

盆景藝術與制作技法

王紅兵 編撰

西南林學院

盆景艺术与制作技法

王红兵 编撰

敬
誌
苗
宇
湘
先
生
指
正

王红兵

一九九三年十二月一日

西南林学院

一九九三年十二月

编 撰 者 的 话

被人们誉为“立体的画，无声的诗，有生命的雕塑”的盆景艺术，是我国民族传统文化艺术中的一朵奇葩，也是我国园林艺术中的一颗璀灿的明珠！千百年来，中国盆景以它那独特的艺术形式和浓郁的诗情画意深深地吸引着人们，并且丰富着我们的生活，给人们以美的享受……。

为让园林专业学生学习和掌握盆景知识和制作技法，结合西南地区特别是云南省的实际，特编撰了这本教材。此书亦可作为其他专业选修课、中短期盆景培训班及函授班之教材，还可供广大盆景爱好者及盆景专业工作者作参考之用。

在编撰过程中，笔者参阅了国内大量盆景专著、盆景论文集和有关刊物、杂志，并加以分析研究，吸取其精华，同时也加进了自己的见解和心得体会。特别是在《中国盆景发展简史》、《国内外盆景发展概况及其现状》以及《盆景鉴赏的美学基础》等章节中，更是广采博览，融进了最新信息、观点和盆景新动态，同时也融进了笔者的观点和看法。

此书中所有插图均为笔者绘制，除了转绘常见盆景专著中的图之外，还绘制了相当数量的新图，这些图版的来源均为西南林学院盆景研究会自己的作品照片和在第二届中国盆景评比展览及第三届中国花卉博览会上所拍摄的图片，特此说明。

在编撰工作中，得到了西南林学院林业系有关领导和园林专业教师及昆明市盆景专家们的支持和鼓励，有的还提出了宝贵的修改意见，在此一并致谢！

由于编撰时间仓促，手上资料有限，加之本人学识浅薄，书中定有挂一漏万和错误不妥之处，诚恳希望方家和读者不吝赐教为感。

编 撰 者

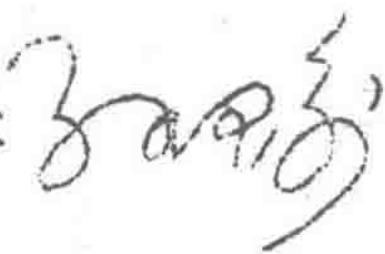
一九九三年十二月于昆明

序

王红兵先生，是云南年青的盆景艺术家。他的盆景作品，自然入画，清秀可爱，富有诗韵，曾多次在省内外获奖。他数年如一日，坚持进行盆景艺术理论研讨，掌握了大量可贵的第一手资料，有着较高的盆景理论和盆景艺术造诣。

本书图文并茂，有很强的系统性和整体性。书中很多插图就是昆明的作品，也包括他本人的盆景佳作。这是一本由云南第一次编印的盆景专著，颇有趣味，它的问世将对推动我省和昆明市的盆景艺术事业产生积极的影响，同时也是一部很好的盆景教科书。

昆明市花卉盆景协会会长

一九九三年十一月十五日

目 录

第一章 中国盆景艺术概述.....	1
第一节 绪 论.....	1
一、盆景的定义.....	1
二、盆景与盆栽之区别.....	2
三、中国盆景发展简史.....	2
四、国内外盆景发展概况及其现状.....	16
五、盆景的“三大”效益.....	19
第二节 盆景的类别与形式.....	23
一、山水盆景的形式.....	25
二、水旱盆景的形式.....	27
三、树木盆景的形式.....	28
四、工艺盆景的形式.....	33
五、花草盆景的形式.....	36
第三节 中国盆景的艺术风格与流派.....	36
一、中国盆景的风格.....	36
二、盆景风格和流派的形成过程.....	37
三、中国盆景流派和地方风格概述.....	38
第二章 盆景制作技法.....	49
第一节 树木盆景制作技法.....	49
一、工具和材料的准备.....	49
二、苗木的培育.....	51
三、野外盆景树木的选择.....	55
四、毛坯的栽培和管理.....	57

五、树木盆景的艺术加工与造型.....	58
六、树木盆景的养护管理.....	69
第二节 山水盆景制作技法.....	82
一、工具与材料.....	82
二、山水盆景创作基础.....	90
(一) 自然界山水的形态——各种常见地貌简介.....	90
(二) 中国山水画技法和理论的借鉴.....	91
(三) 现代美术创作规律的借鉴.....	95
(四) 山水盆景制作技法.....	98
(五) 山水盆景创作要领及其忌讳.....	104
1、创作要领.....	104
2、制作忌讳.....	104
(六) 山水盆景的养护管理.....	104
第三节 水旱盆景制作技法.....	105
第四节 盆景的题名.....	107
(一) 盆景题名的方法.....	108
(二) 树木盆景的题名.....	109
(三) 山水盆景的题名.....	110
(四) 水旱盆景的题名.....	110
第三章 盆景的陈设与鉴赏.....	112
第一节 盆景鉴赏的美学基础.....	112
一、美学的定义.....	112
二、美的本质和特性.....	112
(一) 美的本质.....	113
(二) 美的特性.....	115

第一章 中国盆景艺术概述

第一节 绪 论

盆景艺术是我国传统民族文化艺术大花园中一朵瑰丽的花朵，是科学技术与文化艺术的珠联璧合，是中华民族聪明和智慧的结晶。

我国盆景源远流长，究其历史，可追溯到那遥远的新石器时代！我们从大量的历史文物中可以雄辩地证明：盆景之根在中国！我国是世界盆景的故乡！

盆景又是我国园林艺术中一颗璀灿的明珠，它是花卉产业中一个重要的组成部分，也是社会科技和经济发展到一定阶段的产物，同时又是社会文明达到一定水平的标志之一。随着我国人民生活水平的不断提高和科学文化的不断普及，盆景现已悄然进入千家万户，并成为人们美化生活环境、丰富精神生活、陶冶高尚情趣和益智健身的生活内容之一。因地制宜地发展盆景生产、活跃市场经济、增加劳动者的经济收入，不失其为是条利国利民又利己的好路子。

学习盆景艺术和制作技法，应理论联系实际。认真学好盆景理论和基础知识的同时，又必须注重于实际操作和自己动手制作、创作能力的训练。在制作、创作中，以理论指导，同时又善于从实践中总结出成功的经验或吸取失败的教训，只有“理论——实践——理论”，这样不断反复，才能真正掌握这门艺术和制作技艺。此外，还应开阔视野、扩大自己的知识面，古人云：“诗在功夫外”。盆景亦如此，只有在广阔的生活和广博的知识和精湛的制作技艺基础上，才可能产生为世人所瞩目的盆景佳作，也才可能成其为优秀的盆景艺术家！

一、盆景的定义

顾名思义，“盆景”即盆中之景。它是在我国盆栽、石玩基础上发展起来的以植物、山石等为基础材料，运用“缩龙成寸，咫尺千里”的艺术造型手法，在盆内表现大自然景观以表达作者思想感情的艺术作品。

盆景源于我国。它是中华民族千百年来共同创造出来的一种独特的造型艺术形式，是祖国传统文化遗产中的瑰宝。中国盆景极富诗情画意。它既源于自然，而又高于自然，是自然美与人工美的巧妙结合，因而鱼儿经沧桑，却经久不衰，深受海内外人们的喜爱。为此，陈毅元帅将其称赞为“高等艺术”。人们则常以“立体的画，无诗的诗”、“有生命的雕塑”和“园林明珠”等来赞颂它。

二、盆景与盆栽之区别

盆景与盆栽是两个不同的概念。它们虽然都是在盆盎中栽植树木，但盆栽是以自然界中形态优美的树木作为参考对象，而对其进行粗略加工的作品；而盆景除盆栽所包括的表现自然、表达作者的思想感情和审美情趣之外，还具有诗情画意，反映一定社会生活等方面的特征。另外，从美的本质特征看，盆栽重视自然美的雅趣，而盆景则重视艺术美的创造。

欣赏盆景佳作，不仅使人清心悦目，引人入胜，耐人寻味，发人情思遐想，给人以艺术美的享受，激发着人们创造美的热情。因此，盆栽是盆景的基础，是盆景的初级阶段，盆景则是盆栽的高级阶段，是综合的艺术美的新发展。（见图1、图2）

三、中国盆景发展简史

中国盆景的起源和发展，经历了以下几个时期：即起源时期（母系氏族社会发展时期的新石器时代至汉代）、形成时期（汉代至唐代）、成熟时期（唐代至明代）、盛行时期（明末至清初）、

低谷时期（清末至民国）、复办时期（新中国成立至70年代）和发展变革兴盛时期（80年代迄今）。（如表1所示）现分别阐述之。

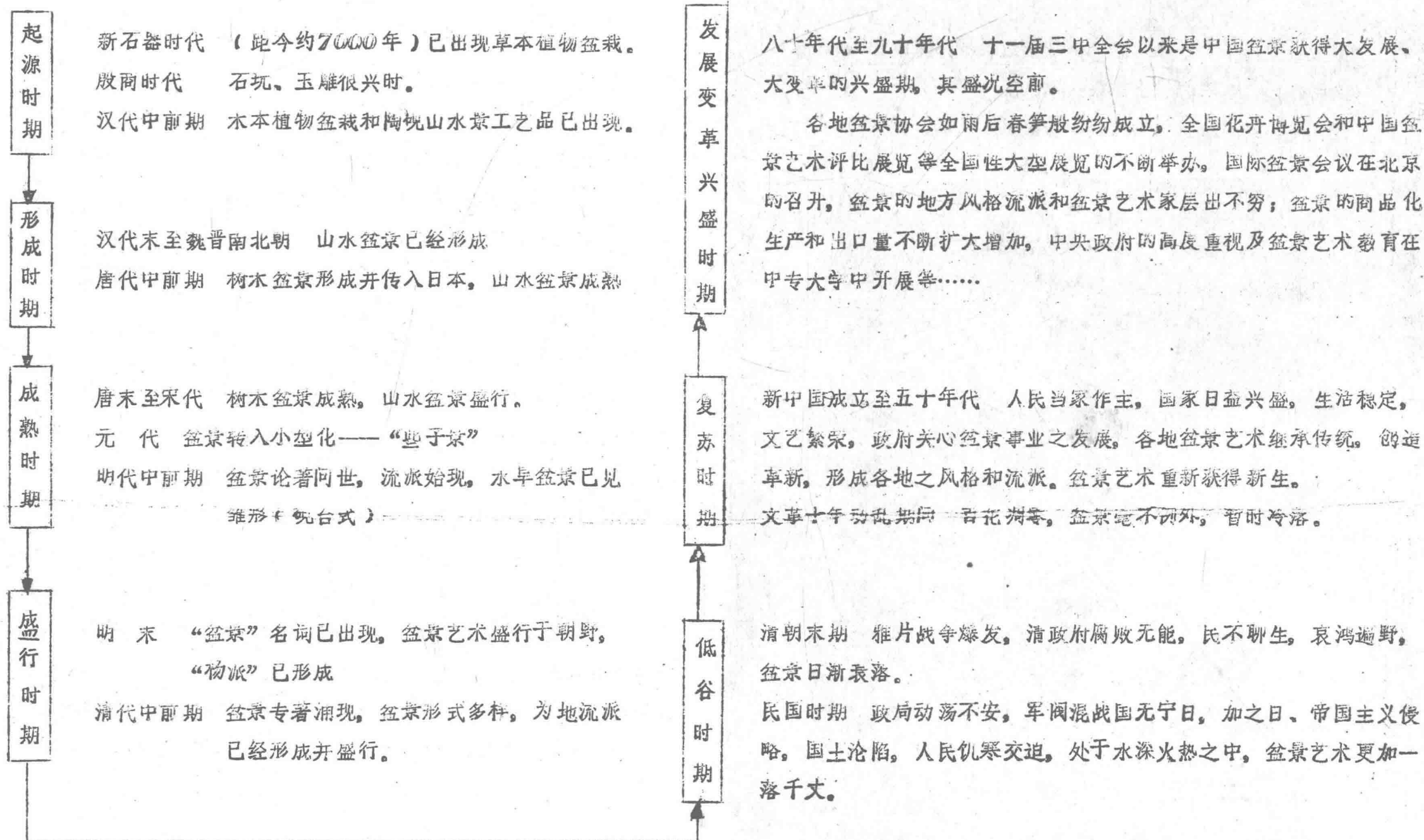
（一）盆景的起源时期

（1）盆景的最初形式——草本盆栽

劳动创造了世界，同时也创造了艺术。远在距今7000年的新石器时代，我们聪明的祖先就已经把花草栽植于造型美观的陶盆之中，用以装点自己的生活并供当时的人们欣赏了。这是人类审美情趣的一次重大转折。因为从审美上看，人类社会经历了从动物的审美到植物的审美这一转变过程。我们从河姆渡遗址中发掘出土的文物——长方形陶盆（见图4）上所刻画有猪图形的这一事实上，可以证明这一点！与此同时，在浙江余姚河姆渡新石器时期遗址中还出土了两块刻有万年青植物盆栽图案的陶器残片，（如图3所示）这是当时盆栽植物情形的生动再现。它是我国迄今发现最早的盆栽形式，也是最原始、最初级、最单纯的盆景，堪称世界之最。这些文物的出土，更加雄辩地证明了盆景的根，早在7000年前就扎于中国这块丰沃的土壤之中了，中国是盆景艺术的故乡！

（2）山水盆景的雏形——夏、商、周石玩，玉雕。

当我国历史发展到殷商时，青铜器工具逐渐代替了石器工具而进入了青铜器时代。它标志着中国历史从此进入了一个崭新的文明时期。因此石器逐渐失去其实用价值，而转化为装饰和赏玩的艺术品。并在当时形成了观玉、赏石的社会风尚。如《史记·五帝本纪》中就记述了轩辕黄帝欣赏玉石的情景，还记述了舜将墨玉制成工艺品（玄圭）赠禹，及禹规定各地贡品中，有“怪石”一项，等等。总之，夏商周秦这个历史时期的玉雕、石玩和老庄思想，为我国山

(表1) 中国盆景史略图

水盆景的选材、造型、审美和技法等方面打下了深厚的物质基础和思想基础，对以后的山水盆景形成和发展产生了深远的影响。

(3) 汉代的木本盆栽和缶(fǒu)景

西汉时，张骞出使西域并采用盆栽的方法将西域的石榴等植物引进中原。为此，完成了盆景发展史上的重大突破——草本盆栽向木本盆栽的飞跃。此外，河北望都东汉考古中还发现了一幅绘有插花形式的壁画。（见图5）画面上，以简约的笔法将六枝开放的鲜花置于古朴的圆盆之中，呈扇子形状，下面还配以方几。看上去简朴、整齐，颇有装饰韵味。这是我国最早的插花艺术雏形。同时，这种陈设形式，为中国盆景审美要素之一的“一景、二盆、三几架”三位一体陈设形式提供了蓝本和依据。

1964年发掘出土的汉代山形陶砚（如图6）证明了我国野史所记载的“东汉费长房能集各地山川、鸟兽、人物、亭台楼阁、帆船舟车、树木河流于一缶，世人誉为缩地之方”。这一事实，从图上可以看得出：陶砚内山峦叠嶂、湖光山色，赏心美目。我们还可以从汉代缶景上推断：我国的山水盆景在汉代业已形成，并对汉代之后的山水盆景产生了很大的影响，特别是野史所记载的缶景中之“鸟兽、人物、亭台楼阁、帆船舟车”等配件的使用，一直沿袭至今。可见其影响之深，不言而喻。

(二) 盆景的形成时期

(1) 笔者认为：中国盆景的形成时期应在汉代至唐代期间。

（而目前趋于一致性看法为唐代）这是因为从文字记载和发掘出的文物中可以看出：作为盆景主要类型的山水盆景，在汉代业已形成，并且具有一定的艺术水平，而树木盆景则在唐代才开始形成，但山水盆景在这时已经趋于成熟了。（可从阎立本所绘《职贡图》中证

的这一点！）故此，从汉代开始至魏晋南北朝这一历史时期，并为我国盆景的形成时期。

(2) 魏晋以后，由于社会动乱。政治黑暗，士大夫中间追求隐逸之风盛行。他们以山林为乐土，以隐居为清高，并把自己的思想感情和理想寄托于山林野趣之中。这种风气促进了当时山水诗、画的形成和发展，同时也促进了山水盆景的形成。

(3) 唐代是我国封建社会之盛世。这时期各方面都取得了辉煌的成就，特别是文化艺术方面如绘画、音乐、诗歌、书法等艺术所取得的成就更为显著。盆景艺术也毫不例外地取得了突飞猛进的发展。我们从台湾故宫藏画中唐代著名画家阎立本所绘制的《职贡图》（局部，见图7）和1972年陕西乾陵考古发现的唐高宗李治之子章怀太子墓（李贤墓，建于公元706年）甬道壁画上所绘的“侍俦图”（见图8）中可以看出，当时的山水盆景已经成熟，而树木盆景则开始形成，因此还带几分幼稚气。

画中一位身着唐代官服（为七至八品内官）的侍者，身体略前倾，作侍奉状，双手托一浅椭圆盆钵，盆中栽有两株绿叶红果的盆景树木（根外形看，可能为石榴）盆中还点以拳石，这与今天的盆景极为相似，由此可见，树木盆景在唐时已形成。这幅壁画与墓内其他几幅壁画（如《狩猎出行图》、《仪仗图》、《观鸟扑蝉图》、《马球图》等）一起，形象地反映了墓主人生前豪华的宫廷生活和家居生活场面。从中我们也可了解到当时的盆栽植物种类和山水盆景的样式。

唐时，人们称盆景为“假山”、“盆池”、“盆栽”、“花栽”等，前两者为今天我们所说的山水盆景，后者则为现在的树木盆景。我国盆景在唐代开始经朝鲜而传入日本，故至今日本仍称盆景

为“盆栽”，其根源就在于此。

(三) 盆景的成熟时期

从唐代至明代中叶为我国盆景的成熟时期。前面已经说过，我国的树木盆景在唐代开始形成，而山水盆景此时则已成熟。到了宋代，树木盆景已成熟，而山水盆景则业已盛行了。我们可从宋代张择端所绘《明皇观浴图》中的松树盆景（见图9）的造型上看得出，当时的树木盆景造型技法已经十分精湛了。

唐、宋时期，不仅高人韵士喜好盆景艺术，许多著名诗人不但写下了大量吟咏盆景的诗篇，有的还直接参与盆景的制作，就连宋徽宗：赵佶也不例外。他亲手绘制了一幅《祥龙石》的盆景图，还在上面写了题记和题诗，称其为“海涌若龙出”，“巧容奇态”，说此石具“云凝好色”、“水润清辉”灵秀之气云云。从图上看，显然为一块玲珑剔透之太湖石。

此外，据唐人冯贽（zhī）所著《记事珠》中所述：“王维以黄瓷斗贮兰惠，养以绉石，累年弥盛”。大诗人白居易写了许多有关盆景的诗作。如他在诗中吟到：“烟萃三秋色，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。三峰具体山，应是华山孙”。诗圣杜甫则唱到：“一匳功盈尺，山峰竞出群。望中疑在野，幽处欲生云”。由此可见杜甫不但是位伟大的现实主义诗人，而且是位非凡的盆景艺术鉴赏家！

宋代的大文豪唐宋八大家之一苏轼不但自己亲手制作盆景，且触景生情，诗兴勃发，曾写下了著名的《双石》诗，并在序中写道：“至扬州获二石，其一绿色，岗峦迤丽，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”。诗曰：“梦时良是觉时非，汲水埋盆故自痴。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”。另外，东坡还在《取弹子石赤石》云：“我持此石归，袖中有东海……置之盆盎中，日与山海对”。还在《人和假山中》咏道：“五岭莫愁千嶂外，九华今在一壶中”。苏东坡不但能诗善文，且画也十分出色，他画的《木石图》中那怪石横卧于虬屈的老树一侧，笔力强健，形态生动，动势很强，意境荒空而沉郁，以此写心中郁结之气。米芾在《画史》中称他：“作枯木，枝干虬屈无端。石皴硬，亦怪怪奇奇无端，如其胸中盘郁也”。值得一提的是，这种种人画风对我国盆景造型的影响颇大，中国盆景艺术与书画艺术之风格是密切相联互为影响的！

宋代爱国诗人陆游在他的《假山似宛陵先生诗》中是这样描写山水盆景的：“叠石作小山，埋盆成小潭。旁为负薪径，中开钓鱼庵。谷声应钟鼓，被影倒松楠。借问此何许，恐是庐山南”。

爱石成癖的宋代大书画家米芾，遇到形状奇特的石头，竟穿起官服，对之行以大礼，并呼之为“石兄”。因此被人称为“米颠”。据《奇石记》记载，米芾曾宦游四方，所积惟石而已。

大书法家黄庭坚亦爱石如命，他在离任象江太守时，竟不惜费万金采载当地英石而归。一日，他得了一块绝美的“云溪石”，便高兴得手舞足蹈，欣然吟诗曰：“造物成形妙画工，地形咫尺远连空。蛟龙出没三万顷，云雨纵横十二峰。清座使人无俗气，闲来当暑起清风。诸山落木萧萧夜，醉梦江湖一叶中”。

唐、宋时代除了壁画、绘画和大量咏盆景的诗歌里描绘咏叹了盆景艺术之外，1961年在西安中堡村考古工作中，从盛唐墓中出土了一只唐三彩碗（见图10），这也是山水盆景在唐代时已成熟

的佐证之一。另外，到了宋代论述盆景的专著已不断出现，主要有《宣和石谱》、《渔阳公石谱》和《云林石谱》等。其中以杜绾著的《云林石谱》最负盛名。此书载录了当时全国各地出产的石品达116种之多，并且阐述了这些石种的产地、形状、色彩、质地以及采集方法及其在园林假山堆叠和盆景制作中的应用价值等。

北京故宫博物院收藏的宋画《十八学士图》四轴中，有两轴绘有苍劲古松、老干虬枝、悬根露爪的树木盆景（见图11）。

由上可推断：中国盆景艺术到了唐宋时代就已经成熟，特别是山水盆景在宋代文人士大夫中更为盛行，这是与宋代山水画所取得的辉煌成就分不开的。

元代盆景没有唐、宋兴旺，究其原因是元统治者崇尚武功，对文化艺术不如前朝重视所致。但元代的盆景也有一定发展，主要表现在盆景的小型化——元人称之为“些子景”。其代表人物为名叫赵孟頫的高僧。他云游四方，饱览名川大山，胸有丘壑，师法自然，并善于用盆景各种技法，打破一般格局，极力倡导小型化盆景。他制作的盆景取法自然，变化多端，小巧精致，颇有画意。在元代画家李士行所绘《偃松图》中一苍劲古朴的松树偃于浅盆之中，树根贴石而生，老干上枯藤缠绕，鳞片斑然，顶端“舍利干”更显其精神。

明代盆景较之元代更为成熟。明画家吴伟所绘《武陵春图》（见图12）（图中武陵春为当时江南名妓，传说她与傅生相爱五年，后傅生获罪被徙，她倾其资财营救不得，竟忧惋成疾而死）。画中有一盆砚式水旱盆景（姑且这样称之）其树形优美苍老，是为梅桩。可以看出当时树桩盆景的栽培技术和造型技艺已很精到了，只有栽培技术过关，才可能将梅桩种植在浅口盆盎之中。笔者认为，

图中的这件盆景作品，可算得上是中国最早的水旱盆景式样——砚式水旱盆景。

（四）盆景的盛行时期

明末清初这一历史阶段是我国盆景发展史上的盛行期。“盆景”这一专用名词这时已出现。

明代末期遗留下来古柏盆景——明代天宁寺松柏盆景和泰州明代古柏盆景，为现存最古老的盆景，堪称国宝。（见图13~14）从这两件稀世之宝中可以看出明代的盆景造型技法已经十分精湛，且地方流派已经形成。这两件作品均为“一寸三弯”的扬派造型手法和云片式的树冠形状，这与今天的扬派传统别无他异。这时不但盆景十分盛行，而且有关盆景技艺的专著也较多。如屠隆著的《考槃余录》中《盆玩笺》里写道：“盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物也”。文中还提出盆景创作以马远、郭熙、刘松年等画家笔下之古树和构图为盆景的模特才算是上品，还对盆景的蟠扎技艺作了介绍：“至于蟠结，柯干苍老，束缚尽解，不露做手，多有恣若天成”等。冒勉之的《吴风录》中写道：“至今吴中富豪竟以湖石筑崕峰阴洞，至诸贵占据名岛以凿，凿而嵌空为妙绝，珍花异木错映阑圃，间阁下户，亦饰小小盆岛为玩”。明代盆景之盛行从中可窥一斑。此外还有隆庆、万历年间王鸣韶著《嘉定三艺人传》，陆廷灿著《南村随笔》中提到：“邑人朱三松，摹仿名人图绘，择花树修剪，高不盈尺，而奇秀苍古，具虬龙百尺之势，培养数十年方成或逾百年者裁以佳盆，……三松之法，不独枝干粗细、上下相称，更投剔其根，使屈曲必露，如山中千年老树，此非会心人未能遂领其妙也”。作者对当时的树木盆景的造型手法和技艺均作了详尽的介绍。天启年间文震亨所著《长物志》中“盆玩”一节不但论述了