

盆景艺术与制作技法

王红兵
谭端生
编著

云南科技出版社

鱼景艺术与制作技法

云南科技出版社

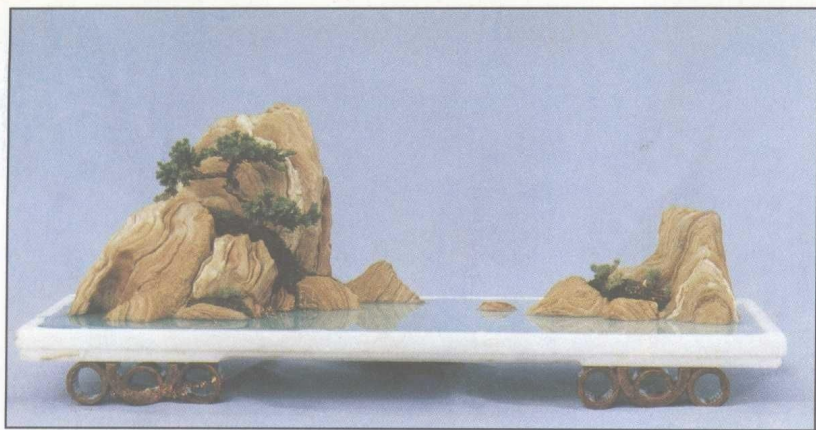
图书在版编目(CIP)数据

盆景艺术与制作技法/王红兵,谭端生编著. —昆明:
云南科技出版社, 2000. 7
ISBN 7 - 5416 - 1409 - 2

I . 盆... II . ①王...②谭... III . 盆景 - 观赏园艺
IV . S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 35864 号

书 名:盆景艺术与制作技法
作 者:王红兵 谭端生
出 版 者:云南科技出版社(昆明市书林街 100 号,650011)
责任编辑:肖 娅 陆 勇
印 刷 者:云南科技印刷厂
发 行 者:云南科技出版社
开 本:787×1092 1/16
印 张:8.25
字 数:170 千
版 次:2000 年 7 月第 1 版
印 次:2000 年 7 月第 1 次印刷
印 数:0001 ~ 5000 册
书 号:ISBN 7 - 5416 - 1409 - 2/Q·55
定 价:24.00 元
若发现印装错误请与承印厂联系

▲荡气回肠(云纹石) 韦群杰 作
(获第二届中国盆景评比展览一等奖)

▲疏林秀水(昆明朴 龟纹石) 尹五元 作
(获第三届全国花卉博览会铜牌奖)

▲万水千山总是情(汤泉石) 王红兵 作
(获第二届中国盆景评比展览三等奖)

▲小叶榕 *Ficus concinna* 龚惠忠 作
(获第三届中国艺术节盆景展览三等奖)

▲刺柏 *Juniperus formosana*
王红兵 作

▲一山飞峙大江边(木化石) 王友林 作

▲多毛小蜡 *Ligustrum sinense* var. *coryanum*
王红兵 作

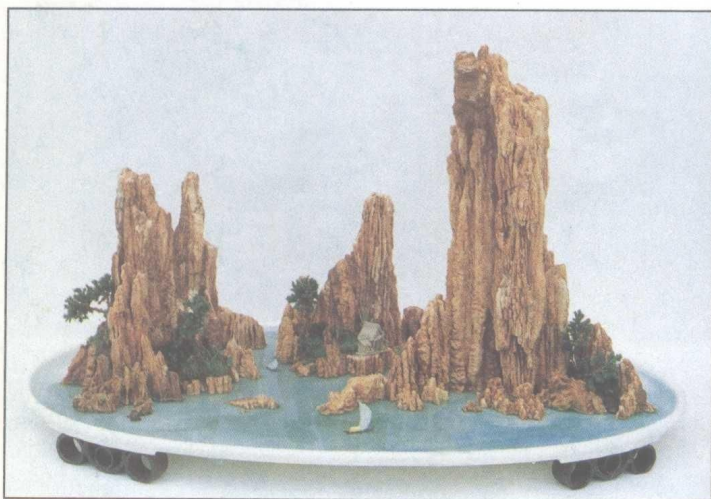

▲归(石灰石) 韦群杰 作
(获'99澳门杯全国盆景花卉精品展三等奖)

紫药女贞

Ligustrum delavayanum

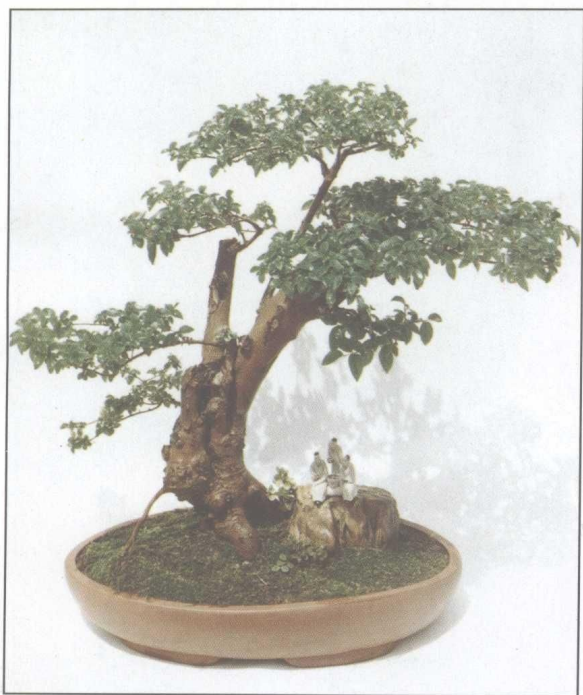
王红兵 作

▲秀甲南天(汤泉石) 薛嘉榕 作
(获第三届中国艺术节盆景展览二等奖)

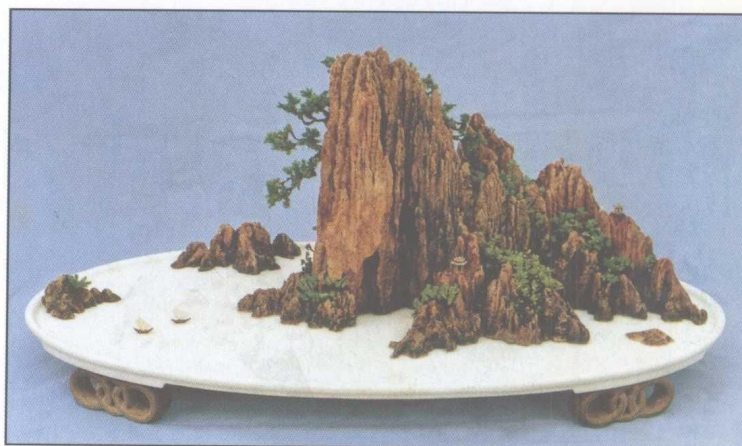
▲圆叶栒子 *Cotoneaster rotundifolius*
彭关林 作

▲雀梅藤 *Sageretia theezans*
尹五元 作

▲云涌江流(云纹石) 尹五元 作
(获第三届中国盆景评比展览三等奖)

▲滇池览胜(汤泉石) 韦群杰 作
(获第三届全国花卉博览会优秀奖)

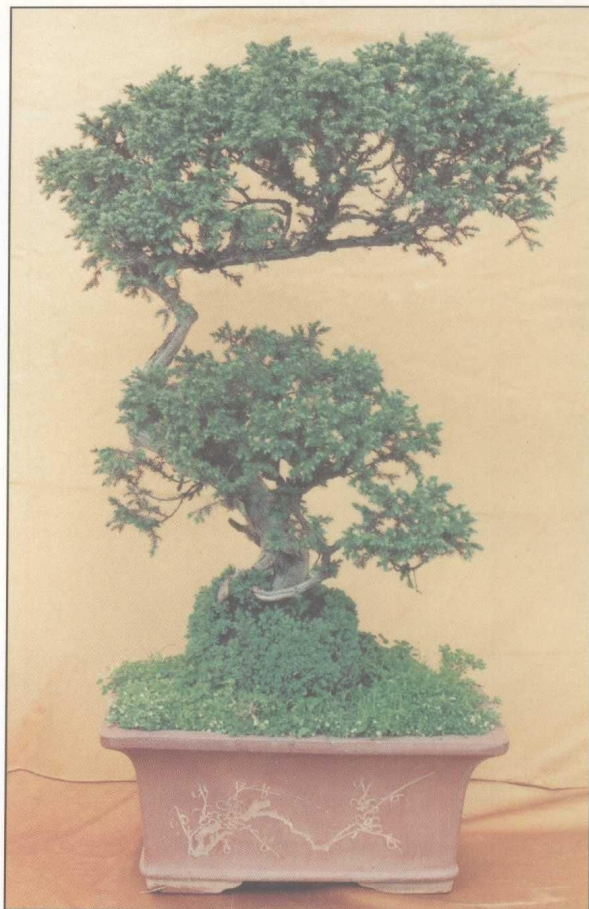
▲清江帆影(薄叶鼠李、铁马鞭、马牙石)
王红兵 作

▲小马鞍叶羊蹄甲 *Bauhinia fabri* var. *microphylla*
薛嘉榕 作

▲忆江南(石灰石) 王友林 作
(获第三届中国艺术节盆景展览二等奖)

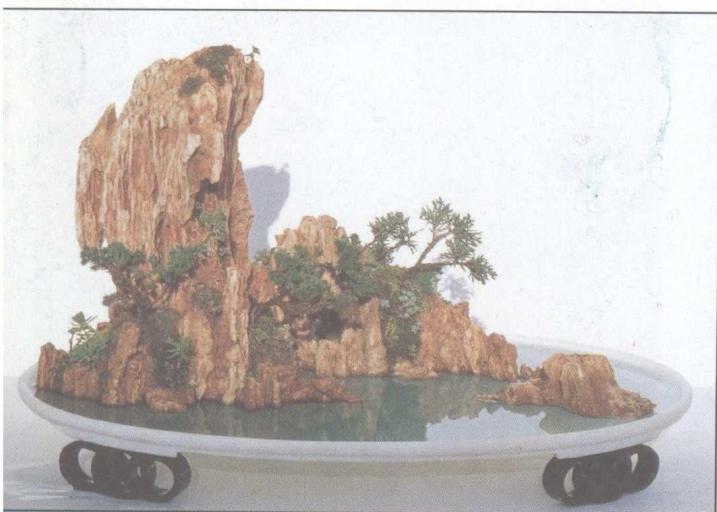
▲山柏 *Sabina squamata* var. *fargesii*
西南林学院盆景研究会 作

▲长叶枸骨 *Ilex georgei* 尹五元 作

▲常绿蔷薇 *Rosa longicuspis*
西南林学院盆景研究会 作

▲太白遗恨(汤泉石) 王红兵 作

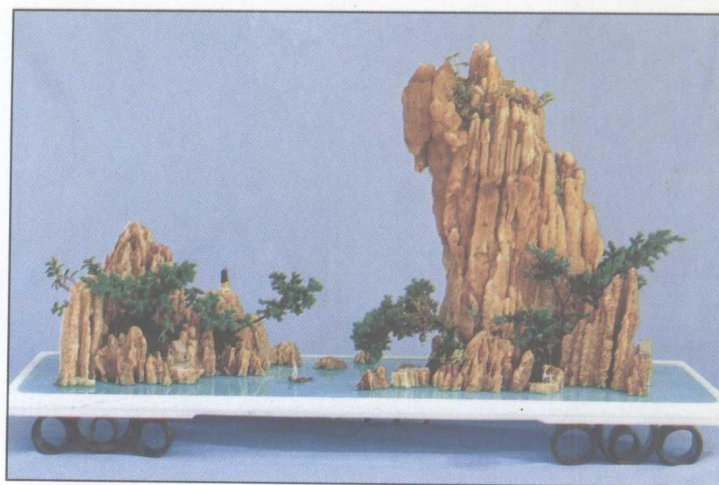
▲孝顺竹 *Bambusa multiplex* 林石友 作
(获第一届中国盆景评比展览三等奖)

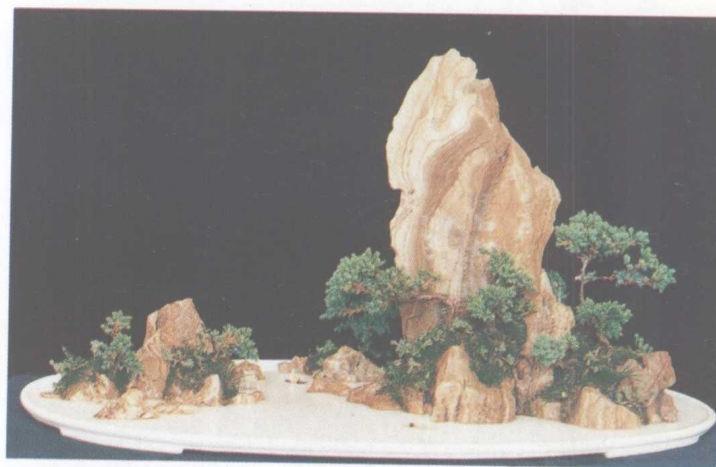
▲清香木 *Pistacia weinmannifolia*
何忠钦 作

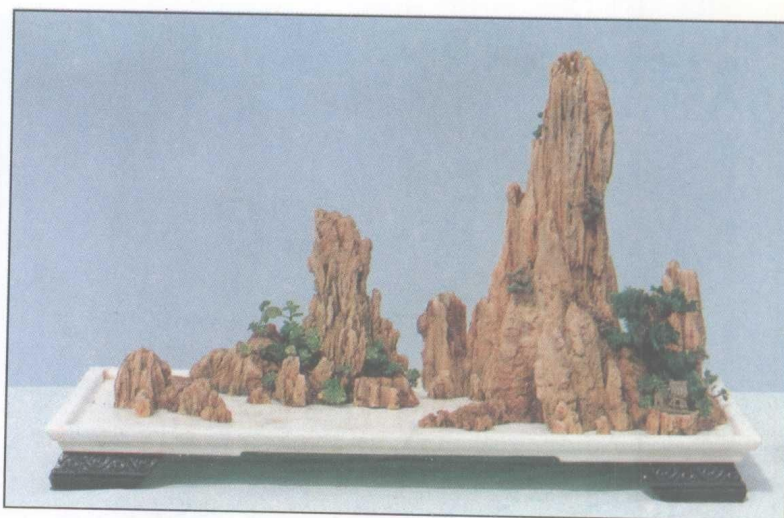
▲象鼻藤 *Dalbergia mimosoides*
(获中国'99昆明世博会盆景展银奖) 邹宝义 作

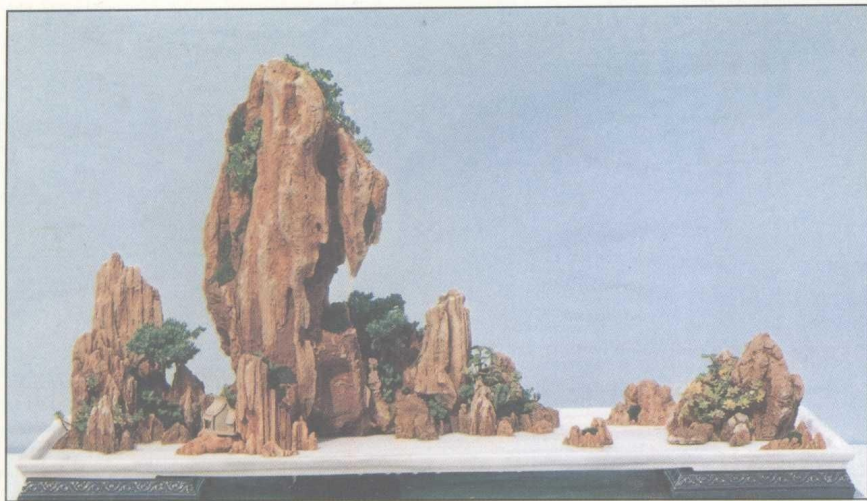
▲山明水秀(汤泉石) 孙茂盛 作
(获第二届中国盆景评比展览优秀奖)

▲金沙水拍(云纹石) 王红兵 作

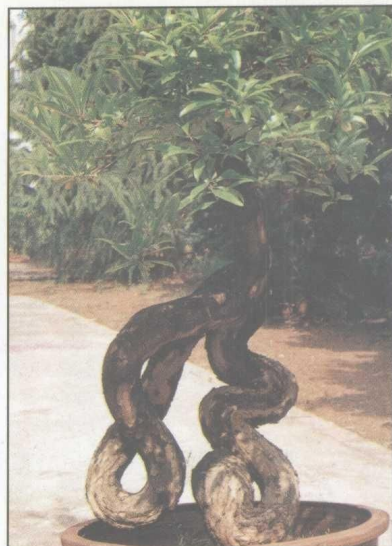

▲夕阳山外山(汤泉石) 尹五元 作

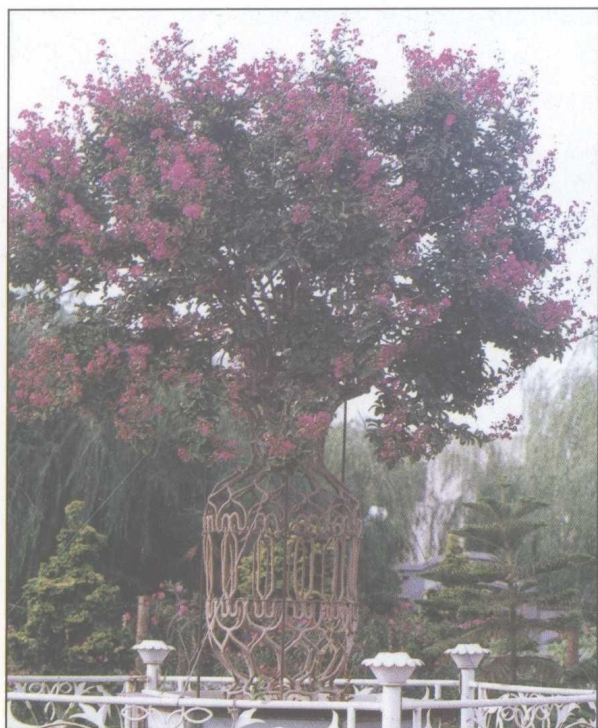

▲山魂(汤泉石) 韦群杰 作

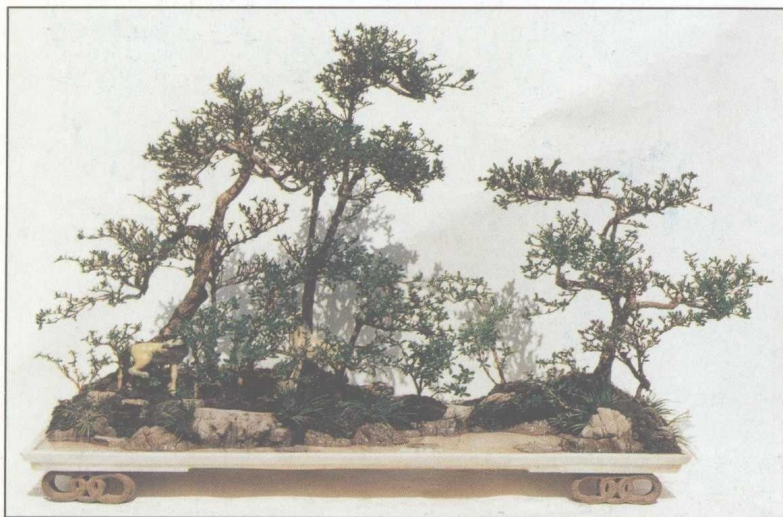
▶滇派书法式「福」字盆景(重瓣石榴)

▶滇派工艺立体图案式盆景《炎黄瓶》(紫薇) 白忠 作

▲牛奶子 *Elaeagnus umbellata*
西南林学院盆景研究会 作

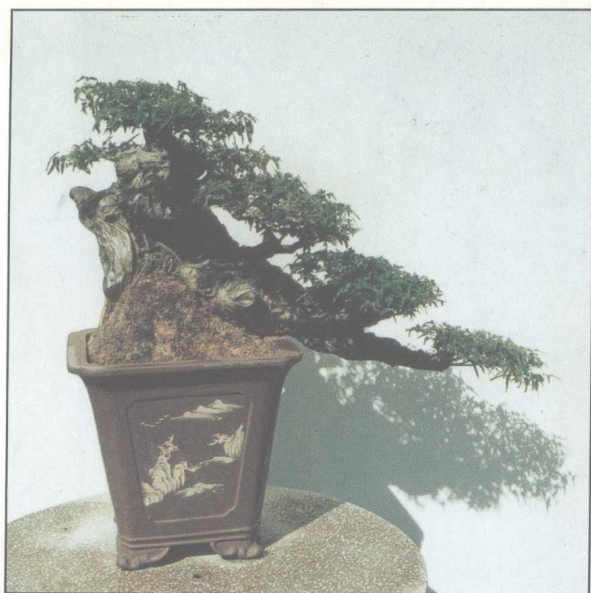
▲野旷天低树(六月雪 *Serissa foetida* 龟纹石) 王红兵 作

▶滇派书法式「寿」字盆景(贴梗海棠) 袁锡章 作

▲昆明朴 *Celtis kunningensis* 何忠钦 作

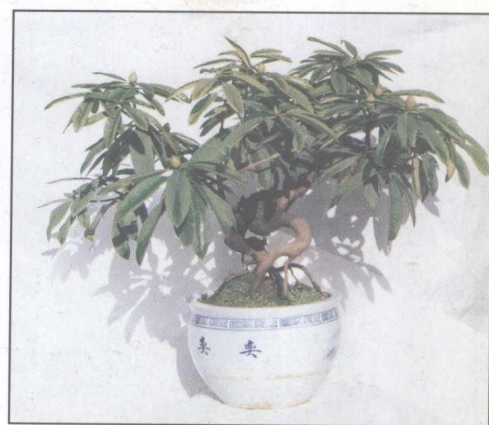
获第1997年全国盆景评比大赛二等奖

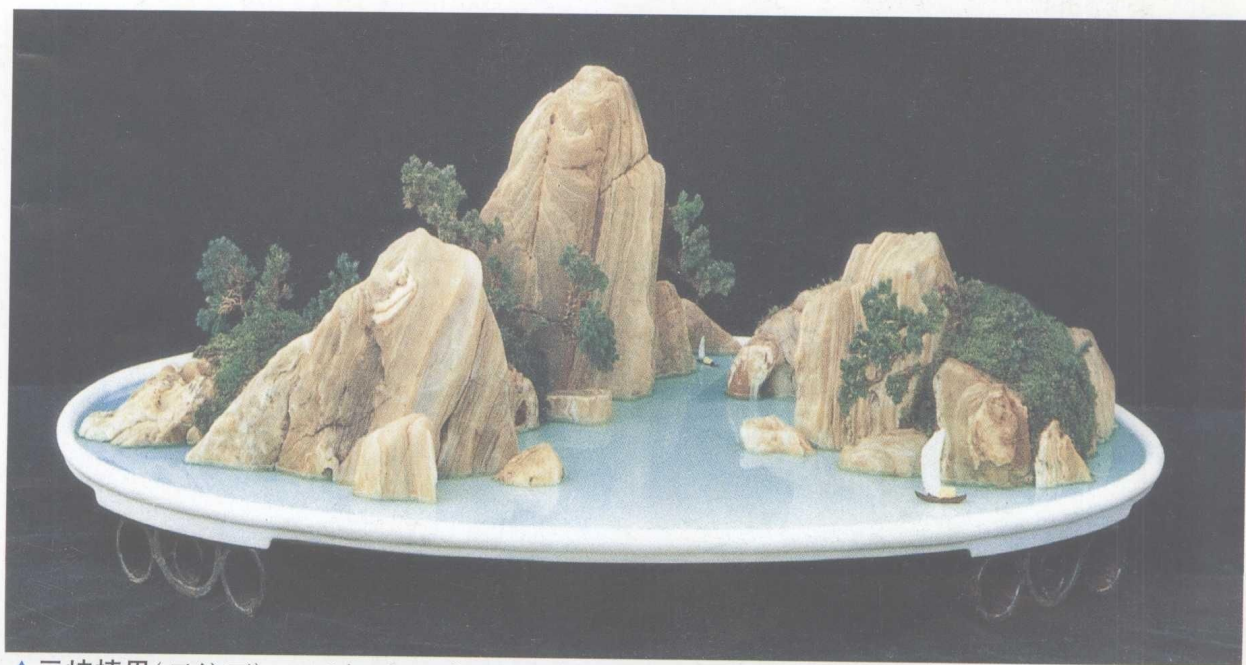
▲火棘 *Pyracantha fortuneana* 龚惠忠 作

▲清江垂钓图(汤泉石) 孙茂盛 作
(获第三届中国艺术节盆景展览二等奖)

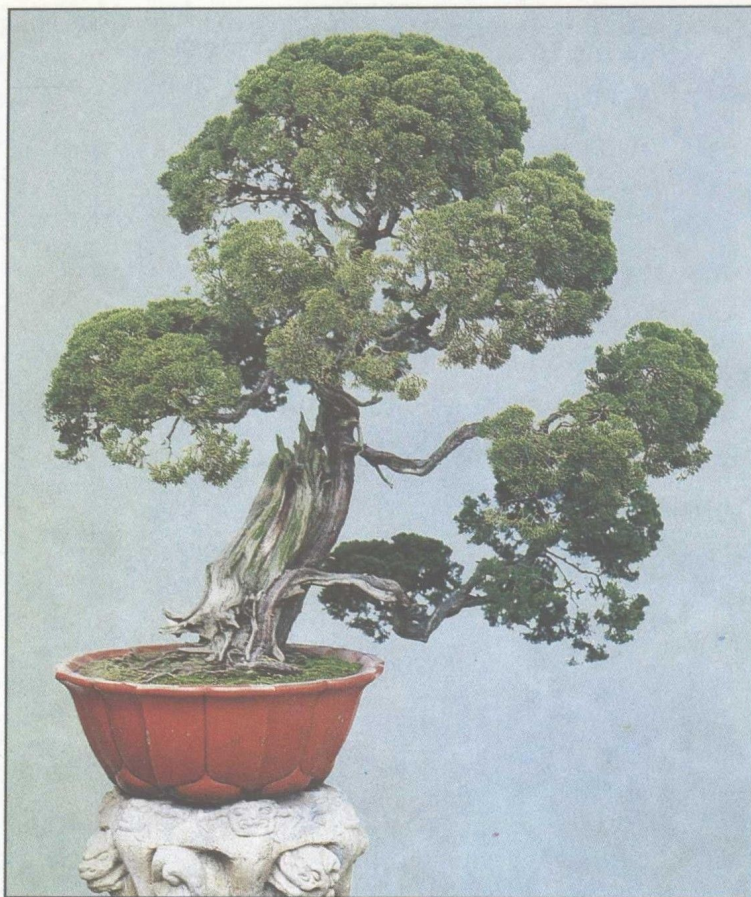
▲露珠杜鹃 *Rhododendron irroratum* 彭关林 作

▲三峡情思(云纹石) 王红兵 作 (获第三届中国艺术节盆景展览一等奖)

▶ 秦汉遗韵
(江苏)朱子安 作

林伟新、金宝源 摄

◀ 风在吼
(武汉)贺淦荪 作

▶ 疑是银河落九天
(上海)乔红根 作

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	11
五、盆景的“三大”效益	14
第二节 盆景的类别与形式	16
一、山水盆景的形式	16
二、水旱盆景的形式	19
三、树木盆景的形式	21
四、工艺盆景的形式	25
五、花草盆景的形式	28
第三节 中国盆景的艺术风格与流派	28
一、中国盆景的风格	28
二、盆景风格和流派的形式过程	29
三、中国盆景流派和地方风格概述	29
第二章 盆景制作技法	52
第一节 树木盆景制作技法	52
一、工具和材料的准备	52
二、苗木的培育	54
三、野外盆景树木的选择与采集	56
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	66
第二节 山水盆景制作技法	76
一、工具与材料	76
二、山水盆景创作基础	80

三、山水盆景制作技法·····	86
四、山水盆景创作要领及其忌讳·····	90
五、山水盆景的养护管理·····	91
第三节 水旱盆景制作技法·····	91
第四节 盆景的题名·····	93
一、盆景题名的方法·····	93
二、树木盆景的题名·····	94
三、山水盆景的题名·····	95
四、水旱盆景的题名·····	95
第三章 盆景的陈设与鉴赏·····	96
第一节 盆景鉴赏的美学基础·····	96
一、美学的定义·····	96
二、美的本质和特性·····	96
三、美的形态·····	98
四、美的内容与形式·····	102
五、盆景艺术的特征·····	103
六、盆景美的形态·····	104
第二节 盆景的陈设与鉴赏·····	107
一、盆景的陈设·····	107
二、盆景的鉴赏·····	109
附一 中国古代山水名胜诗选·····	115
附二 昆明大观楼长联·····	116
附三 吟咏盆景诗选·····	116
附四 云南盆景植物名录·····	118
后 记·····	132

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璨的明珠,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和吸取失败的教训。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:“功夫在诗外”,盆景亦如此。只有在广阔的生活、广博的知识和精湛的制作技艺基础上才可能成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、山石等为基本材料,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一种艺术品。

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,虽几经沧桑,却经久不衰,深受海内外人们的喜爱。为此,陈毅元帅将其称之为“高等艺术”。人们则常以“立体的画,无声的诗”“有生命的雕塑”和“园林明珠”等来赞誉它。

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，还具有诗情画意和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，不仅使人清心明目，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）

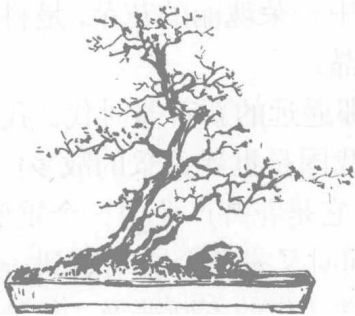

图 1 盆景

图 2 盆栽

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

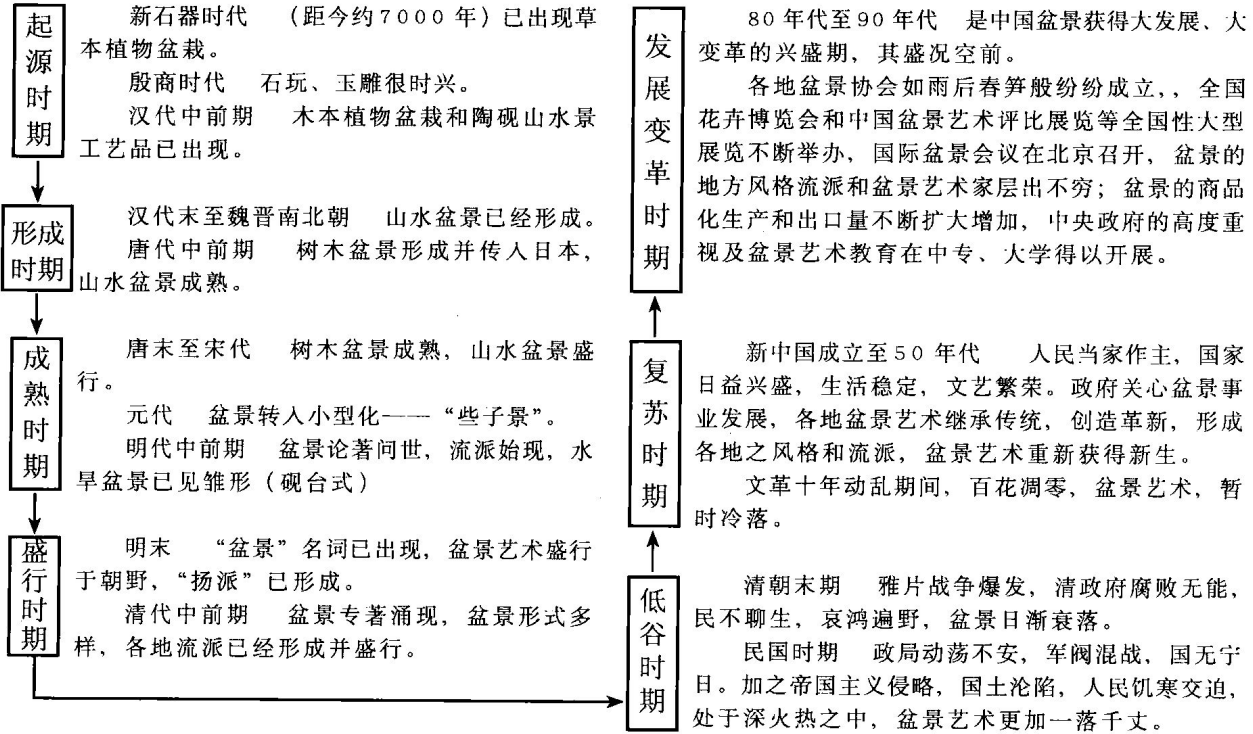

表 1 中国盆景以展史表

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)、复苏时期(新中国成立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。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)上所刻画有猪的图形这一事实上,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瓷残片,(见图3)这是当时盆栽植物的生动再现。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肥沃的土壤之中了,中国当之无愧是盆景的故乡!

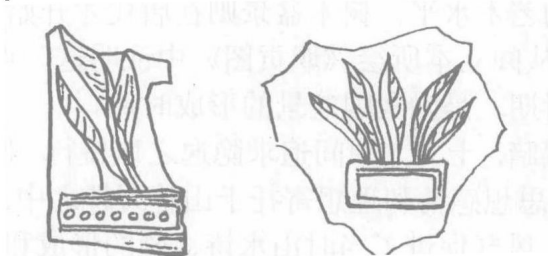

图3 余姚考古出土——草本盆栽图案陶片

图4 余姚考古出土——长方形陶盆

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(fou)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,

图5 望都东汉壁画——插花

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”等为我国山水盆景的配件点缀奠定了基础，并提供了依据。

图6 汉代缶景——山形砚

（二）盆景的形成时期

（1）我们认为中国盆景的形成时期应在汉代至魏晋期间。（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；树木盆景则在唐代才开始形成，而山水盆景在这时已经趋于成熟了。（可从阎立本所绘《职贡图》中证明这一点）故此，从汉代开始至魏晋南北朝这一历史时期，是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。

图7 唐代章怀太子墓甬道壁画局部

图7 阎立本《职贡图》局部

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“侍俸图”（见图8）中可以看出，当时的山水盆景已经成熟，而树木盆景才开始形成，因此还带有几分稚气。

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（从外形上看，可能为石榴）盆中还点以拳石，这与今天的盆景树木极为相似，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