

手工艺术

文人树盆景

赵庆泉

著

手工艺术：文人树盆景

赵庆泉 著

常州大学图书馆
藏书章

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

手工艺术, 文人树盆景 / 赵庆泉著. -- 北京: 中

国画报出版社, 2017.5

(中画工坊)

ISBN 978-7-5146-1450-3

I. ①手… II. ①赵… III. ①手工艺品—制作②盆景

—观赏园艺—中国 IV. ①J529②S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第004973号

Literati Style Penjing: Chinese Bonsai Masterworks

Copyright ©2016 Shanghai Press&Publishing Development Company, Ltd.

本书英文版由上海新闻出版发展有限公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

文字: 赵庆泉

摄影: 赵庆泉、韩学年、吴成发、郑志林、徐昊、郑永泰、赵诣、沈松松、陈昌、孙建军

手工艺术: 文人树盆景

赵庆泉 著

出版人: 于九涛

责任编辑: 赵 菁

装帧设计: 刘 凤

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编: 100048)

开 本: 16 开 (889 mm × 1194 mm)

印 张: 10

字 数: 138 千字

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

定 价: 58.00 元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发行部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目 录

推荐序 11

前言 13

第一章 文人树盆景之美 17

1. 自然之美 19
2. 线条之美 27
3. 空间之美 32
4. 意境之美 35

第二章 文化渊源 41

1. 艺术渊源——文人画 43
2. 思想渊源 53

第三章 制作技艺 61

1. 选材 62
2. 工具 64
3. 操作技术 66
4. 造型要点 81

第四章 创作案例 89

1. 《入云》 90
2. 《出尘》 94
3. 《临虚》 98
4. 《古风》 102
5. 《相依》 106
6. 《逸趣》 110
7. 《天姿》 114
8. 《高士图》 118
9. 《奔月》 122
10. 《疏影》 126
11. 《清秋》 130
12. 《苍萃》 133

图3

景名：酩酊迷狂

树种：雀梅

树高：110cm

树龄：约50年

作者：吴成发

鉴赏：作品的主干先向右、再向左，呈大弧形弯曲，左侧的大跌枝在前进中突然向下，曲折跌宕，树形狂放不羁。这件作品的根部以左侧为主，向四面张开，起到了重要的稳定作用。

图1

景名：沧桑

树种：雀梅

树高：60cm

树龄：约50年

作者：赵庆泉

赏析：主干呈S形弯曲，干皮斑驳，一派古木景象。
虽历经沧桑，依然叶色青青，生机盎然。

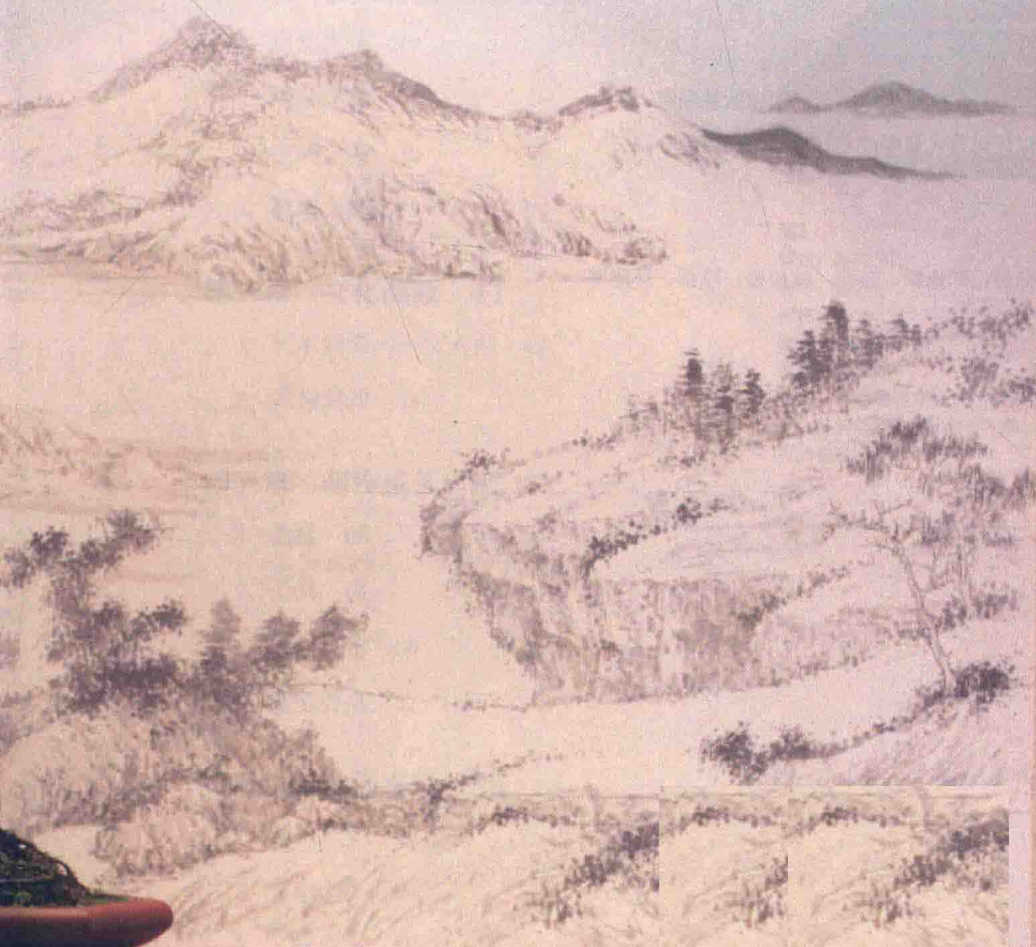

图2

在展览馆陈设文人树盆景时，应光线充足、空气流通，可用山水画做盆景的背景。

手工艺术：文人树盆景

赵庆泉 著

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

手工艺术. 文人树盆景 / 赵庆泉著. -- 北京: 中

国画报出版社, 2017.5

(中画工坊)

ISBN 978-7-5146-1450-3

I. ①手… II. ①赵… III. ①手工艺品—制作②盆景

—观赏园艺—中国 IV. ①J529②S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第004973号

Literati Style Penjing: Chinese Bonsai Masterworks

Copyright ©2016 Shanghai Press&Publishing Development Company, Ltd.

本书英文版由上海新闻出版发展有限公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

文字: 赵庆泉

摄影: 赵庆泉、韩学年、吴成发、郑志林、徐昊、郑永泰、赵诣、沈松松、陈昌、孙建军

手工艺术: 文人树盆景

赵庆泉 著

出版人: 于九涛

责任编辑: 赵 菁

装帧设计: 刘 凤

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路33号 邮编: 100048)

开 本: 16开 (889mm × 1194mm)

印 张: 10

字 数: 138千字

版 次: 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

定 价: 58.00元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发行部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目 录

推荐序 11

前言 13

第一章 文人树盆景之美 17

1. 自然之美 19
2. 线条之美 27
3. 空间之美 32
4. 意境之美 35

第二章 文化渊源 41

1. 艺术渊源——文人画 43
2. 思想渊源 53

第三章 制作技艺 61

1. 选材 62
2. 工具 64
3. 操作技术 66
4. 造型要点 81

第四章 创作案例 89

1. 《入云》 90
2. 《出尘》 94
3. 《临虚》 98
4. 《古风》 102
5. 《相依》 106
6. 《逸趣》 110
7. 《天姿》 114
8. 《高士图》 118
9. 《奔月》 122
10. 《疏影》 126
11. 《清秋》 130
12. 《荟萃》 133

图3

景名：酩酊迷狂

树种：雀梅

树高：110cm

树龄：约50年

作者：吴成发

鉴赏：作品的主干先向右、再向左，呈大弧形弯曲，左侧的大跌枝在前进中突然向下，曲折跌宕，树形狂放不羁。这件作品的根部以左侧为主，向四面张开，起到了重要的稳定作用。

图4

景名：曲水流觞

树种：马尾松

树高：95cm

树龄：约30年

作者：郑永泰

鉴赏：作品以根代干，下跌的大枝曲折变化，幅度极大，其线条犹如书法作品，个性极为鲜明。

目 录

第五章 展览陈设 139

1. 规格 140
2. 几架 140
3. 陈设环境 142

第六章 养护管理 147

1. 放置 148
2. 浇水 148
3. 施肥 149
4. 修剪 150
5. 攀扎 151
6. 换土 152
7. 病虫害防治 153
8. 常用树种养护一览表 154

图5

景名：傲骨临风

树种：刺柏

树高：120cm

树龄：约80年

作者：吴成发

鉴赏：树形孤高，枝叶简洁，风格淡雅，
表现了中国文人的傲骨。

图6

景名：流水行云

树种：马尾松

飘长：140cm

树龄：约50年

作者：韩学年

鉴赏：这件作品的线条刚柔相济。它是大悬崖式文人树，主干倒挂，线条曲直相间，如山中飞瀑。

图7

景名：舞韵

树种：五针松

树高：65cm

树龄：38年

作者：赵庆泉

鉴赏：根据松树的特点因材处理，追求随意、飘逸、浑然天成的效果，表现出优美高雅的舞蹈风韵。

在盆景艺术的所有表现形式中，制作出一件可观的文人树盆景是最具挑战性也是最有成就感的。取一根瘦长的枝干，用它表现出其超凡脱俗的意味，殊非易事。文人树盆景的外形特点就是树干瘦长、枝条稀疏、树叶寥寥，从而呈现出作品的缥缈与超然之感，仿佛在高耸的黄山之上有一棵松树在岩缝中奋力求生。

从文人树盆景艺术可以感受到作者的隐士情结，这是没有研究过亚洲美学的西方人很难理解并欣赏得到的。观察树木在高山多石之地的自然状态以及它们在恶劣环境中奋力求生的姿态，有利于理解这种形式的盆景，因此推动了文人树盆景的发展。

能运用这些技艺创作出优秀文人树盆景的艺术家很少，有能力和背景正确指导他人制作和全面理解文人树盆景的艺术家更少，本书作者赵庆泉大师却能承此重任。

在各国出版的有关文人树盆景的书籍中，本书最为出色。这是第一次有作者从审美和文化背景的角度，带领读者理解和赏析文人树盆景所表现的超然脱俗和清新娟丽的意境。他在本书中以清晰的文字和直观的图片来展现盆景制作的基本技巧，一如这位世界盆景和盆栽组织的朋友、艺术家和教师所留给人们的典型印象——技艺精湛、涵养深厚。

我和赵庆泉相识很久了，我钦佩他的艺术技艺。他不仅是一位技艺精湛的艺术领袖，也是一名能力杰出的老师，向各国人民推广这门艺术。现在出版的这本最新的《文人树盆景》，或许是他最重要的一本著作，我在此祝贺赵庆泉完成此本大作，我想这本书会被盆景爱好者奉为经典参考书籍。

Tom Elias
国际盆景协会主席
2014年9月

图8（左）

景名：秋艳

树种：火棘

树高：65cm

树龄：约30年

作者：赵庆泉

鉴赏：火棘春夏开白色小花，秋季结小果，深秋果实红艳，挂果期可至翌年春，带着吉祥喜庆的气氛。这件作品的主干弯曲多变，枝叶疏朗有致，颇有文人树盆景之风格。

盆景（Penjing）是中国的传统艺术之一，意为“盆中之景”。它以植物、山石、土、水等为材料，经过艺术创作和园艺栽培，在盆中典型、集中地塑造大自然的优美景色，达到小中见大的艺术效果，同时以景抒怀，表现深远的意境。

盆景一般被称作盆栽（Bonsai）。这种艺术起源于中国，在南宋时期（1127—1279）也是日本的平安时代后期（794—1192）传至日本，近代又从日本传至西方，今天已流行于世界。

文人树盆景的名称在盆景界已经约定俗成，日文称作“文人木”。它是一种表现文人情趣的盆景，基本特征是：孤高细瘦的主干，简洁稀疏的枝叶，个性鲜明的线条和淡雅无华的风格。这种具有东方风格的盆景艺术形式，今天在西方也颇受青睐。

文人树盆景是个宽泛的概念，它和非文人树盆景的划分没有绝对的界限，要给它下个确切的定义是很困难的。这种风格的盆景离不开中国的文人和文人画，这不仅因为其名，更因它表现的是文人的风骨、文人的神韵、文人的心境和文人的趣味，它的思想精髓和艺术表

现都与文人画一脉相承，是作者本人性情的直接抒发。

在古代，考试是官吏的选拔途径，由此出现了专门为做官而读书考试的知识分子阶层。知识分子与官僚相结合，形成一个特定的“士大夫”阶层。这个阶层中的人大多有着深厚的文化修养和独到的艺术品位，又处于社会中坚地位，因此对中国的传统文化有着深刻的影响，并创造了独具一格的文人艺术，特别是文人画。

中国盆景从产生起就是一种文人艺术，而文人树盆景又是盆景中的精华。至于它究竟产生于何时，很难定论。但毫无疑问，它的文化渊源最直接的就是文人画，更深层的则是中国传统文化的三大主要哲学体系——儒、道、禅。

文人树盆景树形生动，有着鲜明的个性，它们在自然界或许不典型，但在中国传统山水画中的出现频率极高。因此，与其说文人树盆景表现的是自然风景，不如说文人借树表达了作者自己的精神追求，同时也创造出一种画境、诗境和禅境。

文人树盆景看似简单，其实蕴含丰富。其制作技术并不难，但要创出佳作非易事。它在中国盆景中有着独特的位置，尤能体现作者的个性、风度、气质和情感等。

笔者对文人树盆景情有独钟，多年来一直潜心创作和研究。此次将心得编写成书，涵盖文人树的概念、审美特征、文化渊源、制作技术以及养护管理等各个方面，并介绍了作者的一些文人树创作案例，兼顾知识性、实用性和欣赏性，可供盆景爱好者以及对中国文化有兴趣的广大读者阅读，让更多人认识并了解这一高雅的艺术。

图9（左）

景名：凝望

树种：黑松

树高：105cm

树龄：30年

作者：赵庆泉

鉴赏：借鉴马远画意，连根三千斜向伸出，小枝线条刚硬，疏落有致。作品自然、简约、空灵、虚静。