

盆景艺术 与 制作

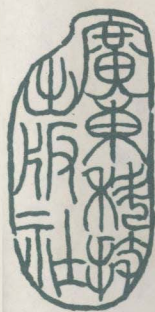
宋德钧 编著

广东科技出版社

盆景艺术 与制作

宋德钧 编著

盆景艺术与制作
PENJING YISHU YU ZHIZUO

宋德钧 编著

*

广东科技出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东第二新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 2.25印张 40,000字

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

印数1~30,850册

ISBN 7-5359-0905-4/S · 1

统一书号 16132·142 定价0.60 元

内 容 提 要

本书对盆景艺术的渊源、风格、流派及发展概况等作了简要的叙述，内中不少作者的真知灼见。此外还对盆景的欣赏、制作技艺及陈设艺术等作了详细介绍。

本书适合广大园艺工作者、盆景爱好者和从事文化艺术工作的人员参考。

读《盆景艺术与制作》（代序）

我不是一个盆景或园艺工作者，但是我喜爱欣赏艺术，包括盆景、园林、花卉、音乐和摄影等。

任何一种艺术都是人类文化的结晶。艺术在人类生活中是不可缺少的，欣赏各种艺术品，不仅能使人心旷神怡、消除劳累、恢复精力，还可以影响人的思想感情、陶冶情趣、识别真善美和假丑恶。因此，不论何种艺术形式，总是为人们所喜爱。

一首动听的歌曲、一部雄壮的交响乐、一幅维妙维肖的画卷、一本描写深刻的小说、一出震撼心灵的戏剧……使人或喜悦、或悲哀、或愤慨、或深思，给人们以启迪和教育，鼓舞人们去为壮丽的事业而奋斗！盆景也能起到这样的作用吗？答复是肯定的。盆景艺术是植物栽培技术、庭园建筑艺术、造型艺术和作者思想情感的结合。一件盆景，不仅显示出盆中树石景色的千姿万态，或清幽飘逸，或雄奇高雅，体现了某种风格，寄寓着某种意境，这种风格和意境同样富有感染力。比如，在一个古朴的盆上，耸立着峭拔的山峰，山中挺立着体态高雅而劲秀的苍松，我们一定会被盆景中蕴含的奋发、坚定、生机勃勃的感情所感染，从而激发出更强的光和热。

我国是一个有着悠久文化的国家，花卉园艺、盆景艺术和庭园设计都有着悠久的历史 and 独特的风格。十年浩劫期间受到极为严重的摧残，许多著名的历史文物和古代庭园受到

破坏,不少培育多年甚至百年的盆景珍品惨遭倒毁,然而一切文化艺术的兴盛是不以个别人的意志为转移的。近年来,各种形式的艺术蓬勃发展,百花齐放,推陈出新就是一个有力的明证。

最近,宋德钧同志把多年来对盆景艺术的研究和制作技艺加以总结,编写成此书。这本著作搜集材料丰富,论证有力,阐述明细,组织严谨,文笔流畅。对盆景的起源、发展、分类、流派、风格、制作、造型,均有详尽的叙述,对盆景栽培技术和造型艺术的理论研究也有独到之处。本书的问世,不仅能引起广大人民对盆景艺术的兴趣、提高对盆景的鉴赏能力和普及盆景的制作技术,而且对盆景艺术理论的研究,也将起到一定的作用。

陈迭云

1984年12月华南农业大学

目 录

一、盆景艺术	1
(一) 盆景艺术的起源和发展	1
1. 盆景的定义	1
2. 盆景的起源	2
3. 盆景艺术与园林造景	3
4. 盆景艺术与诗情画意	3
5. 盆景艺术与书法艺术	4
6. 盆景艺术与庭园建筑	6
7. 盆景艺术的发展	7
(二) 盆景艺术的风格流派与欣赏	8
1. 盆景艺术的风格流派	8
2. 盆景艺术的欣赏	11
二、盆景的类型和制作方法	13
(一) 山水盆景	13
1. 山水盆景的创作理论	13
2. 山水盆景的创作手法	14
3. 山水盆景的造型及技艺	16
4. 选石的方法及石的种类	17
5. 山石的加工	20
6. 山水盆景的草木寄植和景物点缀	21
7. 山水盆景的保养	21
(二) 树桩盆景	21
1. 树桩盆景的基本型式	22

2. 树桩盆景的植物来源.....	31
3. 树桩盆景的整姿艺术与技法.....	38
三、盆景植物的培育和管理	46
(一)假植与定植	46
(二)换 盆	46
1. 换盆原则.....	46
2. 换盆注意事项.....	47
(三)修 剪	48
1. 摘心与摘芽.....	48
2. 摘叶.....	49
3. 露根与剪根.....	49
(四)土壤选择	50
(五)施肥	52
1. 肥料种类及用途.....	52
2. 施肥原则.....	53
3. 施肥方法.....	53
(六)供水	54
(七)防治病虫害	55
1. 病害	55
2. 虫害	56
四、盆景的陈设	58
(一)盆.....	58
1. 盆的种类	58
2. 配盆原则	58
(二)几 架	59
(三)盆土表面点饰	59
(四)盆景的洗涤	60

(五)命 题	60
(六)陈设原则	60
编后絮语	62

一、盆景艺术

(一) 盆景艺术的起源和发展

盆景是大自然风景的缩影，是一种以自然景观为“模特儿”的艺术，它是我国传统的园林艺术之一，也是人们喜爱的艺术品。“高等艺术，美化自然”，这是陈毅元帅于1959年11月参观成都盆景展览的题词，是对盆景艺术评价的高度概括。盆景艺术的创作和发展，同社会文化生活的发 展、山水园林的造景、古典诗歌与书画的创作都有密切的关系。

1. 盆景的定义

盆景，据《辞海》称：用木本植物、草本植物或水、石等，经过艺术加工，种植或布置在盆中，使成为自然景物缩影的一种陈列品。有树桩盆景和山水盆景等。

据史料记载：元代把盆景称为“些子景”，“些子”就是小型的意思。元末回族诗人丁鹤年有《为平江崑口人赋些子景》诗。明代的曾勉之在《吴风录》中，把盆景称为“小小岛”。同是明代的屠隆在《考槃余事》“盆玩”笺中便正式出现“盆景”的叫法了。他写道：“盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物也。”

至于英译名，因译者对盆景的含义未有统一的见解，故有几种不同的译法。如香港盆栽家伍宜孙著《文农盆景》译为ARTISTIC POT PLANTS，意为艺术盆栽。上海植物园编的《上海龙华盆景》，译为MINIATURE GARDENING，意

为小型园艺。《人民画报》（英文版）1980年第4期《中国盆景艺术》一文的英译名为 MINIATURE LANDSCAPE，意为小型景致。笔者认为以《中国花卉盆景》的英译名POTTED LANDSCAPE为佳。

2. 盆景的起源

据考证，中国盆景始创于汉、晋，发展于唐、宋，盛行于明、清。我们可以从出土的河北望都东汉（公元25—220年）墓道的壁画上看到，画面绘有陶盆，盆内栽有六株红花，盆花置于方形几座之上。可见，东汉已有盆景的雏形。至于垒石造山的记载，又可见于《西京杂记》：“垒石为假山，始于汉代，六朝垒石之艺，渐趋轻巧……”1972年在陕西省出土的唐代章怀太子李贤墓，在墓的甬道壁上有侍女托盆景的壁画。章怀太子是唐高宗皇帝之子，死后与其妃合葬于乾陵，墓建于神龙二年（公元706年）。唐朝的国都长安是“丝绸之路”的中西文化交流枢纽，是当时世界大都市之一，社

图1 唐章怀太子墓的甬道壁画

会文化极一时之盛。壁画是当时宫廷艺术文化生活的真实写照，画中有两个侍童，其中一个双手托着有石山和小树的盆景，另一个手捧莲瓣形盆，盆内是一棵绿叶红果植物。可见，中国的盆景是有着悠久的历史。

3. 盆景艺术与园林造景

盆景艺术是在祖国古代园林造景的基础上发展起来的。据南北朝时代的《三辅黄图》载：“梁孝王筑兔园，园中有百灵山，山上有寸肤石、落猿岩、栖龙岫等。”《后汉书》载：“梁冀广开园囿，采土筑山，十里九坂，以象二嶠，深林绝涧，有若自然。”《水经注疏》载：“曹魏林芳园，有九谷八溪之胜。”这些古书的记述，说明远在汉朝已有垒石为假山的园林造景。至魏晋南北朝，已有专门造假山的工匠，垒石之艺渐趋轻巧，掇山理水的技艺已较高明。宋代李格非《洛阳名园记》中记载：“北魏张伦造阳山有若自然，其中重岩复岭，岭崖相属，深溪涧壑，迥秀连接，崎岖石路，似壅而通，峥嵘涧道，盘纡复直……虽由人作，宛自天开。”宋代赵希鹄《洞天清录·怪石辨》云：“可登几案观玩，亦奇物也；色润者固甚可喜，然人力雕刻后，置急水中春撞之，纳之花槛中，或用烟熏，或染之色，亦微黑有光，宜作假山。”明代《吴风录》载：“吴中富豪，竞以湖石筑崎奇峰阴洞，凿峭嵌空为绝妙。下户亦饰小小岛为玩。”这里的“小小岛”即盆景。上述可见，盆景是在园林假山的基础上发展起来的。

4. 盆景艺术与诗情画意

盆景到了唐宋，开始受到山水画的影响，应用写意山水画的“缩龙成寸”、“小中见大”的手法，使用山石与植物相互组景，由简单的“盆栽”而发展成具有意境的“盆景”。因此，盆景的意境逐渐具有国画的特点，形象富于变化，或雄奇峭

拔，或平远幽深……。我们可从唐代诗人白居易的诗中看出盆景在当时的情况。诗曰：“烟翠三秋色，波涛万古痕。削成青玉片，截断碧云根。风气通岩穴，苔纹护洞门。三峰具体小，应是华山孙。”又如唐代韩愈诗云：“老翁真个是童儿，汲水埋盆作小池。一夜青蛙鸣到晓，恰如方寸钓鱼时。”宋诗人、画家苏东坡在制作盆景时，触景生情，诗兴勃然，写下了著名的《双石》诗。他在《双石》诗的引言中说：“至扬州获二石，其一绿石，岗峦迤邐，有穴达于背；其一玉白可鉴，渍以盆水置几案间。忽忆在颍川日梦人请往一官府，榜曰仇池。醒而诵子美诗曰：‘万古仇池穴，潜通小有天’。乃戏作小诗，为僚友一笑。”苏诗云：“梦时良是觉是非，吸水埋盆故自痴。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。一点空明是何处，老人真欲住仇池。”北宋皇帝赵佶还亲自绘制《祥龙石》盆景图，图中描绘玲珑多孔的奇峰，左上侧有一石窠，边缘用小卵石堆叠，便能稍积泥土，里面长一大一小两棵树。右小侧有较深一穴，从中长出花草来，石小虽没有把盆画进去，但赵佶的题诗中有“水润清辉更不同”之句，可见石下本有盛水的石盆。由此可见，我国盆景艺术与诗、画一样，皆以景寄情，同源而异派，各有攸宜，相辅相成，相得益彰。

我国盆景取法于自然，经过诗与画的艺术渲染，历代盆景艺术家的洗炼创造，把祖国的壮丽山河，大自然的风光美景浓缩于咫尺之中，聚名山大川、奇木幽草于一室，使人们在庭院轩窗之间，即可饱赏大自然的风光美景。北京故宫内漱芳斋有一首楹联：“自喜轩窗具佳趣，聊将山水寄情怀。”这是具有诗情画意的庭园盆景最佳写照。

5. 盆景艺术与书法艺术

盆景艺术与诗画的密切关系，论者已多，唯书法与盆景的关系尚少论证。从板桥以书法入于画的启示，使我们领悟书法与盆景艺术创作有更深的关系；盖中国文字起源于象形；历来书法家之论笔势，常以形象化的语汇发挥妙论。唐代《孙过庭书谱》云：“观夫悬针垂露之异，奔雷坠石之奇，鸿飞兽骇之资（应作姿——编者），鸾舞蛇惊之态，绝岸颓峰之势，临危据槁之形；或重若崩云，或轻如蝉翼；导之则泉注，顿之则山安；纤纤乎似初月之出天崖，落落乎犹众星之列河汉；同自然之妙有……。”这是以自然景象喻书法运笔之美。盆景艺术，师法自然，缩龙成寸，与书法不是一脉相通么？《孙过庭书谱》又云：“篆隶草章，工用多变；济成厥美，各有攸宜。篆尚婉而通，隶欲粘而密，草贵流而畅，章务检而便。然后凛之以风神，温之以妍润，鼓之以枯劲，和之以闲雅。故可达其情性，形其哀乐。”笔法重在神韵，盆景艺术造型，取法自然而高于自然。其奥妙之处，就在于

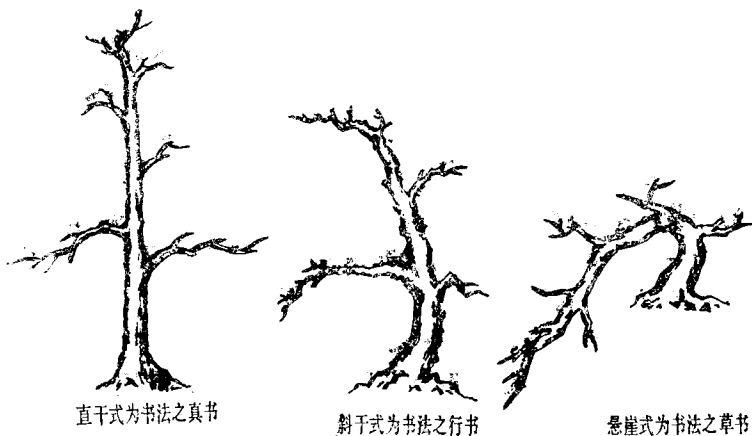

图2 盆栽效法书法的三种基本型式

似与不似之间，而要求气韵生动，否则就和模型无异了。关于书法与盆栽的艺术造型关系，日本盆栽家住田正雄在他的著作《盆栽道》一书中，把书法的真、行、草和盆栽之“直干”、“斜干”、“悬崖”相比拟，定为三种基本形态。其他多种形态均由真行草的变化而来。这个理论，与中国书法家的论点基本相同。

唐代中叶（公元8世纪）怀素的“狂草”，是我国书法艺术史上的瑰宝。笔法多用中锋，融合篆书笔法而有所创新，刚劲有力，而又宛转自如；在行款、字形结构上，大、小、斜、正互有呼应，奔放流畅，一气呵成。怀素的书法，有如李白的诗歌，热情豪放，开阔活泼。笔法“如奔蛇走虺，骤雨旋风，疑是轻烟澹古松，又似山开万仞峰”。所以深入领会书法之奥秘，运用于盆景艺术造型，就能使作品流畅苍劲，生动活泼，形神兼备。

6. 盆景艺术与庭园建筑

中国古典园林有独特的艺术风格，属于东方园林体系，它在世界园林史上占有重要地位。我国古典园林的精华荟萃于江南，重点在苏州，艺术造诣之高为世界罕见。其布局的主要特点，是在小面积内既能容纳大量的建筑物，又能构筑自然山水。在庭园建筑中，我国造园家、建筑师积累了丰富的经验，不仅能适应庭园建筑要求，把房屋、花木、山水融为一体，而且能赋以“诗情画意”，再现大自然的风景，还能运用对比、衬托、尺度、层次、对景、借景等手法，使园景达到小中见大、以少胜多的效果，在有限的空间内，展现丰富的景观。如苏州的拙政园、网师园、留园、怡园等著名园林，在庭院中布置了花木、山石、水景等，宛似各款盆景的放大样，使人可居、可观、可游，富有民族特色。

故自明清以来，庭园设计便与盆景艺术结下了不解之缘。盆景与建筑的密切结合，使庭园胜景倍添风采，被点缀得更加幽雅清秀，特别是现代都市建筑，到处都是高楼大厦，怎样才能使有限的空间融入自然景色，便成了现代建筑师们的重要设计课题。广州建筑师们与园林专家的大胆尝试，已初步形成了具有明朗、清新、浑厚特色的岭南风格，受到国内外人士的交口称赞。如广州白天鹅宾馆，室内庭园“故乡水”、广州白云山庄的水石景、东方宾馆临水建筑的支柱层、文化公园的园中院，都具有盆景艺术造型的新风格，使置身于都市尘嚣中的人们能领略到自然风光。所以现代的盆景艺术既被运用在庭院堂室以及轩窗几案的点缀上，同时，它又是现代都市建筑艺术中不可缺少的一朵奇葩。

7. 盆景艺术的发展

新中国成立以来，我国盆景艺术既继承了传统，又不断创新，出现了很多精美作品。不论在题材、造型、意境、选材以及应用园艺科技方面，都有了相应的发展。许多大中城市如广州、福州、上海、成都、桂林、杭州等，都利用盆景艺术绿化、美化园林及城市，并有不少专设的盆景公园或盆栽馆等，如设立较早的上海龙华盆景园和广州西苑早已驰名国内外。但在十年浩劫时期，这一传统的盆景艺术之花，也和其他文化艺术一样备受摧残。自打倒“四人帮”后，盆景艺术如同枯木逢春，恢复了艺术的青春，欣欣向荣，不断添发异彩。1979年10月，国家城市建设总局和园林绿化局在首都北海公园举办了全国第一次盆景艺术展览，收集了广东、上海、江苏、浙江、四川、广西、福建、北京、天津、辽宁、山东等省、市、自治区的五十四个单位的盆景作品，共一千一百多件，为这一传统的园林艺术之花展示了一个光辉

的前景。同年冬季，我国盆景首次参加国际展览，运往西德参加展出的共有五百多盆，参加展出的共有十八个国家，我国获十三枚奖牌，其中大奖牌一枚、金牌七枚、银牌三枚、铜牌二枚。1980年春季，中国选出一百五十多盆盆景到英国参展，那古雅奇特的苍松、翠柏，造型优美的石榴、杜鹃，还有那气势磅礴而又体态玲珑的假山，引起许多观众的惊叹。当时的英国泰晤士报和园艺报都刊登了一幅具有百年历史的白皮黄杨盆景照片，并作了介绍。至于历届广州中国商品出口交易展览会上展出的盆景，更是受到外商的交口称赞，并远销美国、加拿大、英国、日本、泰国、新加坡、马来西亚、法国、香港、澳门等二十多个国家和地区。

我国的盆景艺术，仪态万千，情趣盎然，它的足迹不仅遍布世界各地，同时也引起国外盆景爱好者的高度重视。

(二) 盆景艺术的风格流派与欣赏

1. 盆景艺术的风格流派

我国盆景的艺术风格，由于受祖国各地文化历史、名胜古迹、自然风貌和文风画派的不同影响，以及盆景材料的各异，技艺加工手法的不同，因而逐渐形成了各种传统的盆景艺术风格流派。集中的地区为扬州、苏州、福建、杭州、四川、广西、广东、上海等地。

扬州以名园著称，名园又以盆景为著，有古典盆景故乡之称。扬州盆景称为扬派盆景，相传始于唐代，盛行于明清。树桩盆景常用树种为松、柏、榆、杨（瓜子黄杨）等。自幼树栽培造型，以人工剪扎为主，造型有一至三层的“台式”，有多层的“巧云式”，有如悬崖的“挂口式”，