

现代盆景

制作与赏析

石万钦 马文其 主编

中国林业出版社

现代盆景制作与赏析

石万钦 马文其 主编

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代盆景制作与赏析/石万钦, 马文其主编—北京: 中国林业出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5038-5366-1

I. 现... II. ①石...②马... III. ①盆景—观赏园艺②盆景—鉴赏
IV. S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第172431号

主 编: 石万钦 马文其

编 委: (以姓氏笔画为序)

马文其 王秀莲 石万钦 卢乃骅 林三和

曹世卿 彭洪秋

摄 影: 施德勇 彭洪秋 黄君卫 李青云 解秀纯

郑大有 梅星焕 杨 平 萧 荣 王小桔

(本书盆景作品作者见盆景照片下署名)

责任编辑: 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)

网址: www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: (010) 83227584

发行: 新华书店北京发行所

制版: 北京美光制版有限公司

印刷: 北京外文印刷厂

版次: 2009年1月第1版

印次: 2009年1月第1次

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 4

字数: 120千字

定价: 29.00元

序

FOREWORD

当代著名盆景艺术家马文其、石万钦二位先生，是我在盆景界的两位好友。马文其先生我们相识已有30多年了。我们俩在盆景界可算得上两头默默耕耘的老黄牛了，笔耕30载，每人出书都有20多本，这在盆景界说起来并非多见。石万钦先生是近年结交认识的，他多年来一直热心现代盆景艺术理论与实践的研究，并取得一定成果，此书稿的完成就是证实。

在盆景创新研究上虽说各有各的学术观点，但是大家的心是相通的。在前不久的一次盆景石文化座谈会上，我们相遇，谈起盆景创新来，有不少的共同语言，总是滔滔不绝。会后不久，石先生与我联系，诚恳地请我为他们二人共同编著的《现代盆景制作与赏析》一书作序，我欣然同意了。之所以同意，除了盛情难却之外，还有三个理由：

1. 《现代盆景制作与赏析》书稿是一部应时之作，用时尚的话说，就是与时俱进之作。客观上起着总结中国盆景近30年来，改革开放后盆景艺术所取得的鼓舞人心的新成果的作用。回顾过去的几十年，尚不曾见过一本专门写现代盆景的书。因此，这本书可算得上国内第一部全面阐述现代盆景艺术理论与文化理论的专著；第一部介绍具有当今视觉艺术与国际流行时尚特征的盆景作品专集；是一部反映近几十年来盆景艺术创新集大成者；是一部详尽介绍盆景艺术现代性及“现代盆景”美与审美的书籍，学术地位高矣。

该书系统地介绍了砚式盆景、天然石盆盆景、艺景盆景、壁挂式盆景、微型盆景、戏文盆景等计十二大类十七种盆景的艺术创新形式。其中汇集国内外包括台湾地区诸多盆景艺术大师和门

类创始人或代表人物约170余件形式新颖、内涵丰富的盆景作品图文。

2. 实用性强并给人以文化艺术的启迪。该书以全新的理论与艺术实践,通过翔实的作品制作与欣赏介绍,启迪人们对盆景艺术创新意识与已有的实践活动的认知,将有助于人们利用身边的素材与材料,方便易行地展开现代盆景艺术创作。

现代风格的盆景艺术有利于满足今天人们快节奏的思维和生活方式,实现美化居住环境、陶冶性情的人文追求。

3. 该书的书名前卫、结构合理、内容丰富、语言流畅、文字通俗易懂、图文并茂、装帧精美。不论形式与内容的统一,都充分体现了现代盆景艺术之特征,均给人以格调一新之感觉。

在我看来,现代盆景艺术就是过去一直流行的创新盆景的归类。依据概念区分开来并冠以不同称谓。它与在下的《中国盆景流派技法大全》、《盆景学》以及新作《中国草书盆景》等书中有关盆景创新在内容与文化理念方面颇有些异曲同工。在学术上还是多些观点好,各抒己见,有益无弊,百花齐放才是春。

衷心祝愿石万钦、马文其先生倡导的现代艺术盆景能更上一层楼!

北京林业大学园林学院盆景学教授

彭春生

2008年10月于笔耕斋

前言

PREFACE

盛世中国的盆景艺术空前繁荣，盆景艺术创新层出不穷。今天的盆景人励精图治，在不长的时间里盆景艺术创新方面取得了骄人的业绩。创造了大量满足今天人们生活和思维方式的艺术新形式，一批体现现代盆景艺术美与审美的精品佳作，为国粹艺术的普及推广作出了新贡献。这艺术现象在向人们传达着“盆景可以作成这样，盆景也不仅可以作成这样”的文化理念。

面对喜人的艺术现象，中国盆景艺术大师赵庆泉先生讲：“创新是盆景艺术发展的必由之路。过去的创新，在今天又成传统，今天的创新又是未来的传统，所以创新与继承发展永无止境”。左彬森等人在《中国盆景现状冷思考》一文中写道：“在继承保持传统技法和风格的同时，要鼓励创新，并从中加以选择，取其精华，去之糟粕”。他建议在全国性大展中，在设立传统奖的同时，可专门设立创新奖，以求在盆景的立意、表现形式、技艺以及盆器等方面取得新的突破，以繁荣盆景艺术创新。

面对艺术创新，诸多的著名盆景专家予以褒扬，在2005年10月8日的《中国花卉报》上胡乐国先生(中国盆景艺术大师)曾就观式盆景讲道：“有两方面与众不同，形式方面(盆)，采用大理石为盆，给人感觉自由，线条流畅，既做盆面也是景的一部分，盆景景观可以无限扩展”；并讲：“非常有中国特色，采用写意手法，与传统盆景相比，自由得多，显得非常自然。”林凤书先生(中国盆景艺术大师)则讲：“用不规则的大理石石板作盆，成为景的一部分，调动了观者的思维，产生了共鸣。”中国盆景艺术大师刘传刚教授在介绍采用当地资源火山岩石盆钵而创作的盆景作品时，言简意赅地指出：“这盆景(指火山岩石盆盆景)，盆也是景，景也是盆”的艺术特征，精辟的语言，高度概括的话语，令人久久地回味。

各位盆景艺术专家、大师所言，恰为现代盆景艺术特征作了基本的注释，也为时代的呼声。这也是今日直面纷繁的盆景艺术现状，增添我们编撰此书的信心与决心。

本书汇集了国内外和台湾地区的诸多盆景大家、艺术大师及各位盆景界同仁们多年来的盆景艺术创新之作于一体,融入一书,可谓是个阶段性艺术新作的回顾展示;更深层意思是向所有听说过、看见过、玩赏过盆景艺术和盆景艺术爱好者们,最大范围、最全面反映出今天国粹艺术蓬勃的发展新动向。

本书另一特点是将诸多独具特色的盆景类型一一分类,冠以不同概念之称谓,并作简要文字介绍,配有上乘的佳作照片;同时结合所刊作品就其制作、养护、技艺特征、盆景美学等方面配有少许的赏析文字,供读者参考以求互动的交流;本书中配有计十二种十七类创新盆景形式、作品照片170余张,其中不乏盆景艺术大师们近年所创体现出现代时尚的佳作;在阅读时可以欣赏到众多优美、全新视角的盆景精品,书中精美的盆景照片,可作为初学盆景艺术者在制作盆景时的参考;本书图文并茂,艺术观念鲜明,作品形式与内容新颖,集实用性 with 观赏性特点于一书,内容通俗易懂,并深入浅出,阅读后便可自己动手制作;希望本书的编撰能对艺术创新起抛砖引玉之作用。

本书在编写过程中得到了盆景界知名人士苏义吉、汪彝鼎、焦国英、刘传刚、赵庆泉、刘洪、卢乃骅、曹世卿、王秀莲、林三和、王琼培、魏文富、施德勇、林瑞温、刘燕生、刘昆、王习书、韩学年、刘宗仁等的大力支持,并提供上乘盆景照片,责任编辑何增明在本书的构思编写过程中提出很多宝贵建议。所以说本书的编写出版是多位盆景艺术家集思广益、辛勤劳动的结果,在此一并致谢。

由于时间仓促,作者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请读者予以批评指正。

编者
2008年12月

■ 序.....	003
■ 前言	005
■ 现代盆景艺术概述.....	009
■ 天然石盆盆景	017
■ 微型盆景.....	033
■ 砚式盆景.....	043
■ 艺景盆景.....	055
■ 壁挂式盆景.....	069
■ 立屏式盆景.....	075
■ 装置盆景.....	081
■ 塑石盆景.....	089
■ 雾化盆景.....	095
■ 随形盆景.....	101
■ 戏文盆景.....	109
■ 探索创新盆景	113
石景盆景.....	115
紫砂壶盆景	116
酒瓶盆景	119
微型“园林式山石盆景”	121
超微型山石盆景.....	122
螺壳盆景.....	123
■ 作者简介.....	128

现代盆景艺术概述

盆景艺术的传承表现了不同时期盆景创作的个人与地方风格，最终形成盆景艺术的地方流派和民族性特征，即体现了该艺术形式在某历史阶段的现代性。如：明代盆景是以放置几案上供品赏的作品为上品，并以古代名画家马远、刘松年、郭熙、盛子昭笔下古树名画技法为审美标准，若以唐代盆景造型模式作品替换之是不可能的，原因缺少了明代盆景艺术的时尚内涵，即缺乏艺术的现代性。

又如曾经各领风骚的诸多艺术流派：苏派、扬派、海派、川派、岭南派等地方流派，近年来创作风格与技艺有日趋统一的倾向，各地方流派之间渐相互融会贯通，作品贴近自然、贴近生活，其实质就是表现出当今时代崇尚自然、回归自然思潮的时尚特征。同时表明：盆景艺术传承的不仅是传统的艺术理念、创作技艺等方面，更包括艺术创新精神的传承。从中可以发现这样的逻辑关系：就艺术的发展而言，传承是个不断汲取其他文化艺术门类的元素，不断自我充实完善的过程，追求表现时尚特征则是传承的动力，艺术创新仅是实现目的的手段。反过来讲，没有艺术的创新，难体现时尚特征的艺术，也就缺乏了艺术现代性的内涵，该艺术形式也就少了生命力。

中国盆景艺术的传承是以不断地艺术创新精神，实现着追求艺术现代性的进程，令古老的国粹艺术永葆长青，也才有今天众多类型的“现代盆景”艺术形式。冠以现代盆景称谓，其实是一种艺术类型的标新立异，一种对盆景艺术现代性的张扬，经久的艺术实践已形成基本的概念和表现形式，其文化内涵让人联想到现代舞、现代戏剧、现代雕塑、现代装置艺术等艺术门类的称谓，现代盆景艺术的产生、发展，实际是盆景艺术现代性的阐释与运用。

现代盆景艺术基于这样的文化理念：在艺术的传承进程中，以传统的技艺为基础并借助多元的文化艺术元素，最大化地丰富盆景艺术语言。现代盆景有别于传统盆景艺术形式的艺术创新，

它是体现时尚特征的艺术创作，以涵盖了当今人们审美与价值取向内容为审美标准，满足现代人生活情趣的盆景艺术形式。例如出现在各种场合的诸多表现着现代意象的盆景种类：砚式盆景、艺景盆景、壁挂盆景、装置盆景、雾化盆景、随形盆景、戏文盆景、酒瓶盆景等等，无一不具备这样的特征。现代盆景具有传统盆景的共性和艺术现代性的个性化特征，内容上融入了社会科学、自然科学知识，呈多元性的艺术形式，表现手法融合了写意性与写实性艺术创作的理论与技艺，在美与审美方面同样追求盆景艺术的艺术美、自然美、整体美、意境美；同样追求“师法自然”的文化理念；同时要求体现当今社会的时尚特征，符合人们快节奏的生活与思维方式，符合现代艺术的审美习惯；最终形成多元性构成的特征。

艺术的多元性表现为调动了更多的素材和应用材料，以最大范围的艺术手法创造出更多的艺术表现形式，这特征在现代盆景艺术实践中得到充分的体现。在创作者眼中，山石为盆，紫砂壶为盆，戏文为景，雅石为景，以及各类天然、造型盆体的应用，使现代盆景作品实现了“盆也景，景也盆”，盆与景相互融合共同表达创意。因此为盆景艺术增添了更多的技艺与多样性的制作手法，极大地丰富了盆景艺术语言，令今天的盆景艺术创新活动空前的活跃，呈现艺术的繁荣景象。

现代盆景突出和强化盆钵功能，即将盆钵器具的实用功能和文化内涵得以充分的发掘。在这里，盆钵已不再仅为景的载体，它以造型和色彩等符号语言表达特定的具体概念和明确的文化内涵，例如艺景盆、砚式盆、壁挂盆、塑石盆等等，盆钵独具审美价值的形式，使传统概念下的盆景盆钵有了更明确具体的艺术属性，极大地丰富了盆钵器具文化。

现代盆景作品中盆钵以特定造型与色彩、明确概念，超越单纯盆钵的功能并与造景融为一体地共同表现景观，一改被动地处于服从于造景的作用与地位，为主动与景共同表达创意，在这里盆钵已成为现代盆景作品不可或缺的组成部分，盆钵以独特的符号语言在作品与创作者、欣赏者之间架起相互沟通的桥梁，共同构建现代盆景的艺术语言。例如：壁挂式盆景（一种在壁挂艺术

品的背面附加盆钵，所种绿植穿透壁挂面与壁画和谐地共“绘”造景的艺术形式）、砚式盆景（采用石板材制成内凹式，如砚台状，依作品内容度身定做的盆钵中造景的艺术形式）、艺景盆景（采用仿照人文或自然景观外观与色彩特征的盆钵，如：四合院艺景盆、梯田艺景盆等开展的盆中造景）的盆钵等等。其艺术特征是：在盆钵固有概念诱导下的造景艺术创作，在素有以凝固的音乐美誉著称的盆景艺术中，盆钵具象外观所形成的概念犹如“标题音乐”中的标题，起到注释作品背景内容的功效，引领盆景创作者、欣赏者步入艺术的殿堂。

现代盆景将盆与景不同的素材、材料与艺术创作技艺融为一体，其中包含不同透视原理、将写实性与写意性的不同艺术创作手法完美结合，创造不同于传统盆景的艺术视觉效果；通过具象盆钵与抽象的造景，在表达作品创意上形成互补、递进的关系，强化了作品的“画面”视觉效果，刺激着人的视觉感官，造成很是抓人眼球的视觉冲击。令现代盆景更典型、更丰富，极具表现力。这里借助盆景艺术家周友永先生作品《三结义》为例试说明，见图1。

图1 三结义（榆）周友永 作

创意与题名均为表现名著《三国演义》中桃园“三结义”主题，作品以三棵树和瓷马配件以示创意，引发欣赏者对小说情节的联想。

图2 换盆后的“三结义”盆景效果图

笔者为追求更具象的艺术效果，试图以现代盆景的概念而采用取其景换其盆钵的作法对图1进行“再创作”，图2为将原作盆钵以虚拟手法即利用绘画方式仿照华北地域民居（主人公之一张飞故里）外观造型与色彩的“民居艺景盆”取代原盆钵的复制效果图。

完成后的虚拟作品可称之为现代盆景艺术形式，实施了对原作的改换盆器作法。对照二件风格不同的作品，从中不难感受到“艺景盆”所设定的“民居庭院”概念，有助于调动人们的形象思维，引发对背景（故事情节）的联想和想象，题名内涵则更具象、贴切。

在现代盆景创作实践中，将依据盆钵特定的概念，例如：砚式盆、立屏盆、艺景盆、壁挂盆等诸多的盆器以其特定的外形与色彩并在其业已形成的意象“诱导”下实现着“依盆造景”的艺术创作模式。区别于传统盆景“依景选盆”创作技艺，在艺术理论与创作技艺方面实现着“颠覆”性的变革。其直接的艺术效果令盆中造景因盆钵的概念与形象而事先有了“腹稿”或“命题”，并依据盆钵的内涵而开展造景艺术创作。这样的作法间接地为那些缺少盆景理论知识和制作技艺的人们提供了引领艺术创作的功能。例如：雾化盆景必须依据盆中水雾已设定的“云雾山中”的概念而制作雾化山水盆景；外观如行云流水般盆钵边缘的砚式盆和盆钵外型与盆壁

断面少有加工或仿天然石状的随行盆，无疑为造景提供“无垠”的水面、陆面的意象，为艺术创作提供了想象的广阔空间；至于壁挂式、艺景式、石景式盆景艺术在已有形象的创作指导意识，则更具有明显“依盆造景”技艺的效果。

现代盆景的“借景”艺术手法即采用各艺术门类间的“移情”，借助各类各种文化艺术元素和材料间的有机组合，形成综合的艺术形式，则最大限度地满足信息时代的人们对文化艺术品日益高涨的信息量需求。以花坛艺景盆景作品《南国风》试说明见图3。

这是件“画面”简约的作品，以规则多几何造型内凹盆并周边附有铁链，创造出仿照城市街头花坛的盆钵造型，其中植几株袖珍椰子和毛毛草饰草坪，放配件陶靠背椅，令作品呈现一幅南国热带风光。图4为将图3花坛艺景盆景中的桩景移植紫砂盆中。

比照两件作品可以发现不同创意、不同技艺下的不同作品形象营造出不同的意境，前者让人联想到城市、街心、花坛、南国风、甚至树下纳凉的快意，而后者显然所表现的所联想的东西少了许多。从中可以看出作品信息总量的差异，构成对创作者与欣赏者感知程度的强弱显而易见。又如：博古架的微型盆景组合形

图3 南国风（城市花坛艺景盆、袖珍椰子）石万钦 作

图4 将图3作品中的袖珍椰子移植普通紫砂盆 石万钦 作

式，除体现出每单件作品的艺术价值外，博古架整体的视觉感受和众多不同形象作品表达出的浑然一体的意境美感，更是对信息量的大大超越；雾化山水盆景的科技手段的成功应用则更让人观赏作品时浮想翩跹；戏文盆景背景板的应用，衬托内容表达情节的功能就更为典型，意在画外了。

现代盆景顺应了时代特征而突显图式的视觉效果，有别于传统盆景的形式与技艺，现代盆景则通过盆与景的融会贯通，构成浑然一体的画面，它强调作品中各艺术元素间的相互关联、相互照应，表达作品的整体美。因此表现出强烈的装饰性，富有趣味的图式效果，例如：天然山石盆景的盆与景的溶合，由然而生的野趣；塑石盆景的仿真石盆，令盆钵与山石合一地有机组合；贝壳盆景的海螺与树桩的相映成趣；装置盆景则得到更充分的表现，往往借助众多的茶具、文房用具等生活用品，经过有创意的组合而成趣味盎然的景致，以图5彭洪秋先生所作的紫砂壶石榴树

图5 燃灯疑夜大（石榴、紫砂壶：高3.8厘米） 彭洪秋制作并摄影

托架上的果实累累的石榴桩、紫砂壶盆钵与托架旁的陶制老翁共同组合而成一件完整“画面”的艺术效果，令作品显示着装饰性很浓的图式特征：这些艺术创新形式与技艺的实践，则满足了人们对传统艺术形式突显图式的时尚追求。其潜在的意义是迎合了现代人特别是青年人即“看画长大一代”人群体对视觉艺术的欣赏习惯而备受青睐，培养着盆景艺术的新一代爱好者。

图6 疏枝横斜 (六月雪、海螺)

马文其 作

在很有特色的贝壳中造景，其树桩的选择与制作较采用传统造型盆钵要轻松、便捷了许多，其树在贝壳中，贝壳与树桩的浑然一体的造景，相映成趣地共筑体现出现代意象的意境美。

桩盆景试说明。

现代盆景的多元化、多样性为盆景创作提供更广阔的创作与再创作空间，极大地丰富了盆景艺术语言。作品溶入诸多的艺术素材进行有机组合的整体协调功能，使现代盆景的创作技艺趋于便捷，对各艺术素材和元素材料如盆钵、山石、树桩的形式与内涵要求放宽，使具有一定势态的三五年幼桩也可入景。而且盆景的日常养护也方便了许多，树桩即使养护失败再补种或重新造景也不难。制作技艺的变革使树桩创作周期明显地缩短，实现现代盆景的快捷创作方式。图6为马文其先生所制作的贝壳盆景。

传统盆景树桩制作的长周期和高成本一直是制约盆景艺术普及的重要因素，借助盆钵及多样性艺术表现手法的艺术效果，利用盆与景的相互照应，相互衬托，成就了现代盆景艺术造景技艺的变革，制作的便捷造成就了作品的低成本，同时适应了今天人们快节奏的生活与思维方式，这种种优势无疑有利用于打破制约盆景艺术进入寻常百姓家的瓶颈。

观现代盆景作品令人强烈感受到中国盆景艺术渊源流长的“根”和“魂”，从中可以触摸到现时代的“文化”脉搏，实现不同文化的融合，诸多艺术门类的有机组合。因此，在创作中有诸多的原则要遵循，首先要把握住艺术创新过程中传统与现代性的辩证关系，其前提是艺术传统的通晓与把握，即尊重业已形成的审美标准和根深蒂固的审美欣赏习惯；中国传统盆景艺术高

雅的品位，高深的技艺依赖于千余年形成的包括“自然美”、“艺术美”、“整体美”、“意境美”的固有“美的尺子”（审美标准）。现代盆景则以特定的形式令“美的尺子”愈加具体、明确、直白。可以讲，现代盆景艺术在文化理念、艺术理论、创作技艺乃至审美标准和欣赏习惯诸多方面，在继承中国盆景艺术传统的基础上有了自身价值。

现代盆景的创作要尊重人们业已形成的盆景艺术欣赏习惯，在创作过程中要摆正各艺术元素在整个作品中的位置，相互间的关系，共同服从创意的主旨，这需要对技艺的全面地把握。不能因借助盆钵、配件装置的功能与视觉感官等因素而弱化了造景，否则是对国粹艺术的亵渎。

欣赏现代盆景作品，不难发现其写意性与写实性不同技法在同一件作品中的融会贯通，也就是焦点与散点两种不同透视原理在盆与景的创作中被交叉地运用，现代盆景以多元性的形式与内涵，极易调动创作者与欣赏者的联想和想象力；极易提升人们对作品艺术创意的感知；使创作与欣赏盆景作品的深度、广度得以延伸、拓展。其直观的艺术效果有利于表达作品的内涵，有利于再现作品诗情画意美，其中利用各艺术元素间的相互组合、相互关联而完成的艺术品，令审美主客体之间极易产生交流，进而产生艺术的“共鸣”，作品令人赏心悦目的意境美也油然而生，并且以这样的艺术形象不断地培养着人们对体现时尚特征艺术的审美欣赏习惯。

现代盆景的发现、发展阐明了这样的道理：发现了生活中的美，也就有了艺术。博采众长的创新艺术形式，表达了人们对生活中美的现象的认识，于是才有了山石盆景、雾化盆景、装置盆景、贝壳盆景、紫砂壶盆景等等，艺术的创新实践是对盆景艺术现代性的阐述与运用，它诠释了这样一个话题：盆景作品可以作成这样，盆景作品也不仅可以作成这样。相信会有越来越多的盆景艺术创新形式与作品涌现。

现代盆景实现的是盆景艺术同种不同类的艺术创新，其实就艺术的性质而言，本来就有精品与大众化、高雅性与平俗性、前瞻性与现实性、大制作与低成本的艺术类别之分，现代盆景则属于后者，属于“为老百姓提供的玩意”，它是盆景艺术现代性的产物。