具、武器或心爱的玩物，甚至还包括可以留存一段时间的瓜果和鲜花。历史发展的事实表明，随着人类社会的进步和文化观念的转换，这些常设的供品祭祀神

灵、讨好祖先的功利作用日益淡化，而作为摆设、供人玩赏的审美功用却与日俱增。正像普列汉诺夫所说的那样：“我坚决地相信，如果我们不把握着下面这个思想，那末我们将一点也不懂得原始艺术的历史：劳动先于艺术，总之，人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待它们。”^①也就是说，当人们，尤其是那些具有较高的文化艺术修养的文人雅士站到审美的观点上来看待供品、陈设时，也就出现了我们所说的“清供”，即不以祭祀讨好神灵、祖先为目的，而以供人观赏、品玩为目的的供品、摆设。

中国历代文人所欣赏的清供，首先是和文人生活关系最密切的“文房清供”。书房是文人读书作画的地方，也是接待文客诗友的场所，因而其艺术意味最为浓郁。除名人字画和艺术化了的文房四宝之外，几上案头还往往陈设有各式古玩、奇石、插花等。这就是文房清供。在一些特定的时间和场合，“清供”还有着特定的内容和含义，因而倍受重视。比如一年一度的春节，是中华民族最为隆重的传统节日，文人家庭就十分讲究“岁朝清供”。清代江苏扬州著名画家倪田画有一幅《岁朝清供图》，现藏台湾国泰美术馆。画面正中是一大雕龙花瓶，瓶内插牡丹等名贵鲜花；瓶侧立一红色小几，上置花盆，盆内养一蟠曲古梅，清艳的梅花正在开放；瓶前有一大竹篮，内有鸡、鸭，地上还有竹笋、白菜、鱼和水仙花。这是较流行的岁朝清供物件，寓有“吉庆有鱼，平安富贵”之意。其实，《岁朝清供》并非倪田始画，而是历来中国画中庆贺新春时画家喜画、人们爱看的传统题材。明代松江画家孙克弘画的《瓶菊图轴》，画有一大碎瓷花瓶，其中插有一折枝秋菊，清峻秀雅，笔法粗简，就是一件极好的清供。更早的还有宋代“画院待诏”、钱塘画家李嵩的《花篮图》，设色画藤编花篮一只，密插各种春花，华贵艳丽，画法精细，也是一种清供。当代文人喜爱的清供，一般可分为古玩、工艺品、供石和插花四种类别。

应该指出的是，盆景本身也可以作为清供之一。从上面提到的倪田所画的《岁朝清供图》来看，小几上放的就是一盆梅桩盆景。现代苏州盆景艺术家周瘦鹃在《岁朝清供》一文中就曾经说过：“春节例有点缀，或以花木盆景，或以丹青墨妙，统称之为岁朝清供。我以花木盆景作岁朝清供，行之已久。就是在‘八·一三’国难临头避寇皖南时，索居山村中，一无所有，然而也多方设法，不废岁朝清供。那时我在寄居的园子里，找到了一只长方形的紫砂浅盆，向邻家借了一株绿萼梅，再向山中掘得稚松小竹各一，合栽一盆，结成了岁寒三友，儿子铮助我布置，居然绰有画意。”^②由此可见，盆景可以作为清供，清供的范围是相当广泛的。在本节中所讲的盆景和一般清供的联系和区别，其实讲的就是山石盆景和供石、树木盆景和插花的联系和区别。

大小适中的石头置于案上几上，作为把玩的对象，就叫供石。体量和形象符合要求的供石，可以作为制作山水盆景的材料，这就是二者在根本上的联系。同时，二者又有三点区别：第一，供石一般不需要进行加工，而盆景山石一般都要进行加工；第二，供石多单块陈列，就是多块陈列，互相之间也没有什么联系，而盆景石峰多有配山点石，

^①《普列汉诺夫美学论文集》I，人民出版社1983年10月版，第395页。

^②周瘦鹃：《花木丛中》，金陵书画社1981年4月版，第71页。

互相照映衬托；第三，供石上没有任何点缀，以本来面目示人，盆景山石上多种有小树青苔之类作为点缀。以上，就是山石盆景与供石的主要联系和区别。

花园里的花开了，折下一枝数枝来作为清供，供主人客人品玩观赏，就叫插花。插花可瓶插、盆插、篮插、竹筒插、木器插……因瓷瓶、陶瓶、铜瓶等可以盛水，从而延长花枝的观赏期，因而清供插花以瓶插为主。树桩盆景和插花都是植株，都以花、叶、茎、枝等为观赏对象，这是二者的联系。插花系折枝，和母本脱离了关系，失去了生命的依据，而树木盆景扎根泥土，保持着自身的生命活力，这则是二者的主要区别。一般来说，作为清供的插花和树木盆景，区别较明显，通常不会混淆。

盆栽和盆景的联系与区别

在园林艺术不断发展的过程中，为了装饰厅堂和方便移动陈列，供人欣赏，也为了某些名贵花木避寒越冬，遮荫防晒，常将地栽的植株移入盆内，这就是盆栽。盆栽又称盆植，就是说，凡是在盆内种了植株，不管是观花还是观叶，不管是幼苗还是老树，也不管是木本还是草本，统统可以称为盆栽或盆植。从这个意义上说，树木盆景也就是一种盆栽和盆植。这可以说是盆景和盆栽、盆植的联系。反过来看，盆栽和盆植却并不都是盆景，这又是盆景和盆栽、盆植的区别。

日本人习惯把我们所说的盆景称为盆栽，而把我们所说的盆栽称为盆植。中国的一些盆景艺术家受日本人的影响，试图区分盆栽和盆植的不同。周瘦鹃先生就是这样。他说：“一般人对于种在盆子里的花草树木，统称为盆景，其实是有分别的。凡是普通的花草树木，随便地种在盆子里的，例如菊、月季、杜鹃等等，只能称为盆植。如果是盆栽，那就要树干苍老，枝条经过整理，形成了美的姿态，方才合格。”在上述盆栽盆植之外，他又区分出“盆景”：“至于盆景，那么除了将树木作为主体外，还要配以拳石或石笋和广东石湾制的屋、亭、桥、船、塔与人物等等，作为点缀，大小比例，都要正确，布置得好像一幅画一样。此外还有一种，就是水石，以石为主体，或横峰，或竖峰，用水盘盛了水来供着，也要点缀几件石湾制的小玩意，如能种些小树在适当的地方，那就更好了。”^①

我们认为，按周瘦鹃先生的区分方法带来了两个问题：其一，“栽”和“植”在语意上并没有多少区别，用在园艺上几乎是完全相同的，一定要区分“盆栽”和“盆植”就显得牵强；其二，把不用点石、配件的树木盆景排除在盆景之外，并不符合中国盆景艺术发展的实际，因相当一部分传统的规则型盆松、盆柏等都是没有点石和配件的。事实上，周瘦鹃先生后来也改变了上述看法，他在《苏州盆景一席谈》一文中就说：“盆景是什么？盆景的构成，是将老干或枯干的花树、果树、常绿树、落叶树等一株或二株种在盆子里，抑制它们的发育，不使长得太高太野，一面用人工整修它们的姿态，力求美化，好像把山野间的树木缩小了放在盆里一样。”^②因此，我们就只作盆景和盆栽的区分，而且这种区分在上述论说中已经获得了全面的启示：

^①周瘦鹃：《花木丛中》金陵书画社1981年4月版，第186页。

^②周瘦鹃：《花木丛中》金陵书画社1981年4月版，第284页。

第一，盆栽植株除从通风透光、养分供给的角度考虑作少量的枝叶修剪外，一般听其自由生长，任其自然发展；而树木盆景在保证其成活生长的前提下却要进行各种艺术加工，使其达到一定的造型效果。

第二，盆栽往往单株种植，也不再辅以点石、配件等物，单纯地以花、叶等供人欣赏；而树木盆景却往往辅以点石、配件，互相补充映衬以成景致，从而表现出更多的内涵和意蕴，供人观赏品味。

这就是我们所理解的树木盆景与一般盆栽的联系与区别。

什么是盆景

上面，虽说涉及到了清供、盆栽和盆景的关系，但由于它们之间有的区别很大，有的却不容易分辨，因而我们着重讲的其实只是一般的供石与山石盆景的联系和区别，一般的盆栽与树木盆景的联系和区别。通过这些联系和区别，我们就可以初步得出这样的结论：盆景是以大自然中的植株、山石等为主要材料，通过缩龙成寸、集中概括的典型化构思和园林造型艺术手法，栽种和布置在盆盎之中，以达到再现自然美景、寄托作者情感、表达创作追求的一种艺术品。中国的盆景艺术，是一种高级的有生命的造型艺术，它可以美化人们的生活环境和陶冶人们的心灵情操，具有很高的观赏价值和经济价值。盆景与一般的供石和盆栽不同，它要求周到、长期的艺术加工以完成某种造型，还要求精心构思和布置以做到盆内成“景”，而这些都是一般的供石、盆栽等所无需要求的。

盆景分类

无论从外观形式还是从内容意蕴方面看，盆景类型复杂，千姿百态，异彩纷呈。为了对盆景的美作出真切准确的把握，进一步探求它们之间不同的创作和欣赏规律，就有必要对盆景进行恰当的分类，然后根据不同的类型深入地进行具体的研究和探索。

流行的盆景分类标准和依据

我国的盆景分类，因地区、流派和艺术家个人习惯的不同而不同，还没有形成统一的标准和公认的分类。当前流行的一些传统分类方法，尽管有合理的一面，但在艺术创作和欣赏的实践活动中，或是留下某些明显的漏洞，或是对盆景创作和欣赏过程中提出的某些问题不能提供圆满的解释。因此，从理论研究和指导实践的角度看，认真研究我国盆景的分类问题，求得某些共识并作出理论表述上的概括，是科学地认识盆景、建立盆景美学理论的重要课题。

要研究盆景的分类，首先必须确定分类的依据和标准。依据和标准不同，分类的结果自然也就不同。可以说，有多少种依据和标准，也就有多少种不同的分类。我国盆景分类的不统一和多样性，首先就是由其依据和标准的不统一和多样性造成的。总的来

看，我国盆景的流行分类依据和标准有：体量大小、主景造型、结构布局、观赏部位、陈设方式和创作材料等。

1.按盆景的体量大小分类

盆景的体量大小的不同，可以作为分类的依据和标准之一，通常可以采用盆长、山高、树高、飘长等四个测定方式。山水盆景的体量多以盆长计，其中水盆还可以山高计；树木盆景多以干高计，其中俯式、卧式、悬崖式又以飘长计。按照体量的大小，可以把盆景区分为超大型、大型、中型、小型、微型等五种。超大型盆景又称特大型盆景和巨型盆景，一般布置在室外露天，作为宾馆、会堂、机关、学校大门口乃至车间、码头、街心花园的装饰和独立景观，显得高雅华贵、雄伟壮观。大型、中型盆景可陈设在花圃、庭院和厅堂之内，以作为摆设和装饰，使场所生机盎然，清雅脱俗。小型盆景布置在书桌、茶几、窗台上，作为室内的点缀品，清新儒雅，发人深思。微型盆景仅数厘米大小，多用博古架陈列，可把若干微型盆景和别的供物组合起来，也可置于掌中把玩。至于各种盆景的具体尺寸标准，各地和不同著作中尚不统一。且看下表：

类 型	《中国盆景艺术》	《成都盆景》	《杭州盆景资料》	《苏州盆景教材》
超大型	150cm 以上	200cm 以上	60cm 以上	200cm 以上
大 型	80—150cm	120—200cm	40—60cm	100—200cm
中 型	40—80cm	30—120cm	20—40cm	50—100cm
小 型	10—40cm	15—30cm	10—20cm	20—50cm
微 型	10cm 以下	15cm 以下	10cm 以下	20cm 以下

其中，《中国盆景艺术》一书所定的标准，是经过广州、上海、扬州、苏州、成都等五个城市盆景艺术专家讨论后得出的看法，似可作为统一认识的基础。

2.按盆景的造型结构分类

主要景物造型的不同，也可以作为盆景分类的标准和依据。盆景的主要景物，一般是山石和树木，山石和树木的造型自然不相混淆。在山水盆景中，以主要景物是山石还是水体，可分为旱式、水式、水旱式三类。树木盆景的主要景物都是树木，按树木的造型不同，可以分为规则式、象形式、自然式三类。

有的盆景分类，是以盆内景物的结构布局不同来作为依据和标准的。山水盆景中，水是一种空白，因而所谓结构和布局主要也就是山的结构和布局。按照山的不同的结构布局，山水盆景可以分为孤峰式、聚山式、散山式、聚散式四类。树木盆景的布局结构，虽然也有点石、配件方面的考虑，但从大的方面看主要是树木自身的结构布局。按照盆内的树木结构布局的不同，树木盆景可分为独干式、双干式、丛林式三类。而独干式盆景的结构布局，主要又反映在树干、树枝和叶片的走向取势上，因而又可进一步分为直干式、斜干式、卧干式、悬崖式等类别。

3.按盆景的观赏设置分类

观赏部位的不同，可以作为盆景分类的依据和标准。所谓观赏部位的不同，有的是由盆景观赏对象的客观条件造成的，有的则是盆景创作者在构思制作时有意地造成的。前者如树木盆景，有观叶、观花、观果、观树姿的不同，因而树木盆景分为观叶类、观花类、观果类和观树姿类。后者如山水盆景，因创作者所要展示的山水风貌不同，可分为高远类、平远类、深远类。这种划分方法是相对的，而且具有相当的不确定性。比如树木盆景，在观叶的同时还观了树姿树态，而观花观果时也不排除观叶，观树姿。

盆景的陈设位置也可以作为分类的依据和标准。由于盆景自身的体量大小不同和人在不同场合的不同需要，它们被陈设在不同的地方，起着不同的功用。按陈设位置不同，盆景可以分为几案盆景、庭园盆景、挂壁盆景、地栽盆景四类。其中，几案盆景和挂壁盆景多为小型和微型盆景，也有少量的中型盆景；庭园盆景和地栽盆景多是大型盆景和超大型盆景。

美学的盆景分类标准和依据

上述盆景分类及其依据和标准，虽然都在一定程度上反映了不同的盆景艺术各自具有的一些特点，但其不完整、不严密之处也是明显的。从盆景艺术的实际出发，要对盆景进行严密的美学的分类，就必须找到恰当的依据和标准。这种依据和标准，应该满足这样四个条件：第一，应该是客观的而不是主观的，因客观的依据和标准才具有确定性，而主观的依据和标准往往带有随意性；第二，这一标准可以把所有的盆景包罗无遗，也就是说，任何一件盆景都可以按照这一标准找到自己确定的位置而不能任意“浮动”；第三，要和盆景的艺术特征和表现手法有内在联系，有助于对盆景艺术的特征和有关规律的把握；第四，简单明了，易于掌握。从这四点出发，我们认为，盆景的物质用料及其结构是盆景分类的宏观标准即一级标准，而某一种物质用料的艺术造型及布局是微观标准即二级标准、三级标准。十分明显，这一标准的核心也就是盆景中山石、植株的艺术化使用。

我们知道，中国的盆景艺术，是以具体的自然山石和植物为其主要材料，经过艺术的构思、布局和加工，表现一定的情感追求，塑造某种典型意境的传统艺术。其中，这一艺术的物质表现手段即山石、植物，是客观存在的，确定无疑的，而情感追求、意境塑造等却不是十分确定的，具有一定的游移性。任何盆景，都离不开山石、植物，因而都可以依据其结构和造型，在分类中找到自己的位置，绝无遗漏。山石和植物，直接与盆景的艺术表现手法相联系，盆景的情感追求、意境塑造等艺术意蕴直接体现在山石、植物及其造型、布局中。最后，把山石、植物及其结构等作为分类的依据和标准，十分简单明了，某一盆景属于哪个类别，一眼便可看出。可见，盆景的物质用料及其结构，加上某一物质用料的造型和布局，作为盆景分类的依据和标准是最为恰当的。

根据山石、植物在盆景中的使用比重及其结构这一一级标准，盆景可以分为山水盆景、树木盆景、石附盆景和水旱盆景四大类。其中，山水盆景是以山石作为主要的艺术表现手段，通过山石和空白处注水的巧妙布局，山水相映，交互生辉，表现大自然中各种各样的山水景观。山水盆景的用料主要是山石，虽然在山石上也常种有小树、青苔之

类植物，但无论从体量上看还是从作用上看，山水盆景中的植物都是无法和山石相比的，并不影响山石的主体地位。和山水盆景相反，树木盆景的主要艺术表现手段是树

图1 山水盆景

木。应该指出的是，这里的“树木”是广义的“树木”，即它既包括树木，也包括蕉、竹、兰、紫藤、凌霄等非树木的植物在内。树木盆景正是通过自己的各种植物（树木）的生长形态，反映大自然的生机和风貌，让人们观花、观果、观叶、观树姿，领略大自然的美。树木盆景中，也有拳石、配件等点缀，但这里的山石相对于树木来说也仅处于一种从属地位，体量和作用都是次要的。石附盆景又可以叫附石盆景，在一些盆景资料中只被当作是盆景中的一个小类型。我们把石附盆景（也包括旱盆树石式盆景）作为一个大类提出来，主要考虑这一类盆景的艺术表现手段是树石并重，无论从体量、地位和作用上看，二者的比重都旗鼓相当，难分伯仲。在这类盆景中，山石和树木互相依存，互相配合，无论是树根附于石上，还是山石立于树前，二者都融为一体，构成一种山水一角的大特写景致。水旱盆景作为一个大的盆景类型，指的并不是山水盆景里的水旱式，而是一种有山有水有树有石的全景式的盆景。山水树石比例得当，互相配合默契，配件点缀应有尽有，很难说以树为主还是以石为主。但是，它又不同于石附盆景和树石盆景那样，在树石之外还有不少“物质用料”，石附盆景所表现的是一种特写景致，而水旱盆景表现的却是一种大全景。《上海盆景欣赏与制作》一书指出：“树桩盆景有陆地有树木而无水面。山水盆景有水面有山石而无成片的陆地。唯水旱盆景树木、山石、水面、陆地兼而有之。表现的题材也十分广泛，无论名山大川，海岸风光，园林一隅，或池畔小景，都能跃然盆

图2 树木盆景

中。”“水旱盆景是集山水盆景和树桩盆景之长，盆中风景的构成因素众多，故尤其要注意树、石、水、陆间的相互关系。”^①可见，把水旱盆景划分为一个大类是有充分理由的。

盆景的二级标准分类

在上述四大类盆景中，根据具体的物质用料的艺术造型及布局这个二级标准，还可以将每一类盆景划分为若干种、若干式。简述如下：

山水盆景：根据山石和水体的比例关系，可分为水式、旱式、水旱式；根据山石的数量和成峰状况，可分为孤峰孤石式、双峰式、群峰式；根据石峰的造型和映衬，可分为悬崖式、峡谷式、横层式；根据山峰和水体的布局 and 结构，可分为聚山式、散山式、聚散式。

树木盆景：根据树木植株的种类和造型，首先可以分为一般植株盆景和树桩盆景。所谓植株盆景，指造型上用不能够称为“树桩”的花树和树木之外的植株如芭蕉、翠竹、紫藤、凌霄、兰蕙等物质用料制作的盆景。树桩盆景指那些用枝干苍老、蟠曲虬

劲、或老桩上新枝勃发、或姿态古拙如山野巨木的树木构成的盆景。十分明显，树桩盆景具有极大的审美价值，因而备受创作者和观赏者的重视，但它们却代替或包容不了一

图3 石附盆景

图4 水旱盆景

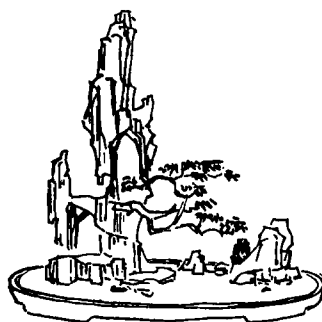

图5 孤峰式山水盆景

^①胡运骅主编：《上海盆景欣赏与创作》，金盾出版社1991年2月版，第201页。

般的植株盆景。无论是植株盆景或树桩盆景，根据植株的数量多少和相互关系，都可以分为独干式、双干式、多干式、丛林式、一本多干式、连根式、公孙式；根据植株的造型和态势，可分为直干式、曲干式、斜干式、卧干式、悬崖式；根据植株观赏部位的不同，可分为观花类、观果类、观叶类、观树姿类。

图6 植株盆景

图7 树桩盆景

石附盆景：根据山石和树木之间的关系和配合方式，可分为附石式和树石式。附石式山石和树木的关系十分紧密，二者融为一体，或是树根缠附在石上，或是树干从石隙中伸出；树石式山石和树木关系稍微松散，二者具有必要的照应配合即可。

水旱盆景：根据水陆、树石的相互关系和布局，可分为山夹水的林泉式、山连水的海湖式和周围是水，中间为陆的水围式。

任何分类的方法及其标准，都不可能是完美无缺的、万能的和一成不变的。我们上述的分类也不例外。如何更好地对盆景进行科学的、艺术的分类，一方面要靠盆景艺术理论的不断探索和总结，另一方面还要充分顾及盆景艺术的创作发展。从这个角度看，盆景分类仍然在不断的完善中。

中国盆景流派

在我国长期的历史发展过程中，因各种因素的影响，就像文学艺术形成了众多的风格流派一样，我国的传统盆景创作，也形成了一些风格流派。我国盆景的风格流派多以某个或某几个城市为中心而表现出某些共同的特点，呈现出明显的地方风格流派的特征。

盆景流派形成的因素

要对各种盆景的地方风格流派作出较好的把握，就必须考察影响盆景地方风格流派的形成和发展的各种因素。我们认为，这些因素主要有下列五点：

第一，各地区的自然地貌特征、山川景观风格和所出产的盆景用石的质地和形态。我国地域辽阔，各地的自然地貌特征和山川景物风格大不相同，形成不同的山川形势和景观特点，这些无疑会反映到当地的山水盆景创作之中。摹写真山真水，是山水盆景创作的基本手法之一。大部分的山水盆景，虽然不都是真山真水的摹写，但其中无疑灌注凝聚着真山真水的气势和神韵。可见，各地的自然地貌特征和山川景物风格，对山水盆景的一定的地方风格流派的形成和发展是关系极大的。此外，各地出产的盆景用石，如江南的太湖石、石笋石，广东的英石，四川的砂片石，因其质地和形态各不相同，对各地山水盆景风格的形成也发挥了很大的作用。

第二，在各地气候条件即温度、光照、雨量等影响下形成的植被生长状况，特别是树种、树形及盆景用细叶树种的耐加工度等。各地的植被生长状况，特别是山梁旷野巨木的形态和老桩的来源等，常影响该地树桩盆景的构思立意和造型考虑。不同地方的盆景用树，萌发力和耐修剪度、耐攀扎度都不相同，更是直接决定了树桩盆景制作的加工方式，从而形成自己的风格，构成一定的流派。正如《盆景手册》一书所说：“树木本身由于受到气候条件的影响，各有不同的特点和生长规律。如岭南地区终年气候温暖，雨量充沛，林木葱郁，百草滋荣，旷野古树也生长茂密；长江流域的树木，受风吹雪压，自然老树的大枝旁梢，多横斜下垂，结顶齐平，枝叶成片，层次分明。这种树木的自然生长风貌，就形成了岭南和长江流域桩景在外形上的明显区别。”^①

第三，地方文化传统和人们的审美情趣。我国盆景艺术比较发达的地区，都是历来文化发达，文人荟萃的地区，不同的诗派、文派和画派，对盆景的创意和追求都产生极大的影响，有些文人、画家自身就是盆景艺术大师。此外，人们在长期的文化氛围和社会心理结构的影响下形成的审美趣味和情感追求，也会对盆景地方风格的形成产生影响。不同地方的盆景爱好者的不同“偏爱”审美取向，是地方风格形成的强大动力。

第四，传统的园艺加工方法。在长期的园林艺术实践中，各地逐渐形成了自己的富

^①徐智敏等：《盆景手册》，上海文化出版社1990年4月版，第36页。

有地方特色的园艺加工方法。这些传统的园艺加工方法引进盆景艺术造型中，对盆景的风格形成产生了直接的影响，因为正是具体的攀扎、修剪、靠接、提根、养坯等园艺技术的运用，形成了树桩的具体的形态和风格特点，如扬州、成都的棕丝扎、上海的金属丝扎、苏州的粗扎细剪、广州的蓄枝截干等独特的加工方法，造成了这些地方风格独特的盆景艺术作品。

第五，盆景艺术家的兴趣爱好和艺术追求。各地在盆景艺术不断发展的过程中，都会涌现出一批盆景艺术大家。这些盆景艺术家个人的兴趣爱好和艺术追求对盆景的地方风格流派的形成也大有影响。我国不同地方风格流派的盆景艺术，都有自己的代表人物。这些代表人物的创作，既体现了自己的个性，也体现了一定的地方性，因为他自己的个性正是在一定的传统条件和地域环境中不断地和外界交流而形成的。

总之，正是在上述五个方面的综合作用下，我国的盆景艺术形成了五个主要的风格流派，它们是苏北派、苏南派、四川派、岭南派、上海派。作为中国盆景中的流派，五派当然有许多共同点，但同时也有各自的一些特殊之处。

总的来看，中国盆景中的地方风格流派，其特点在树桩盆景中表现得更为明显，但在山水盆景中也有所体现。概括地说，不同地方风格流派山水盆景的不同，主要是由它们所反映的自然山川地貌的不同和所使用的山石材料的不同所造成的。早在宋代，我国艺术家就强调了不同地方的山川地貌的不同特点。郭熙说：“东南之山多奇秀，天地非为东南私也。东南之地极下，水潦之所归，以漱濯开露之所出，故其地薄，其水浅，其山多奇峰峭壁，而斗出霄汉之外，瀑布千丈，飞落于云霞之表。如华山垂溜，非不千丈也，如华山者鲜尔。纵有浑厚者，亦出地上，而非从地中也。西北之山多浑厚，天地非为西北偏也。西北之地极高，水源之所出，以冈陇臃肿之所埋，故其地厚，其水深，其山多堆阜盘礴，而连延不断于千里之外，介丘有顶，而迤邐拔萃于四逵之野。如嵩山、少室非不峭拔也，如嵩、少类者鲜尔。纵有峭拔者，亦多出地中，而非地上也。”^①面对着形态、风格不同的山川峰壑，各地多选用当地产的山石，把当地山川的神韵再现出来。广西桂林的盆景艺术家，用当地产的砂积石、芦管石在盆景中再现桂林山水，把水清山秀、洞奇石美的漓江两岸的峰林景观刻画得淋漓尽致，体现了“江作青罗带，山如碧玉簪”的风格特色。山东济南、青岛，多选用浑厚朴拙的龟纹石、崂山绿石等表现蓬莱仙岛和泰山风姿，追求海上三山的俊逸和“一览众山小”的气势。而辽宁的松化石盆景、吉林的浮石盆景，着意再现的却又是北国的崇山峻岭。地处西南的四川，又喜用砂片石作三峡之险，峨眉之秀、青城之幽、剑门之雄。广州多用英德石作山水盆，妙在叠石布景，使山石雄秀兼备，或兀立云端，或横卧天际。下面，着重看一看五个主要地方流派的树桩盆景的风格特色。

苏北派盆景

苏北派树桩盆景以扬州为代表，包括泰州、南通和如皋等城市。苏北派盆景中又有东路、西路之别，东路指东面的南通、如皋一带，西路指西面的扬州、泰州一带。扬州

^①引自《中国美学史资料选编》（下），中华书局1981年4月版，第14页。

图8 苏北二弯半

图9 苏南自然式

在隋以前就是我国的著名商埠，相传唐代就开始制作盆景，元明时就采用“扎片”的造型方法，至清代更盛极一时。李斗《扬州画舫录》中就曾多处提到扬州盆景。苏北派树桩盆景以观叶树种为主，主要有罗汉松（包括大叶、中叶和雀舌）、五针松、桧柏、黄杨、榆等，风格特点是严谨壮观，贵在自幼培养，采用以扎为主的造型方法，力求做到“桩必古老，以久为贵”、“片必平整，以劲为贵”，兼有北方之雄和南方之秀。在长期的艺术实践中，形成这样几个明显的造型特点：①枝条“一寸三弯”。这里按“枝无寸直”的画理用扎片棕法将每寸枝条缠成三弯，而每片叶子又都平而仰。这是扬州一带树桩盆景传统风格的主要特点。②叶扎“云片”。“云片”是苏北派桩景的叶片造型，片形椭圆，具体说东路云片为树叶形，西路为圆形，意即如空中的朵朵云彩。“云片”平薄，一般以奇数为多，1—3层称“台式”，3层以上称“巧云式”。③干若“游龙”。苏北桩景把较长的主干扎成弯曲状，势若游龙，称“游龙湾”。在传统技法中，南通、如皋一带讲究“二弯半”的“前俯式”。更讲究的还有“三弯半”。此外还有“疙瘩式”、“圈结式”、“过桥式”、“提篮式”等传统造型模式。最具有代表性的苏北桩景为用五针松、雀舌松、黑松、桧等攀扎创作的“狮式盆景”，其主干三弯呈S形，每个弯上有三个主枝，每个主枝上呈扁平如翼的“片”，共有九片，最后收顶又呈半弯，形成“三弯九片一顶”的格局，俗称“三弯半”，雅称“狮式盆景”，显得古老、苍劲而又温顺。这就是典型的“扬州正品”，深受海内外欢迎。

苏南派盆景

苏南派树桩盆景以苏州为中心，包括常熟等地，对杭州、上海影响也很大。苏州自古文人荟萃，制作盆景的历史也很久远，总的看形成了清秀古雅的艺术风格。苏州桩景，以落叶树居多，常用树种有榆、三角枫、雀梅、梅花、石榴、地柏、圆柏、黑松等。最有代表性的传统苏州规则式盆景，称“六台三托一顶”，就是将树扎成六弯，等它长大后选定位置留九个侧枝，左右分开。每边扎成三片，即“六台”；后面扎成三片，即“三托”；最后将顶端扎成一片，即“一顶”。整棵树分成四层，共计十片，规整严谨，端