

树木盆景创作集粹

雷裕灿 著

凌绝顶·龟背冬青

当阳市文学艺术界联合会

树木盆景创作集粹

雷裕灿 著

当阳市文学艺术界联合会

内容提要

这个册子,共分三章、三十二节,理论联系实际,图文结合,讲述树木盆景创作。内容切中,用语通俗,论理简明。力戒“模式”传递,推崇“要点”提示。旨在为读者“自由创造”开道。并附有家养花,寓可读性、实用性和欣赏性于一体,是一本抛砖引玉的读物。

树木盆景作品

► 丝路情 · 水腊

◀ 重振生机 · 水腊

► 醉贵妃 · 红檵木

◀ 见证沧桑 · 紫薇

▶ 雅荣 · 赤楠

▶ 雍容 · 蚊母

树木盆景作品

抖苍劲 · 五针松

彤云 · 红檵木

重晚晴 · 龟背冬青

◀ 无媚色 · 榔榆

▶ 眺日出 · 水腊

◀ 璧叶丹珠 · 火棘

◀ 醉秋风 · 三角枫

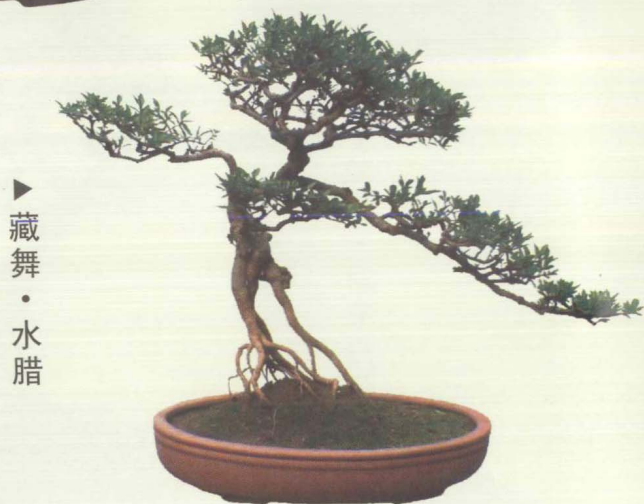
▶ 鹤立 · 对节白腊

◀ 嫁春风 · 红檵木

◀ 恭迎·榔榆

▶ 藏舞·水腊

◀ 大器风范·对节白腊

▲ 曲藏直情 · 水腊

▲ 悬崖俏枝 · 龟背冬青

◀ 横螯 · 水腊

◀ 远尘 · 六月雪

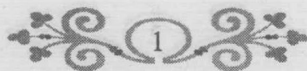
▶ 藏风雅 · 对节白腊

序

雷裕灿先生，对盆景艺术锲而不舍，执着耕耘，刻意求工，严谨创作，取得了很好的成绩。他认真研读了大量有关盆景艺术理论书籍。经过长期实践，从失败与成功两方面积累了不少经验，并将这些经验加以整理升华，撰写了《树木盆景创作》一书。近日，我非常高兴地读了该书的打印本，甚感欣喜，愿扼要对此书作如下评介

这本书文字简练，力戒赘言，篇幅不算太长，但内容厚实，编排精当，图文双佳。排在前面的是作者的部分作品照片，均有贴切命名，给读者以形美和意美的享受。文字部分共三章。内容比较丰富，论述颇具哲理，且多有发人深醒的独到见解。如在盆景植物栽培方面，作者提出了重视微观（细胞）养护和“养桩重在养根，养根重在养土，养土重在养气”的观点等；在构图造型方面，作者赞同以生活为源泉，把情与物，主观与客观结合起来，进行构思，形成意象，指导创作，避免盲目行为。同时，强调在创作中，必须始终遵循和运用“对立统一规律”；在营造作品意境方面，作者通过多方剖析，

序

雷裕灿先生，对盆景艺术锲而不舍，执着耕耘，刻意求工，严谨创作，取得了很好的成绩。他认真研读了大量有关盆景艺术理论书籍。经过长期实践，从失败与成功两方面积累了不少经验，并将这些经验加以整理升华，撰写了《树木盆景创作》一书。近日，我非常高兴地读了该书的打印本，甚感欣喜，愿扼要对此书作如下评介

这本书文字简练，力戒赘言，篇幅不算太长，但内容厚实，编排精当，图文双佳。排在前面的是作者的部分作品照片，均有贴切命名，给读者以形美和意美的享受。文字部分共三章。内容比较丰富，论述颇具哲理，且多有发人深醒的独到见解。如在盆景植物栽培方面，作者提出了重视微观（细胞）养护和“养桩重在养根，养根重在养土，养土重在养气”的观点等；在构图造型方面，作者赞同以生活为源泉，把情与物，主观与客观结合起来，进行构思，形成意象，指导创作，避免盲目行为。同时，强调在创作中，必须始终遵循和运用“对立统一规律”；在营造作品意境方面，作者通过多方剖析，

揭示构成意境的因素,汇集营造意境方法,从而使这个难以把握的问题,变得比较容易理解和操作;所附家庭养花,也侧重阐明“要点”。俗话说:“百艺好学,一窍难通”,只要点穿了“要领”,其它问题也就随之破解了。

这本书是本市盆景艺术界的领先之作。书中既讲理论,又讲实际操作,有不错的实用价值,值得一读。它的问世,必将产生良好的影响力、感染力和推动力,激发读者的创造热情,促进盆景艺术的新发展。

陶煜伦

2007年8月

前言

盆景艺术是中华民族悠久传统文化遗产的组成部分,它由深厚的文化内涵和高雅的艺术形式构建而成,具有极高的艺术欣赏价值,深得雅俗青睐。

盆景艺术与一般玩物(如花、鸟、虫、鱼等)之间有着本质的区别,前者属于艺术,需要创作,其突出特点是注重“意境”,并以艺术形象为“语言”,传达作者情感。欣赏盆景艺术,不可浅尝辄止,囫囵吞枣,必须经过认识判断,才能获得意味无穷的美感享受;而后者虽然可以给人带来乐趣,但毕竟属于玩赏之物,无非供人们消遣时随兴“玩一玩”而已,用不着太多认识判断,就能得到类似“快感”的享受。

“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”(马克思语)。因此,盆景作者要有对艺术、对观众、对社会负责的态度,全面提高自身素质,遵循“源于生活、高于生活”、反映生活的创作原则,创造出形象精美,意境深邃的好作品,为继承传统,振兴盆景艺术,光大先进文化增添色彩。

欲在盆景艺术方面有所造诣,必须把握以下几个问题:

一、知行结合,步入艺术“自由王国”

要想在盆景艺术领域“登堂入室”,有一定造诣,单凭热

小序

树木盆景

景重融情景动心，韵崇余味韵尤深。

传神入画传天趣，雅物藏诗雅俗吟。

花趣

含羞绽蕾吻东风，吐蕊飘香沁月宫。

日暖娇姿邀蝶舞，天寒碧着罩霜红。

雷裕灿

2005年9月

情和妙手偶得是不够的,非得具备厚实的专业理论知识和熟练的造型技艺不可。惟有以“未到根源岂敢休”(宋·文同语)的意志,惨淡经营,穷究其理,勤于实践,持之以恒,方成“里手”。

所谓“知”,主要是指作者对盆景艺术理论、有比较系统的掌握,对艺术的本质和规律有深刻的认识,对“艺术再现”和“艺术表现”有透彻的领会,以及对艺术构思、立意、造型、布局、节奏、韵律等问题的理解和运用。明理心自灵,心灵手自巧。

所谓“行”,主要是指“艺术设计”和“艺术造型”两项实践活动。其一是从生活到“意象”,作者需要置身现实,感受生活,搜集素材,并在此基础上,进行创造性的想象活动,完成“意象”的创造实践;其二是作者运用精湛的技艺,将“意象”变为艺术形象的创作实践。这两种艺术实践,贯串艺术创作始终,既“行于心”又“行于手”、“有道有艺”(宋·苏轼语)完成盆景创作。

“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”(楚·屈原语)。只要在盆景艺术创作中,执著追求,把“知”和“行”结和起来,就能走出“必然王国”,进入“自由王国”,取得艺术创作自由权。

二、匠心独运,突出个性

“个体性是美的重要特征”。树木盆景有许多流派、风格以及千姿百态的个体艺术形象,这些都是美的个性化的表现。创作每一件盆景作品,不仅要体现共性,尤其要突出个

