

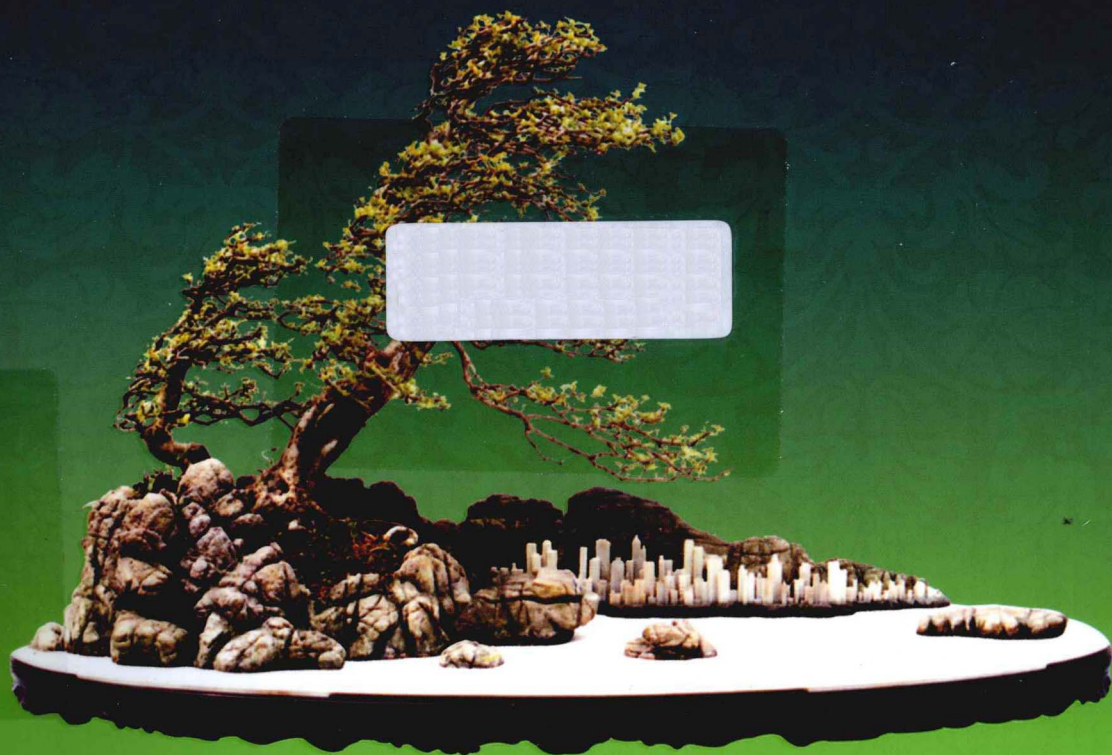
中国盆景艺术大观系列

ZHONGGUO SHUSHI
PENJING YISHU

中国树石 盆景艺术

林鸿鑫 林 峤 陈琴琴 编著

黄玉煌 容惠贞 摄影

ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

中国盆景艺术大观系列

ZHONGGUO SHUSHI
PENJING YISHU

中国树石 盆景艺术

林鸿鑫 林 峤 陈琴琴 编著

黄玉煌 容惠贞 摄影

APCTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国树石盆景艺术/林鸿鑫,林峤,陈琴琴编著;黄玉煌,容惠贞摄. —合肥:安徽科学技术出版社,2013.4
(中国盆景艺术大观系列)
ISBN 978-7-5337-5985-8

I. ①中… II. ①林…②林…③陈…④黄…⑤容…
III. ①盆景-观赏园艺-中国 IV. ①S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 061964 号

中国树石盆景艺术 林鸿鑫 林 峤 陈琴琴 编著 黄玉煌 容惠贞 摄影

出版人:黄和平 选题策划:刘三珊 责任编辑:刘三珊
责任校对:程 苗 责任印制:廖小青 封面设计:冯 劲
出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场,邮编:230071)
电话:(0551)63533330

印 制:安徽新华印刷股份有限公司 电话:(0551)65859178
(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开本:787×1092 1/16 印张:10.75 字数:275 千
版次:2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5337-5985-8

定价:58.00 元

版权所有,侵权必究

序

2011年10月28日,从广西北海传来消息:深圳市东湖公园盆景世界的创建者林鸿鑫教授荣获“中国盆景艺术大师”的光荣称号。闻之深感欣慰。

林鸿鑫教授获此殊荣是必然的,他原本是植物学家,夫人陈习之,人称“茶花王后”,为绿化祖国两人结合在一起。在改革开放大潮中,他俩在温州创建红欣园林艺术有限公司;年过六旬,他又来到深圳,创建了东湖公园盆景世界。

昨天接到电话,林鸿鑫大师新作《中国树石盆景艺术》即将问世,并邀请我为此书作序。九年前,我曾为他第一本书《树石盆景制作与欣赏》作序。当我看到他的这本新作的目录和内容时,感觉确实与众不同。这本书的内容除了创作实例、养护管理、盆景佳作欣赏外,还增加了“树石盆景的历史与发展”“树石盆景的创作原则”等篇章。

作为中国盆景艺术大师,林鸿鑫教授的创作理念从来不随声附和、不照搬、不模仿,独立思考的精神令人钦佩。他在创作中主张的师自然、分主次、虚实结合、刚柔相济等盆景艺术理念,均能体现在他所创作的作品中。

大师的风范,大师的风骨还表现在对时代、对社会发展的贡献上。深圳东湖公园盆景世界自创建后已先后接待了十几万游客,盆景远销东南亚和中国香港等地区。多年来,凡是有利于祖国文化艺术和盆景发展的大事,林鸿鑫都会踊跃参加、支持并给以无私的帮助。如今,由他创建的盆景世界已被国家列入“中国盆景名园”。

值此新春佳节即将到来之际,祝林鸿鑫大师夫妇锦上添花,新年再有新贡献!

中国盆景艺术家协会原会长

中国花卉盆景杂志社总顾问

苏本一

前言

据史书记载,盆景起源于中国的唐朝,自宋朝起逐渐开始形成树木盆景和山水盆景两大类。在漫长的历史演化中,随着盆景艺术的蓬勃发展、盆景材料的日益丰富和欣赏受众对盆景艺术展现形式要求的提高,以及盆景制作者在继承传统基础上的不断创新,盆景新的类别也在逐步产生,目前已形成树木盆景、山水盆景、树石盆景、竹草盆景、微型盆景、异型盆景等六大类别。

树石盆景是中国盆景六大分类中独具特色的一大类别。它将树木盆景和山水盆景的各自优势自然巧妙地结合在一起,将景象万千的自然世界通过树与石浓缩在寸尺盆钵中,树石相依,刚柔相济。树石盆景将旷野树木的自然美景和山石怪岩之幽趣,以一种更加贴近自然贴近生活的造型形式展现出来,创造出一种更自然、更亲切、更为人们所接受的艺术作品。中国盆景艺术家协会原会长苏本一先生对树石盆景赞誉道:这个类型的盆景更能表达中国盆景诗情画意的艺术特色,它集山水、树木于一体,增强了表现完整主题思想的功能……在人们的内心世界起到了奇妙的幽静、怡然的作用,使人很容易产生共鸣。

本书着重介绍了中国盆景的创作原则以及树石盆景的造型形式、布局分类、材料选用、创作过程、养护管理等。书中还将部分树石盆景的制作过程以图片形式逐一展示,并重点展示了深圳东湖公园盆景世界创作的树石盆景作品和部分国内盆景大师名家创作的佳作。

本书由中国盆景艺术家协会第五届理事会名誉会长、原中国花卉盆景社长苏本一先生作序,并得到了浙江红欣园林艺术有限公司法人代表陈习之,中国盆景艺术家协会原副秘书长、中国杰出盆景艺术家仲济南老师的大力支持与帮助;深圳知名摄影家黄玉煌帮助摄影,国内多位盆景名家提供部分照片,于海、孙守庄、王晓等予以帮助,在此一并表示诚挚的谢意。

由于水平有限,书中难免不当之处,敬请指正。

编者

目 录

一、树石盆景的历史与发展	1
二、树石盆景的创作原则	6
(一)师自然 主与次	7
(二)疏与密 虚与实	9
(三)刚与柔 顾与盼	11
(四)藏与露 轻与重	13
三、树石盆景的布局分类	16
(一)水旱类	16
(二)全旱类	16
四、树石盆景的造型形式	18
(一)水旱类	18
1.水畔式	18
2.岛屿式	19
3.溪涧式	19
4.江湖式	20
5.景观式	20
6.组合式	20
7.石上式	22
(二)全旱类	22
1.主次式	22
2.配石式	22
3.风动式	24
4.景观式	24
5.石上式	24
6.景盆式	26
五、树石盆景的材料选用	27
(一)树木	27
(二)山石	28
(三)配件	29
(四)土	30
(五)盆	30
(六)几架	31

六、树石盆景的创作过程	32
(一)立意	32
(二)选材	33
(三)加工	33
1.树木加工	34
2.山石加工	35
(四)布局	35
(五)胶合石料	36
(六)栽种树木	37
(七)后续处理	38
1.地形处理	38
2.配件点缀	38
3.修改整理	39
4.铺种苔藓	39
七、树石盆景创作实例	40
(一)《临江摇曳》创作实例	40
(二)《古塔倩影》创作实例	44
(三)《牧牛归山》创作实例	49
(四)《亭边竹影》创作实例	54
八、树石盆景的养护管理	59
(一)放置场地	59
(二)浇水施肥	59
(三)修剪换土	60
(四)防治病虫害	60
九、树石盆景佳作欣赏	61

一、树石盆景的历史与发展

盆景是中国古老传统文化艺术中的瑰宝。

盆景起源于中国,后流传至日本,近代又开始流行于欧美等国家。

作为我国特有的传统文化艺术,盆景已经历了一千多年的演变与发展,并以其独特的艺术魅力和鲜明的艺术特色发展至今。现在,盆景这一文化艺术不但深受中国人民的喜爱,成为人们亲近自然、回归自然、享受精神文化生活的极佳选择,也为越来越多的世界人民所喜爱和推崇。

回溯历史,从考古中可以发现,在浙江余姚县河姆渡古文化遗址发掘出土的文物中,有两块存在沙土中的灰陶残片,残片上有保存完好的盆栽图案,图中均为状似现代万年青的观叶植物(见图1-1)。这是我国发现最早的盆栽植物,距今已有七千多年的历史。

汉代出土的文物中有一种山形陶砚,砚上做有山峰十二个,大小起伏,成重峦叠嶂状,砚中间可以盛水,与现代的山水盆景形式有些相似;河北望都发现的东汉墓壁面上绘有一陶质圆盆,盆中栽6枝红花,盆下还配有方形几座的图像(见图1-2),这是最早的盆栽形式,也可以说是我国盆景艺术的雏形。

“树石盆景”的雏形最早出现在陕西乾陵发掘的唐代章怀太子墓(建于公元706年)甬道东壁上。此甬道东壁上绘有一侍女,双手托一浅盆,盆中有山石,山石上栽有小树的图像(见图1-3);此外,还绘有另一侍女持莲瓣形盘,盘中有绿叶、红果的图像。观其形,后者盆景图像仅属盆栽而已,而前者盆中有山有树,应属“树石盆景”无疑。

其时,树石组合是盆景中较多见的形式之一。除此之外,还有草类、花果类植物与山石组成的盆景。冯贽在《记事珠》中有记载:“王维以黄瓷斗贮兰蕙,养以绮石,累年弥盛。”这里所述的就是“兰石盆景”的树石盆景。

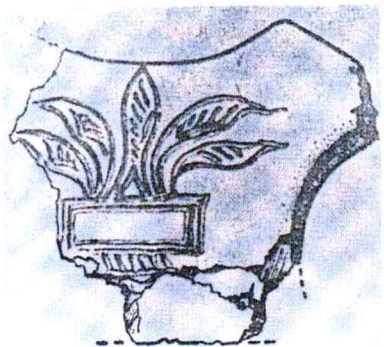

图 1-1 河姆渡新石器遗址中的五叶纹陶片

图 1-2 河北望都东汉墓壁画中出现植物、盆盎、几架三位一体的盆栽图像

图 1-3 乾陵唐章怀太子墓壁画中的盆景图像

图 1-4 故宫内藏宋人画《十八学士图》中的树木盆景图像

至南宋时,温州王十朋开创了岩松树石盆景。

王十朋,温州乐清梅溪人。绍兴二十三年(公元1153年)居乡三年,开辟东园、西园,栽种花木,从事盆景艺术,寄情于树石,痴迷于岩松。他广求异品,遍寻各园,寻找松、石素材,将岩松“植以瓦盆,置之小室”,一举开创了中国树石盆景的先河。

王十朋所著《岩松记》是我国最早著录并传播树石盆景的著作。

至宋代,盆景已开始分成山水盆景和树木盆景两大类。

宋时的盆景开始融入了绘画理论和诗情画意,表明我国的盆景艺术自那时起就受到诗与画的影响,并与之结下了不解之缘。直至今天,我国的盆景创作仍以追求诗情画意为最高境界(见图1-4)。

明代时,随着诸多传统艺术的发展,诗、画之盛已不亚唐宋。盆景艺术也从实践阶段上升至总结理论阶段,出现了许多盆景论著。

清代的盆景艺术在明代的基础上,有了更进一步的发展,出现了更多的盆景论著,如刘銮的《五石瓠》、程庭鹭的《练山画征录》、屈大均的《广东新语》、李斗的《扬州画舫录》、沈复的《浮生六记》、陈淏子的《花镜》等。

我国盆景艺术在自身的发展演变过程中,山石和树木一直是其造型制作的主要材料(见图1-5至图1-7)。

把树木和山石材料有机地结合在一起,在同一盆中用山石和树木组合造景,在盆中表现既有高山大川、古树名木,也有平坡岗岭、田园风光,集山林野趣自然景观于一盆,则称之为树石盆景。

树石盆景在近代的发展,最早见于1979年9月在北京举办的“全国盆景艺术展览”上,赵庆泉大师创作的一件题名为《潇湘流水》的水旱类树石盆景,可以说是全国性大展最早展

图 1-5 树木盆景(刘仲明制作)

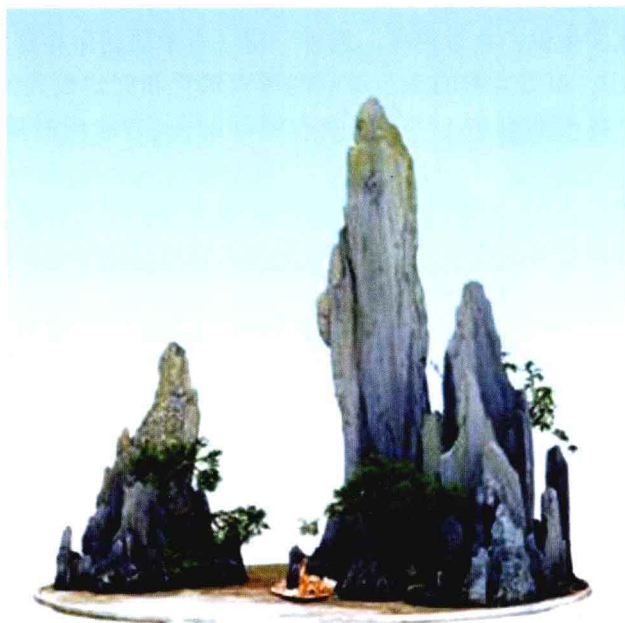

图 1-6 山水盆景

图 1-7 树石盆景

出的树石盆景。此后赵庆泉大师创作了一大批水旱类树石盆景佳作,如《古木清池》等(见图1-8)。

中国盆景艺术大师贺淦荪先生在1996年第五期《花木盆景》杂志上发表“树石盆景”的首篇论文,文章对树石盆景的内涵与形式作了极为精辟的描述。

贺淦荪先生在文中说:“盆景创作,虽可一树一石单独制作和欣赏,但大自然的丰姿神采,常常是相辅相成、相得益彰的……单一的树石孤赏和固定模式的表现,皆有其局限性。一木不能成林,一峰不能泰华千寻……只有树石结合,方能同时展现‘万山红遍、层林尽染’……只有树与石的结合,形与神的交融,才能丰富自然景观,全面展现天趣。”

“树石盆景最能充分表现大自然的丰姿神采,满足人们崇尚自然、回归自然的审美心态。树石盆景最具有自然景观的直观性、可接受性,给人以真实感和亲切感。只有走树石丛林组合多变之路,方能推陈出新。”

贺淦荪大师的真知灼见为树石盆景在理论上奠定了方向。同时,他还创作了许多树石盆景佳作,其中较有影响的代表作有《风在吼》《海风吹拂五千年》(见图1-9),以及新近创作的《虎啸环宇》等。

中国风景园林学会花卉盆景分会副理事长韦金笙先生于1998年9月在他主编出版的《中国盆景艺术大观》一书中,将“树石盆景”列入中国盆景分类的六大类中,是为树木盆景、竹草盆景、山水盆景、树石盆景、微型组合盆景和异型盆景等六大类。

树石盆景这一新的类别形式逐渐开始为盆景爱好者所喜爱,它丰富了盆景艺术的表现力,扩展了盆景艺术在视觉效果上的张力,展现了现代盆景无限宽广的空间,使欣赏者获得了全新的审美享受和精神愉悦。

图 1-8 古木清池(赵庆泉制作)

图 1-9 海风吹拂五千年(贺淦荪制作)

二、树石盆景的创作原则

树石盆景以富有诗情画意取胜,其造型效果往往具有绘画般的意境。树石盆景创作时既不可照搬自然,也反对人工匠气,更要注重形神兼备,此外,还要达到具有诗歌般的深远意境,除有优美的自然景色,还应能使人观后产生无尽的联想。

一件制作精美、立意高雅的盆景,就是一首无声的诗、一幅立体的画。要使作品达到这种境界,产生这种艺术魅力,创作时就必须遵循一定的艺术创作原则,诸如师法造化、虚实相生、刚柔相济、顾盼呼应等;同时,还要灵活运用艺术辩证法,处理好景物造型的多种矛盾,诸如主与次、虚与实、疏与密、聚与散、高与低、大与小、正与斜、粗与细、露与藏、轻与重、巧与拙、动与静、起与伏、刚与柔、险与稳、呼与应、开与合、平与奇等。

树石盆景用树木和山石为主要材料在盆中造景,它将树木盆景和山水盆景两者自然融合在一起,使之表现的内容更丰富,更接近自然,更具有真实感。树石盆景通过扩展人们视觉效果上的张力,来获得全新的审美享受。

树石盆景不同于树木盆景,树木盆景只能单一地展现树木之景,对树和树外之景,则要靠丰富的联想;树石盆景也不像山水盆景,山水盆景将山川秀峰尽收眼底,显得过于实在具体。树石盆景充分利用较大的浅口大理石盆,将树木和山石巧妙结合在一起,高低参差,疏密聚散,俯仰呼应,刚柔相济,创造出一种更自然、更亲切、更能为人们所接受的艺术作品。树是有生命之物,有树则灵;石是冥顽之物,有石则寿;树为柔,石为刚,树轻石重;树为阳,石为阴,树巧石拙。二者互为应用,相得益彰,使作品平生出许多韵味,更具有艺术生命力和感染力。自然界里的景物是相互联系、不可分割的整体。中国传统画论中将石比作骨骼、水比作血脉、林木比作衣服,此外还有“山因水活”“树使石生”之说,这些均说明了自然景物的相互依存关系,使树石结合造景有了扎实的基础条件(见图2-1)。

树石盆景既是栽培技术和造型艺术的结合,也是自然美和艺术美的结合。树石盆景源于自然又高于自然,它同中国的许多传统艺术如诗、画、园林造景等有着密切联系。盆景艺术理论在诸多方面吸收借鉴了我国传统山水画论的精髓,二者在发展过程中互相渗透、互相借鉴、互取所长,十分注重画面的优美动人和意境的深远新奇(见图2-2)。

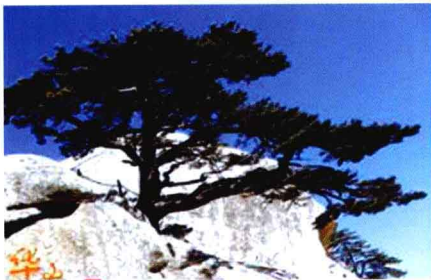

图 2-1 自然界中树与石相互依存

图 2-2 中国山水画

创作者要深入生活,置身社会,体验时代气息,广见博闻,追求自然之美,多游历名山大川,细致观察大自然的山水树木,领略自然之趣山水之妙,以更好地创作出符合现代人审美情趣的盆景佳作。

树石盆景是结合了树木盆景和山水盆景的各自特点而产生的新的盆景分类形式。树石盆景的表现内容较为丰富多样,有“近景”“中景”“远景”之分:近景以树为主,石为辅,近石为岸,远石为山;中景树石并重,相互依存,相互交错,反复变化;远景以石为主,树为辅,近石为山,远石为峦,树作陪衬。具体到某一件作品中,是以树为主还是以山石为主,或者是树与石并重,则要根据其表现的主题与题材而定。一般来说,树石盆景多以树木为主景,也有以山石为主景的。树石盆景的布局,总体都围绕着树木与山石、水面与旱地的变化来作安排,通过对树木、山石、水面、地形、配件等材料不同的处理,达到变化多样、丰富多姿的效果。因此,树石盆景可综合运用布局中的主次、疏密、虚实、刚柔、动静、轻重、露藏、呼应、粗细等一系列艺术辩证法,创作出优美的画境和深远的意境。

(一)师自然 主与次

师自然 盆景是自然界峻山秀水、古树野木、优美景物的艺术再现。它运用“缩龙成寸”的艺术手法,将大自然美景集中展现在小小盆钵中。要使创作的盆景作品顺乎自然之理、巧夺自然之功,创作者必须熟悉和了解大自然中山水树木的不同特点和各自风采,要深入到大自然中去,细心观察自然,丰富生活感受,向大自然学习,使创作的盆景作品源于自然又高于自然。

盆景艺术的创作源泉是自然。创作者应在壮丽河山中汲取营养,遍游名山大川,饱览奇树古木,积累创作素材和经验,以大自然为师,“观天地之造化”,陶冶自己的性情,“对天地万物写生”。创作者只有做到“胸有丘壑”,方可在潜移默化之中,胸襟开阔,思路敏捷,气魄宏大,进而在创作时得以表现。创作者只有亲历这些优美的自然胜景,方可在盆中尽情地将其加以表现。

树石盆景是直接表现大自然的艺术,观察和学习自然就更为重要了。

我们的祖国山河壮丽,天广地阔,风景旖旎,美不胜收。自然界中许多不知名的高山大川,古树野木,自然胜景,都是树石盆景创作的优秀范本(见图2-3、图2-4)。

当然,我们强调盆景创作学习和观察自然的重要性,并不是要求照搬自然。完全照搬就成为模型,而不称其为艺术作品了。盆景创作在学习自然的前提之下,还要进行艺术加工。

画山水要求“畅写山水之神情”。一幅令人回味不已的山水画作品,往往是体现了所绘景物的内在运动,体现了大自然雄浑的气魄和微妙的含蓄,以及其无限开阔的视野和千丝万缕的联系。中国画论有“师自然,师造化”“外师造化,内得心源”之说。“造化”就是泛指一切客观事物,这就要求画家在创作之前,先要走进生活,观察自然,广览博采,然后按照自己的生活感受、

图 2-3 自然界中生长在山石上的树木姿态

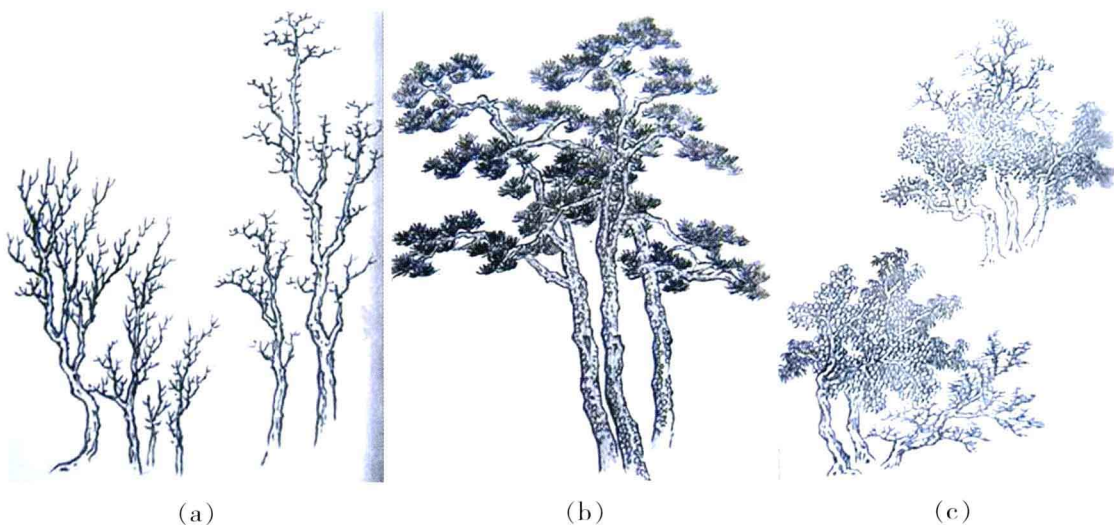

图 2-4 绘图树姿

审美趣味,对描写对象作一定的取舍和加工改造,将自然美升华为艺术美。

同样,要使盆景作品见其形、得其神,就须对盆景中的树木、山石以及各种所要表现的景物成竹在胸,就要求作者要有丰富的生活积累及对大自然的深刻了解。因此,创作者就必须不辞辛苦,跋山涉水,接触自然,仔细观察,潜心研究,抓住特点,体察入微,表现真实。

除了直接观察自然之外,创作者还可从其他途径间接学习自然,如可通过欣赏山水树木绘画、风景图片,电视电影中山水、树木风景镜头,或在山水画论、地貌学知识中进一步了解自然,还可以从一些优秀的盆景作品中吸取养分、得到启发等。所有这些,对于盆景创作都非常有益,可以作为直接观察大自然以外的一种补充。

主与次 主次又称“主从”“宾主”“偏全”等,是形式美法则之一。中国传统美学思想中所说的“立主脑”“众星拱月”“不可使宾胜主”等,就是指艺术中的主次辩证关系。在艺术作品中,各部分之间的关系不能是同等的,必须有主次之分。艺术作品中的主要部分就是作品要表现的中心景物,具有统领全局的作用,围绕这个中心景物的其他景观则为次,起陪衬作用;次要部分有一种趋向性,起着突出、烘托主体的作用。中国画论有“客不欺主,客随主行”“主山最宜高耸,客山须是奔趋”等论点,也是指的主次关系。主与次相比较而存在、相协调而变化,有主才有次、有次才能表主,它们相互依存、矛盾统一。

一件树石盆景是由树木、山石、土坡、水面、配件等在一起组成的,它是一个完整的、有机的整体。在这个整体的诸多景观中,只能突出一个主体,也就是说只能有一个主体,围绕着这个主体景观的其余部分都是客体,即次要部分,客体都要服从这个主体。盆景造型的主体是整个布局的焦点,必须突出重点,不然,则作品没有生气,显得平淡,也就没有其艺术感染力。

树石盆景布局中的首要问题是先确立主体,安排主体的形状、位置、体量等,以突出主体,然后再考虑其他景物的安排。但主次关系是相对的,每一件盆景作品就其整体而言,虽只有一个主体,但其每个部分的局部之中又有局部小主体,这个局部之中的小主体必须服从整体。一件作品的成功与否,主次关系的处理显得极为重要,应着力加工,重点突出主体景物,让所有的次要景物都起到陪衬烘托作用,使主体更加突出。总之,主体景物在盆景作品中应

图 2-5 主次分明

是最醒目的,并要有典型的细节刻画,宾体部分要与主体景物既相对比又相呼应,既有变化又有统一,要使观赏者的视线很自然地投向主体景物上去,然后再慢慢地转向宾体部分,即次要景物上去,形成景物的视觉中心。所以说,在树石盆景的布局中,只有处理好景物的主次关系,形成既丰富多样又和谐统一的局面,才能获得完美的艺术效果(见图2-5)。

(二)疏与密 虚与实

疏与密 疏密就是指在树石盆景的布局中,盆中所有景物的处理都要做到疏疏密密、疏中有密、密中有疏,即中国画论中所说的“疏可走马,密不透风”。景物之间只有通过这种疏密的变化和互相反衬作用,才能使一件作品的画面活跃起来。

在绘画中,很重要的一点就是要做到疏密有致,切忌平均分布。

纵观古今中外,在书法、篆刻等线条艺术中,或其他如音乐、戏剧等艺术作品里,都无一例外地十分注重疏密的安排。

树石盆景的造型布局,也要遵循“疏密得当”的艺术原则。如果景物安排密而不疏,就会使人感到窒息;反之,如果疏而不密,则又显得松弛无力。就整体而言,要做到疏密得度,有疏有密;就布局来讲,要做到疏中求密,密处有疏。作品倘若密处无疏可求,则少空灵之味,必然臃肿堵塞,缺少生机而显呆板;反之,如果疏处无密可见,一味求疏,则景物过于空洞,毫无蕴蓄,必然显得苍白无力,意味全无。

在树石盆景的创作中,作者可以通过疏密的处理手法,使作品具有音乐般的节奏变化。如可将树木有聚有散地布置在盆中,虽然是几棵树,但可以让观者感觉到一片丛林;或可将几块石头安置在盆中,有高有低,有大有小,错落分开,有连有散,使人感受到自然野山的趣味。处理疏密关系,必须做到“有疏有密,疏密相同;疏可走马,密不透风”。在造型和布局时,无论是树木的间距,树叶的取舍,或是山石的位置、大小及水岸线的变化等,都要做到有的地方要疏,有的地方要密,疏处中要有密,密处中要有疏。此外,还要注意疏处与密处应当间隔安排,因为密有赖于疏的衬托,疏离不开密的点缀,只有疏密安排得当,作品才有艺术个性

图 2-6 疏密得当

(见图2-6)。

盆景作品中的密该到何种程度,疏应到何种地步,何处该密,何处宜疏,是没有具体界定的,这种艺术分寸的把握,要靠作者在平时大量的创作实践中摸索,要靠作者的细心体会,最终全凭作者的艺术感觉和经验积累而定。

盆景艺术反映的既然是真实生动的有生命的世界,就必须运用虚实相生这一事物固有的辩证法,来表现和创作出优秀的艺术作品。

虚与实 宇宙就是虚与实的结合,客观事物本来就阴阳结合,虚实相生。

虚实是中国古典美学术语。虚与实在中国传统艺术中,被广泛运用于各个方面,如戏曲、诗歌、绘画、音乐、舞蹈、书法、园林、建筑等,这些几乎无不涉及虚实关系的处理。如音乐中的休止,绘画中的空白,影视中的空镜头,戏剧中的潜台词,诗歌中的省略号等,就是虚和实的结合。虚中有实,实中有虚,虚实相生,这才是自然界的真实反映。

中国画论中有“人但知有画处皆画,不知无画处皆画。画之空处,全局所关,即虚实相生法”之说。这个“无画处皆画”,即指以虚代实,就是画中空白的处理。

在盆景布局中,虚与实一般可以理解为虚空和实在,或无和有。这是既矛盾又统一的辩证关系,也就是说,它们的关系是相对而言的。如树石盆景中的景物既有树木、山石,又有水面、土坡,相对于水面来说,树木、山石、土坡为实,水面为虚,但其中树木相对于石头又为虚,土坡相对于山石也为虚。如仅就树木而言,其虚实关系主要体现在主干与树叶、枝干与空间、树木与盆土等方面,主干为实,枝叶为虚,但枝叶相对于空间又为实;在整体结构上,枝叶稠密处为实,枝叶稀疏处为虚。所以说,盆景作品中的虚实关系较为复杂。可以通过布局的处理,使之虚中有实,实中有虚,虚实相生,以展现作品特有的艺术魅力。

虚与实在盆景艺术中既指艺术处理手法,即前面所谈到的虚空与实在,或无与有,也可