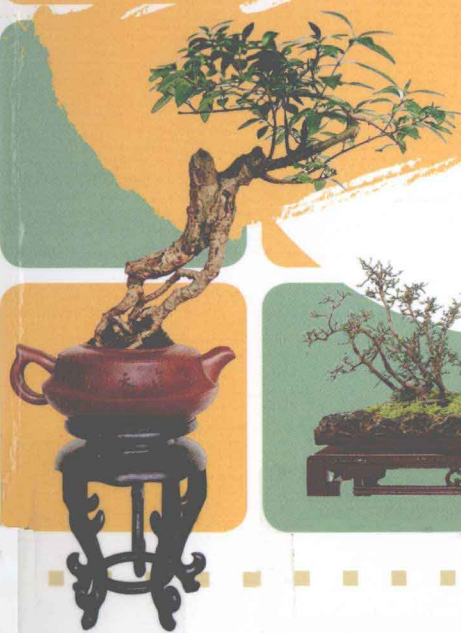

现代盆景 第2版

制作与赏析

石万钦 马文其 主编

PENJING

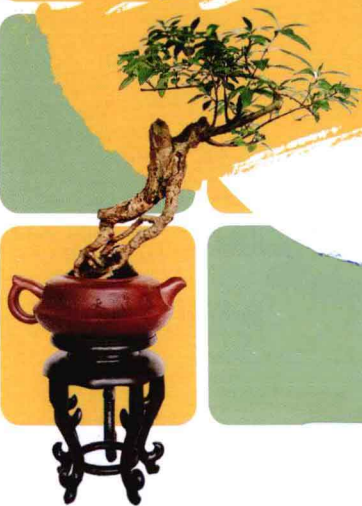
中国林业出版社

现代盆景 第2版

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(第2版)》

编委会

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 李绍屹

林三和 陈志就 曹世卿 韩学年 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 张华

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.—2版.—北京: 中国林业出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5038-6664-7

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(2012)第148486号

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)

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

发行: 新华书店北京发行所

制版: 北京美光设计制版有限公司

印刷: 北京卡乐富印刷有限公司

版次: 2013年1月第1版

印次: 2013年1月第1次

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 5

字数: 150千字

定价: 39.00元

现代盆景制作与赏析（第1版）

Foreword

序

当代著名盆景艺术家马文其、石万钦两位先生，是我在盆景界的两位好友。我与马文其先生相识已有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

笔者的话：彭春生教授三年前为我与马文其先生编撰《现代盆景制作与赏析》一书的序言，确是同为盆景人一种知己、知音的共识，一种对创新艺术的挚爱情结。至今重读仍感余音绕梁，故重刊。

笔者

2012年6月28日

现代盆景制作与赏析（第2版）

Preface

前言

当今中国的盆景艺术空前繁荣，创造了大量满足今天人们生活和思维方式的 艺术新形式，体现现代盆景艺术美与审美的精品佳作，推动了国粹艺术的普及推广。

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”。如今不为少数的各级盆景展事在设立传统奖外，还设立创新奖，以求在盆景的立意、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）曾就砚式盆景讲道：“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，既作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，也是时代的呼声。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发展的新动向。

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，配有佳作照片；就作品的制作、养护、技艺特征、盆景美学等方面配有赏析文字，以求与读者间的互动交流；全书22种14类创新盆景形式，作品照片200余张，多为盆景艺术近年佳作，都是造型优美、全新视角的盆景精品。精美的盆景，可供初学盆景艺术者参考；本书力求观念鲜明，形式新颖，集实用性与观赏性特点于一体，内容通俗易懂，深入浅出，引导读者动手制作；分门别类地一一介绍，求得对艺术创新有抛砖引玉之作用。

编撰此题材书籍全因为艺术创新作品、新人不断涌现；现代盆景的文化理念已渗入人们的生活中，理当介绍、推荐美好且可动手制作的艺术品给热爱生活的人，也为倡导艺术的进步做点贡献。

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、彭春生、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、韩长生、孟凡婵、陈志就、霍潮荣等的大力支持，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。本书的编写出版融入了诸位盆景艺术家、编辑们的辛勤劳动，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

2012年6月

现代盆景制作与赏析 (第2版)

Contents

目录

- 序 (第1版) /003
- 前言 (第2版) /005
- 现代盆景艺术概述 /009
- 说现代盆景与《现代盆景制作与赏析》/018
- 天然石盆景 /023
- 微型盆景 /037
- 砚式盆景 /047
- 艺景盆景 /057
- 壁挂式盆景 /071
- 立屏式盆景 /077
- 装置盆景 /083
- 塑石盆景 /091
- 雾化盆景 /097
- 随形盆景 /103
- 戏文盆景 /111
- 水仙盆景 /115
- 景观盆景 /121
- 探索创新盆景 /127
 - 苔藓盆景 /129
 - 草物类盆景 /131
 - 草书盆景 /136
 - 石景盆景 /138
 - 紫砂壶盆景 /142
 - 酒器盆景 /146
 - 微型“园林式山石盆景” /148
 - 超微型山石盆景 /149
 - 螺壳盆景 /150
- 现代盆景艺术活动追记 /155
- 写在后面的话 /160

现代盆景为体现当今人们视觉艺术审美与价值取向的盆中造景艺术形式，众多形式各异创新作品构筑了盆景艺术现代意象美与审美，构建不同于传统盆景艺术的审美标准，并不断地培养着当今人们对现代盆景艺术的创作意识与审美欣赏习惯。

现代盆景本质上实践着盆景艺术现代性的追求。盆景艺术现代性包括诸多的时尚内涵：文化层面，表现出大致相同的审美取向，最大限度地满足人们的审美需求；评价体系层面，表现出大致相同的价值取向，最大限度地满足人们对艺术信息量的需求；技艺层面，盆景艺术品体现人们生活与思维方式及由此产生的时空特点，形成具有现代意象的盆景艺术。

现代盆景为表现现代意境和审美情趣，往往会借助现代生活中的物品或其他艺术门类的语言创作出充满现代意象，也就是具有时尚特征的盆中造景。

艺术的时尚特征表现为不同时期盆景创作的个人与地方风格，最终形成盆景艺术某时期的地方流派和民族性特征，即该艺术形式在不同历史阶段风格迥然的现代性。如：明代放置几案上供品赏的盆景为上品，以表现明代名画家刘松年等笔下古树名画技法为审美标准，若以唐代盆景造型模式替换则不可能，原因是缺少了明代盆景艺术的时尚内涵，即缺乏艺术的现代性。

近年来各地方流派的创作风格与技艺渐渐相互融会贯通，贴近自然、贴近生活的创作风格，已成共同的艺术追求，就是表现出当今时代崇尚自然、回归自然思潮的时尚特征。艺术现象表明：盆景艺术传承的不仅是传统艺术理念、创作技艺等方面，更包括艺术创新精神的传承。从艺术发展史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。追求表现时尚特征是传承的动力，艺术创新是实现目的的手段。反过来讲，没有艺术的创新，就很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以不断地艺术创新，令国粹艺术永葆长青，也因此才有今天众多类型的现代盆景艺术。冠以“现代盆景”称谓，其实是对盆景艺术现代性的张扬，成功的艺术实践已形成基本的概念和表现形式，其表达的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，实质是盆景艺术现代性的阐释与运用。

现代盆景特征之一：艺术的多元性

现代盆景艺术基于这样的文化理念：在艺术的传承进程中，以传统的理论与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。现代盆景为盆景艺术追求表现时尚特征的艺术创新，体现了当今人们对艺术的审美与价值取向的盆景艺术形式。例如诸多表现着现代意象的盆景种类：砚式盆景、艺景盆景、挂壁盆景、装置盆景、雾化盆景、随形盆景、戏文盆景、酒瓶盆景等，无一不具备这样的艺术特征。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，内容上融入其他文化艺术门类特点；在表现手法上融合了写意性与写实性艺术创作的理论与技艺；在美与审美包括审美创作与审美欣赏方面，追求盆景艺术的艺术美、自然美、整体美、意境美；同样追求艺术“师法自然”的

文化理念；同时要求体现当今社会的时尚特征，以符合人们快节奏的生活与思维方式，符合现代人对艺术的审美情趣和欣赏习惯；最终形成现代盆景的多元性构成艺术特征。

艺术的多元性调动了更多的素材和应用材料，以更丰富更宽泛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、生活器具的应用，为盆景艺术增添了多样性的技艺与制作手法，极大地丰富了盆景艺术语言，为人们提供了更多更便捷参与艺术活动的机会，产生了众多的艺术创新形式，令盆景艺术创新活动空前活跃，呈现艺术的繁荣景象。

2

现代盆景特征之二：盆是景，景也是盆

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挖掘，以典型的造型和色彩等符号语言表达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，盆钵独具审美价值的形式，使盆景盆钵有了更明确的艺术属性，具有了引导盆景创作的效果，丰富了盆钵器具文化。

现代盆景盆钵以特定造型与色彩所创造明确概念，在盆景创作中已超越单纯盆钵、造景的器皿功能。作品中盆钵与造景融为一体，共同表达创意、共同造景。变盆器被动地服从于造景的作用与地位，为主动与造景相得益彰地表达作者心声的载体。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和美与审美。例如：壁挂式盆景、砚式盆景、艺景盆景的盆钵等。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，盆钵具象的外观所形成的概念，其作用犹如“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

图1 梯田风光

(梯田艺景盆、凤尾竹、六月雪、毛毛草)
石万钦 作

者开展艺术创作。

现代盆景将盆与景，不同的素材、材料与技艺融为一体，写实性与写意性不同艺术创作手法完美结合，获得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，造成强烈的视觉冲击。令现代盆景作品具有更典型、更丰富的内容，极具艺术表现力。为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的美学特征。

作品“梯田风光”（见图1），仿山地梯田景观立体造型与彩色的梯田艺景盆为写实性，在其植上凤尾竹“林”、苔藓饰禾田、配件水田牧牛……盆中写意的造景艺术手法令盆与景融合，共同再现中国梯田美景。

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特定的外形与色彩并在其已形成的意象“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。直接的艺术效果因盆中造景盆钵固有的概念与形象，而事先有了“腹稿”或“命题”，并依据盆钵的内涵开展造景艺术创作。间接地起到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

图2 南国风
(城市花坛艺景盆、袖珍椰子)
石万钦 作

钵边缘的砚式盆和盆钵外形与盆壁断面少有加工或仿天然石状的随形盆，无疑为造景提供“无垠”的水面、路面的意象，为艺术创作提供了想象的广阔空间；壁挂式、艺景式、石景式盆景艺术已有形象意识，则更具有明显“依盆造景”的技艺的效果。

3

现代盆景特征之三：作品内涵丰富、信息量大

现代盆景的所谓“借景”艺术手法，即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、复合的艺术形式，最大限度地提供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。在艺术传承的各时期，审美与价值观念影响并作用于人们的时尚观念，不同的信息需求总量将成为当时期该艺术审美标准的重要组成内容。以花坛艺景盆景作品“南国风”试说明（见图2）：

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，几株名不见经传的袖珍椰子饰南国行道树、毛毛草饰草坪，放配件陶靠背椅，令作品俨然一幅热带城市风光景象。观赏作品可以发现不同创意、不同技艺的不同作品形象折射出不同的意境，盆与景让人联想到城市、街心、花坛、南国风，

甚至树下纳凉的快意……不难想象盆栽袖珍椰子显然让人联想的内容少了许多。从中发现这样的认知：盆景所含信息总量的丰富与否，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式，除体现出每单件作品的艺术价值外，博古架整体美的视觉感受和众多不同形象作品浑然一体，作品不同造景的相互映衬与单件作品一起，共同创造出超然的意境美；雾化山水盆景的科技手段的应用，更让人们在观赏作品时浮想联翩；戏文盆景背景板的应用，其衬托内容表达情节的功能就更典型，意在画外了。

现代盆景特征之四：突显图式富于装饰性

在现代社会渐进入图式语境的今天，充斥人们视野的是各式各样立体的、平面的图案与标志，无处不在的图式环境带有明显的时代特征。改变着人们的信息接收习惯和思维方式，作用于文化艺术各领域。表现在文学语言则注重对场景、动作的描写，有借助图画解读的明显倾向；传统戏剧借助写实性道具的应用，光影效果烘托、共同营造表演现场氛围；国画也经历了水墨、彩墨、实验水墨的不断渲染变革，突显作品的装饰性特点；行为艺术更是以图画或形体释创意，用艺术的造型表现或图解创意；各艺术门类不断地变革，为适应和满足现代人愉悦视觉感官，即对艺术装饰性日渐高涨的图式审美需求。

现代盆景明显突显图式的视觉效果，通过盆与景的融会贯通，相得益彰地构成完整的画面，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。因此作品往往表现出强烈的装饰性特征，富有趣味的图式效果，例如：天然山石盆景的盆与景的融合，油然而生野趣；塑石盆景的仿真石盆，令盆钵与山石合一的有机组合成为人们乐见的器具；贝壳盆景形式令海螺与树桩相映成趣；装置盆景得到更充分的表现，借助茶具、文房用具等生活用品，经过有创意的组合成趣味盎然的盆中造景。以图3彭洪秋先生所作的紫砂壶、石榴树桩盆景试说明：

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”配件组合而成完整的“画面”效果，显示着装饰性很浓的图式特征。艺术创新形式与技艺的实践，满足了人们对传统艺术形式突显图式的时尚追求，也因此体现视觉艺术时尚特征。其潜在的意义是迎合了现代人，特别是“看画长大一代”青年人群体对视觉艺术的欣赏习惯而备受青睐，并培养着盆景艺术的新一代爱好者。

5

现代盆景特征之五：制作与养护便捷

现代盆景的多元化、多样性特征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，审美情趣在延伸。现代盆景的制作技艺趋于便捷，众多艺术素材和材料应用，如盆钵、山石、树桩的形式与内涵要求已大大放宽，有一定势态的三五年幼桩也可入景。

广东籍盆景艺术家韩学年先生近年屡有盆景新作问世，其作品从立意、技艺乃至文化理念都极富创意。他的落羽杉幼苗盆中造景新作逸趣横生（见图4）。作品以幼树桩入盆造景，表现出独有的韵味与逸趣，充满禅意的造型与风格让人浮想联翩。

如此制作，自然盆景的日常养护也方

图3 燃灯疑夜大

（石榴、紫砂壶：高3.8厘米）

彭洪秋 制作并摄影

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缩短，实现现代盆景的快捷创作方式，这艺术特征恰恰迎合当今艺术的普遍规则：不快就会死亡的时尚特征。

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，借助钵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，制作的便捷造成了作品的低成本，极大地成就了初学或少有盆景艺术理论的人，尤其适应了今天人们快节奏的生活与思维方式，种种技术优势无疑有利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源远流长的“根”和“魂”，可以触摸到现时代的脉络，不同文化的融合，诸多艺术门类包括：绘画、雕塑、装置等艺术的有机组合。因此，在艺术创作中有诸多的原则要遵循，首先要把握住艺术创新过程传统理论与现代技艺之间的辨证关系，其前提是对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表达形式令“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

图4 落羽杉
韩学年 作