

名家教你做 水旱盆景

● ●
赵庆泉 编著
福建科学技术出版社

名家教你做

水旱盆景

● 赵庆泉 编著
福建科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

名家教你做水旱盆景/赵庆泉编著. —福州:福建
科学技术出版社, 2005. 4
ISBN 7-5335-2485-3

I. 名… II. 赵… III. 盆景—观赏园艺
IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107766 号

书 名	名家教你做水旱盆景
编 著	赵庆泉
出版发行	福建科学技术出版社(福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
经 销	各地新华书店
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	5
字 数	122 千字
版 次	2005 年 4 月第 1 版
印 次	2005 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1—4 000
书 号	ISBN 7-5335-2485-3/S·321
定 价	28.50 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

前言

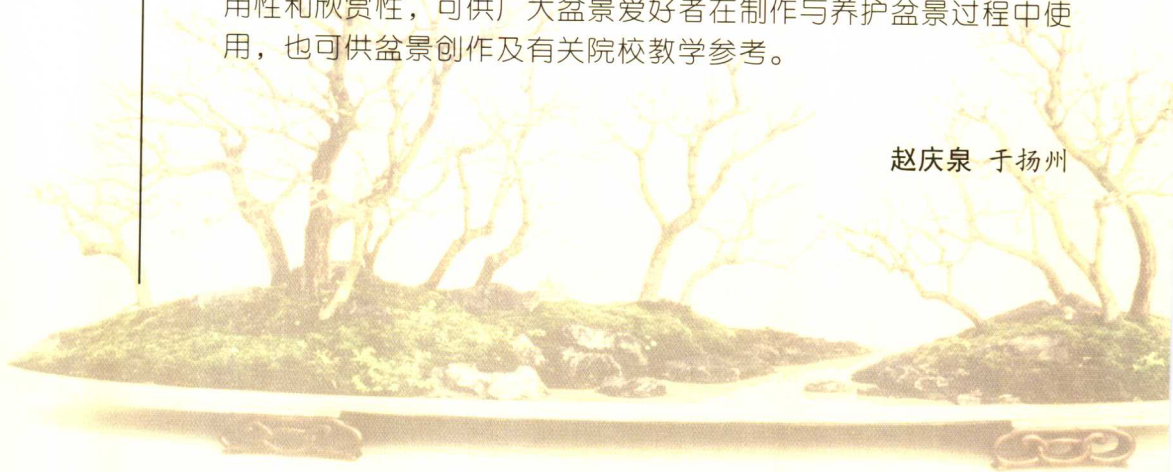
盆景创始于我国，后传至日本，近代又由日本传至欧美，现已流行于全世界。中国盆景有过古代的兴盛，也有过近代的一度衰落，并由此而在某些方面与国外产生了一定的差距。自20世纪70年代后期起，中国盆景开始复兴，并以迅猛的速度发展，在技艺创新、理论研究和普及推广等方面都取得了长足的进步，同时又开始走出国门，直接对许多国家和地区产生影响。

笔者根据近二十年与国内外同行交流之心得，以为中国盆景要走向世界，首先要弘扬民族文化和民族特色。盆景之所以起源我国，正是源远流长的中华文化积淀所致；近年来中国盆景在国外受到越来越多的人青睐，也是由于它所蕴涵的中华文化独特的魅力。越是民族的，就越是世界的。在盆景已成为世界性艺术的今天，我们惟有以中华民族的优秀文化为基础，坚持创作的民族性，才能在世界上得到“盆景创始国”应有的位置。毫无疑问，寻求盆景艺术的民族特色，乃是中国盆景今后发展的必由之路。

中国盆景的民族性，集中体现在崇尚自然和追求诗情画意，既反对人工造作，也不可照搬自然。只有艺术与自然的和谐结合，才能使作品真正成为“立体的画”。这就必须在盆景的创作上，灵活运用艺术辩证法，处理好景物的主次、虚实、疏密、聚散、高低、大小、荣枯、动静、刚柔、曲直、欹正、浓淡、露藏、巧拙、起伏等矛盾关系。诗情画意者，须以具有深远意境为最高标准。所谓意境，即不仅在作品中表现出美的景色，还要借景抒情，引发观赏者的无穷联想。

水旱盆景就是一种既很民族化、又很国际化的盆景形式。这种形式表现题材极其广泛，自然气息十分浓厚，很有利于画境和意境的创造。本书的编写，旨在向盆景工作者和爱好者介绍水旱盆景的技艺，以适应当前盆景艺术迅猛发展的需要。本书兼顾实用性和欣赏性，可供广大盆景爱好者在制作与养护盆景过程中使用，也可供盆景创作及有关院校教学参考。

赵庆泉 于扬州

目 录

概述 (1)

- (一) 艺术特点 (1)
- (二) 分类与式样 (5)
- (三) 水旱盆景的发展 (10)

选材 (12)

- (一) 选盆 (12)
- (二) 选树 (13)
- (三) 选石 (17)
- (四) 选摆件 (20)
- (五) 选土 (21)

基本技法 (23)

- (一) 总体构思 (23)
- (二) 加工树材 (23)
- (三) 加工石料 (25)
- (四) 试作布局 (27)
- (五) 胶合石头 (30)
- (六) 栽种树木 (32)
- (七) 处理地形 (32)

(八) 安放摆件 (33)

(九) 铺种苔藓 (33)

(十) 最后整理 (34)

创作实例 (36)

养护管理 (43)

- (一) 浇水 (43)
- (二) 施肥 (44)
- (三) 修剪 (44)
- (四) 换土 (45)
- (五) 放置与保护 (46)
- (六) 常见病虫害防治 (46)
- (七) 常见树种的养护管理 (49)

作品赏析 (60)

概述

树木盆景

义就是“盆中之景”。它可以表现树木景观，也可以表现山水景观，还可以表现树木、山水兼而有之的景观。因此，在中国盆景中，既有树木盆景、山水盆景，也有树木、山水相结合的水旱盆景。

最常见的一类是树木盆景。它以木本植物为主要材料，采用攀扎、修剪、雕刻等造型方法，并通过园艺栽培手段，在盆中表现自然界的树木景观。

以自然山石为主要材料，经过精心挑选和切截、雕凿、拼接等造型加工，布置于水盆之中，适当点缀小植物和小摆件，表现自然山水景观者，称为山水盆景。

盆景是中华民族优秀的传统艺术之一。它以植物、山石、土、水等为材料，经过艺术创作和园艺栽培，在盆中典型、集中地塑造大自然的优美景色，达到缩龙成寸、小中见大的艺术效果，同时以景抒怀，表现深远的意境，犹如立体的山水画。

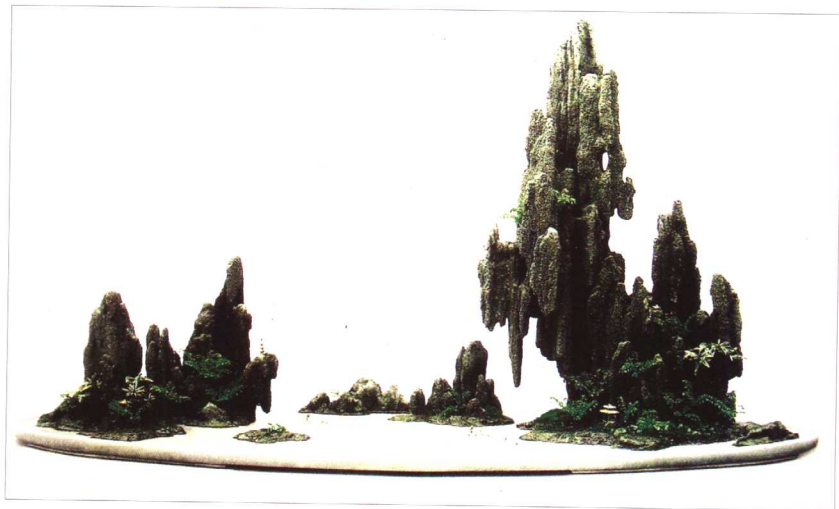
盆景的主要材料本身即是自然物，因而具有天然的神韵。其中的植物还具有生命的特征，它能够随着时间的推移和季节的更替，呈现出不同的景色。因此，盆景又是一种活的艺术品，是自然美和艺术美的有机结合。

今天，社会正在向现代化发展，人们越来越远离大自然，同时生活节奏不断加快，因而追求内心安宁和亲近自然的愿望也愈加强烈。盆景艺术正好适应了现代人的这种心理需求，它蕴涵着人们对自然的热爱和对和平的向往。

（一）艺术特点

1. 树木盆景与山水盆景的结合

中国盆景是一个比较大的概念，顾名思

山水盆景

水旱盆景

树木在生长过程中，随着树龄的增长，季节的更替，其姿态、色彩和风韵都会不断变化，且各具不同的美。特别是许多杂木类的树种，春季新叶嫩绿，姿态明丽；夏季叶色转深，树冠繁茂；秋季老叶渐黄，摇落扶疏；冬季树叶落尽，一片萧飒。

水旱盆景的自然美也体现在石头、土、水等自然材料上。这些材料也都具有各种自然美态。石头的形状、质地、皱纹和色泽，是任何人工都无法作出的，而土和水就是其所表现的自然物本身。自然界的水流和坡岸则反映了大千世界的灵动和勃勃生机。

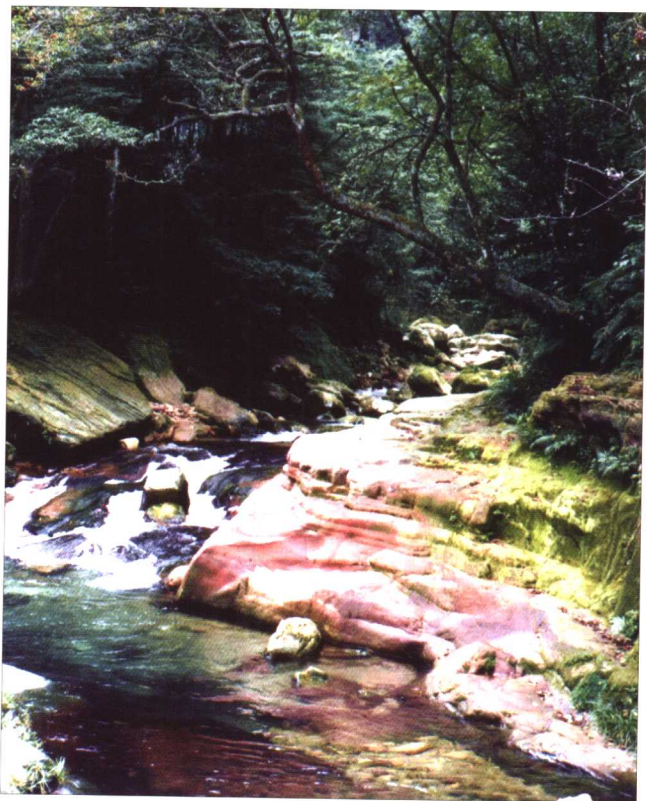
水旱盆景表现的题材极其广泛：江、河、湖、海、溪、潭、塘、瀑等各种水景，峰、峦、岗、壑、崖、岛、矶、坡等山景，都在其中。从名山大川到小桥流水，从山林野趣到田园风光，尽可表现，还可以表现各种树木景象。通过精心的艺术处理，水旱盆景所表现的这种浓缩的自然景观，可以达到“虽由人作，宛自天开”。同时，“有水则

水旱盆景则是将树木盆景与山水盆景结合起来的另一种类别。它的材料既有植物和土，又有山石和水。它所表现的是自然界那种树木、山石、陆地、水面兼而有之的“完整”景观。

2. 浓缩的自然景观

水旱盆景是经过浓缩的自然景观，它创造了一种具有自然美的境界，这也就是生境。

水旱盆景一般以植物为主体，它的自然美首先体现在植物上面。无论是树木还是小草、苔藓，都具有实实在在的自然生命力，无不显出一派生机。

自然界的水流与坡岸

活”、“有水则灵”，由于盆中有水，使整个景观活了起来，显出一种独特的灵气。

3. 立体的山水画

盆景艺术源于自然，高于自然。水旱盆景的创作虽然取材于自然山水、树木，但并不是对具体的一山一水、一草一木进行机械地模仿，也不仅是创造出一个具有自然美的生境，而是要将大自然的美景进行高度的概括、提炼，使之达到艺术美的境界，犹如立体的山水画，这就是画境。

水旱盆景中的植物、石头、土、水等景观

山水画中的竹林

中国传统山水画论中将石比作骨骼，水比作血脉，林木比作衣服，又有“山因水活”、“树使石生”之说，这说明了自然界景物之间相互依存的关系。

水旱盆景的长处正是在于能塑造这种有山有水、有树有石的“完整”景观，故很有利于表现优美的画境。

水旱盆景的画境主要通过布局来表现。由于水旱盆景中的景物丰富多样，颇具对比而又能协调统一，故在布局时与中国山水画有许多相通之处，如主次分清、疏密有致、虚实相生、露中有藏、顾盼呼应、刚柔相济、高低相宜、动静相衬、轻重相衡、粗中有细、平中有奇、巧拙互用等等。

在水旱盆景的布局上还有许多与中国画相通之处，如散点透视、节奏韵律、色彩处理等等。所有这些原则的运用构成了水旱盆景的“画境”。

水旱盆景的创作，首先要营造出具有自然美的生境，然后进一步表现出富有艺术美的“画境”，使景物呈现出生动而鲜明的神态和个性，最后还要使观赏者从生境、画境中激发出美的感情、美的意愿、美的理想，从而联想到景外之景，领略到景外之情，达到情景交融、

水旱盆景中的竹林

景有尽而意无穷的境地。这就是追求理想美的“意境”。

意境是中国传统美学中的一个重要概念。中国盆景是一种文人艺术，它与山水诗、山水画、山水园以及其他种类的文人艺术一样，都以意境为追求的最高境界。

意境也可以说“诗境”，即诗所表达的境界。水旱盆景所追求的意境，与山水诗也是相同的。在表现大自然景物的时候，虽然也顾及自然的原貌，但绝不是照搬，而是注入了作者个人的主观感受，化景物为情思，使观赏者产生感情上的共鸣。

诗的另一个特点是言简意赅。在中国古代诗词中，无论是杜牧的“霜叶红于二月花”，刘禹锡的“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，还是郑板桥的“高歌一曲斜阳晚”，寥寥数语，无不具有丰富的内容。在水旱盆景中，三两杂树、一湾清水，常常表现出深远的境界；数株老树、几块石头，往往引发起无穷的联想。这就是在有限的空间里表现出无限的艺术景象。

同山水诗一样，水旱盆景也可以具有各种不同的风格，或雄浑，或豪放，或婉约，或含蓄。与园林艺术一样，水旱盆景最适宜表现优美的境界，在宁静中蕴藏一种动的韵味，给人以轻松、愉悦的感受，这种感受从生理的角度来说，可以永远为人们所接受。社会愈是向现代化发展，人们愈需要这种宁静的环境。

象征和联想是创造水旱盆景意境的常用手法。中国历代文人赋予某些景物以特定的象征意义，如以石象征永恒，以水象征智慧，以树木象征人的品格等等。在水旱盆景中，恰当地借助于这些象征意义，可以丰富观赏者的联想，加深作品的意境。

水旱盆景常常借用一些山水诗词的题材，或根据其所表现的意境来创作。当然这些诗多是脍炙人口，稍有文学修养的人都能理解。这样，当人们在欣赏这些作品时，便会联想到有关的诗词及其意境，从而提高了作品的欣赏价值。

中国园林离不了园名及题匾、楹联等，中国画则多有题咏，水旱盆景也不例外，一般在作品完成以后，根据其主题和意境，用凝练的文字为其题名。题名往往能扩大和延伸盆景本身所能达到的境界，增加作品的诗意。当然也不要为题名而题名，正如有些诗可以无题。

根据艺术表现的需要，在水旱盆景中也可以适当放置少许建筑、人物、舟楫等小摆件，以表现一些富有生活情趣的题材，如柳塘放牧、清溪垂钓、冬山归樵等等，创造出一种生活美的境界，使观赏者有身入其境之感。

(二) 分类与式样

随着水旱盆景的不断发展,其所用材料越来越丰富,布局式样也越来越多。为便于创作与研究,这里从几个方面作一些分类。

1. 按树种分

水旱盆景的主体景物是树木,故按照树种的类别和观赏部位可分为以下几类。

(1) **松柏类** 盆中树木采用松柏类树种,四季常青。这一类盆景多表现雄伟、古朴的景色,有时用于表现冬季雪景或夏日浓荫。

(2) **杂木类** 采用杂木类树种,重在树姿,可表现四季景象,尤以落叶后的寒树景象及刚萌芽的早春景象最富观赏价值。

(3) **观叶类** 采用观叶类树种,既观树姿,又观叶色、叶形,落叶后还可观寒树景象。多用于表现秋景或春景。

(4) **观花类** 采用观花类树种,既观树姿,又观花。

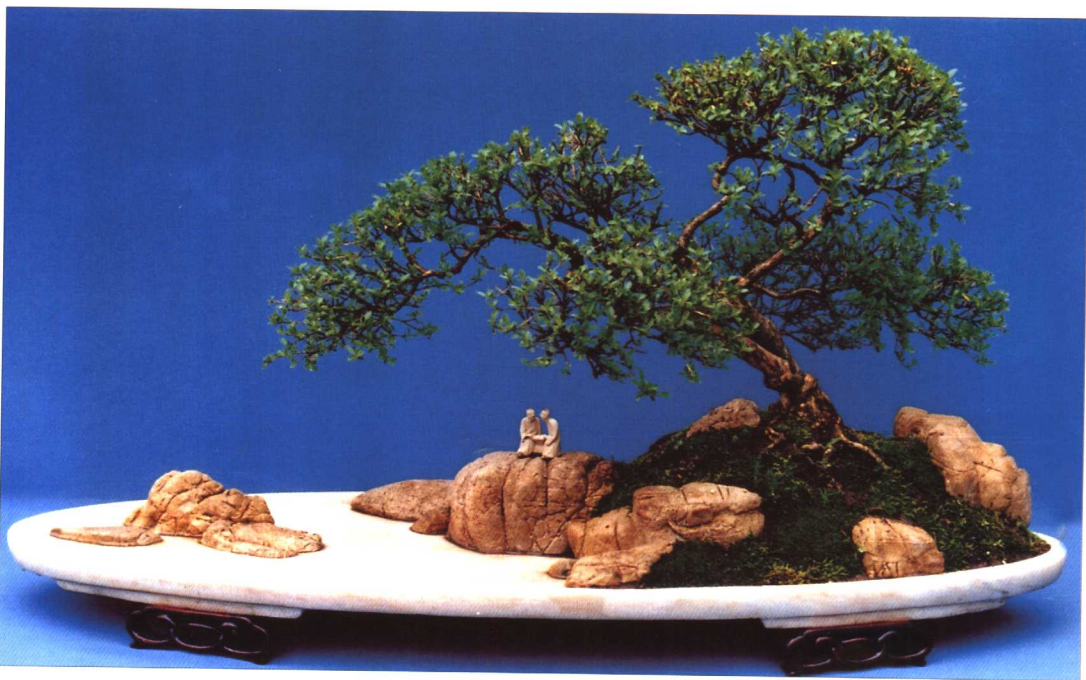
(5) **观果类** 采用观果类树种,既观树姿,又观花果。

除上述以外,也有将两种以上的不同树种用于同一作品中,一般以一种为主,其余为次,主次分明。由于不同树木的色彩与形态变化较大,同时其生长习性往往不尽相同,故布局和养护管理的难度也较大。

2. 按树数分

水旱盆景中的树木,通常采取多株作成丛林式,有时也用一株单体树木孤植。按照树木的多少,也可将水旱盆景分为以下几类。

(1) **孤植类** 采用一株单体树木孤植,一般树木主干粗壮,侧枝协调,树形完整,具有老树姿态,布局较为简单。

孤植类

二株类

(3)疏林类 采用三株、五株、七株或九株树木合植，其中一株为主树，一株为副主树，其余为配树，多表现疏朗的丛林景观，其布局较为复杂。

疏林类

密林类

(2)二株类 采用二株树木合植，一般两株靠在一起，一高一低，一正一斜，主次分明，布局亦较简单。

(4)密林类 采用很多株树木合植，其中亦分主树、副主树及配树，多表现繁密的森林景观，其布局最为复杂。

3. 按规格分

水旱盆景有多种规格，大者盆中可容人，小者可置手掌中。目前一般按照盆的长度分为以下几类。

(1) **微型类** 盆长 10 厘米以下(含 10 厘米)，观赏时常常与其他类型的微型盆景一起陈设在博古架上。

(2) **小型类** 盆长 11~40 厘米。

(3) **中型类** 盆长 41~80 厘米，这种规格最为多见。

(4) **大型类** 盆长 81~150 厘米，这种规格多用于公园经管陈设。

(5) **超大型类** 盆长 150 厘米以上，主要用于公园景观布置。

4. 按布局分

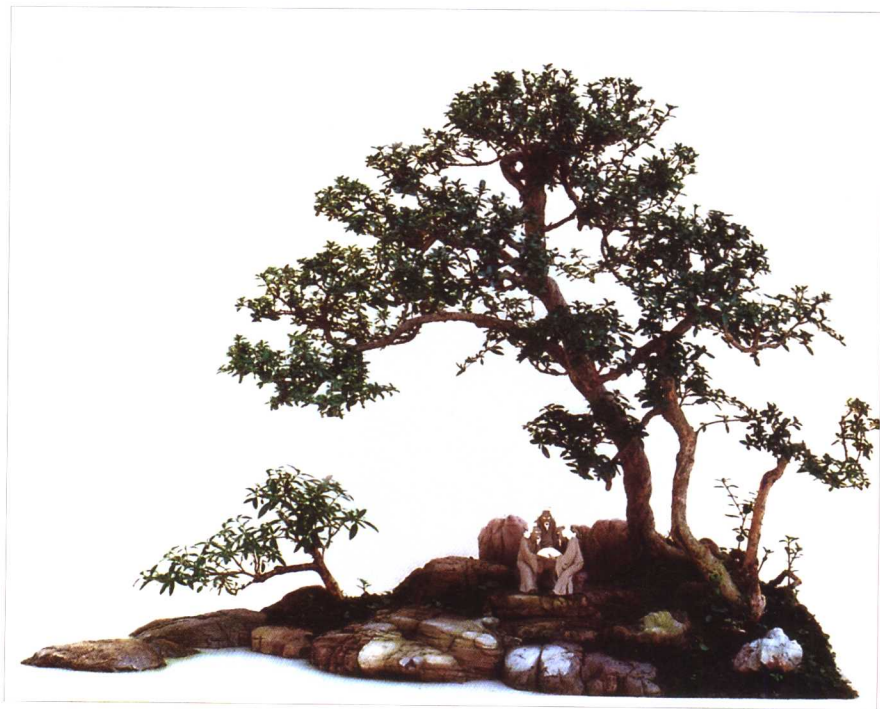
水旱盆景的布局，按照水面与旱地的大体安排，可以分出一些不同式样。这些式样并非固定的模式，根据材料的特点及艺术表现的需要，通过对树木、石头、水面、地形、摆件等的不同处理，可创作出千变万化的作品。

水旱盆景的布局式样，常见的有以下几种。

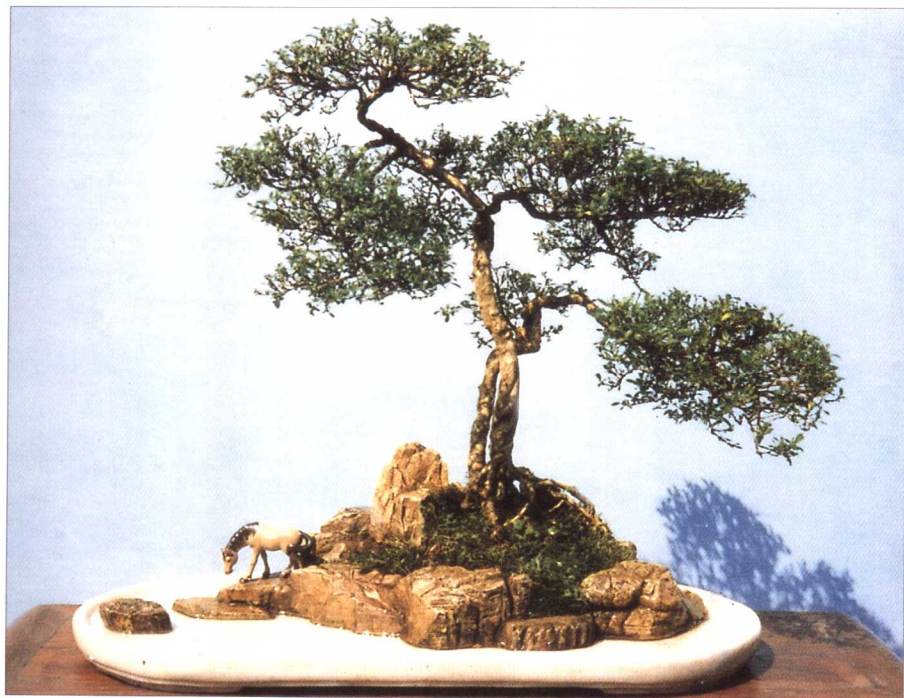
(1) **水畔式** 盆中的一边为水面，一边为旱地，以山石隔开水土。旱地部分用以栽种树木，布置山石；水面部分常常布置小石块或舟楫。水岸线曲折而倾斜，富于变化。水畔式主要用于表现水边树木的情趣。

超大型类

水畔式

岛屿式

(2) 岛屿式 盆中水面环绕旱地，以山石隔开水土。一般仅有一个小岛（旱地），但也可有两三个小岛。小岛可以四面环水，也可以三面环水（背面靠盆边），水中还可以布置小石块。岛的形状均呈不规则形，水岸线曲折多变，地形有起有伏。两三座小岛屿的布局则有主有次，有疏有密。岛屿式主要用于表现江、河、湖、海中被水环绕的小岛景观。

溪涧式

(3) 溪涧式 盆中两边为树木、石头和旱地，中间形成狭窄的水面。两边旱地大小不一，避免对称，同时高低起伏变化较大。溪涧的形状有开有合，曲折迂回。水中常有大大小小的石块。溪涧式主要表现山林中的溪涧景观。它最富有野趣，也最能显出景物的纵深感。

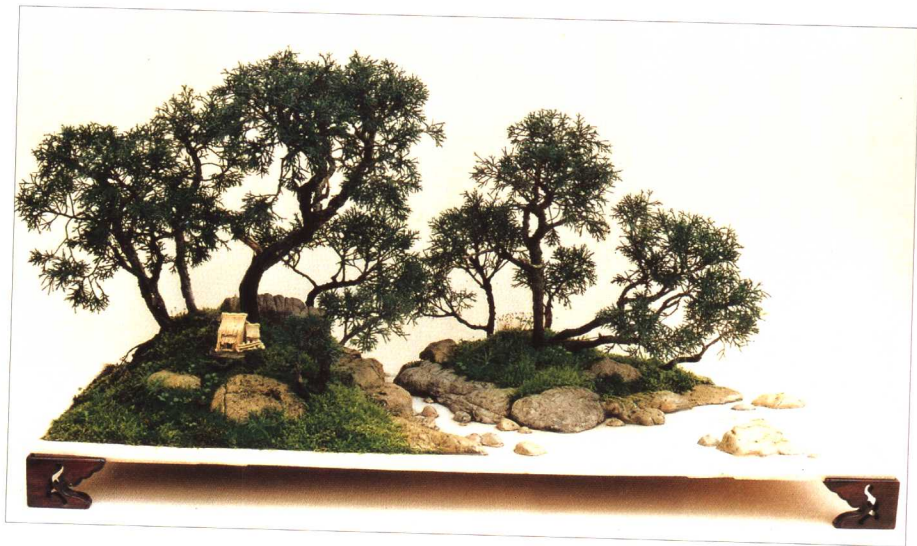

(4) 江湖式 盆中两边为树木、石头和旱地，中间为宽阔的水面，有时后面还有远山低排。旱地部分树木均作成丛林式，坡岸一般较平缓，水岸线曲折柔和，水面较溪涧式开阔，常置放小桥或舟楫等盆景摆件。江湖式最适宜表现江河、湖泊的景观。

江湖式

(5) 综合式 自然界的景观多种多样，水旱盆景的创作同样也应富有变化。根据艺术表现的需要，也可将上述基本形式中的两三种结合起来，这种布局形式称为综合式。

综合式

（三）水旱盆景的发展

水旱盆景这种形式的产生，有其特定的条件和历史文化背景。

中国地域辽阔，气候多样，自然风景得天独厚。中国人很早就懂得对自然美的欣赏和利用。三千多年前的殷周时代，即出现对观赏植物的栽培和模仿自然山林的造园。春秋战国时期，以回归自然为核心的老庄哲学应运而生，并对中国的艺术产生了深远的影响。孔子则将对山水的喜好与人的“仁”、“智”联系在一起，曾作过“智者乐水，仁者乐山”的比喻。东汉已有“构石为山”的私家园林以及盆栽花卉。

魏晋（公元 220~420 年）以后崇尚散淡，寄情山水，形成风气。人们从自然山水中寻求人生的哲理与趣味，将理想的生活与山林之美结合起来。这种风气在文人中盛行，促进了山水园、山水画、山水诗等文人艺术的兴起，而同样以抒发自然情趣和人生理想为主题的盆景艺术，亦由此时开始形成。

唐代是中国历史上空前繁荣昌盛的时期，多种文化艺术都取得了辉煌的成就。陕西乾陵唐章怀太子墓（建于公元 706 年）中侍女手托盆景的壁画，不仅说明中国在初唐时期已形成盆景，还可以看出当时的盆景是采用山石和树木配置，共同成景。从一些诗人的描述中也可知当时盆景已有多种形式。

宋代（公元 960~1279 年）无论是宫廷还是民间，以奇树怪石作为观赏品已蔚然成风。绘画艺术的发展，对于盆景的造型也很有指导意义。从宋代绘画及诗文中可知，当时盆景已渐趋成熟，并已形成树木盆景与山水盆景两大类。

明清两代，中国盆景造型更为完善。清初刘奎《五石瓠》记述：“今人以盆盎间树石为玩，长者屈而短之，大者削而约之，或肤寸而结果实，或咫尺而蓄虫鱼，概称盆景，元人谓之西子景。”这种有树有石、有旱有水的盆景，可以说就是一种水旱盆景。由此也可以推测，在明代或者清初即已出现水旱盆景。

清代《扬州画舫录》一书中也提到乾隆时期，扬州有一种称作“山水点景”的盆景，其中有水有土，根据记述来看，也应属于水旱盆景。

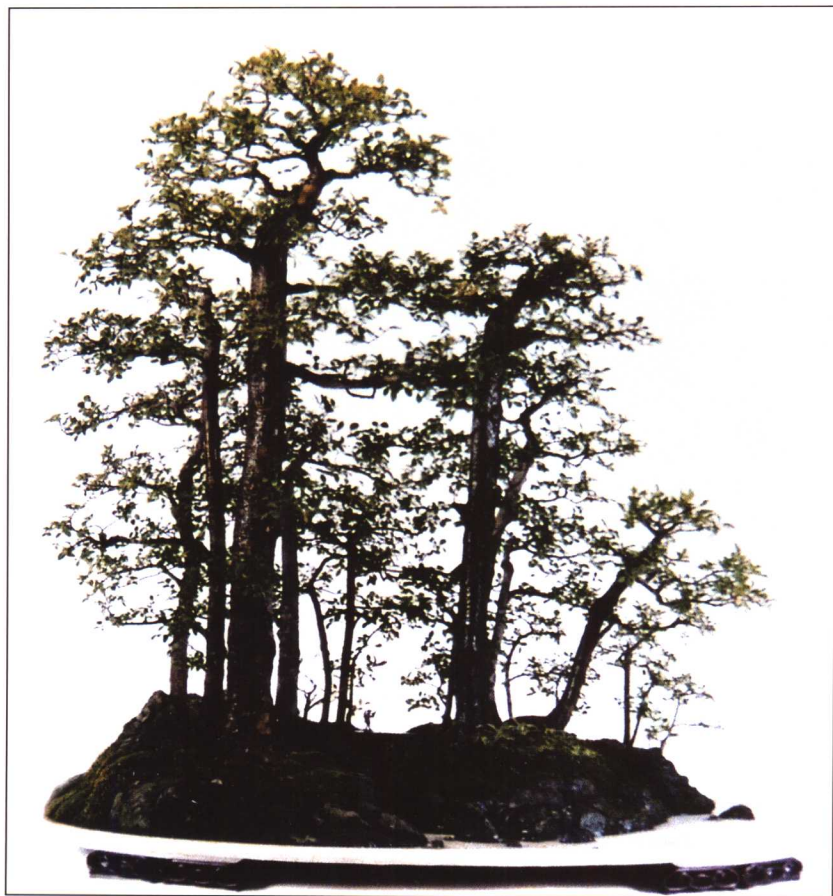
从其他一些资料的记载也可以知道，水旱盆景在清代已较为普遍。但是，由于水旱盆景养护管理的要求相对较高，加之近代社会的动乱，因此未能有实物留存至今。现代水旱盆景是在近二十年中重新兴起的，它继承了传统的技艺，并有了新的飞跃，成为一种既古老又新颖的盆景形式。从 20 世纪 80 年代起，江苏、湖北、四川等地的水旱盆景发展很快，普及很广，并逐步成为盆景的一个重要形式。

在注重画意、追求意境方面，现代水旱盆景保留了中国盆景艺术的这种文人特点，并且有所深化。

由于受现代人审美情趣的影响，水旱盆景在造型上更趋向于自然。水旱盆景中的树木多作成丛林，也是与其自然特点分不开的。而树木的加工则更多地采用修剪，力求减少人工痕迹。水旱盆景中的石头也不是古代人所欣赏的那种剔透玲珑的“假山”型，而多为圆浑、平缓状，注重朴拙和自然，作成坡岸很有真实感。现代水旱盆景请见实例《樵归图》。

随着现代人生活越来越丰富多彩，水旱盆景的形式也越来越多样，盆景技术和材料的发展则为此提供了良好的条件。过去的水旱盆景多采用较深的水盆，其表现力受到局限，现在改为浅口水盆，既突出了盆中的景物，又表现了坡岸的效果。而切石机的运用，则使得许多以前难以加工的硬石可以按照作者的需要进行切截，从而作出更为理想的造型。此外，树种、石种的不断丰富，也为水旱盆景的多样化创造了基础条件。

樵归图

现代水旱盆景还趋向于个性化，它继承了传统的技艺，又有了新的飞跃，没有固定的模式和具体的规则，在创作上只要求遵循一定的艺术规律，采用相应的表现手法。

近些年来，随着国际间盆景交流的日益频繁，水旱盆景在国外也受到了越来越多的盆景爱好者的喜爱。笔者多年来致力于水旱盆景的创作与研究，曾在美国、加拿大、委内瑞拉、法国、意大利、马来西亚、印度等国作水旱盆景的示范表演，从观众的反映来看，这是一种雅俗共赏、广受欢迎的盆景形式。

选材

水旱盆景的材料主要包括盆、树、石、摆件和土。

由于水旱盆景系由树木盆景与山水盆景相结合而成，因此其选材的基本要求也与该两类盆景大致相同，但也有一些独特的要求。制作水旱盆景的第一步，就是选择合适的材料。

（一）选盆

水旱盆景更似立体的山水画，故盆的作用也更接近于画纸。在通常情况下，与山水盆景一样，选用浅口的大理石盆或釉陶盆，特大型水旱盆也可用水泥制作。

水盆的色彩，通常以白、浅灰、淡蓝、淡绿、淡黄等色为多，根据作品表现的内容及山石的色彩而定。如表现大海，可用淡蓝色；表现湖水，可用淡绿色；表现雪景，可用白色；表现夜景，可用黑色。

水盆的形状，以长方形和椭圆形最为常见和适用，并以线条简洁、造型明快为好，不宜有繁琐的纹饰。

采用不规则形的自然石板稍作加工，也可代替水盆用作水旱盆景。这种盆虽无盆口，不可贮水，但可作出“旱盆水意”，其

长方形大理石盆

椭圆形大理石盆