

安徽现代农业职业教育集团服务“三农”系列丛书

盆景制作 与插花艺术

张远兵 张雪平 牟雪姣◎主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

安徽现代农业职业教育集团
服务“三农”系列丛书

Penjing Zhizuo Yu Chahua Yishu

盆景制作与插花艺术

主编 张远兵 张雪平 牟雪姣

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

盆景制作与插花艺术/张远兵,张雪平,牟雪姣主编. —合肥:
安徽大学出版社,2014.1

(安徽现代农业职业教育集团服务“三农”系列丛书)

ISBN 978-7-5664-0671-2

I. ①盆… II. ①张… ②张… ③牟… III. ①盆景—观赏园艺
②插花—装饰美术 IV. ①S688.1 ②J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 302087 号

盆景制作与插花艺术

张远兵 张雪平 牟雪姣 主编

出版发行: 北京师范大学出版集团
安徽大学出版社
(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)
www.bnupg.com.cn
www.ahupress.com.cn

印 刷: 中国科学技术大学印刷厂
经 销: 全国新华书店
开 本: 148mm×210mm
印 张: 6.375
字 数: 168千字
版 次: 2014年1月第1版
印 次: 2014年1月第1次印刷
定 价: 13.00元

ISBN 978-7-5664-0671-2

策划编辑: 李梅 武溪溪
责任编辑: 武溪溪
责任校对: 程中业

装帧设计: 李军
美术编辑: 李军
责任印制: 赵明炎

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:0551-65106311

外埠邮购电话:0551-65107716

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:0551-65106311

丛书编写领导小组

组 长	程 艺			
副组长	江 春	周世其	汪元宏	陈士夫
	金春忠	王林建	程 鹏	黄发友
	谢胜权	赵 洪	胡宝成	马传喜
成 员	刘朝臣	刘 正	王佩刚	袁 文
	储常连	朱 彤	齐建平	梁仁枝
	朱长才	高海根	许维彬	周光明
	赵荣凯	肖扬书	李炳银	肖建荣
	彭光明	王华君	李立虎	

丛书编委会

主 任	刘朝臣	刘 正		
成 员	王立克	汪建飞	李先保	郭 亮
	金光明	张子学	朱礼龙	梁继田
	李大好	季幕寅	王刘明	汪桂生

丛书科学顾问

(按姓氏笔画排序)

王加启 张宝玺 肖世和 陈继兰 袁龙江 储明星

解决“三农”问题,是农业现代化乃至工业化、信息化、城镇化建设中的重大课题。实现农业现代化,核心是加强农业职业教育,培养新型农民。当前,存在着农民“想致富缺技术,想学知识缺门路”的状况。为改变这个状况,现代农业职业教育必然要承载起重大的历史使命,着力加强农业科学技术的传播,努力完成培养农业科技人才这个长期的任务。农业科技图书是农业科技最广博、最直接、最有效的载体和媒介,是当前开展“农家书屋”建设的重要组成部分,是帮助农民致富和学习农业生产、经营、管理知识的有效手段。

安徽现代农业职业教育集团组建于2012年,由本科高校、高职院校、县(区)中等职业学校和农业企业、农业合作社等59家理事单位组成。在理事长单位安徽科技学院的牵头组织下,集团成员牢记使命,充分发掘自身在人才、技术、信息等方面的优势,以市场为导向、以资源为基础、以科技为支撑、以推广技术为手段,组织编写了这套服务“三农”系列丛书,全方位服务安徽“三农”发展。本套丛书是落实安徽现代农业职业教育集团服务“三农”、建设美好乡村的重要实践。丛书的编写更是凝聚了集体智慧和力量。承担丛书编写工作的专家,均来自集团成员单位内教学、科研、技术推广一线,具有丰富的农业科技知识和长期指导农业生产实践的经验。

丛书首批共 22 册,涵盖了农民群众最关心、最需要、最实用的各类农业科技知识。我们殚精竭虑,以新理念、新技术、新政策、新内容,以及丰富的内容、生动的案例、通俗的语言、新颖的编排,为广大农民奉献了一套易懂好用、图文并茂、特色鲜明的知识丛书。

深信本套丛书必将为普及现代农业科技、指导农民解决实际问题、促进农民持续增收、加快新农村建设步伐发挥重要作用,将是奉献给广大农民的科技大餐和精神盛宴,也是推进安徽省农业全面转型和实现农业现代化的加速器和助推器。

当然,这只是一个开端,探索和努力还将继续。

安徽现代农业职业教育集团

2013 年 11 月

前 言

植物是大自然的主要要素之一,花是大自然至精至美的化身,自然界的花草具有一股蓬勃的生机。“中国传统插花艺术、盆景艺术”被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。它们具有重要的文化价值、艺术价值、社会价值、实用价值和经济价值。随着人们生活水平和文化素养的提高,人们对环境美化及精神享受的追求越来越迫切,盆景和插花正逐步进入普通家庭。

本书的编写旨在帮助读者掌握树木盆景和山水盆景的创作过程、方法,熟练掌握树木蟠扎及修剪、石料锯截、雕凿、胶合等基本技能,以及了解盆景的布局、构图、点缀、绿化、命名、陈设与鉴赏等常识;还能够帮助读者掌握插花创作的基本方法、步骤,熟悉花材的整理与加工,了解各种插花花型,掌握常见的插作方法。掌握盆景制作与插花艺术的基本知识和技能,既可以提高文化修养,增加生活情趣,也可以促进环境美化,有助于读者朋友创造经济效益。

因编写时间仓促,编者水平有限,书中难免存在不足之处,敬请读者批评指正。

编者

2013年11月

第一部分 盆景制作

第一章 盆景概况	1
一、盆景的定义与特点	1
二、盆景发展简史	2
三、盆景的效益	5
四、盆景业的现状与发展前景	6
第二章 盆景的流派与分类	13
一、盆景的流派	13
二、盆景的分类	22
第三章 盆景制作的准备	27
一、盆景园的选址与规划	27
二、市场定位	28
三、素材培育	29
第四章 盆景材料与工具	31
一、盆景植物材料	31
二、盆景山石材料	33
三、盆器	35

四、其他材料	35
五、工具和蟠扎材料	37
第五章 盆景创作	40
一、盆景的艺术表现与造型创作的基本原则	40
二、盆景的制作程序	45
三、树木盆景的创作技艺	48
四、山水盆景的创作技艺	60
五、水旱盆景的创作技艺	73
六、特殊形式盆景	74
第六章 盆景的养护管理	76
一、树木盆景的养护管理	76
二、山水盆景的养护管理	78
第七章 盆景产业中新技术的应用	80
一、生物技术在苗木繁育中的应用	80
二、穴盘育苗在苗木培育中的应用	82
三、无土栽培技术在盆景中的应用	84
第八章 盆景鉴赏	85

第二部分 插花艺术

第一章 插花艺术概述	88
一、插花艺术的定义	88
二、插花艺术的特点和作用	88
三、插花艺术的分类	90
四、插花艺术发展简史	93

第二章 插花的基本常识与常用技术	102
一、用花礼仪	102
二、花材	105
三、花器与工具	109
四、花材的处理与固定	112
第三章 插花的造型与色彩设计	117
一、插花的造型设计	117
二、插花的色彩设计	123
第四章 西方传统插花艺术的创作	129
一、西方传统插花艺术的风格 and 特点	129
二、西方传统插花的创作步骤及示例	130
第五章 东方传统插花艺术的创作	137
一、东方传统插花艺术的风格 and 特点	137
二、东方传统插花的基本花型及示例	139
三、日本传统插花的主要花型及表现技法	143
第六章 现代花艺设计	145
一、现代插花的特点和设计技巧	145
二、礼仪插花	147
三、家居插花	156
四、酒店插花	158
五、干花与人造花插花	159
第七章 插花作品的陈设与养护管理	166
一、鲜花插花作品的陈设与养护管理	166
二、干花、人造花插花作品的陈设与养护管理	170

附录	173
一、插花作品赏析	173
二、常用插花花材表	175
三、中外重要节日一览表	185
参考文献	189

第一部分 盆景制作

第一章

盆景概况

一、盆景的定义与特点

1. 盆景的定义

盆景是以树木、山石为主要材料,经过艺术处理和精心培养,在盆中集中典型地反映自然景观的艺术品。具体包括以下含义:盆景的材料必须在盆内。盆景的主要材料是盆景树木和山石。离开这些材料而采用其他人工合成材料构成的景物,不能称为“盆景”。“典型地反映自然景观”是指盆景中的树木、山石的造型及相互之间组合的造型,都源于自然且高于自然,都是人们用艺术形象来表现对自然的理解和认识,因而更能典型、集中、深刻地反映自然的本质,是美学、文学和科学的综合体,绝不是机械地模仿、再现自然景观。

2. 盆景的特点

(1) **立体性** 盆景的造型材料,不论是植物、山石,还是配件,都是实体性物质,所塑造的形象也就必然是占有三维空间的、可视可触的立体艺术形象。这一特点很容易把盆景与风景绘画、风景摄影等非立体性艺术品区分开来。

(2)**生命性** 这是盆景最根本的特征之一。盆景所用的植物材料都是活的有机体,严格地说,任何盆景中都必须有活的植物,因此,盆景都是有生命的。一块观赏石或一组构成山形的石块配置在盆中,如果没有植物种植其间,就只能是通常所说的“石玩”或“石供”。同样,用塑料制作的工艺盆景或用金玉制作的珍宝盆景等也都不是真正意义上的盆景。

(3)**科学性** 盆景的主要造型材料是植物,它具有生命的特征及生长发育的规律,这就决定了制作盆景必须掌握园艺科学的知识、进行长期的艺术加工以及养护管理工作。只有如此,才能保证它的生存和优美姿态。

(4)**风景的规定性** 盆景的“景”是在盆中造的景,依托于盆盎一类的器皿。盆盎及其上方的空间是盆景的造型空间,盆景所表现的艺术形象必须是一种自然景观,这是盆景区别于盆栽的根本特征。盆景是经过艺术加工的盆栽。盆景突出“景”字,是用盆栽植物表现某种景观,从而表现画境美与意境美。盆栽仅表现植物本身的自然美,其美感与地栽时没什么区别。

(5)**创作的连续性** 盆景的生命性决定了盆景创作的连续性。盆景(特别是树木盆景)的生命过程,也就是盆景的连续创作过程。树木的生长会破坏已有的造型,不同年龄时期的树木盆景的外部形态变化很大,这就决定了盆景的创作必须连年不断地进行。

(6)**美感的可变性** 盆景的美感可随时间而变,时移景易,四季不同。春天新芽吐绿,繁花似锦,夏季绿叶成荫,秋日硕果累累,冬天落叶后还可欣赏其健美的枝干。

二、盆景发展简史

1. 盆景的起源

盆景的最初形式是草本盆栽,早在公元前 10000 年至公元前

4000 年的新石器时代,中国人的祖先就将植物栽入器皿,观赏植物的形象美。

中国盆景起源于东汉,出现了表现木本观赏植物形象美的植物、盆器、几架三位一体的盆栽。盆栽作为艺术表现形式,曾出现在墓地壁画中。

2. 盆景的形成与发展

中国盆景形成于唐代。在唐代,受全盛期自然山水园、自然山水画的影响,盆栽者应用山水画理,使用山石与植物组“景”,浓缩于盆盎之中,由园艺栽培的盆栽升华为具有意境的盆景。

宋代出现了树木盆景、山石盆景的研究,盆景的布局、造型发展到了相当高的水平。

元代盆景发扬“小中见大”的特色,提倡盆景小型化,演变成为“些子景”,实现了盆景的体量飞跃。这对盆景的普及和推广起到了促进作用,对元代以后的盆景制作和衡量标准产生了深远影响。

3. 盆景的兴盛

中国盆景兴盛于明、清两代,该时期的盆景不但继承了传统造型和技艺,而且流行树石盆景、树木盆景、山水盆景,并有人立著记载经验。同时,中国各地区民间盆景艺人创作盆景非常活跃,风格流派众多,各具特色。

4. 盆景的衰落

20 世纪初至 20 世纪 40 年代是一个政局动荡的时期,经济萧条,民不聊生,导致盆景业日趋衰落,一蹶不振。

5. 盆景的复兴

新中国成立后,特别是 1978 年以来,古老的盆景艺术又焕发出

青春,进入兴旺发达的高速发展时期,主要表现在以下4个方面。

(1)**盆景组织像雨后春笋般在全国各地涌现出来** 1981年,中国花卉盆景协会诞生。1984年,中国花卉协会成立。1988年,中国盆景艺术家协会在北京成立,该协会的成立对中国盆景艺术的快速发展起到了很大的推动作用。目前,全国大部分省(市、区)都建立了盆景组织,很多县(区)甚至企事业单位都成立了花卉盆景协会。

(2)**组织国内外盆景展览** 从1979年开始,全国性盆景展览以及到国外办的盆景展览几乎每年都有,这对盆景的发展起到了促进作用。

(3)**盆景报刊和有关书籍大量问世** 当前,在全国影响最大的花卉盆景报刊有3家:《中国花卉盆景》月刊;《中国花卉报》(盆景占相当大比重);《花木盆景》双月刊。据不完全统计,近十余年出版的有关盆景的书籍达50余种。

(4)**盆景出口外销量逐年增加** 从1979年我国首次参加国际盆景展览开始,盆景外销量逐年增加。中国盆景古朴典雅,受到世界各国人们的喜爱,出口形势越来越好。

6. 中国盆景在国外的影响及发展

(1)起源于中国的盆景艺术,在唐末宋初传入日本、朝鲜等国,后来在日本发扬光大。日本子叶大学岩佐亮二教授所著《日本盆栽史》证实,日本的盆栽是由中国传入的。我国唐代时曾以“盆栽”称呼盆景,现在日本的盆栽与我国的树木盆景大同小异。

(2)20世纪初,盆景又从日本先后传到美国、澳大利亚、法国等地。目前盆景已遍布五大洲,成为世界性的艺术品。1989年,全世界性的盆景组织——“世界盆栽友好联盟”诞生,它的成立有助于盆景艺术在全球的普及与提高。

(3)盆景艺术的发展与经济发达程度、人们的文化素质以及生活是否安定密切相关。当前世界盆景在工业发达的日本、西欧、美国等地发展较快,尤其是美国,其盆景发展速度比发展中国家快很多。

随着我国经济发展水平及人民生活水平的提高,我国盆景将会更加蓬勃发展。

三、盆景的效益

1. 社会效益

盆景的社会效益包括:为国争光,增进友谊;促进精神文明建设;普及科学知识;陶冶情操,丰富业余生活。

2. 经济效益

盆景是无声的诗、立体的画、活的艺术品,好盆景的价值难以估量。盆景艺术品选用的原材料是成本较低的树木和石料,而创造出来的经济价值却是难以估价的。盆景有很高的经济效益,是大多数农产品无法比拟的,俗话说:“养花是银罐子,做盆景是金罐子。”

一般从5个方面来衡量树木盆景的价值:生长寿命的长短;品种名贵与否;树干造型奇特与否;枝叶立体空间构图的艺术效果;意境深远与否。

3. 生态效益

(1)盆景可以作为家庭摆设,起到美化环境、净化空气的作用。

(2)盆景具有一定的降温作用,从降温的绿化效能来看,树木盆景减少热辐射的作用比降低温度的作用大得多。

(3)盆景具有改善空气湿度的作用。

(4)盆景具有减弱噪音、减少光辐射的作用。

(5)盆景可以改善环境艺术质量和生态质量。

四、盆景业的现状与发展前景

1. 国内外盆景业概况及发展趋势

(1) **盆景业概况** 盆景由中国传至日本, 又由日本传至欧美, 现已在全世界流行。从世界盆景的发展来看, 各国盆景行业之间的相互交流日趋频繁。截至 2009 年, 每两年一届的亚太地区盆景赏石展览会已举办 10 届, 该展览会是集展览、会议、示范表演、学术讲座、盆景赏石展销为一体大型综合性国际盆景展会。这 10 届展会中有 5 届在中国举行。中国已经具备了举办大型国际盆景展会的能力。

世界盆景协会(BCI) 和世界盆景友好联盟(WBFF)是当今世界上实力最强、会员国最多、活动开展最丰富、贡献最大的两大国际盆景组织。2009—2013 年, 世界盆景友好联盟主席由中国风景园林学会副会长胡运骅担任。2013 年, 世界盆景协会大会在中国扬州举行, 下一届世界盆景友好联盟大会将在中国金坛市举行。

中国是盆景的发源地, 在漫长的盆景发展岁月中, 形成了自己的风格。

近几十年以来, 中国经济繁荣昌盛, 人民生活水平迅速提高, 盛大的中国盆景展览会多次举办, 中国盆景正逐渐走向世界, 世界各国盆景业同行相互切磋技艺, 增进友谊, 掀起了“盆景热”。专业盆景工作者的创作激情不断高涨, 业余盆景爱好者的群体飞速壮大, 痴迷盆景的企业家积极介入, 纷纷追求人与自然和谐, 丰富了精神文明生活, 使中国盆景事业飞跃发展。

当今中国盆景热点地区主要分布在上海市, 江苏省的苏州市、扬州市、南京市、南通市, 浙江省的杭州市、温州市、台州市、宁波市, 四川省的成都市, 湖北省的武汉市, 广东省的广州市、佛山市、顺德市, 以及香港、澳门特别行政区等。北京市、天津市、重庆市, 福建省的泉州市、漳州市、厦门市, 山东省的济南市、泰安市, 安徽省的合肥市、蚌