

SHIRITONG CONGSHU
十日通丛书

盆景制作欣赏

十日通

晓鸿 编著

京
华
出
版
社

盆景制作欣赏十日通

晓 鸿 编著

京 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

盆景制作欣赏十日通/晓鸿编著. - 北京: 京华出版社,
1999.7

ISBN 7-80600-396-7

I. 盆… II. 晓… III. 盆景-制作 IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 45600 号

盆景制作欣赏十日通

晓 鸿 编著

责任编辑: 文 青 责任校对: 方 玉

技术编辑: 凌 敏 封面设计: 孙 岩

京华出版社出版发行

(100011 北京市安外青年湖西里甲 1 号)

国务院印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092 毫米 32 开 4.75 印张 96 千字

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-5000 册

ISBN 7-80600-396-7/J·18 定价: 7.00 元

前 言

盆景艺术在我国有着悠久的历史，它随着人类经济、文化的发展而发展。改革开放以来，广大群众更加需要丰富的精神生活，古老的盆景艺术正是起到了陶冶情操、增进健康、崇尚自然、美化环境的作用，越来越受到更多人们的喜爱。

盆景艺术，是一门观赏性的艺术，它源于自然，制作于自然。一盆好的盆景是一首无声的诗，是一幅立体的画，它赋予人们美好的享受，给生活增添无限的乐趣。

近些年来，盆景艺术不断繁荣发展，这和它有着众多的业余爱好者是分不开的。本书主要讲述了盆景艺术的一些基础知识，给广大盆景爱好者提供参考。由于本人的水平有限，书中如有错误之处，敬请专业人士及广大的业余爱好者批评指正。

目 录

第一日课程 盆景艺术概论	(1)
一、盆景艺术的起源与发展.....	(1)
二、盆景艺术对现代人生活的影响.....	(2)
三、盆景的艺术特点.....	(5)
第二日课程 盆景的分类及流派	(10)
一、盆景的分类	(11)
1. 树桩盆景的几种形式	(11)
2. 山水盆景的几种形式	(15)
二、盆景的艺术流派	(19)
第三日课程 树桩盆景——选材和培育	(27)
一、树桩盆景的选材	(27)
二、树桩的栽种时机	(31)
三、树桩的养育	(32)
第四日课程 树桩盆景——造型和修饰	(37)
一、树桩的造型方法	(38)
二、树桩的修饰方法	(48)
三、快速栽培成型法	(51)
第五日课程 山水盆景——选材和加工	(53)
一、山石材料介绍	(53)
二、选石	(63)

三、山石加工	(69)
第六日课程 山水盆景——植物栽种和养护	(74)
一、山水盆景的植物栽种	(74)
二、山水盆景的养护及管理	(78)
三、山水盆景制作举例	(79)
四、其他型式的盆景介绍	(81)
第七日课程 盆景的艺术造型及布局	(91)
一、盆景的艺术造型	(91)
二、盆景的布局	(95)
第八日课程 盆景的附件、命名、摆放及欣赏	(105)
一、盆景的附件	(105)
二、盆景的命名	(114)
三、盆景的摆放	(115)
四、盆景的欣赏	(117)
第九日课程 盆景所用植物的介绍 (一)	(119)
一、松类植物	(119)
二、柏类植物	(122)
三、植物四君子	(124)
第十日课程 盆景所用植物的介绍 (二)	(130)
一、观果类植物	(130)
二、其他植物	(134)

第一日课程

盆景艺术概论

一、盆景艺术的起源与发展

盆景艺术在我国的园林艺术中独树一帜，被称之为“袖珍园林”，它是园林艺术的组成部分。在上海辞书出版社出版的《辞海》中这样描述：“用木本植物、草本植物或水、石等经过艺术加工、种植或布置在盆中，使成为自然景物缩影的一种陈设品。”古人刘銓在《五石瓠》中道：“今人以盆盎间树石为玩，长者屈而短之，大者削为约之；或肤寸而结实，或咫尺而蓄虫鱼，概称盆景。”

我国的盆景艺术历史很悠久。据考证它的历史可以追溯到 3000 年前的殷周时期，特别到了唐代更加繁荣起来。大家知道，唐代是我国古代经济、文化、艺术的鼎盛时期，这一时期的诗歌、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等各类艺术都有了很高的造诣，园林艺术在这一时期受其影响，艺术观赏价值也很高，这些都直接推动了盆景艺术的发展。1971 年陕西省乾陵挖掘出的唐章怀太子墓，墓中的壁画上就有两个侍女手捧盆景的画面（见图 1-1）。唐诗中也有不少描写有关盆景的诗句，如诗人韩愈的《盆池·五首》中写道：“老翁真个似童儿，

汲水埋盆作小池。一夜青蛙鸣到晓,恰如方口钓鱼时。”“莫到盆池作不成,藕稍初种已齐生。

从今有雨君须记,来听潇潇打叶声。”从诗的描写中可以看出,当时盆景的制作,已经达到了很高的水平,其构思十分精美、生动。

随着社会的进步,文化的发展,千百年来盆景艺术也有了不断的发展,不断注入了更新的生命力。特别是改革开放以来,随着人民生活水平的日益提高,人们对提高生活质量的渴望,对丰富、文明、高雅的精神生活的追求也越来越迫切,这一切都使古老的盆景艺术焕发了青春。

图 1-1 唐章怀太子墓壁画

二、盆景艺术对现代人生活的影响

1. 提高生活档次——陶冶情操

盆景艺术的发展,给人们在业余生活中回归自然、崇尚自然的高层次追求提供了空间。由于每个人的爱好不同,生活的方式也不相同。一次我去朋友家串门,一走进楼道就传来了“哗哗”的麻将声,而当我走进朋友的斗室时,却见到了另一番景象,他正在一个人欣赏着自己刚刚制作完成的盆景。再看四周:各式盆景花卉摆满了斗室,给人以一种心旷神怡的感受。朋友讲,当人们劳作一天之后,站在自己制作的盆景前,

图 1-2 给生活注入文化艺术内容

欣赏着这苍松翠柏，高山流水，一天的疲惫顿觉全消了。我不由地又想到了刚刚在楼道中听到的麻将声，我想我们应该给予业余生活注入更多的文化艺术内容（图 1-2），这样才能够从方方面面提高我们民族的文化素养，才能够激发我们对生活的热爱和对未来美好生活的憧憬。

2. 改善我们的生存环境——美化生活

盆景的养护、制作及欣赏对人的身心健康很有益处。

(1) 盆景中的植物能净化空气，它可以释放出一定量的氧气，补充室内空间的氧气含量。就像人们走进植物园一样，会感到精神百倍，充满活力。我们家庭中的植物养殖也是一样，它不断地吸收空气中的有害气体，使我们时刻感到空气的新鲜。

(2) 盆景的制作及养护过程，也是人们的劳动创作过程。喜爱盆景的人，一定也喜爱大自然的无限风光。采掘植物就需要我们走进山林去寻找。这个过程对我们来说无疑是一种十分有意义的锻炼。人们在制作和养护盆景过程中要自己亲自动脑动手，这个过程不仅提高了人的文化修养，也提高了动脑动手的能力。这对于离退休的老年人来说更是大有好处。

(3) 通过这一自己动手的过程，我们会不断地提高自己

的艺术创作水平和文化修养,可使我们学到文化艺术方面的许多知识。

由此可见,盆景的栽植,对我们的生活空间会有很好的改变。城市人的生活环境离不开高楼大厦,绿色对我们城市人来说比黄金还要贵重,这些年的城市绿化提高了我们的生活质量。然而,这些还远远不够。如果我们每个家庭在花木养

图 1-3 增加丰富的生活色彩

植上多做一些工作,那我们的生存环境会更加美好。我们的家庭也会增加丰富的生活色彩(图 1-3)。我们的生活也会充满诗情画意。虽然居住在高楼大厦之中,眼前也会有无限风光。

3. 拓展我们的生活视野——广交朋友

由于盆景艺术的不断发展,业余爱好者也愈来愈多,在艺术的创作中闭门造车是不行的,它需要广大爱好者相互间的交流与沟通。近年来,各大城市的盆景协会相继成立,各种盆景展览也很多,相互交流拓展了我们的生活视野。同时,也增进了与外界的联系。

许多外国友人中国的盆景艺术表现出浓厚的兴趣,盆景艺术作为纽带增进了中外人民之间的友谊。我们走进宾馆、饭店等场所经常看见以盆景作为装饰,迎接五湖四海的宾客。盆景对现代人来说又开辟了一条沟通交往的新路。

4. 不可忽视的经济价值

盆景作为艺术品,其经济价值是不可忽视的。许多业余

爱好者的作品也常常出现在花卉市场上。人们利用工作之余，自己动手制作的盆景可以在花卉市场上出售，可以增加收入、改善生活。顺便说一句，其实有养殖条件的下岗职工不妨可以试试在盆景制作和养殖上走出一条路来。

另外，盆景艺术对旅游业的发展也有一定的促进作用。我国南方的许多盆景养殖场所和盆景园地都成为重要的旅游景点，收到了很好的社会效益和经济效益。

三、盆景的艺术特点

一个好的艺术作品，都具有一定的思想性和艺术性，盆景艺术也是如此。一个好的盆景是作者文化素养的体现；是作者艺术修养和个性的体现；更是作者思想情感的体现。

盆景的制作和养护过程是我们发挥想像力的过程，几块山石的不同摆放，可以展现出不同的自然风光，它的艺术展现正是作者展开想像力的过程，千姿百态，回味无穷，才能称其佳作，照抄、临摹是不可能具有艺术价值的。一株树桩盆景的养护过程无不反映出一个人的品味来。无论是繁花似锦，还是冰雪覆盖，只要你能展开艺术的想像，就可以制作出不同的佳品，你的生活空间就会更加美好，生命就会充满活力。

70年代后期，我看过一个盆景作品：一株用火烧过的树桩，经过养育后发出了新芽，取名为“苦尽甘来”，作者要表现的是粉碎“四人帮”后那些受迫害人的心声。这盆作品反映的就是作者的这种思想感情，具有很强的艺术感染力和艺术欣赏价值。

盆景艺术与其他艺术有着许多共同之处，它有国画的诗情画意，更有摄影讲究的构图艺术，而不同的是盆景艺术则

是有生命力的、活着的艺术。

1. 盆景是无声的诗

盆景的制作无不反映出作者的思想感情，它的一草一木、一山一石都体现出大自然的无限风光，一盆好的作品给人以无限的遐想。我们常说欣赏盆景就如同读一首好诗：你看十五登高望月，思念远方的亲人；你看风雪之夜，游子思归；你看青山垂柳下，牧童在牛背上吹笛……一件好的盆景作品，就是一首无声的诗，意境深邃，感情丰富，它反映出人格化了的自然风景，它也更含蓄地抒发了人的思想感情，此时无声胜有声，它的动人之处正在于此(见图 1-4)。

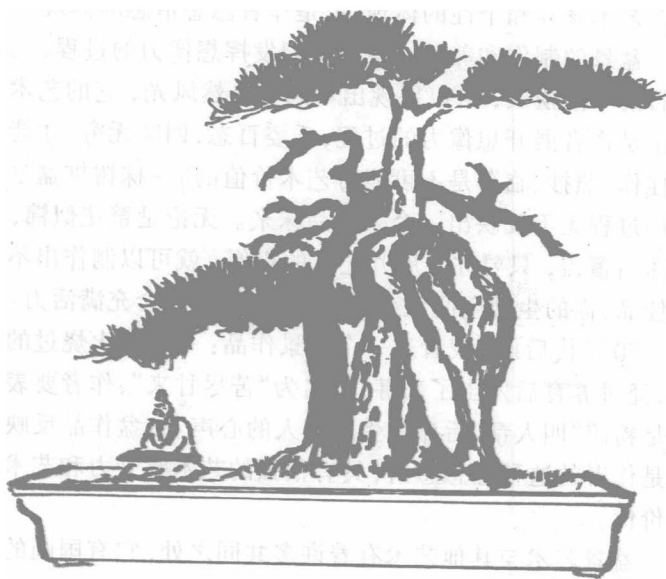

图 1-4 盆景——无声的诗

2. 盆景是立体的画

盆景艺术是立体艺术，它比国画表现得更直观、更强烈。一株古松下，盘坐着两位对弈的老人，给人以饱经风霜的感受；一株红枫下老人爱抚着顽童，使人想到人间晚情的珍贵；几块山石摆放在细沙上，再配上几峰骆驼，使人联想到丝绸之路的艰辛……。这里——盆景的山石、草木以及各类配件都是看得见、摸得着的实物，它们组合得栩栩如生，像一幅精美的画卷，这是自然的画卷，也是艺术加工的画卷，更是有生命力的画卷。而这些实物的高度、宽度、深度，不会像绘画、摄影作品那样是平面的，这也是盆景艺术吸引人之处（见图1-5）。

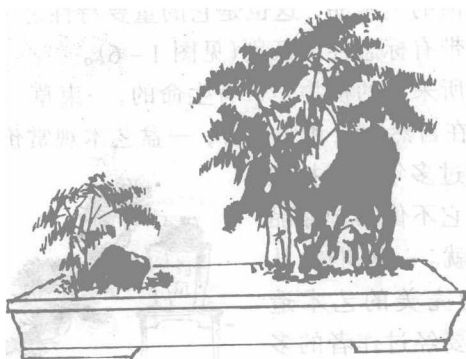

图 1-5 盆景——立体的画

3. 盆景小中见大的艺术手法

一切有观赏性的东西，不一定是艺术品。一盆花草摆放在室中，它没有经过人工制作，很难成为艺术品。然而盆景

则以小中见大的手法，按照作者的想像创作出的作品便有了艺术品的价值。几株枫树，经作者艺术构思、制作出盆景，展示给人们的是“层林尽染”；几块山石，经过作者的构思摆放在水盆之中，表现出的是“鱼舟晚归”；几株小草在小小树桩盆内可以表现出参天大树的气势；几组山石置于山水盆内表现出来的则是重山峻岭。

盆景艺术的巧妙之处，就在于它这小中见大的表现手法。所谓“移天缩地、盆立大千”就在于此。小是制作手段，而不是目的。目的是以小见大，在“咫尺”之间反映出大自然的景观。给人美的享受。

4. 盆景是有生命的艺术品

盆景是活的艺术品，这也是它的重要特性之一，也是它与其他艺术带有标志性的区别(见图 1-6)。

盆景中所采用的植物是带有生命的，一束草、一株树、一片青苔，都在自然生长和变化着，一盆艺术观赏价值高的作品，是要通过多年的养护培育而成的，它不像书画作品那样一挥而就。一盆树桩，从栽培到成为完美的艺术造型，这其中要经过作者的多年努力才能完成，才能称其为艺术品，所以盆景的创作，是不断培养、修饰的过程；也是不断变化、完善的过程。这一过程和其他艺术品的完成区别较大。

图 1-6 盆景——有生命的艺术品

一件好的盆景艺术品源于创作者的文化素质,要具备一定的文化修养,要热爱生活、热爱大自然、了解大自然,才能做到胸有千丘,腹存万卷,才可能创作出高于自然,有深刻艺术内涵的作品。

第二日课程

盆景的分类及流派

盆景艺术，在园林艺术上占有很重要的地位，它也应属于文化艺术的一个部分。盆景艺术是山石、水土、植物等经过艺术加工而创作的，人们把大自然的风光缩小在盆钵之中，经艺术加工、艺术夸张的手法而完成的艺术作品。有人常把盆景与盆栽相提并论，这是不对的。我们常见的家庭中盆花和栽种在盆中的各类植物，它不属于盆景。盆景和盆栽最大区别在于，盆景比盆栽具有更为突出的艺术价值。盆景讲究的是造型，除植物之外，还有山石和河流等等，它还要根据需要而加置各类的配件，并加以命名，以增加其艺术色彩。

图 2-1 盆栽图

过去，我国盆栽的种植一直十分广泛(见图 2-1)，而搞盆景艺术的人则相对较少。

因其加工、制作难度比盆栽要大的多,多数人也只是欣赏。现在盆景艺术正在被越来越多的人所认识和喜爱,业余制作盆景的人也多了起来。

一、盆景的分类

盆景可以分成两大类:一是植物类,又称树桩盆景;二是山石类,也叫山水盆景。

1. 树桩盆景的几种形式

树桩盆景,是以树桩做主体的盆景,人们培植或采掘的植物,经过细致的养护加工后,可以呈现出千姿百态的盆景造型。主要形式有:

(1) 直干式:一般用粗壮的树桩,主干直立,可以稍加弯曲,有单株、双株和多株等形式。它可以表现出古木参天、雄伟的气势直入蓝天。常用的植物有松树、枫树、榆树等。这类作品在我国的两广地区较多(见图 2-2)。

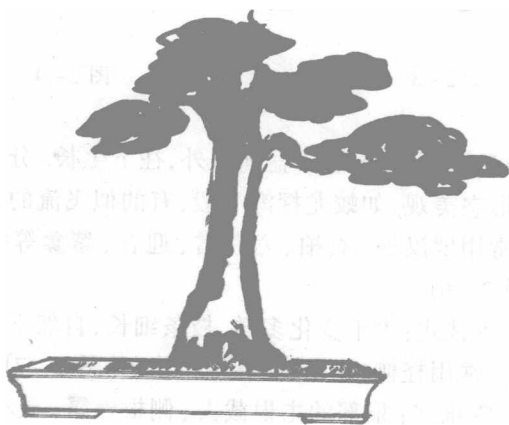

图 2-2 直干式