

名家教你做

树木盆景

● 胡乐国 编著

福建科学技术出版社

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



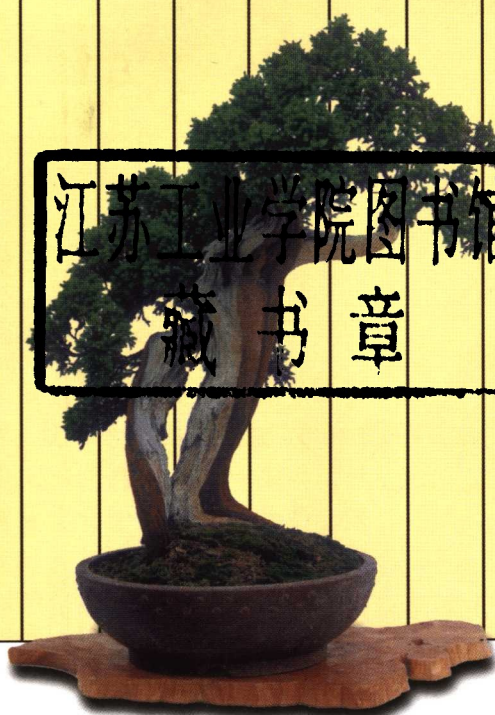
名家教你做

树木盆景

胡乐国 编著

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

江苏工业学院图书馆
藏书章



图书在版编目 (CIP) 数据

名家教你做树木盆景 / 胡乐国编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2006. 7

ISBN 7-5335-2819-0

I. 名... II. 胡... III. 盆景 - 观赏园艺
IV. S668.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 039699 号

书 名	名家教你做树木盆景
编 著	胡乐国
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
排 版	视觉 21 设计工作室
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	2006 年 7 月第 1 版
印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1-5000
书 号	ISBN 7-5335-2819-0
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

盆景起源于中国。它是文化，是艺术和技术的结晶。中华文化源远流长、博大精深，中国盆景就孕育于此、成长于此、发展于此。

树木盆景是中国各类盆景的基础。没有这一稳固的基础，也就不可能有其他各类盆景的发展。一棵树的盆景造型形式是最简单的，但表意是最难的。它只能利用盆中栽培植物的姿态来表现大自然的景色和作者的思想感情。

笔者通过数十年的实践和探索，认为中国盆景艺术要发展，首先要将其植根于民族文化的沃土上。越是民族的，就越是世界的。在盆景的创作上，要灵活运用艺术辩证法，处理好景物的各种矛盾关系，只有运用得当，才能创作出佳作。盆景与国画是同源艺术，都是民族文化的一部分。画家们将自然山水描绘在纸上，而盆景艺术家则把自然山水用实物塑造于盆盎之中，这正是中国盆景民族性的集中体现。

本书从实践出发，向广大盆景工作者和爱好者介绍树木盆景的制作技艺，同时还阐明许多理论方面的新观点，兼顾实用性和欣赏性。

本书编写过程中，得到盆景界诸位专家和朋友的大力支持，书中大部分盆景作品的照片由笔者的夫人黄玲瑜女士协助创作，在此一并表示诚挚的谢意。

胡乐国 于温州





目 录



概述 (1)

- (一) 基本特点 (1)
- (二) 分类与形式 (2)
- (三) 盆景是文化 (6)

盆景素材 (8)

- (一) 素材的要求 (8)
- (二) 素材的来源 (12)
- (三) 素材的培养 (14)

造型的时间与方法 (16)

- (一) 造型的时间 (16)
- (二) 造型的方法 (16)

造型技法 (19)

- (一) 创作准备 (19)
- (二) 立意构思 (20)
- (三) 造型制作 (20)

主要形式及其造型要点 (39)

- (一) 直干式 (39)
- (二) 曲干式 (40)
- (三) 斜干式 (40)
- (四) 悬崖式 (41)
- (五) 双干式 (42)

(六) 丛林式 (43)

(七) 附石式 (45)

(八) 文人树 (47)

制作实例 (49)

(一) 松柏盆景制作 (49)

(二) 杂木盆景制作 (52)

养护管理 (54)

(一) 盆土的配制 (54)

(二) 肥料的使用 (55)

(三) 水分的控制 (56)

(四) 场地的选择 (58)

(五) 整形与改作 (59)

(六) 翻盆与换土 (60)

(七) 病虫害防治 (60)

作品赏析 (62)





概 述



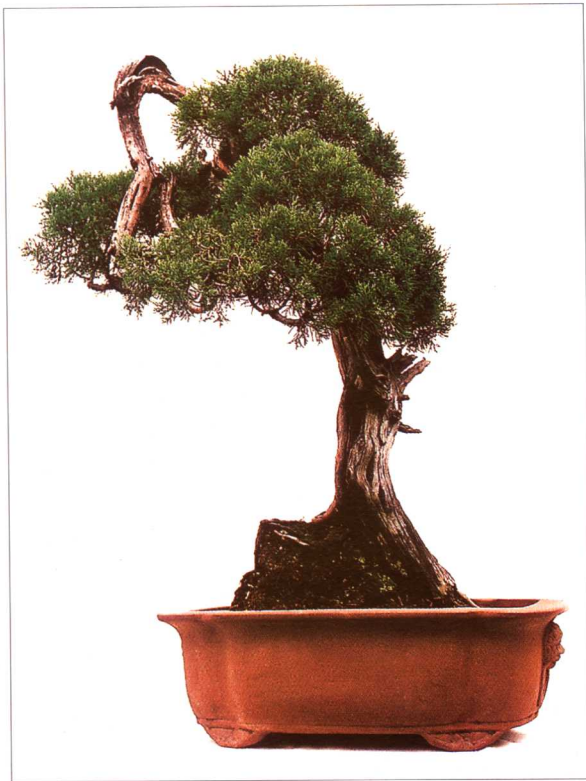
树木盆景是中国盆景的主要内容。它是以树木为主要素材，以自然界古老大树的神姿风采为范本，以盆景艺术的表现技法为手法，进行造型创作的有生命的艺术作品。

（一）基本特点

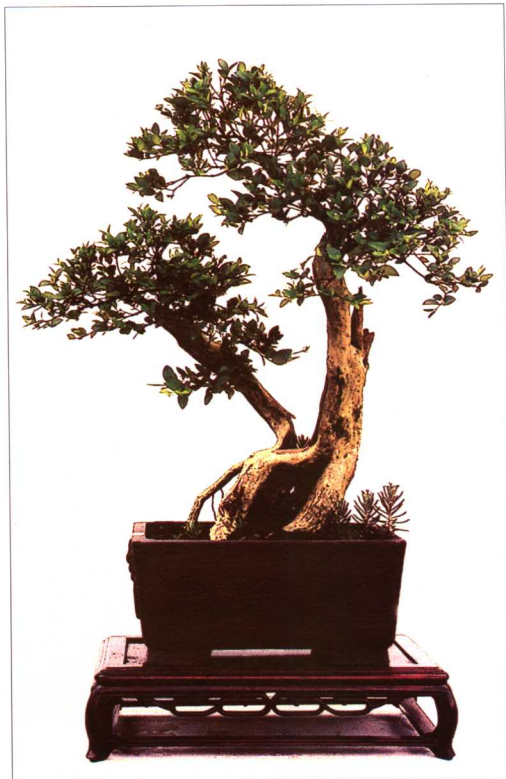
树木盆景作品必须具有优美动人的艺术形象。其创作是在自然美和艺术美相结合的思想指导下，依据树木的根、干、枝、叶、花、果各部分的观赏特征进行因材施教，充分发挥素材的个性。

树木盆景作品还必须能寓情于景、气韵生动，有意境、有内涵、有风格。

树木盆景除主要素材外，还有花盆、几架。只有景、盆、架三者互相配合得当，才算得上是一件三位一体的完整的好作品。



树木盆景



三位一体完整的作品



树木盆景的造型是其他各类盆景造型的基础。所谓的树石盆景、水旱盆景等，其实质还是以树木为主，石只起到衬托、点缀的作用。山水盆景虽以石为主，但也少不了树木，有了树的衬托、点缀，才能使作品更现一派生机。如果你的树木盆景造型功底扎实，则对其他各类盆景的造型就更加得心应手、配合默契、不失规范；如果功底浅薄，则很可能出现树木结构杂乱、树木的姿态和环境不匹配或树木和山石之间的比例不协调等情况，也就不可能给人以美的享受。

树木盆景和其他各类盆景造型一样，必须熟练地掌握盆景造型的基本原理和对多样统一的艺术辩证法的运用。只有这样才能熟能生巧、得心应手，作品的艺术性才能得以充分的体现。

在树木盆景中，除附石盆景有时因树木素材根盘部位有缺陷需要补以山石外，一般均务求树体各部位的配合要自然默契，努力寻求树体自身的均衡稳定，以达到完整或完美的程度，而不要借助于山石或其他配件的布置。这样的作品才能算是一件佳作。要知道凡单一素材能独立完成自身的完美造型，才是最简洁、最含蓄，也是最耐人寻味的。它留给人们想像的空间是最广阔的。

如果树木盆景作品里可安排几块山石或几个摆件，并因此让人觉得好看些，就说明该盆景可能：树体造型不稳定，有失均衡；选盆不得体，使盆口面过大，让人觉得过于空旷；树体造型不能充分反映主题思想时，想借助山石、摆件的运用来点题发挥。

这种做法不是很理想，容易造成与其他盆景形式的混淆。但丛林式盆景用盆浅薄，也有可能为使景观辽阔，于林间埋几块山石，以增加盆面的起伏变化。但它仍然还是树木盆景中的丛林式，而不是另一类盆景形式。

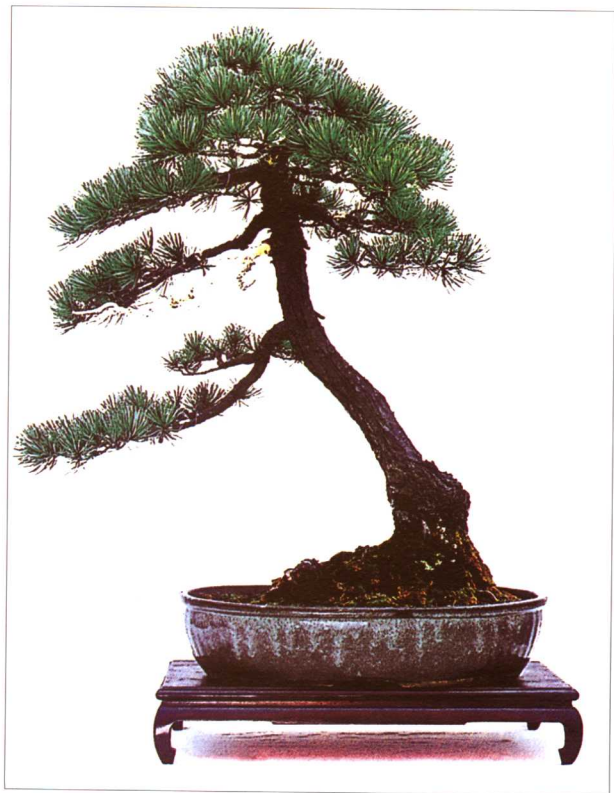
（二）分类与形式

以往我国习惯将树木盆景分为自然式盆景和规则式盆景两大类。现在的研究认为，规则式盆景应归属于民间艺术范畴，自成传统，不属于我们讨论、学习的范围。以下仅介绍自然式盆景。

1. 按树种分

树木盆景按树种的不同，一般可分为松柏类、杂木类和花果类。

（1）松柏类 其素材采用松柏科树木，为常绿的针叶树种，如五针松、黑松、马尾松、黄山松、圆



松柏类



柏、桧柏、刺柏，另有部分紫杉科树木如罗汉松等。

(2) 杂木类 其素材一般泛指可以用来制作盆景的阔叶树种，可以是常绿树种，但更多的是落叶或半落叶树种。常见的有榕树、黄杨、九里香、榔榆、雀梅、朴树及枫槭类等。



杂木类



花果类

(3) 花果类 凡以树木的花和果为主要观赏对象的盆景为花果类盆景，如梅花盆景、山茶盆景、杜鹃盆景、山楂盆景、火棘盆景、苹果盆景等。



2. 按规格分

树木盆景按规格来分,有大型盆景、中型盆景、小型盆景和微型盆景几类。

我国历届盆景展览评比对树木盆景的规格作如下规定。

大型盆景: 0.80~1.20米;

中型盆景: 0.40~0.79米;

小型盆景: 0.10~0.39米;

微型盆景: 0.10 米以下。

微型盆景的陈列必须使用博古架组合,既欣赏单体造型美也欣赏总体布局的协调和变化。一组微型盆景可以有树木盆景、山水盆景、赏石或少量工艺品加入,但以树木盆景为主。

规格的计算以景高(树高)为准,一般从根际到树冠的最高点(包括神枝在内)。其中也有些特殊情况,如附石

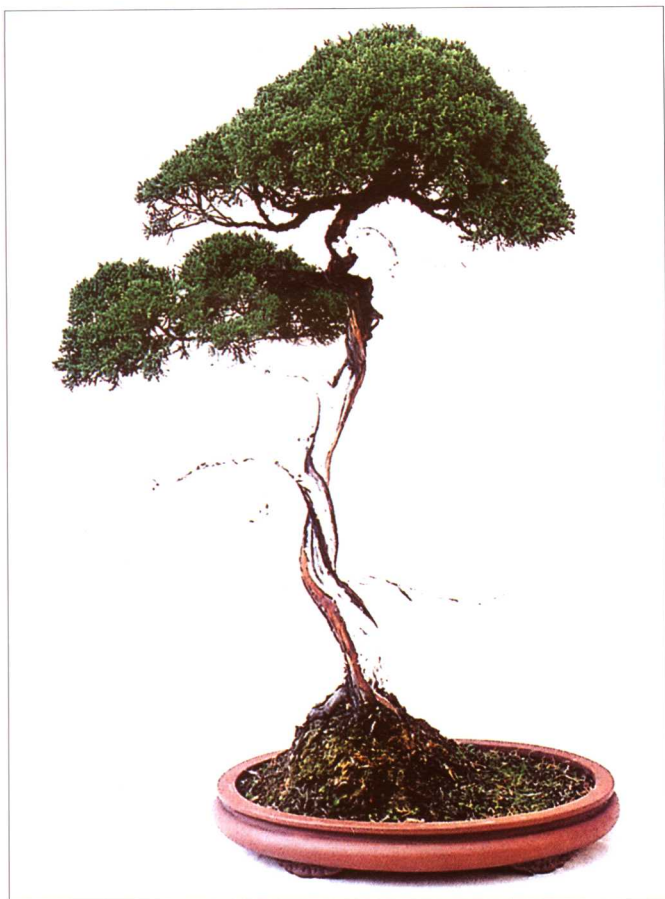


文人树

盆景应从山石和盆土接触处开始计算,而不是从树的根处算起。所以树高的实际意义就是景高。又如文人树树干高瘦,论其高已超出,而论体量却远远不足。文人树的规格计算可以适当放宽。



微型组合盆景(摄于福州盆展)



孤植式

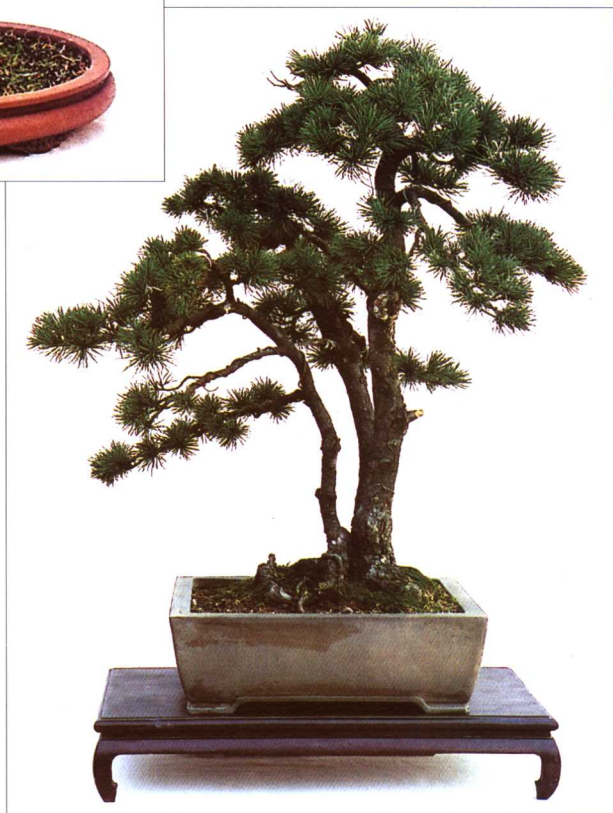
(2) 群植式 一只盆里可以种植两株或两株以上的树木。其造型比较复杂，难度也较大。造型时强调树有高低主次、枝有疏密争让，种植时注意疏密藏露、正斜呼应等，要充分运用好艺术辩证法，使其成为一盆统一协调、富有诗情画意的作品。

群植式盆景一般以一个树种为多，也可以多个树种合栽在一起，而不论常绿树或落叶树。但要注意叶形的大小变化要相近，以利统一协调；树性的阴阳干湿也要相近，以利养护管理。

3. 按株数分

树木盆景一般以一盆一树为多，但也有一盆两株、三株或更多株组成一景。因此可按株树分类，分为孤植式和群植式两类。

(1) 孤植式 一盆一株树。对树木各部位要求比较严格，追求完整协调，以“重姿态”和“能入画”为最重要的因素。



群植式



4. 几种主要形式

自然界的树木由于生长环境不同，其姿态的变化也就无穷无尽，反映在树木盆景的形式上就更加变化万千。从造型的角度出发，树木盆景的形式以树木主干姿态的变化情况和株数的多少为主要划分依据，可分为直干式、曲干式、斜干式、悬崖式、双干式、丛林式、附石式和文人树 8 种形式。

盆景艺术作品的形式不宜分得过细，应以简单、合理为好。凡造型手法和观赏效果相近的宜归并在一起，如卧干式和临水式可以并为一式，丛林式、一本多干式和过桥式可以并为一式等等。

以上 8 种形式的具体特征和制作方法将在下文“主要形式及其造型要点”一章中详细介绍。

（三）盆景是文化

盆景起源于中国。它是人类和大自然和谐共存的产物。

盆景艺术的产生是由原始先民对大自然的敬仰、崇拜、热爱，进而产生眷恋、回归之情而衍生出来的。直至魏晋时融入了文人的隐逸文化。盆景艺术的发展也有赖于园艺栽培技术和陶瓷技术的发展，并为其奠定了技术基础。

盆景是艺术和技术的结晶。它利用盆中栽培植物的姿态来表现大自然的景色和作者的思想感情，因此它是属于意识形态领域、属于文化范畴的创作。

盆景艺术讲究文化内涵，讲究人品个性和意境的表现。这种独具一格的文化艺术，其精华部分被继承下来，成为中国盆景艺术的优良传统。

盆景是中国古老的传统艺术。它和其他各类艺术一样，都是在一定的社会经济和文化思想等各种因素的综合影响下产生和发展的。中国盆景艺术的发展不能不讲传统，但也不能不讲创新。传统是根本，正如一棵盆景树木，如果它没有根本就成了一盆插木；如果不讲创新就没有发展，这棵盆景树木也就无法成为具有时代精神的作品。

中国盆景必须有自己鲜明的民族风格。只有植根于本民族丰厚沃土里的花儿，才能开得格外鲜艳。中华民族的艺术风格集中表现在崇尚自然和诗情画意上，即要求作品有诗歌般的深远意境和绘画般的艺术造型。越是民族的，就越是世界的。而学习国外盆景的先进技艺是为了中国盆景的提高和发展，是洋为中用。那些认为学习外国会丧失自己的人，是对自己民族文化的深厚底蕴缺乏了解。

中国盆景源于自然、高于自然，可是现在某些盆景受民间规则式盆景形式的影响，做了过多的人工改造，使作品失去了自然情趣。所谓高于自然，是能在对树木结构和树相的处理上达到比自然树木更为和谐、更合乎美的视觉要求，同时在造型过程中能融入作者的精神风貌和文化修养，让作品在形式上、内容上都有着和谐完美的表现。

盆景作品的创作要在师法自然、因材处理、删繁就简、小中见大的原则下，熟练掌握对艺术辩证法的运用，这样才能熟能生巧、得心应手。艺术辩证法的主要内容是对主次关系、大小关系、高低关系、前后关系、远近关系、正斜关系、曲直关系、疏密关系、聚散关系、虚实关系、藏露关系、刚柔关系、巧拙关系、起伏关系、动静关系、呼应关系、枯荣关系、开合关系以及比例等一系列矛盾统一问题的处理。这些矛盾处理得恰到



好处时，作品自然处处协调、形神兼备、情景交融。

中国的树木画、山水画和中国盆景的关系最为密切。中国盆景的许多理论都和中国画论直接相关。如明代屠隆在《考槃余事》一书中提倡以“马远之欹斜诘曲、郭熙之露顶夔拿、刘松年之偃亚层叠、盛之昭之拖拽轩翥”四大画家



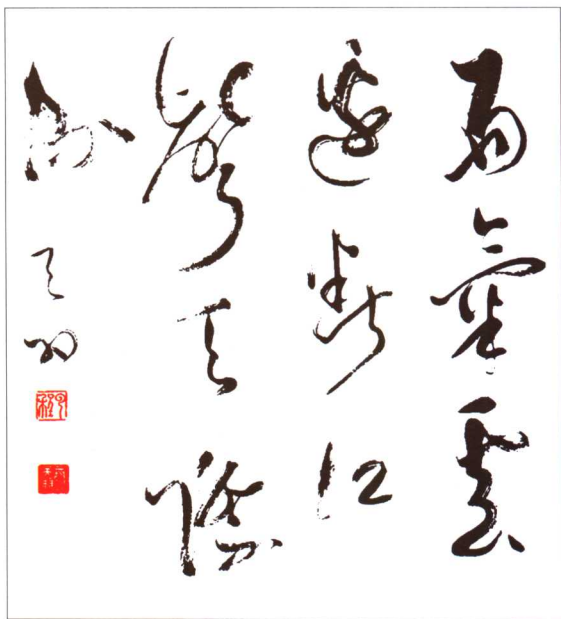
大自然是盆景艺术创作的源泉

的松树画作作为松树盆景作品的创作典范。浙江的松树盆景造型就是以此为创作依据的，岭南杂木盆景的枝条处理（鹿角式、鸡爪式）也和国画中的杂树画法相一致。这些都说明了两种不同的艺术形式在中国文化中的血缘关系，它们都是源于自然的同源艺术。因此画论不可不读，名作不可不看。

盆景所要表现的是大自然的某一局部景观，它最小可以缩小到一棵树或一片石，最大则可以包容一个世界，那就是它的精神世界。人们常说盆景艺术创作只有起点，没有终点。对盆景精神世界的探索，就是对其深层次文化内涵的发掘。



国画中的树木



书法的线条美



盆景

素材



（一）素材的要求

树 木盆景的素材是有生命的树木。

树木盆景是有规格要求的，并不是所有树木都可以用来制作盆景。屠隆在《考槃余事·盆玩笺》中写道：“盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物也。”现代盆景的最高规格不得超过 1.20 米。超大型盆景虽不作评比，但作为较大庭园、广场布置也还是不可缺少的。

盆景素材不一定要是一棵完整的树，只要可以通过“缩龙成寸”的手段，能获得“小中见大”效果的都可以。哪怕是一棵不成材的树，或是一个残缺不全的树桩，或是一群年轻的小树苗，都可以组合成古木丛林。因此有人说树木盆景是养在花盆里的“小老树”。这种说法很形象，突出了树木盆景规格小、树龄大的两大特征。

千百年来，人们在树木盆景素材的选择上积累了丰富的经验。凡认为该树种须根发达、易成活，耐贫瘠、宜盆栽，耐修剪、易发不定芽和易攀扎，可塑性、适应性强的都可以作为盆景的素材。



山采树木盆景素材



在树木形态方面也有如下要求。

根：要盘根错节、粗壮简洁，最好四向有根。

干：不论曲直，一般都要求主干自基部向上发展，有由大渐小的变化。忌上大下小、局部臃肿或呈块状、缺乏自然情趣的树桩。

叶：要求叶片小、叶形奇异或叶色亮艳，如柏叶最细小、枫槭叶最奇艳。

树皮：树皮是树种的特征之一，要求形奇、纹异、色美等，如松树的鳞片状、黄杨的黄白色、柏树的红棕色。

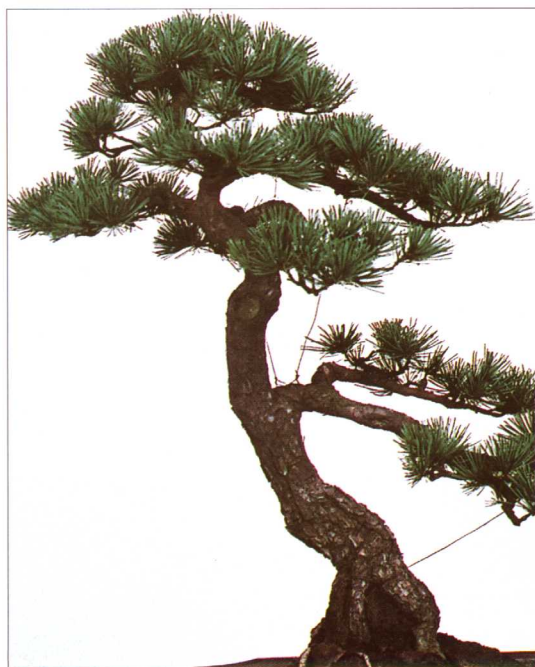
枝：要枝多节密，忌松散，以利于造型和观赏。

花和果：能花繁果硕、色泽艳丽、有芳香者尤佳。

其中以主干最为重要，如果主干缺乏天姿丽质则难以成佳作。其他方面如有缺陷，还可以通过耐心培养或其他园艺措施予以弥补。



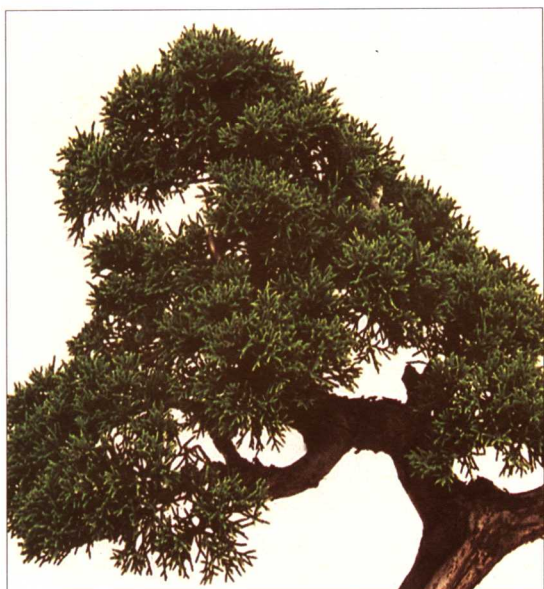
粗壮简洁、四向长根



由大渐小的完整主干



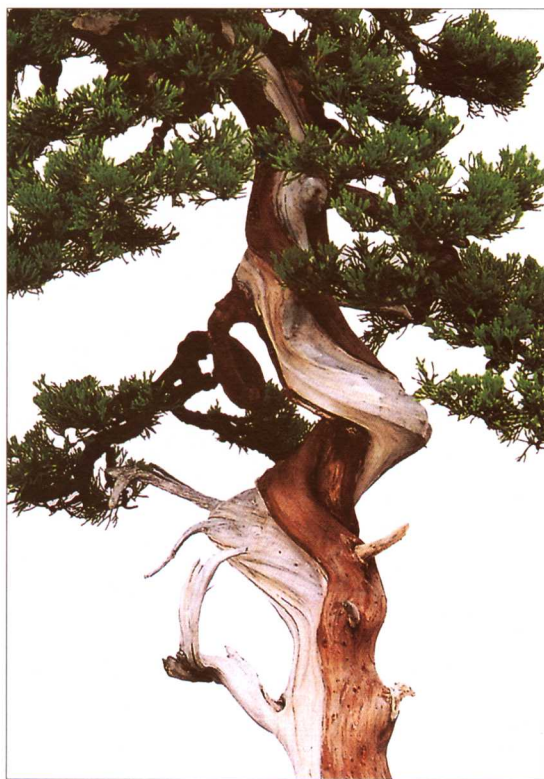
有缺陷的主干



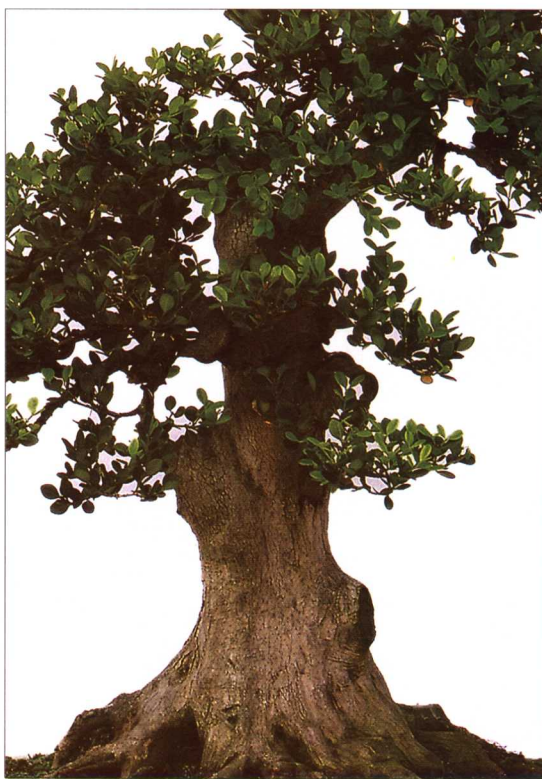
柏叶细小



枫槭叶奇艳



柏树树皮红棕色



黄杨树皮黄白色



松树树皮鳞片状



枝多节密

我们选择的树木盆景素材，除了姿态优美、大小适当、叶形小巧、花果艳丽，还要求各部位之间比例适当、配合默契、有和谐之美。比如我们从未见过有用梧桐树来做盆景的，因为梧桐是速生树种，叶形过大，比例严重失调。而栗树叶形虽也不小，但秋后叶色变黄，枝、干呈银白色，反差强烈，倒颇具观赏价值。再如常见的一些观花观果类盆景，其观赏的重点虽在花和果上，要求花艳果硕，但其他各部位也同样要求协调。

岭南盆景造型技法和欣赏的重点都在枝、干上，并认为杂木盆景的最佳观赏期在落叶之后或新绿初露时。这样就扩大了树种的选择范围。



火棘（摄于厦门盆展）



(二) 素材的来源

树木盆景的素材可人工培育，还可野外采掘。

1. 人工培育

人工培育盆景素材在我国有着悠久历史和优良传统，应发扬光大。人工培育的方法有有性繁殖和无性繁殖两种。

(1) **有性繁殖** 又称播种繁殖，其最大优点是植株的生命力较强，缺点是不容易保持品种的优良特性。采用此法繁殖首先必须注意选种，看种子是否发育充实，品种是否纯正及有无病虫害等。其次是要搞清楚播种期、播种方法和播种后的管理工作。素材小苗需地栽培育，事先应对其根部及主干做定向培育的基础工作，如台湾真柏的培育。有性繁殖需要较长的培育时间，少则五六年，多则数十年，看需要而定。

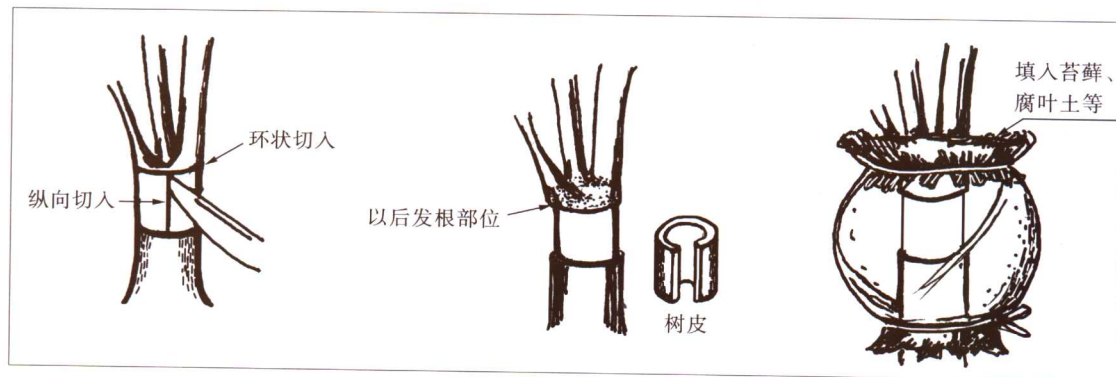


真柏素材的培育

(2) **无性繁殖** 又称营养繁殖，主要方法有分株、压条、扦插、嫁接和组培等。

分株法：分离母本根部萌生的幼株，另行栽植，培养成材。

压条法：不论在母本的主干或枝条的任何部位，给以发根的环境，从而取得新植株。其中高压法是盆景中常用的方法。春季，将主干或粗枝条被压的部位进行环剥处理，然后用薄膜套裹受伤处，其中填以苔藓、腐叶土，注意正常湿润，一年后即可脱离移植。



高压环剥法