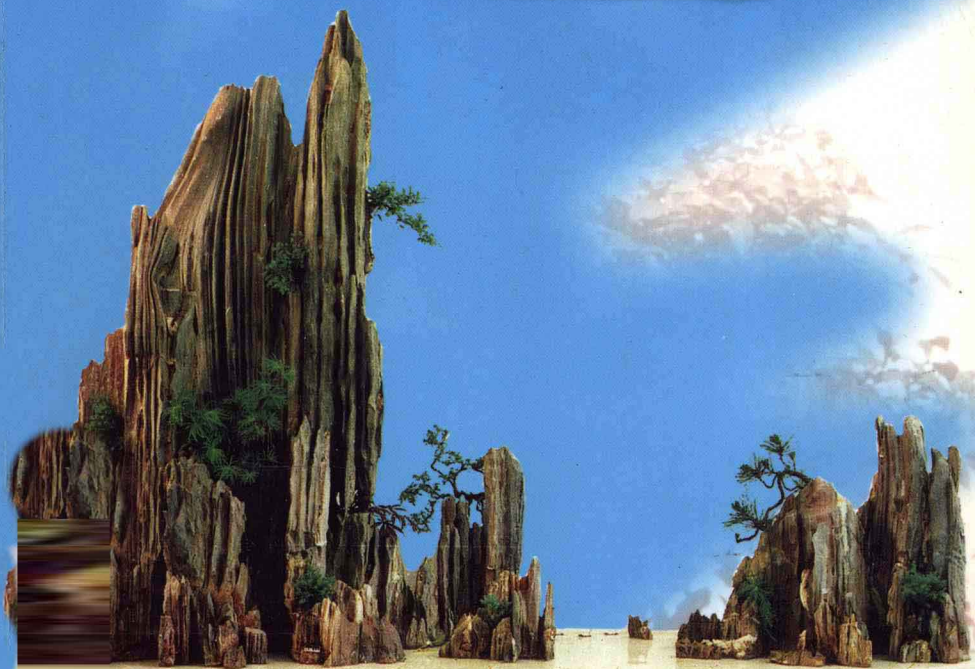

山水盆景 制作与养护

主编 俞慧珍
编著 盛定武 商勤岳
朱文博 钱建港

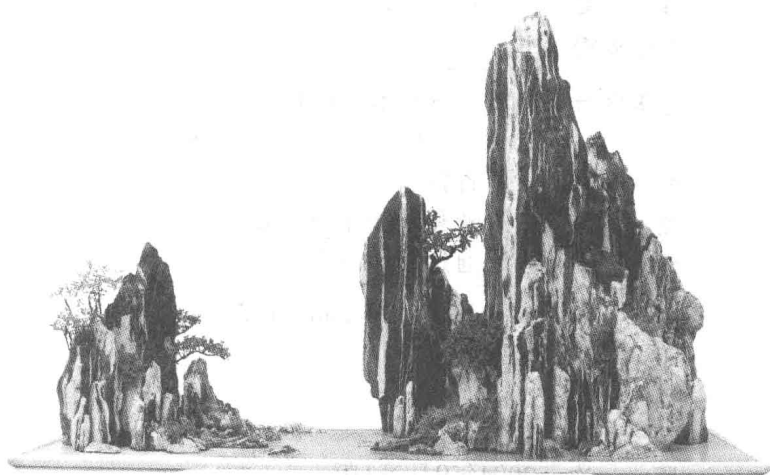

江苏科学技术出版社

盆景制作与养护丛书

山水盆景制作与养护

主编 俞慧珍
编著 盛定武 商勤岳
朱文博 钱建港

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水盆景制作与养护/俞慧珍主编;盛定武等编著.
南京:江苏科学技术出版社,2004.8

(盆景制作与养护丛书)

ISBN 7—5345—4323—1

I.山... II.①俞...②盛... III.盆景—观赏园艺
IV.S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第084155号

山水盆景制作与养护

主 编 俞慧珍
编 著 盛定武 商勤岳 朱文博 钱建港
责任编辑 李 纯

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路47号,邮编:210009)

经 销 江苏省新华书店
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京通达彩印有限公司

开 本 850 mm × 1168 mm 1/32
印 张 4.25
插 页 10
字 数 110 000
版 次 2004年9月第1版
印 次 2004年9月第1次印刷
印 数 1—6 000册

标准书号 ISBN 7—5345—4323—1/S·685
定 价 15.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

序

盆景起源于中国。中国盆景历来被誉为：“无声的诗，立体的画，凝固的乐，有生命的园雕”。在漫长的历史发展过程中，形成了众多的地方风格和不同类型。改革开放以来，我国经济、文化迅猛发展，中国盆景也在继承传统的基础上不断发展、创新，呈现出一派欣欣向荣、生机勃勃的景象。在全面建设小康社会的今天，为满足广大人民群众对生活质量及美的追求，我们组织了一批具有较高造诣的盆景艺术大师编写了《盆景制作与养护》这套丛书。丛书有别于目前市场上同类盆景图书，由盆景艺术大师们自己撰写或口述，总结盆景艺术大师们的精湛技艺和丰富经验；传授各类盆景的制作与养护知识，图文并茂，通俗易懂，便于广大盆景爱好者阅读、学习，提升盆景制作和鉴赏的水平。

《盆景制作与养护》丛书以盆景的制作与养护为主题，按盆景的类型分册，共分《树木盆景制作与养护》、《果树盆景制作与养护》、《山水盆景制作与养护》、《水旱盆景制作与养护》、《微型盆景制作与养护》五册。由中国风景园林学会花卉盆景分会常务理事、江苏省花卉盆景协会副理事长俞慧珍担任主编。《树木盆景制作与养护》由两位中国盆景艺术大师朱永源、万瑞铭以及苏州园林局左彬森等撰写；《果树盆景制作与养护》由盆景艺术大师章遵中撰写；《山水盆景制作与养护》由中国盆景艺术大师盛定武、靖江人民公园商勤岳、钱建港等撰写；《水旱盆景制作与养护》由中国盆景艺术大师赵庆泉撰写；《微型盆景制作与养护》由著名盆景艺术家严雪村、李为民撰写。

本套丛书，精心策划，精心组织，力求做到内容与形式的完美与统一，能帮助读者在追求美的理想、美的生活的过程中得到不少启迪与教益，进一步推动我国盆景事业的发展和盆景艺术水平的提高。

《盆景制作与养护丛书》编委会

顾	问	甘伟林	傅珊仪	
主	编	俞慧珍		
编	委	甘伟林	傅珊仪	施亚夫
		龚金良	俞慧珍	许礼光
		万瑞铭	左彬森	赵庆泉
		盛定武	钱建港	吕 坚

本书编著	盛定武	商勤岳
	朱文博	钱建港

卷首语

盆景艺术概述

盆景艺术创作,我国是世界的策源地。

盆景在我国已有 1 300 多年的历史,据古文献记载,盆景起源于汉晋,唐代在绘画、诗歌中已有描述,宋代已有相关的论著,元明两代日臻成熟,至清代,从宫廷到民间,盛极一时。

新中国成立以来,盆景艺术得到了继承和发扬。自 1979 年全国首届盆景艺术展、1980 年国家城建总局下达《中国盆景艺术》研究课题和 1981 年中国花卉盆景协会成立之后,各地地方性盆景协会及盆景园相继成立,国际性、全国性的盆景展、花博会、园博会此起彼伏,大大促进了中国盆景的普及与提高。改革开放后,盆景作为艺术品或商品多次赴国外参加文化交流、展出及销售,涉及美国、英国、日本、法国、德国、意大利、加拿大、荷兰、新加坡、比利时、丹麦、瑞典、韩国、澳大利亚、印度尼西亚等国家和香港、澳门地区,获褒奖与好评,在增进了我国与世界各国人民友好交往的同时,也对我国各地盆景创作产生了积极的影响。

一、盆景的类型

盆景是我国造园艺术的瑰宝,是我国传统园林四个层次中最小的一个层次。它以植物、山石、水体、土壤、配件等为素材,经过艺术处理和园艺加工,在咫尺盆盎之中概括、凝炼大自然的风姿神采、丘壑林泉,相材立意,寓情于景,创造出气韵生动、意境深远、耐人寻味、四时多变的活的艺术品。是栽培技术和造型艺术的结晶,也是自

然美和艺术美的有机结合。盆景中的树、石、水、土和盆钵、几架通过有机结合,相互协调,互为映衬,构成完美的艺术形象。这种源于自然而又高于自然的艺术珍品被人们赞为“无声的诗,立体的画,凝固的乐,有生命的园雕”。它以鲜明的民族特色、典雅清新的艺术风格而驰誉世界。

盆景根据制作材料、表现题材的不同,主要分为植物盆景和山石盆景两大类型。植物盆景以植物为主要表现题材,山石盆景则以山石为主要表现题材。

植物盆景有两类,一类称为树木盆景,另一类称为花草盆景。

以木本植物为主要表现题材,凭借木本植物的根、干、枝、叶、花、果诸观赏特征,按一定的艺术构思和对自然美与艺术美的追求、向往、提炼所创作的具有完整艺术造型,表达一定的意境的植物盆景,称之为树木盆景。树木盆景以往习惯上称为树桩盆景,简称桩景。这类盆景是目前数量最多的一类盆景。树木盆景树姿清秀、古雅、苍劲、雄健、自然、奇特,形态不一,各具特色。基本造型有直干式、斜干式、临水式、卧干式、悬崖式、曲干式、双干式、多干式、连根式、丛林式、提根式、附石式、贴木式、枯峰式、垂枝式和藤蔓式等。

以草本植物为主要表现题材,凭藉奇花异卉、芳草藤蔓在色彩、姿态诸方面的观赏价值,经艺术处理和园艺加工,表现大自然优美的花草景色,表达作者清新脱俗、潇洒俊逸等意境的植物盆景称之为花草盆景。花草盆景常用的植物材料有兰花、菊花、文竹、万年青、水仙、鸢尾、碗莲和菖蒲等。为追求画意与意境的表达,花草盆景中常适当配置山石和点缀配件,使构图更臻完美。

山石盆景可分为山水盆景(水石盆景)、水旱盆景及石旱盆景等三类。

山水盆景,又称为水石盆景,是山石盆景中的一个主要类型。它是在浅口盆中以山石、水体为主要表现题材,运用“缩景”等艺术手法,经锯截、雕琢、胶合、拼接等加工工艺,艺术地再现大自然山水风

貌,点缀舟、车、亭、桥等以画意、画境取胜的盆景。山水盆景丰富多彩,有表现祖国山河雄奇秀美的,也有表现中国北部山水之刚直粗犷、朴实浑厚的,等等。基本造型有孤峰式、双峰式、偏重式、开合式、悬崖式、峡谷式、散置式和群峰式等。

水旱盆景是山石盆景的另一个重要类型,由山水盆景与树木盆景结合而产生。它以植物、山石、水体、土壤等诸要素为表现题材,擅于表现大自然丘壑林泉和池沼岗阜等完整景观,具有盎然生境、优美画境和深远意境的一种山石盆景。水旱盆景表现内容广泛,造型不拘一格,是近年来得到长足发展与进步的山石盆景类型。水旱盆景的基本造型有水畔式、岛屿式、溪涧式、江湖式和综合式等。

旱石盆景有山石、土壤和植物而无水体,形成年代大体与水旱盆景一致。另有一种旱石盆景以白色砂粒或玻璃碎粒代水,称旱盆水意。这两种盆景在数量上均大大少于树木盆景、山水盆景及水旱盆景。

以体量来分,盆景有大型、中型、小型及微型数种。

微型盆景是指体量极小,一掌可托四五,精致小巧,玲珑秀美的盆景。其树高(指树木、花草盆景)或盆长(指山水、水旱、石旱盆景)一般均在10厘米以下。上海微型盆景玲珑精巧,于细微中见功夫,江苏南通的微型盆景古雅质朴又新颖别致,清新隽秀,独具一格。

以陈设形式而论,盆景可分为普通盆景(即上述各种类型)、挂壁盆景及异型盆景等。

挂壁盆景是将盆垂直挂在墙上,盆中镶嵌山石,栽种植物,用以表现自然山水景色的盆景。

异型盆景是指将植物栽植在特殊的容器中,植物材料顺其自然,不拘一格,经过精心造型而成的一种别有情趣的盆景。

不论哪一类盆景,植物都是不可少的,否则就没有生气,不能称之为活的艺术品。即使是山水盆景中用硬质石材制作的,也必须设法配置植物,不然就成为一般的工艺美术品或“玩石”了。

二、盆景的艺术特色

盆景艺术长于纳千里于咫尺,以少胜多,小中见大,用“一拳代山,一勺代水”的方法,创造出“方寸之中乃辨千寻之峻”、“咫尺之内而瞻万里之遥”的意境。它的创作方法同中国山水画、文人写意山水园林有很多共同之处。盆景作品在整个创作过程中不是简单的摹拟、复制自然景物,而是“师法造化”,并十分注意写意和抒情,采用浪漫主义与现实主义相结合的艺术创作手法,使作品不仅表现了生境(即自然美的境界)、画境(即人工美的境界)、意境(即理想美的境界),而且三者相互渗透,情景交融,生动地表达出作者的理想、品格、情操和抱负。

历代文人、画家的参与,我国各地特定自然环境的熏陶及盆艺匠师的努力,使中国盆景造型生动活泼,风貌自然纯朴,手法变幻莫测,情调清新隽永,千姿百态,独具风采,如同中国绘画艺术,既有水墨淋漓的阔笔写意,亦备精雕细刻的铁笔细描,在世界盆景艺术之林中独树一帜。它丰富、深刻的生境、画境、意境及由此产生的强烈艺术感染力使观众得以领略中国盆景艺术的悠久历史、精湛技艺、优美造型及其独特的艺术风格。其最大的特点是将栽培技术、造型艺术与中国画的传统技法融为一体,既讲究师法自然,又十分注重诗情画意及意境的创作与体现,自成一格,表现出清新、古雅、自然、奇特的艺术特色。

清新意指利用山石、水体、土壤、树木、花草、苔藓等的有机结合,处理大小开合、疏密虚实,无论阳刚取胜还是阴柔见长者都体现出一种欣欣向荣、生机勃勃、清新脱俗和潇洒俊逸的风致。

古雅是指按古人诗情画意制作盆景,并将作者的审美情趣和思想感情渗透进去,表现质朴、苍劲、古拙、高雅和含蓄等丰富形象和深邃意境。老干虬枝,苍古拙朴,片山拳石,空灵高雅,如同一幅幅美

妙的画图,耐人寻味,发人深思,使人从有限的景物中产生无限的联想,激起怀古之幽情。

自然系指盆景以自然界中山水树石为素材,“存自然之理,得自然之趣”,设景疏密有致,手法质朴自然,极力表现大自然山水林木之神韵,朴素自然,几无人工斧凿痕迹,源于自然而又高于自然,获得“片山有致,寸石生情”、“咫尺山林”的艺术效果。

奇特是指造型奇特,立意新奇。利用树石怪异苍奥的形状,经熔裁、提炼形成欹斜结屈、蟠首矫身、突兀奇崛、耸峭磅礴之状。虽出人意料之外,却尽在情理之中。更胜一筹者,是将极为普通、平常的素材,经艺术加工,平中出奇,拙中寓巧,“化腐朽为神奇”获“弦外有声”之妙。

欣赏盆景艺术,不仅使人在咫尺盆盎中观赏到大自然的优美景致,而且通过对这浓缩的大自然壮丽山川、古树奇葩的欣赏,受到强烈的艺术感染,激发出热爱祖国、热爱大自然的深沉感情。

三、盆景的地方风格

我国地域辽阔,各地的自然景观各具特色,植物、山石资源千差万别,加之传统文化、审美习惯及盆景加工工艺各有千秋,使得各地盆景多姿多彩,风格独特鲜明。

以植物盆景中树木盆景而论,其地方风格极其鲜明,有的已有数代的历史。现将不同风格简介如下:

[苏州风格]

江苏苏州、常州、常熟一带的树木盆景称为“苏州风格”盆景。选用树种主要有雀梅、榔榆、三角枫、石榴、梅、松柏等。历代园林造园艺术的成就及吴门、虞山、常州画派的崛起,对“苏州风格”盆景的形成产生了不可低估的影响。“苏州风格”盆景创作注重师法自然,讲究诗情画意,采用棕丝“粗扎细剪”,“以剪为主,以扎为辅”,将树木

枝叶作成云朵状,仿“云林画意”,形成清秀淡雅、古朴自然的艺术风格,犹如中国绘画艺术之大写意。

〔扬州风格〕

江苏扬州、泰州一带的传统树木盆景称为“扬州风格”盆景,常用植物材料以松、柏、榆、杨为主。根据“树无寸直”的画理,用“一寸三弯”扎片技法,以棕丝“精扎细剪”,将树木枝叶作成云片状。云片源自对自然界苍古树木形象及山水画中远景松树画法的模拟和概括。风格“严整而富有变化,清秀而不失壮观”,雄秀相兼,恰似中国画之铁笔细描。

江苏南通的树木盆景与扬州盆景同源,以雀舌罗汉松为代表树种,采用棕丝剪扎,主干作成“二弯半”(S形),枝叶作成片状,层次分明,雄健,典雅,富于装饰性。

〔上海风格〕

“上海风格”盆景博采众长而自成一派。习用植物材料琳琅满目,多达140余种。采用金属丝整形,粗扎细剪,使树干和侧枝伸曲自如,刚柔相济。枝片分布自然,大小形态各异。风格明快、雄健,苍古入画。

〔四川风格〕

“四川风格”传统的盆景有着极强的地域特色和造型特点。树种以银杏、金弹子、罗汉松、六月雪、贴梗海棠为主。整形以棕丝蟠扎为主,剪扎结合。将树木枝叶作成“盘”状,主干作成弯曲状,称为拐(拐即弯的意思),形制较为规则。近年大胆创新,树形千变万化,讲求节奏和韵律感,虬曲多姿,苍古雄奇。

〔岭南风格〕

“岭南风格”盆景受岭南画派及王石谷、王时敏书法、宋元花鸟画技法影响,创造了“以蓄枝裁干”为主的独特造型方法,形成“挺茂自然,飘逸豪放”的特色。习用传统树种有九里香、福建茶、栀子、朴树、人地金牛、雀梅、榔榆等。

[浙江风格]

“浙江风格”盆景树种以松柏为主,整形采用金属丝、棕丝并用,以高干型、合栽式为基本造型,枝干的弯曲长短结合,分枝讲究层次但不扎薄片,承刘松年、马远画风,以形传神,突出个性。因材取势而不削足适履,有章循而不拘泥定势,刚柔相济而侧重阳刚,追求节奏、力度,形象轩昂、挺拔、豪迈、奔放。自然入画,形神兼备。

[湖北风格]

“湖北风格”盆景树种除了雀梅、榆树以外,又发掘出对节白腊、小叶蚊母等,大力提倡动势盆景,树形生动,犹如被大风吹袭的形态。具有“自然的神韵,活泼的节奏,飞扬的动势,写意的效果”。

[徽州风格]

“徽州风格”盆景以梅、园柏、黄山松为代表树种,总体造型以单干为主,侧重根部和主干造型,“粗扎细剪”,构图简洁。古朴苍劲,蟠曲奇特。

[中州风格]

“中州风格”盆景主要流传于郑州、开封、洛阳、南阳、平顶山、新乡等地。盆景选材上突出地方特色,以当地盛产的桧柳、黄荆、石榴等树种为主。造型式样因树种而异,古朴苍劲,刚柔相济。

[福建风格]

“福建风格”盆景以福州、厦门、泉州一带为中心。受南北各种风格的盆景及日本盆栽技法的影响,适应当地自然条件,采取培育为主,攀扎与修剪为辅的造型方法。树种以榕树为代表,常常做成“飞榕”的姿态。其他有榔榆、福建茶、雀梅、水杨梅等。逐步形成了自然、豪放、拙朴的艺术风格。

山石盆景的地方风格刚具雏形,正在逐步形成、发展之中。仅就颇有个性、特色者列举如下:

[上海山水盆景]

上海山水盆景以细腻、传神为特点,选材精致,制作活泼,讲究

形、神、色、纹、质、韵。石种以硬石为主,软石雕琢加工细腻,为山水盆景的工笔之作。创作上力求师法自然,苍古入画,神形兼备,刚柔相济。

[靖江山水盆景]

江苏靖江山水盆景取材广泛,构思精心,以自然山水为素材,“搜尽奇峰打草稿”,注重峰、峦、坡、矶的有机结合,建筑、舟楫的巧妙安排,诗情画意的完整表达,造型多变,题材广泛,颇具潇洒、雄健、奔放之风格。

[湖北山水盆景]

湖北山水盆景与其树木盆景一样,力求充分体现楚文化“飞扬的动势”的特点,山石造型立足于“心动则石动”,走树石结合、组合多变的路子,奔驰有势,平中求奇。

[山东山水盆景]

山东山水盆景创作十分注重气势,力求充分体现北方的阳刚之美。石种选用当地自然风化的石灰岩,如仲宫石、千佛山石等,纹理自然流畅。制作的山水盆景多突出平视和仰视景观,主峰多选大型独立石形成气势雄伟的景致。粗犷雄伟,气势磅礴。

[四川山水盆景]

“蜀国多仙山”,对四川山水盆景的创作影响甚大。四川山水盆景讲究山势、结构的组合,在创作手法上,通过对山体轮廓线的敲削、粘合、截接、理纹,构成景观的藏露、凹凸、飞垂倒挂和挑悬离合等,意在表现巴山蜀水“幽、秀、险、雄”的特有风貌。

[岭南山水盆景]

岭南山水盆景选用当地所产体态嶙峋的英石、连州石、珊瑚石、蜡石和钟乳石等为素材,以岭南自然山水为蓝本,吸取中国山水画笔意,盆中山石或高耸入云,或横卧天际,姿态多样,气魄宏大,清丽,险奇,富于画意。

[闽中山水盆景]

闽中山水盆景以八闽山水为摹本,以当地盛产的海母石为主要制作石材,精雕细琢,写景写意,把山石的瘦、皱、漏、透表现得淋漓尽致。具有远观气势磅礴,近观纹理细致的独特风格。

[扬州水旱盆景]

江苏扬州水旱盆景是近年来得到长足发展的山石盆景的一朵奇葩。它用材广泛,造型不拘一格,长于表现大自然丘壑林泉、池沼岗阜等完整景观,十分注重诗情画意的表达。逐步形成了寓意深远、朴素自然、清新俊逸的艺术风格。

台湾地区虽与大陆分开数十年,但由于共同的文化渊源,其盆景艺术也很盛行并具有很高的艺术水平。

此外,还有许多地区的盆景已经或正在形成各自的地方特色。北京小菊盆景以多年生独本菊为特色,养护上要求严格,难度大,科技含量高;云南树木盆景在发掘、培育山野珍稀植物上苦下功夫;贵州火棘盆景色彩丰富,令人赞叹。

“五岭莫愁千丈外,九华今在一壶中”,随着社会的发展,经济的繁荣,人们文化素质的提高,盆景逐步成为庭园布置、室内陈设的珍品。人们不必远涉江河、湖海,借助盆景即可神游祖国名山大川,饱览山野古树奇葩。

目 录

一、山水盆景的产生及其发展1

(一)山水盆景产生的文化背景 3

(二)山水盆景的发展 4

二、山水盆景的分类及其地方风格 11

(一)山水盆景的分类形式 11

1.按山水盆景体量的大小来分类 11

2.以石料种类的不同来分类 13

3.以用盆形式来分类 13

4.以山峰的多寡来分类 16

5.以组合布局的形式来分类 17

6.根据透视的原理来分类 18

(二)山水盆景的地方风格 20

1.上海山水盆景 20

2.江苏山水盆景	21
3.四川山水盆景	24
4.湖北山水盆景	24
5.广东山水盆景	25
6.广西山水盆景	26
7.福建山水盆景	26
8.山东山水盆景	27
9.辽宁、吉林山水盆景	28

三、山水盆景的制作理论 29

(一)熟悉自然山川的主要地貌特征 29

(二)要努力把握自然山石的石纹 32

1.披麻皴	34
2.卷云皴	34
3.荷叶皴	35
4.斧劈皴	35
5.折带皴	35

(三)要了解和灵活运用中国山水画画理 36

(四)山水盆景的山石布局原则 37

1.分清主次	37
2.疏密得当	39
3.讲究开合	41
4.虚实相生	42

5.露中有藏	43
6.空白处理	44
7.透视处理	45
8.小中见大	47
9.造型忌避	47

四、山水盆景的加工制作方法 … 49

(一)山水盆景的石种介绍	49
1.软石类	49
2.硬石类	51
(二)山水盆景中常用树种	60
(三)制作山水盆景的常用工具	70
1.锤子	70
2.鑿子(或称凿子)	71
3.钢锯及锯条	71
4.钢丝刷	71
5.刷子	72
6.砂轮	72
7.刮刀	72
8.刻刀	72
9.切割机	72
10.锯石机	72
11.喷雾器	72