

地 質 出 版 社



中國盆景 欣賞與制作

中国盆景欣赏与制作

朱 维 扬 编

地 质 出 版 社

(京) 新登字 085 号

中国盆景欣赏与制作

朱 维 扬 编

*

责任编辑：龚法忠 林 建

地 质 出 版 社 出 版

(北京和平里)

地 质 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

(北京海淀区学院路 29 号)

新华书店总店科技发行所经销

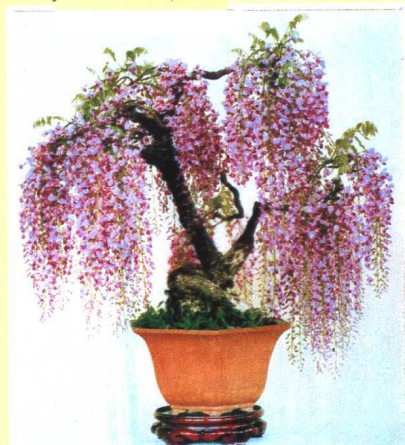
*

开本：787×1092 1/32 印张：3.5 字数：74000

1991 年 12 月北京第一版·1991 年 12 月北京第一次印刷

印数：1—10000 册 定价：2.70 元

ISBN 7-116-00906-X/G · 068





前 言

盆景是中国古老的传统艺术，滥觞于汉晋，形成于唐，发展于宋元，兴盛于明清，传至世界，迄今已有一千数百年之久。近代曾一度衰落，今天又进入了一个新的时期。

盆景和其他艺术一样，是在一定的社会经济条件以及文化思想等多种因素的综合影响下逐步形成，并随着时代的发展而发展的。

中国盆景在长期的发展过程中，形成了多样的艺术流派和精湛的传统技艺，深受中国人民的喜爱。并且流传到国外，产生了深远的影响。

在旧时代，盆景的欣赏者主要有两类人。一类是文人士大夫，由于崇尚自然，寄情山水，追求超尘脱世，常常通过亲自制作、欣赏盆景来寄托情怀，如唐代的王维，宋代的苏东坡；另一类是官商富豪，多出于附庸风雅，或炫耀财富，用重金收买或雇佣工匠为其制作盆景，供作摆设，如清代扬州的一些大盐商。

前一类人所作的盆景属于文人盆景，一般较为注重诗情画意，当然有时也会受到一些消极思想的影响。后一类人所欣赏的盆景则是在他们的审美情趣影响下，由盆景工匠制作的。其中不无精湛的技艺和优秀的传统形式，但往往片面强调树木的古老和工力深厚，以材料的贵贱代替艺术的高低，将加工技术过分夸大，忽略了艺术效果，缺乏自然气息。

今天，盆景的欣赏者是广大人民群众。我们编写这本书，

即是希望较全面地介绍中国盆景的历史、流派，欣赏及制作，使朋友们在闲暇之际，一书在手，尽观中国盆景艺术之全貌。掩卷而思，余芳沁人；动手习作，妙趣无穷。

这本书的读者对象为普通盆景爱好者，对已有一定盆景知识的人，有助于提高理论修养；对于初学者，本书的实践性、指导性较强，读者很快可以入门。

美化生活是人们的共同愿望，随着生活水准的提高，盆景将进入更多的家庭。将这本书奉献给广大盆景爱好者是我们的心愿。此书在编写过程中难免有疏漏之处，但只要读者开卷有益，我们就算得到了最好的补偿。

本书编写过程中主要参考书目有：《盆景》（许晓白）、《中国盆景艺术》（胡运骅、陈思甫等）、《苏州盆景》（章本义、吴国荣）、《成都盆景》（潘传瑞）、《五针松栽培与造型》（胡乐国）、《中国的盆景》（高德举）、《盆景桩头蟠扎技艺》（陈思甫）、《上海龙华盆景》（上海科学技术出版社）、《中国花卉盆景》杂志、《花木盆景》杂志等，蒋铎同志为本书提供了部分照片，仅在此一并表示感谢。

编者

目 录

第一章 绪论	1
一、盆景的特点和艺术分类地位.....	1
二、盆栽和盆景的区别.....	3
三、盆景艺术的本质特征.....	3
四、盆景的艺术价值和经济价值.....	4
第二章 盆景的历史	6
一、盆景艺术的起源.....	6
二、唐代盆景.....	6
三、宋代盆景.....	8
四、元代盆景	10
五、明代盆景	10
六、清代盆景	11
七、民国盆景	12
八、当代盆景	12
第三章 盆景的源流	15
一、盆景与自然	15
二、盆景与诗歌、绘画的关系	15
三、盆景的继承与创新	17
第四章 盆景的意境	21
一、什么是意境	21
二、怎样才能创作出意境深远的盆景	21

三、如何体会盆景的意境	22
第五章 中国盆景的艺术风格与流派	24
一、形成风格流派的原因	24
二、树木盆景的艺术流派	25
三、山水盆景的艺术风格	43
第六章 中国盆景的分类与样式	48
一、盆景的分类	48
二、盆景的样式	50
第七章 盆景的艺术手法和欣赏	57
一、盆景的艺术手法	57
二、盆景的艺术欣赏	64
第八章 盆景的制作与管理	68
一、树木盆景的制作与管理	68
二、山水盆景的制作与管理	94
三、其它盆景的制作与管理	103

第一章 绪 论

一、盆景的特点和艺术分类地位

盆景是以植物、山石、水、土等为素材，经过艺术处理和精心培养，在盆中集中典型地再现大自然神貌的艺术品。

(一) 盆景的主要特点

1. 活的艺术品。盆景的主要材料之一是有生命的植物，植物的生命特征及其生长发育规律，决定了盆景制作上的连续性，艺术效果也是可变的，盆景欣赏具有一定的时间性。

2. 小中见大。盆景是缩景于咫尺盆中的，看树桩盆景，高不盈尺的树木，却有老树苍古的风姿，有如参天的百年古木。在山水盆景中，小小的水盆，巧妙地布置上几块石头，却能显示出广阔的水面和起伏的峰峦，有“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”之感。

3. 宛自天成。盆景虽是经过艺术加工制作而成，但不能违背自然规律去矫柔造作；盆景需要真实地、典型地、概括地反映出自然美（包括山水、植物），故虽由人作，宛自天成。

4. 诗情画意。成功的盆景作品都能达到诗情画意的境界，即体现出一种意境。人们在欣赏盆景的时候，不仅看到了景，而且通过景激发出感情，因景而产生联想，从而领略到景外的意境。盆景的诗情画意，有时借助于题名来表达。有的作品，粗看不易被人理解，但一经题名，则意境深远，发人深思，趣味无穷。

5. 景、盆、架三位一体。一件精美的盆景作品，必须配以佳盆良架，才能取得相得益彰的效果。正所谓：牡丹虽好，还须绿叶扶持。所以，通常有“一景、二盆、三架——三位一体”之说。景、盆、架三者缺一不可，但应以景为主，盆与架的配置均服从景的需要，避免喧宾夺主，冲淡对景的欣赏。

（二）盆景的艺术特征

艺术的分类有多种方法，所依据的标准不同，分类也就不同。

1. 依据艺术形象的感知方式，艺术可分视觉艺术、听觉艺术和想象艺术。盆景的艺术形象是通过人的视觉感知的，属于视觉艺术。

2. 依据艺术形象的存在方式，艺术可分为空间艺术、时间艺术和时空艺术。盆景在观赏时，其艺术形象无需在时间中展开和完成，而主要是以静态的方式，存在于一定空间之中，故盆景属于空间艺术。

3. 依据艺术形象的展示方式，艺术可分为静态艺术和动态艺术。盆景为空间艺术，故属于静态艺术。

4. 依据创造艺术形象所使用的物质材料或媒介，艺术可分为造型艺术、音响艺术和语言艺术。盆景属于造型艺术。

5. 依据反映生活的方式，艺术可分为表现艺术和再现艺术。盆景再现大自然神貌于盆中，属于再现艺术。

6. 依据艺术的功能，艺术可分为实用艺术和美的艺术。盆景主要是供观赏的，属于美的艺术。

由上可见，盆景属于视觉艺术、空间艺术、静态艺术、造型艺术、再现艺术、美的艺术。由于盆景属于再现性的空间艺术，而园林属于表现性的空间艺术，故不宜把盆景归入园

林。盆景应是一门独立的艺术。盆景是活的艺术品，自有其特殊性。只有正确认识盆景的特点和艺术分类地位，把盆景作为一门独立的综合性艺术来对待，才能促进盆景艺术的发展和繁荣。

二、盆栽和盆景的区别

盆栽和盆景，自古以来，就常常混淆不清。有人把凡是种在盆子里的花草树木，统称为盆景。这种概念一直流传至今。其实，这种说法是不够确切的。究竟怎样区别盆栽和盆景呢？一般认为：凡植物用盆栽种，多称盆栽，如盆栽茉莉、盆栽月季、盆栽文竹等等。而盆景比盆栽要复杂得多，它是在盆栽的基础上发展起来、经过艺术加工的作品；而盆栽一般不进行艺术造型的处理。在选材方面，盆景比盆栽要严格得多。盆景材料要求有枝细叶密、耐修剪、易攀扎、抗菌性强、寿命长等特性，并以木本植物为主，如：雀梅、梅、腊梅、迎春、榆、榉、枫、石榴、枸杞、天竹、紫薇、紫竹、水竹等等。再具体地说，盆景是以植物、山石、配件所组成的一幅“立体画”，它经作者构思、栽培、制作、把大自然的美景，浓缩于咫尺盆中，所谓“盆中胜景”，给人以美的享受。

三、盆景艺术的本质特征

盆景的美是现实美，是自然美的再现。所谓艺术再现，就是被自然美激发起来的审美意识、审美理想、审美情趣，并按自己的思想、感情、理想、趣味去改造自然美，或剪裁、取舍，或渲染、夸张。加工的结果，是“名山不在典型存”。

盆景美是主客观的统一。盆景美从何处来？美是人的感受，通称为美感。美感的产生是主观（即主体）对客观世界

(即客体、对象)的反映。因此美是主观与客观的统一。同一对象美与不美,美的程度如何,因人而异;同一个人还因情绪而异。

中国著名的美学家朱光潜根据马克思《关于费尔巴哈的提纲》阐释说,客观世界(客体)靠人来改造和认识,而人在改造客观世界中既体现了自己,也改造了自己。因此物(客体)之中有人(主体),人之中也有物。

著名美学家宗白华在《美从何处寻》一文中,谈到美的源泉时说,诗和春是美的化身,一是艺术美,一是自然美。如果你在自己的心中找不到美,那么,你就没有地方可以发现美的踪迹。艺术家只有克服了私利,才能面对美的形象,如实地映到心头,再放射出去,创造出美的形象来。宗先生说,通过美感来摄取的美,而不是美感自身,不是主观的心里活动自身,美的踪迹要到自然、人生和社会中去找。

王朝闻在《美学概论》一书中,讲到美的本质时说,美是客观的存在,是社会的存在,美的客观性与社会性是统一的。

既然美是主观的,又是客观的,是主客观的统一。那么盆景作者单靠关在屋子里冥思苦想或单靠摹写客观景物都不可能创造出美的作品来。

盆景不单纯是大自然的缩影,它也是在现实主义的基础上,运用浪漫主义手法,对自然景物进行再创作,“缩龙成寸”后再现在人们眼前。

四、盆景的艺术价值和经济价值

欣赏盆景是一种美的享受,可以丰富人们的生活。在室内陈设盆景,使人顿觉生气盎然,于斗室之中领略到旷野林

木的景色、自然山水的风貌，令人心旷神怡而豪情满怀，既陶冶了性情，又增进了艺术的素养。

因此，爱好盆景艺术，并不是什么“玩物丧志”，或无聊消遣，而是“玩物养志”，能激发感情。

工作之余，尤其在紧张的劳动之后，欣赏一下盆景，实在是生活中的一种很好的调剂，对于身心的健康，无疑是十分有益的。如能亲自动手制作和培植盆景，欣赏自己辛勤劳动的成果，则更有无穷的乐趣，还能增长许多科学知识。

盆景还具有较高的经济价值。近年来，中国许多地区都建立了盆景生产基地，生产各种盆景。不仅在国内市场大量销售，满足爱好者的需要，而且还畅销东南亚、日本、澳大利亚及英、美等国。不少城市及风景名胜区分开辟了专门的盆景园，陈设了各种盆景艺术精品，供人们观赏，丰富了人民的文化生活，同时也促进了旅游事业的发展。

盆景艺术还代表着中国造园艺术的发展水平。国外曾多次举行世界性的盆景展览会，中国盆景在展出中曾多次荣获奖牌，博得各国朋友的高度评价和赞赏，为祖国赢得了荣誉，也为国际文化交流和促进人民间的友谊作出了贡献。

第二章 盆景的历史

一、盆景艺术的起源

盆景艺术为中国首创，历史悠久，源远流长。它的产生和发展，受着中国古代画论以及我国造园艺术的深刻影响。早在殷周，已有筑圃的记载。秦汉时的上林苑，周三百里，离宫七十余所，养百兽、种植名果异卉三千余种，是规模宏大的自然山水宫苑。盆景艺术是由中国的自然山水园林直接演化而来，由此吸取了丰富的营养。

盆景艺术是追求生命运动的美，尤其以植物的自然美为欣赏对象的。

远在东汉（公元 25—220 年）盆栽就已在墓道壁画中出现了，“河北望都东汉墓壁画中，所见的一具长着六枝红花的圆盆……，盆下还有方形架座”，这说明当时已开始对盆栽作艺术处理了，可视为桩头盆景的雏型。

二、唐代盆景

唐代的盆景艺术，已有相当发展。在唐代，由于统治者实行以诗赋经学取士的科举制度，诗歌创作发展极盛。而且音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等各种艺术的发展，也促进了盆景艺术的发展。1971 年在陕西乾陵发掘唐代章怀太子墓的甬道壁画上，有两个侍女手捧盆景，一盆为山林景色，一盆果实累累。这已证明，早在建墓以前，即公元 706 年以前，

盆景艺术已存在于现实生活中了。此属小型山水盆景和桩头盆景。

唐代盆景艺术的考证实例还有西安西郊中堡村唐墓出土的三彩砚。它比汉代山形砚更进了一步，一幕更生动的山水景色呈现在人们眼前，砚面也似一具平扁的浅盆，为半部群峰环耸，山上树木挺立，还有几只栩栩如生的小鸟栖停其间，后半部是一泓水池。这粼粼湖水，重重青山，把人引入诗一般的天地之中。

唐人冯贽的《记事珠》说：“王维以黄瓷斗贮兰蕙，养以琦石，累年弥盛。”这也是讲小型盆景。

唐代大诗人白居易是“盆景迷”，他爱盆景，颂盆景，留下了许多不朽的诗篇，也为今天研究古代盆景留下了珍贵的资料。

白居易的诗句“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……”，是对中型水旱盆景的记述；他在《双石》一诗中写道：“苍然两片石，厥状怪且丑……万古遗水滨，一朝入吴手，担舁来郡内，洗刷去泥垢……老蛟蟠作足，古剑插为首，忽疑天上落，不似人间有……峭绝高数尺，坳泓容一斗……”。这是以盆景作礼物馈赠亲友最早的记载，似中型盆景。

杜甫在《假山》诗序中写道：“天宝初，南曹小司寇舅，于我太夫人堂下，垒土为山，一匱盈尺，以代彼朽木，承诸焚香瓷甌，甌甚安矣。旁植慈竹，盖兹数峰嵌崿，婵娟宛有尘外数致，乃不知兴之所至而作是诗：

一匱功盈尺，三峰意出群。

望中疑在野，幽处欲生云。

慈竹春阴覆，香炉晓势分。

惟南将献寿，佳气日氤氲。

这是以香炉为盆盎，垒土作山，旁栽慈竹的盆景。以“小中见大”的手法，得到了“三峰意出群”的艺术效果。

三、宋代盆景

到了宋代，盆景艺术已相当兴盛。对盆景的布局，画意的安顿，诗情的灌注，石材、植物的研究，逐步深入。宋朝盆景的意境创造，更是独具匠心。

苏东坡是“盆景迷”，他在扬州拾二石，自作盆景，有诗为证：

梦时良是觉时非，汲水埋盆故自痴。

但见玉峰横太白，便从鸟道绝峨眉。

秋风与作烟云意，晓日令涵草木姿。

一点空白是何处，老人真欲住仇池。

诗人如痴如醉如梦，全神贯注于盆中意境，飞鸟绝迹的峨眉，冰清玉洁的太白，仇维山的仇池美景，使诗人留连忘返。这里诗人将他创造盆景时的那种“超尘脱俗”的心境描绘得十分细腻。

苏东坡的父亲苏洵同样喜爱盆景。他家中（现在四川眉山“三苏祠公园”）有一木假山三峰，苏洵为之写过《木假山记》和诗。宋仁宗嘉祐四年（1059年）十月，三苏父子离家赴京城开封做官时，将心爱的木假山随运京城，置于居室南园。当时诗坛上享有盛誉的诗人梅尧臣曾赋诗夸奖此木山之奇特；南宋爱国诗人陆游也为此木假山作诗称赏。

这木假山为四川记载最全面也是较早的盆景史料。这盆景有山有竹，有盆（古沼）有墩。如今，木山已不置古沼内，是为保护木山，不使其腐朽。这座木假山，跟今日的盆景精