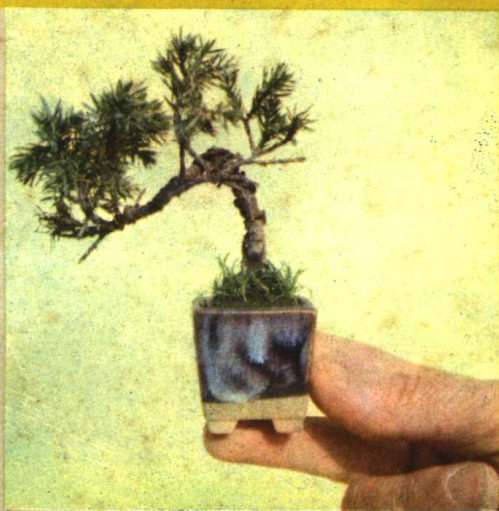

微型盆栽艺术

CULTIVATION
ARTS

MINIATURE
POTS

8
29

微型盆栽艺术

CULTIVATION ARTS IN MINIATURE POTS

沈 荫 椿

江苏科学技术出版社

封面设计: 王道珍

封面照片: 任诗吟

摄影: 徐若鹏

插图、题花: 郭建汎

微型盆栽艺术

沈 荫 椿

出版: 江苏科学技术出版社

发行: 江苏省新华书店

印刷: 南京人民印刷厂

开本787×1092毫米 1/32 印张 5.5 字数 105,000

1981年8月第1版 1981年8月第1次印刷

印数 1—41,000册

书号: 16196·052 定价: 0.46元

责任编辑 罗时金

序

这是一本希望将自然的美带进人们生活中去的书。

人们是爱美的。我曾经漫步于北京的小胡同，几乎家家阳台绿枝探头，嫩苞欲笑；在东北暖气管嘶嘶、重窗闭锁的室内，也见到一两盆花木婆娑，与侵窗的积雪相辉映；在一个苗圃的小黑板上，看到黄土高原购买花苗的巨大数字；而广州花市的热闹景象，更是时有所闻。是的，一片绿叶，一粒紫芽，一个花苞，都能舒人眼目，怡人心神。爱花，当是人之常情吧？

在我国，除了养花，更有独树一帜、饱含艺术趣味的盆景、盆栽。我的案头，便有友人赠送的一个水石盆景。这当然还是粗劣的。但白色的花盆，注以浅浅的清水，水中一石，起伏如山峦，上覆青苔，常时碧绿，也确有点山色水光之感呢！至于好的盆景、盆栽，或峭石如削，或老树虬枝，或翠条青摇，或红豆点点，真有群山莽苍、波光潋滟、丛林萧疏、花色闪烁之概。若不是沉溺其中，工作之余加以欣赏，倒是可以使人心胸一畅的。

盆栽愈制愈精，更有小品盆栽，这就是本书介绍的、当前

不少国家盛行的掌上盆栽和指上盆栽。我和本书作者只见过两次。去年到无锡采访，偷闲参观盆栽，得以相识。作者自幼生活在园艺世家。他的父亲沈洲如先生是艺兰专家，曾受到朱德同志两次接见，并互赠兰花。在这样的环境熏陶下长大的作者，既爱上这一给生活添色送香的事业，又得以习学技艺。当然，在过去的日子里，他家同样经历了一段坎坷。但他矢志不渝，继续奋发，要在小品盆栽方面作新的探索。于是，他在继承他父亲栽培、管理、造型等技艺的基础上，又有了进一步发展，并加以总结，写成文章，先后在《文化与生活》、《新华日报》、《常州报》、《无锡报》上刊载。

盆栽，尤其是掌上、指上的小品，与参天的大树相比，不过是一片绿叶。愿这片绿叶，能给你送去几许春色。

高 风 一九八一年二月

目 录

盆栽艺术浅谈·····	(1)
掌上盆栽·····	(12)
苍干虬枝多奇姿——松·····	(28)
叶黛干苍四季青——罗汉松·····	(31)
风姿胜似罗汉松——红豆杉·····	(33)
细叶婆娑色如金——金钱松·····	(34)
苍劲古雅匹敌松——柏·····	(35)
春秋二度看红妆——枫·····	(38)
柔枝缀刺丛——小檗·····	(40)
百岁蟠根长寿路——银杏·····	(41)
霜叶分外姣——红叶李·····	(43)
柔姿若杨柳——怪柳·····	(44)
怪异古拙最堪玩——榆·····	(46)
桩姿奇趣多——雀梅·····	(49)
羽叶纷披显清秀——合欢·····	(51)
青干碧叶生幽静——梧桐·····	(53)
岁寒三友——松、竹、梅·····	(55)
翠条娟娟满眼鲜——竹·····	(57)

绿条缀嫩黄——迎春花	(59)
冰姿玉骨饶风韵——梅花	(61)
花中神仙——海棠花	(64)
繁葩含素辉——樱花	(66)
叶似榆树花如梅——榆叶梅	(68)
素雅脱俗香馥郁——小叶丁香	(69)
花繁色鲜妍——郁李	(70)
向晨而结见阳而盛——木槿花	(71)
浓荫帐里花烂漫——紫薇	(73)
绕枝芳意露穠穠——瑞香	(75)
早春绝艳——木桃	(77)
花中西施——杜鹃	(79)
雪里开花到春晚——山茶花	(82)
素花灿然丛枝间——六月雪	(86)
暮春满枝紫——紫荆花	(89)
累累丹珠缀柔枝——枸杞	(91)
幽馥暑中寒——梔子花	(93)
银树攒碧玉——冬青	(93)
坚质比寒松——黄杨	(98)
老干劲节 姿态古雅——福建茶	(100)
敢与枸骨争风姿——刺桂	(101)
干挺枝盖如云树——虎刺	(103)
蕊珠如火一时开——果石榴	(105)
青条朱实满庭秋——桔	(109)
宛若飞檐风铃——胡颓子	(111)

盆栽赏果妙品——山楂	(113)
凉伞遮金珠——平地木	(115)
满枝金秋色——姬林檎	(116)
清明时节 灼灼其华——寿星桃	(117)
绿叶扶疏 圆果鲜丽——天竹	(119)
苍翠金黄 相映成趣——金橘	(121)
古桩新枝玛瑙珠——冬珊瑚	(123)
王者之香——兰花	(125)
四季苍碧兆吉祥——万年青	(129)
瑞气盈浅盆——吉祥草	(132)
层出不穷凉意浓——芭蕉	(134)
犹有傲霜枝——小菊	(136)
匍茎纤毛似狼尾——阴石蕨	(139)
翠蔓频添金珠簇——金银花	(141)
百尺蔓柔翠——凌霄花	(143)
寒藤依然翠羽盖——常春藤	(145)
清香远溢竞芳菲——络石花	(147)
虬蔓纷垂青萝悬——薛荔	(148)
霜重蔓遍红——爬山虎	(150)
清凉之花——碗莲、姬睡莲	(152)
根盘叶茂看愈好——菖蒲	(155)
翠叶素苞富清趣——丝兰	(158)
疑卷江湖入座来——芦苇	(159)
凌波仙子——水仙花	(161)

盆栽艺术浅谈

盆栽艺术，是我国独特的一门园林艺术，历史悠久，可追溯到一千八、九百年前的东汉。河北望都东汉墓壁画中有一具长着六枝红花的圆盆，盆口有卷沿，和今天种花用的瓦盆已无大异，盆下还有方形架座，充分说明是作为观赏用的，可以说是中国盆栽艺术的雏型。

唐朝以来，文化艺术渐趋繁荣，由于封建统治阶层的耽于享乐，士大夫阶级知识分子的闲情逸致，于是大肆修造园林，挖池掇山，搜集奇花异木，点缀亭、台、轩、榭。可是郁郁苍苍的参天大树和四时八节的鲜艳花卉，毕竟只适于露天栽植，只能以简单花草盆栽陈设其间。为了尽情饱赏生态自然之美，人们将其中佼佼者移植于盆钵之中，构成高不盈尺的盆栽，用以布置厅堂走廊，或陈设于明窗净几之上。《吴风录》中就有这样的记叙：“今吴中富豪竞以湖石筑峙奇峰阴洞，凿峭嵌空为绝妙，下户亦稀小小盆岛为玩”。冯贽在《记事珠》中也说：“王维以黄瓷斗贮兰蕙，养以绮石，累年弥盛。”唐代钱众仰咏《盆栽》中更以五言古诗相赞：“爱此凌霄干，移来独占春。贞心初得地，劲节始伊人。晚翠烟方落，当轩色转新。枝低无宿羽，叶净不留尘。每与芝兰静，常惭雨露匀。幸因逢顾盼，生植及兹辰。”

一九七二年在陕西乾陵发掘出土的唐代章怀太子墓甬道壁画上，有两个手持盆栽的仕女，一个双手托置黄色浅盆，里面有三、五块小石，石上附生两株小树；另一个手持莲瓣形盘盂，盘中小树上还结了红绿两色的果实。这些古籍记载和发掘的文物，都说明我国的盆栽艺术，早在一千多年前的唐代，就曾极一时之盛。

到了宋朝，盆栽艺术的形式和内容又有了进一步发展。如苏轼、苏辙亦曾为盆植菖蒲忽开九花而大发诗兴。宋孝宗赵昀喜就曾用瓦盆养殖荷花。诗人陆游曾作《菖蒲》诗：

雁山菖蒲昆山石，	陈叟持来慰幽寂。
寸根蹙密九节瘦，	一拳突兀千金直。
清泉碧岳相发挥，	高僧野人动颜色。
盆山苍然日在眼，	此物一来俱帚迹。
根盘叶茂看愈好，	向来恨不相从早。
所嗟我亦饱风霜，	养气无功日衰槁。

足证宋代玩植菖蒲之盛，且多用石盆栽植。王十朋在《岩松记》中曾说：“友人以岩松至梅溪者，异质丛生，根衔拳石，茂焉非枯，森焉非乔，柏叶松身，气象耸焉，藏参天复地之意于盈握间，亦草木之英奇者。予颇爱之，植以瓦盘，置之小室……”。现故宫博物院收藏的宋人绘画《十八学士图》四轴中，有两轴绘有苍劲古朴、老干虬枝、悬根出土的盆桩。当时诸多名人画册中，亦常有松、柏、梅、兰、菊、竹的盆栽出现，可以看出当时盆栽艺术已具有较高的造诣。

及至元朝，这些盆栽的模式已经不再使人感到满足，开始要求创新，以更加集中的形式，概括地将大自然美妙景色精缩

簇集在小小盆域之内，尽情玩赏。如刘銮的《五石瓠》中谈到：“今人以盆盎间树石为玩，长者屈而短之，大者削而约之，或肤寸而结实，或咫尺而畜虫鱼，概称盆景……”。元代高僧蘧上人布置盆中景物时，主张取法自然气息，称为“些子景”。这就从唐、宋的盆栽演进为元代的盆景滥觞。

降及明代，盆景转而考究格式，专著相继问世，如万历年间屠隆所作《考盘余录》中谈到：“盆景以几案可置者为佳。最古雅者，如天目之松，高可盈尺，本大如臂，针毛短簇；结对双本者，似入松林深处，令人六月忘暑。如闽中石梅，乃天生奇质，从石本发枝，且自露其根。如水竹，亦产闽中，高五六寸许，极则盈尺，细叶萧疏可人；盆植数竿，便生渭川之想。此三友者，盆景之高品也”。另如天启年间文震亨所作《长物志》中有《盆玩》一节，谈及：“盆玩时尚以列几案者为第一，列庭榭中者次之。余持论则反之，最古者自以天目松为第一，高不过二尺，短不过尺许，其本如臂，其针若簇，结为马远之敲斜结曲；郭熙之露顶张拳；刘松年之偃亚层叠；盛子昭之拖曳轩翥等状，栽以佳器，槎桠可观”，“又有古梅，苍鲜鳞皱，苔须垂满，含花吐叶，历久不败者，亦古。又有枸杞及水冬青、野榆、桧、柏之属，根若龙蛇，不露束缚锯截痕者，俱高品也”。这些叙述，既涉及许多品种，又列述了宋代画坛名家各流派擅长之笔法，为尔后盆景造型艺术作了提示，更首创了划分大小盆景的规范。

至清初，种植盆栽、盆景风气更盛，论述盆景的著作更似雨后春笋，纷纷问世，如陈淏子著《花镜》中卷二《课花十八法》，其中“种植位置法”、“种盆取景法”、“整顿删科法”等，对制作盆景的取材、方位经营、养护之法，都作了详细介绍，至今

仍可借鉴。又如词人龚翔麟《小重山》云：“三尺宣州白狭盆。吴人偏不把，种兰荪。钗松拳石叠成材。茶烟里，浑似冷云昏。

丘壑望中存。依然溪曲折，护柴门。秋霖长为洗苔痕。丹青叟，见也定销魂。”从这阕词中看，盆栽小松，辅以丘壑灵石，经营得当，极富诗情画意，令人神游其间。可见当时之盆景艺术，已达到讲究意境的程度。光绪年间，苏州玩植盆栽、盆景之风益盛，且屡有精湛古桩盆栽作出。如胡焕章常挖取山中老梅树，截取根部老桩，移作盆栽，树身加以刻凿雕琢，构成树皮残缺，皴皮驳落，或呈悬瘤累节，或促使木质凹凸纵裂，形成枯朽之状，然而却是虽老而不死，再蓄上稀疏长短数枝，错落其间，极饶苍古之趣。这在造型艺术手法上确实又深化了一步。但随着封建社会的没落，清末以始，战事连年，生活颠簸，盆栽、盆景事业亦随之萧条暗淡，日趋衰落。

东邻日本，吸收我国文化、艺术既多且早。花卉园艺中的地生兰，多传说系秦始皇为求长生不老灵丹，派遣徐福东渡时所带去。至于盆栽，则于元代由日本使节、商人，以及来中国之留学生所传去。明末，遗臣朱舜水，不甘臣服满清，流寓日本，又将更多汉学文化和盆栽艺术传给日本人民，历经发扬光大，成为别树一派的盆栽。至今，日本仍沿用汉字“盆栽”的称呼，且在盆栽典籍中常引用我国《芥子园画谱》中各项画理和笔法，作为盆栽制作和造型的范本。二次世界大战后，又经日本传往欧、美、非、澳诸洲，统以盆栽（音译“Bonsai”）为名。在美国夏威夷等地设有盆栽协会，华盛顿还建立了盆栽园，在一些大学农科中，盆栽艺术常被作为一项正式课程。

我国的盆景艺术，婀娜多姿、仪态万方，它的足迹不仅遍

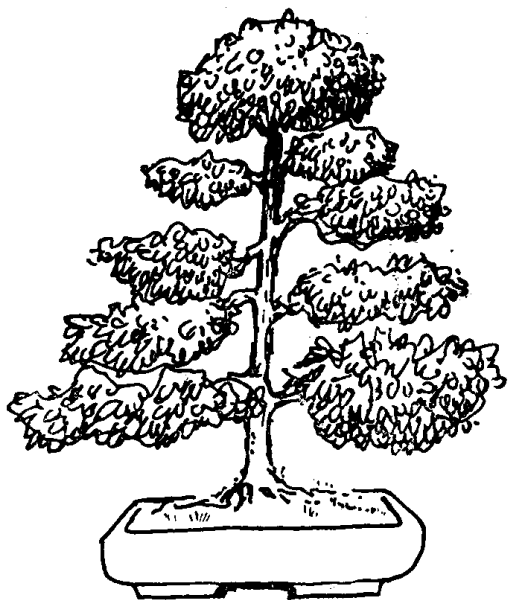
及世界各个国家和地区，“Bonsia”这个名字也深入到国际朋友的交往中和人们家庭生活的各个角落。近年来，我国的盆景艺术在欧美各地的展出中，受到很多的好评和赞誉，更显示出了这项艺术的青春活力。

盆栽艺术是以花、草、树、石经过刻意加工制成的。制作时，在盆盎之内构成多姿多态的造型，令其具有刚柔相济、神韵兼备的神态，含蓄的艺术意境，把大自然的风貌缩龙成寸，成为咫尺天涯妙趣横生的艺术品。

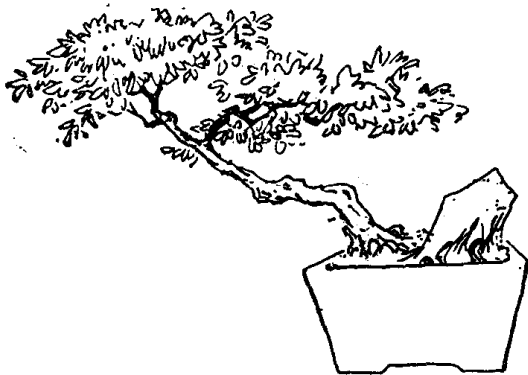
艺术盆栽可分为大型、中型、小型、微型（一掌之中可放数盆之多，盆树虽小但仍曲折俯仰，宛然巨株）。近年，更创出一种超微型的指上盆栽，娇小玲珑，令人惊叹！

盆栽的形式，大体可分为：

直干式：树干挺拔直立或稍微屈曲。左右分生横出侧枝，层次分明，有巨木参参、巍然屹立之感。这种形式，有以单干、双干或数干作出。（附图）

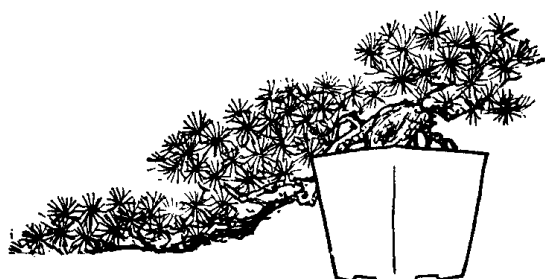
斜干式：主干或左或右倾斜一侧，树冠形成虬枝横空气势。亦可独株或双干作出。（附图）

悬崖式：树干自根颈处呈大幅度弯曲，成倒挂下垂形式，好似倾泻而下的瀑布，称全悬；如主干下垂幅度不大，主枝枝梢呈斜垂出盆面，则称半悬。（附图）

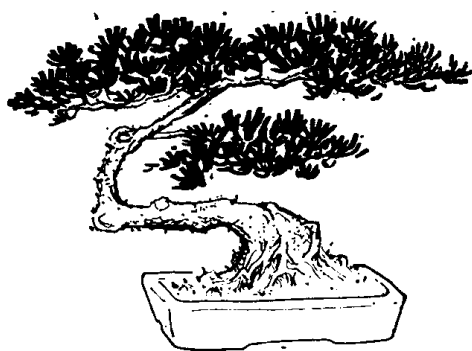

全悬崖式

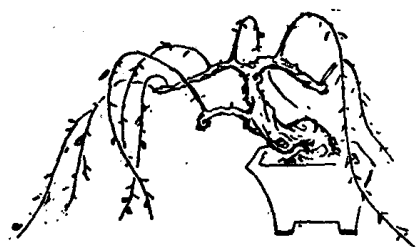
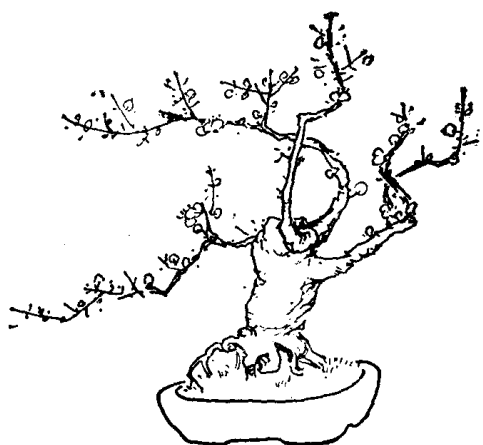
半悬崖式

蟠干式：亦称曲干式。主干左右弯曲，形若游龙。（如右图）

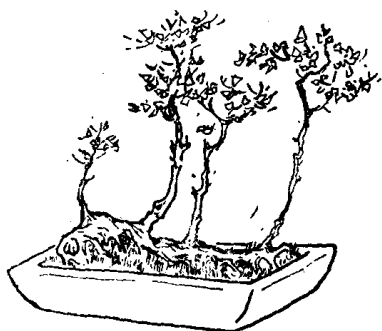
卧干式：靠近根颈处主干部分平卧盆面，而后再向上生长。（如左图）

一本多干式：
 一千上丛生多干，
 高低参差，分枝疏
 横竖斜，虬枝四出。
 （如右图）

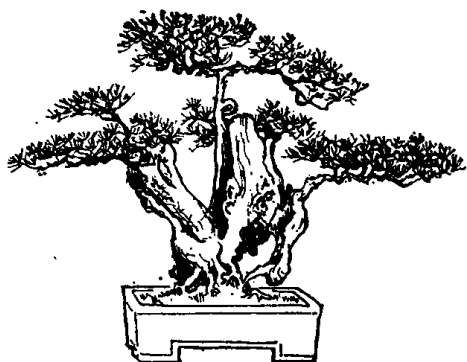

垂枝式：主干直立或
 稍有弯曲，分枝下垂。如
 自然垂枝的垂枝桃、梅等，
 更富艺趣。（如左图）

连根式：干本平卧盆
 面，丛生多枝，悬根露爪。
 （如右图）

枯干式： 干本树
肤斑驳，裸露出洞穿蚀
空的木质部，裸根四张，
极富苍古之气。俗称为
枯峰。（附图）

附石式： 以树木
种植在石隙间或枝干盘
曲伸展洞隙间，或根系
虬结块石而生。（附图）