

微型盆景 创作手册

马伯钦◎编著

WEIXING PENJING
CHUANGZUO SHOUCE

中国林业出版社

微型盆景 创作手册

马伯钦◎编著

WEIXING PENJING
CHUANGZUO SHOUCHE

中国林业出版社

作者介绍

马伯钦生于1935年，浙江绍兴人，自幼酷爱艺术，青年时在上海美术专科学校攻读美术。退休前从事纺织图案设计工作。退休后在作画的同时又热爱立体山水盆景艺术。曾担任上海市盆景赏石协会理事，创建《上海盆景赏石》杂志，担任主编2年。著作有《盆景造型艺术资料汇编》(2005年)、《盆景造型艺术图谱》(2009年)、《中国微型山水盆景制作与欣赏》(2010年)、《绘图盆景造型2000例》(2013年)。十余年来，制作了一大批风景、诗词、故乡、戏剧等形式的富有创意的山水盆景，并绘制了成千上万幅盆景艺术造型线描图，为盆景的创新和发展作出应有的贡献。

图书在版编目(CIP)数据

微型盆景创作手册 / 马伯钦编著. -- 北京: 中国林业出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5038-8069-8

I. ①微… II. ①马… III. ①盆景—观赏园艺—手册 IV. ①S688.1-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 163800 号

责任编辑: 张 华 何增明

出版 中国林业出版社(100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

http: //lycb. forestry. gov. cn 电话: (010)83143566

E-mail: shula5@163.com

发行 中国林业出版社

印刷 北京卡乐富印刷有限公司

版次 2015 年 11 月第 1 版

印次 2015 年 11 月第 1 次

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 10

字数 288 千字

定价 59.00 元

盆景藝術
貴在創新

蘇本一

求真务实 雅俗共賞 ——喜讀馬伯欽微型盆景

马伯钦创作的微型盆景，我认为都是祖国江河山川的传神写照。

近年来，他在创作盆景艺术作品的同时还画了大批中国山水画和油画，尤其是以古镇家乡山水为题材的作品，笔墨简洁、气格不群、油画色彩丰富、古典韵味，体现出他在绘画艺术上的卓越才能。

马伯钦所作微型盆景重境界、重意趣，在用石上富有变化，在绘画中取题材，致力写实，意境率真质朴，有泥土气息，山水小品富有抒情之趣，清新淡雅，取石不多，布局合理，充分抒发自己的审美感受。每次创作他都有意识地对原石的纹形进行认真挑选、精心取舍、经营，与大地山河气派连贯。他又擅长布置大格局，往往能在一块小帧奇石上，制作出大幅作品的气势，使人百看不厌，意趣无穷。

他的微型盆景将原有传统艺术形成从已有概念中解放出来。只有从艺术中追求趣味，才能赋予作品鲜明的特色，没有趣味的艺术是少有生命力的。作者个人的趣味是艺术感悟力量，所以能产生别具一格的艺术特色。

中国盆景艺术家协会名誉会长
苏本一 《中国花卉盆景》杂志总顾问

“雅趣” 王纪贤作品（上海）

写在前面

当你翻阅这本书册，所见到的是一组组小巧玲珑、清秀淡雅、苍劲古朴、逼真地反映大自然神采，成为大自然巧妙缩影的微型盆景。这就是近几年发展起来的迷人奇葩——中国微型盆景艺术。

中国微型盆景是人们以“缩龙成寸”的艺术手法，用平常的草木、普通的石头，经过精细构思，加工成妙趣横生、寓意深刻的反映大自然的艺术作品。微型盆景以优美的诗情画意产生在各式各样的博古架中，展现人们喜爱的大自然的风貌，用它来点缀自己的家庭，作为一种高雅的休闲方式，养心养德，提升自己的文化修养。

中国微型盆景既是立体艺术又是活的艺术，其培育与养护要求比较高。当前，很多赏玩微型盆景的人在树桩是否“稀奇古怪”上作文章。实际上怪并非奇，扭曲并非美，堆砌并非景。奇求于神，美在于清新求雅，思有余味。所谓盆景，简单讲就是制景进盆，关键在于“景”。简单地把树种进盆，山石叠于盆，没有艺术美的创作，不能称为盆景，这是最起码的常识。为此，作为中国特色的盆景艺术，有景的盆景才是真正的盆景。这些景如何而来？来自于大自然，来自于诗情画意。诗能引人入胜，景能吸引人的眼球。微型盆景可以将优美的诗与景组合在一起，能发人联想、触景生情、产生共鸣，观后有所启示，浮想联翩。

本书前半部分，描写“景”为数不多，只是以传统盆栽的方式反映在盆景之中，编者认为微型盆景不是始终停留在博古架的架式上，单求架式的变化是不够的。任何艺术，包括盆景艺术作品，都要关注现实，将大自然融入人们生活，要歌颂人间美德，要传递真、善、美。中国盆景这一艺术门类，在学术上的现代觉醒晚来了一步，其主要原因基本上要归于盆景在种植上的传统研究太深，而在盆艺上的探索、变革和提升没有引起领导专家的重视。本书的后半部分，编者在前期的基础上，片面地尝试出新的思路，产生“现代之后”的中国微型盆景的想法。经20多年摸索，制作了不成熟的所谓“现代微型盆景”。本人只单纯为了自己兴趣及赏玩，作为自己的喜爱，起怡情养性作用。用自己喜爱的绘画的方式表现手法，遵循盆景艺术制作规律，制作一批自以为是的拙作，与同观点的盆友交流。每个人的爱好不同，玩弄盆景方式也不同，它与性格无关，只是反映出自己的一种爱好，笔者认为盆景无论是真树和假树同绘画一样，只要体现出意境就可以了。绘画是平面的，盆景是立体的。后一部分的内容，只是本人所制作的“现代微型盆景”，作为个人喜好有感而发，但愿引得业内行家的指导，对拙作提出意见和批评，甚为感激。

马伯钦自序（年时八十）

2015年元月

“玉兰孕春” 王元康作品（上海）

目
录**第一章 中国微型盆景**

- 微型盆景的历史起源 / 002
- 微型盆景的产生 / 004
- 微型盆景博古多样化 / 005
- 微型盆景的表现形式 / 006
- 微型盆景的特点 / 008
- 微型盆景的种植与交流 / 010
- 微型盆景的素材 / 012
- 微型盆景常用的树种 / 014
- 微型盆景的造型 / 016
- 微型盆景的上盆 / 021
- 微型盆景的养护管理 / 022
- 微型盆景的修剪 / 023
- 微型盆景的病虫害 / 024
- 微型山水盆景的制作 / 025
- 微型盆景常用石种与制作 / 027
- 微型盆景的用盆 / 028
- 微型盆景的几架 / 030
- 微型盆景的配件 / 032
- 微型盆景的陈设 / 034

第二章 获奖微型盆景欣赏

- 美的创造者
——写在观赏作品前 / 038
- 微型盆景艺术的欣赏 / 039

第三章 现代之后的微型盆景

- 记景随笔 / 078
- 现代微型盆景的产生 / 079
- 现代微型盆景的形成 / 080
- 现代微型盆景特点 / 082
- 现代盆景同样受欢迎 / 085
- 现代盆景意境是灵魂 / 087
- 让盆景充满现代感 / 089
- 现代盆景重视色彩美 / 092
- 制作前先画草图 / 095
- 现代盆景制作方法 / 098

第四章 十类现代微型盆景的制作

现代微型盆景的新思路

——传承中华艺术 抒写时代精神 / 102

中国名胜盆景的产生 / 105

现代山水盆景要生机勃勃，充满情趣 / 108

风土人情的田园盆景 / 111

古典唐诗盆景 / 114

戏剧盆景传古意 / 117

指上盆景的博雅 / 120

挂在墙上的艺术——挂壁盆景 / 123

中国名画制成景 / 127

风雅意趣的小品 / 132

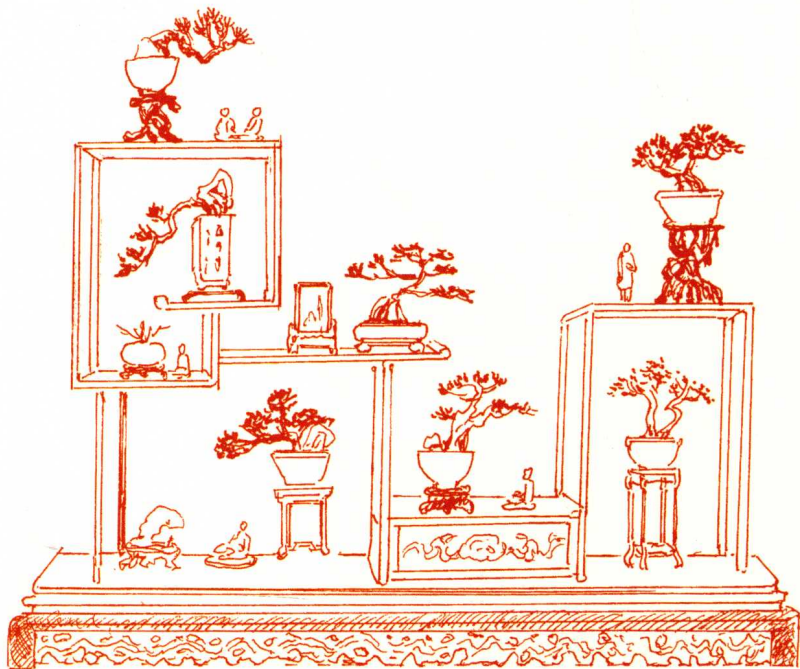
花卉吉祥盆景受人爱 / 135

第五章 唐诗盆景与乡土田园盆景选登

唐诗作景美不胜收 / 142

田野里的盆景艺术 / 148

编后记

第一章

中国微型盆景

微型盆景的历史起源

▲ 乾陵唐章怀太子墓壁画侍女手持微型盆景形象图

盆景起源于中国。唐代墓道壁画中就有侍女手捧盆景的遗迹，说明我国盆景在唐代就已盛行了。并且我们知道侍女手托的盆景中有小山石并栽有小树，表现出山林壑谷的景象，充分表明微型盆景的出现。追溯到汉代，出土文物中还出现山形陶砚，在砚池周围雕刻出十二座山峰，这就是一盆实用的微型山水。西安唐墓中有一盆以唐三彩烧制的山水砚台又进一步地呈现了山体群峰环纵、树木小鸟、青山绿水之景，这时期的盆景上就体现出了诗情画意。作者也收藏了近代仿制的一盆，供读者观赏（见下页图）。元代高僧辍上人刻意制作出多样的微型盆景，称之为“些子景”。

到了明清时期，论述盆景、盆栽方面出现了很多著作。其中，名人文震亨的《长物志》中就有“盆玩”的篇章；清代陈淦子著有《花镜》等书。许多文献记载表明，明清时代的盆景在形式上更加多样，工艺上更加精湛，盆景艺术得到了进一步发展。古代诗人、画家如苏东坡、陆游、米芾等文化人士对盆景艺术有着浓厚兴趣。清代康熙皇帝尤喜盆景。他在《咏御制盆景榴花》一诗中写到：“小树枝头一点

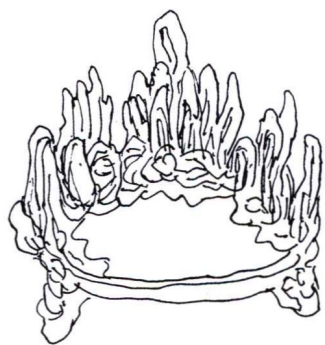

▲ 唐代侍女手持微型盆景

▲ 北宋石窟（960~1127）大佛湾就有侍女托微型山水盆景

红，嫣然六月杂荷风；攒青叶里珊瑚朵，疑是移银金碧丛。”描绘了一副绿叶红花，如银似碧的秀丽景色，说明当时树植盆景的小巧和娇艳，引人入胜。近代著名的爱国作家、文学家、翻译家周瘦鹃也是一代盆景大师，其著书立说、赏玩文物、培植花木、制作盆景，陶醉其间。他创新了盆景艺术，取法于国画临摹古画的同时仿照名画来制作，如仿照明代唐伯虎的《蕉竹图》、沈石田的《鹤听琴图》、夏仲昭的《竹趣图》，还有仿照近代张大千的《松岩高士图》、《枯木竹石》等。他的盆景，以各种树、石、竹作为主体，再配上广东石湾佛山陶制人物，点缀合理比例的亭台楼阁、塔船、桥梁、茅屋，使盆景更觉生动，达到盆景艺术不是以栽种为目的，而需要景意含蓄、耐人寻味、雅而不俗的艺术境界。我认为，周瘦鹃先生的盆景艺术蕴含的美学和文学韵律是值得盆景艺术爱好者去研究和探讨的。笔者的“田家小景”、“戏剧情趣”、“唐诗配景”等均均是学习周瘦鹃大师以笔耕为业、精通诗画，加上与时代的结合，从立意到制作取材民间，源出自然，诗情蕴绵。

▲ 汉代出现十二峰微型盆景砚台

▲ 微型山水 唐三彩山形仿制砚台

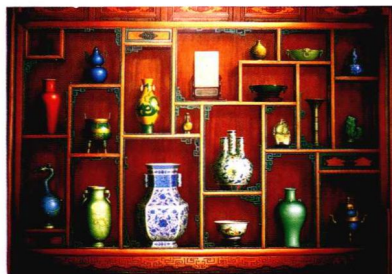
▲ 近代瓷器仿古盆景

▲ “古雅”微型树桩组合盆景（袁振威作品）

微型盆景的产生

▲ 早期博古架是放这些物品

▲ 早期是单独陈列

▲ 李金林先生将盆景陈列在博古架上

微型盆景是在上海地区特定的人居环境下产生的一种“新的艺术”。上海地区虽是国际大都市，但由于早期经济贫困、人口稠密、住房条件困难，人们在十分有限的生活空间开辟了自己的居室绿化，只能以小型为主，从所见到的盆景艺术着手，开创新的思路，将树石缩小进行绿化补空，微型模式应运而生。

20 世纪 60 年代，上海一批盆景爱好者，对盆景艺术满腔热情，经过了多年孜孜不倦地探索，打造了具有上海特色、既能美化生活、又能绿化居室环境的各种精致小巧、玲珑剔透的掌上之景，就此冠以“微型盆景”的美称。尤其在当时李金林先生的带领下，开创了将微型盆景有机地组合安置在具有艺术的博古架上的新形式。就此产生了今天有着不相同形式的博古架造型艺术，进一步拓展了观赏视野，使欣赏效果产生了质的飞跃，并成了海派盆景特色之一，也成了盆景分类新项目。

微型盆景虽景微物小，但仍是师法自然，它可以反映自然景观，旷野古木之态，自然山水之美，苍古而又画意；盆景造型千姿百态，生气盎然，娇巧玲珑，受到盆景艺术爱好者的青睐。从此，进一步在国内进行推广，并影响到国外，国外的微型盆景以种植为主，形式也多样化，但他们欠缺的是中国特色诗情画意的境界。

▲ 外国观众看得出奇

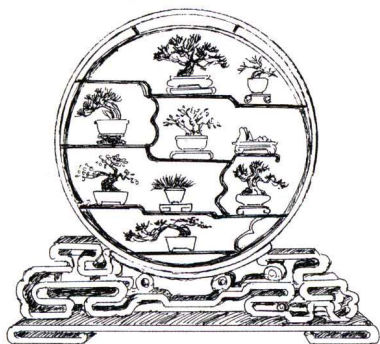

▲ 微型盆景深深吸引国内外爱好者

微型盆景博古多样化

▲ 原来单独形式陈列

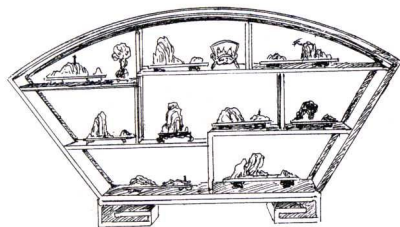
▲ 微型树桩盆景的组合

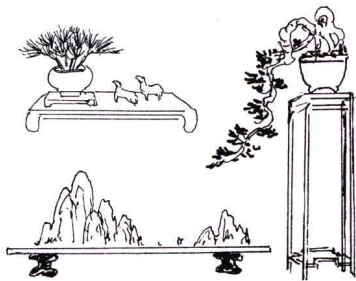
▲ 三盆组合

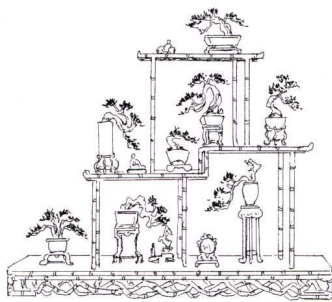
▲ 单盆组合

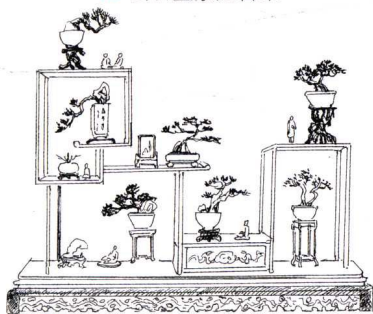
▲ 山石盆景组合架

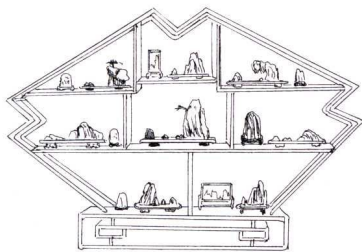
▲ 树石小品组合

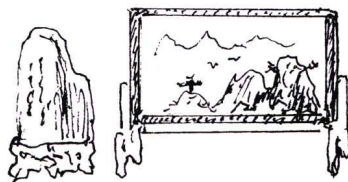
▲ 整体组合

▲ 微型山石盆景的组合

▲ 山石盆景架

▲ 陈列博古架有了多样化

微型盆景的表现形式

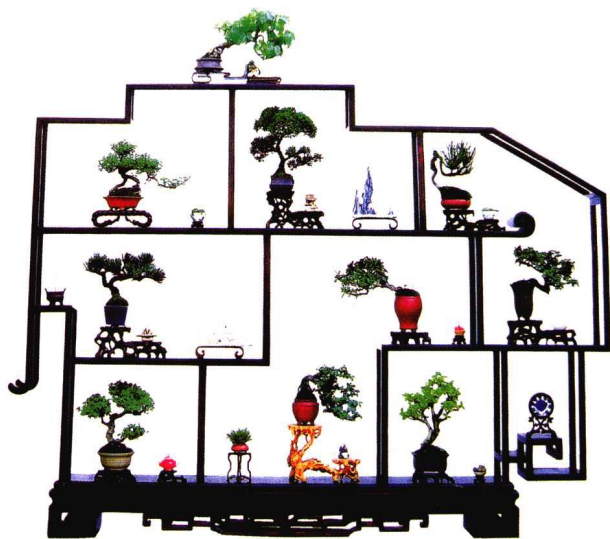
微型盆景的表现形式原来是没有统一的规范，有单独置放、高低组合、三盆组合等形式。同时，在国外也出现过的袖珍盆景、迷你盆景都称为微型盆景。

如果单独置放，会显得形单影孤，表现不出很好的艺术效果。上海市盆景赏石协会的一些爱好者借用传统的博古架组织形式，将微型盆景安置在架上，使盆景集中展现自然景观，首创成组合式系列，使平面摆设变为立体陈设。不但开阔了视野，欣赏效果也产生了质的飞跃，受到了广大微型盆景爱好者的青睐。在中国历次盆景展览会上多次展出，有很多微型盆景爱好者参与并获奖无数。近年来，微型盆景制作队伍不断扩大，博古架形式也日益繁多起来，大家共同致力于盆景艺术的大发展。

微型盆景按材质分为树桩盆景和山水盆景，树桩盆景是以节短、枝密叶小、易活的植物为主。山水盆景石美雄奇，有瘦、皱、漏、透清幽之感，色美的石种更佳。为此，微型盆景表现出的趣味只能心领神会，并非用语言能表达清楚的。如果我们要深刻地欣赏它、理解它、制作它，就要具有一定的想象力和概括能力，能够具备广泛的自然知识和必要的文学修养，其如书画一样。古人云：“书画学问之高深，天时人事地理物态无不备焉，胸中具上下千古之恩赐……。”“未有不学而能的微妙者。”文学修养越高、知识越渊博、生活阅历越丰富，就越能感受到微型盆景的高雅。

▲ 完美的组合1 高低架形式 树与石配件结合（杨根福作品）

▲ 完美的组合2 树桩、山水、博古架三结合（王元康作品）

有趣味的树桩与山石，一盆完美的盆景必有景、有意

▲ 花开茂盛的小盆景（杜鹃）

▲ 提根式的小盆景（六月雪）

▲ 易活的小盆景例图（小石榴）

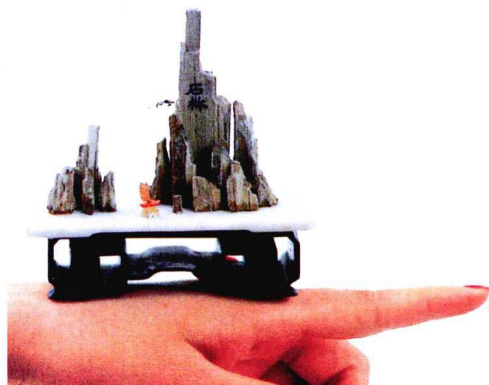
▲ 枝密叶小的盆景例图（绒真柏）

▲ 软石山水盆景（砂积石）

▲ 有皱、瘦、漏、透的山石盆景（英石）

▲ 硬石山水盆景（内蒙古石）

▲ 软石山水盆景（海母石）

微型盆景的特点

当今的微型盆景不仅仅是大中小型简单的缩微，其虽是掌上之物，仍具有旷野古木之态、自然山水之美。景微物小，仍师法自然，苍古而有画意。它生机蓬勃，并在细微处见功夫，充分展现大自然中的林木、山水画之风貌。可以说微型盆景的制作和陈设是一种艺术创作，也是中国文化艺术上的特种形式。也可以说欣赏和品味微型盆景就是一种艺术的享受，一组组优秀微型组合的盆景造型、几架配件都是一种完美的组合，是一件件富于艺术构思的载体。微型盆景可以让您细细品赏达到忘我境界。各种古色古香、丰富多彩的造型姿态，与色彩丰富的植物百态相结合，真是生气盎然、娇巧玲珑、神态清奇、婀娜多姿、精致古雅。微型山水盆景更有一种峰峦的自然美，多种奇石的纹理更突显出大自然中山脉的色泽美，在山水盆景的造型中可以让观者有浮想联翩的意境美，令人回味无穷。当今流行的微型盆景的系列组合，为何受到欢迎，使观赏者目迷心怡、悠悠神往，原因就在于此。

微型盆景可以说是由综合艺术而发展起来的。当你兴致勃勃地欣赏微型盆景、领略微型盆景时，就像领略大自然的巧妙缩影、天地宽广、飘逸豪放、朝气蓬勃，使你心旷神怡，其蕴含着我们中华民族精神风貌和博大精深的民族文化，是高度文明的象征。

微型树桩盆景树虽小但仍有苍古完美之意；微型山水盆景呈现峰峦起伏、湖光山影的自然美。

▲ 雀梅（吴成发作品）

▲ 六月雪（吴成发作品）

▲ 附石雀梅（吴成发作品）

▲ 金弹子（王成龙作品）