

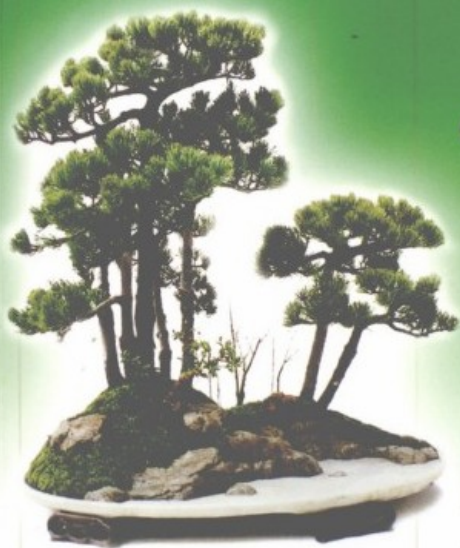
名家授艺十日通

水旱盆景

赵庆泉 编著

中国盆景艺术大师的力作，精美绝伦的彩色照片，理论研究与实际制作的完美结合，尤其对基本技法、示范性创作实例、养护管理、作品赏析等做了深入浅出、简明实用的图解。

PDG

名家授艺十日通

水旱盆景

赵庆泉，中国盆景艺术大师，园林专业高级工程师，中国盆景艺术家协会副会长。现就职于扬州市瘦西湖风景区管理处。自幼酷爱盆景，后师承徐晓白教授从事盆景创作与研究，尤以创新的水旱盆景独具一格，多次获得国内外展览重要奖项。盆景理论研究力求创新和突破，在国内外发表专业文章一百多篇，出版专著十多部。曾三次出席世界盆栽大会，多次赴国外讲学、表演。

责任编辑 谢娟梅 封面设计 吴丹波 责任校对 王贤斌

ISBN 978-7-5335-3052-5

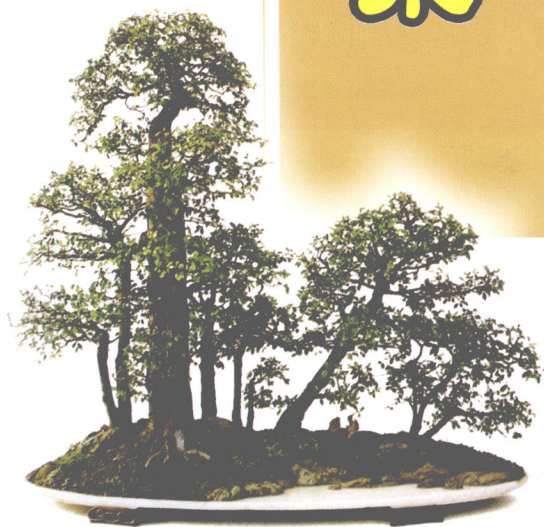
9 787533 530525 >

定价: 18.50 元

名家授艺十日通

● 赵庆泉 编著

水旱盆景

图书在版编目 (CIP) 数据

水旱盆景/赵庆泉编著. —福州: 福建科学技术出版社,
2007. 11

(名家授艺十日通)

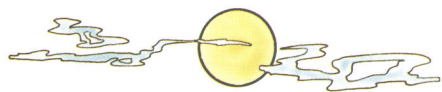
ISBN 978-7-5335-3052-5

I. 水… II. 赵… III. 盆景—观赏园艺 IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 134763 号

- 书 名 水旱盆景
名家授艺十日通
- 编 著 赵庆泉
- 出版发行 福建科学技术出版社 (福州市东水路 76 号, 邮编 350001)
- 网 址 www.fjstp.com
- 经 销 各地新华书店
- 排 版 视觉 21 设计工作室
- 印 刷 福建彩色印刷有限公司
- 开 本 636 毫米×965 毫米 1/16
- 印 张 5.5
- 字 数 86 千字
- 版 次 2007 年 11 月第 1 版
- 印 次 2007 年 11 月第 1 次印刷
- 印 数 1—5 000
- 书 号 ISBN 978-7-5335-3052-5
- 定 价 18.50 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

前言

盆景始创于我国，后传至日本，近代又由日本传至欧美，现已流行于全世界。中国盆景有过古代的兴盛，也有过近代的一度衰落，并由此而在某些方面与国外产生了一定的差距。自20世纪70年代后期起，中国盆景开始复兴，并以迅猛的速度发展，在技艺创新、理论研究和普及推广等方面都取得了长足的进步，同时又开始走出国门，直接对许多国家和地区产生影响。

笔者根据近二十年与国内外同行交流之心得，认为中国盆景要走向世界，首先要弘扬民族文化和民族特色。盆景之所以起源于我国，正是源远流长的中华文化积淀所致；近年来中国盆景在国外受到越来越多人的青睐，也是由于它所蕴涵的中华文化独特的魅力。越是民族的，就越是世界的。在盆景已成为世界性艺术的今天，我们惟有以中华民族的优秀文化为基础，坚持创作的民族性，才能在世界上得到“盆景创始国”应有的地位。毫无疑问，寻求盆景艺术的民族特色，乃是中国盆景今后发展的必由之路。

中国盆景的民族性，集中体现在崇尚自然和追求诗情画意，既反对人工造作，也不可照搬自然。只有艺术与自然的和谐结合，才能使作品真正成为“立体的画”。这就必须在盆景的创作上，灵活运用艺术辩证法，处理好景物的主次、虚实、疏密、聚散、高低、大小、荣枯、动静、刚柔、曲直、欹正、浓淡、露藏、巧拙、起伏等矛盾关系。诗情画意者，须以具有深远意境为最高标准。所谓意境，即不仅在作品中表现出美的景色，还要借景抒情，引发观赏者的无穷联想。

水旱盆景就是一种既很民族化、又很国际化的盆景形式。这种形式表现题材极其广泛，自然气息十分浓厚，很有利于画境和意境的创造。本书的编写，旨在向盆景工作者和爱好者介绍水旱盆景的技艺，以适应当前盆景艺术迅猛发展的需要。本书兼顾实用性和欣赏性，可供广大盆景爱好者在制作与养护盆景过程中使用，也可供盆景创作及有关院校教学参考。

赵庆泉 于扬州

目 录

CONTENTS

第一日 概述 /1

- (一) 艺术特点 /1
- (二) 水旱盆景的发展 /6

第二日 分类与式样 /9

第三日 选择材料 /15

- (一) 选盆 /15
- (二) 选树 /16
- (三) 选石 /21
- (四) 选摆件 /25
- (五) 选土 /26

第四日 加工材料 /27

- (一) 加工树材 /27
- (二) 加工石料 /30

第五日 试作布局 /32

- (一) 树木的布局 /32
- (二) 石头的布局 /35

第六日 制作程序 /36

- (一) 胶合石头 /36
- (二) 栽种树木 /38
- (三) 处理地形 /39
- (四) 安放摆件 /39
- (五) 铺种苔藓 /41
- (六) 最后整理 /42

第七日 创作实例 /44

第八日 养护管理 /50

- (一) 浇水 /50
- (二) 施肥 /51
- (三) 修剪 /52
- (四) 换土 /53
- (五) 放置与保护 /53
- (六) 常见病虫害防治 /54

第九日 常见树种养护管理 /58

第十日 作品赏析 /68

概述

盆景是中华民族优秀的传统艺术之一。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，达到缩龙成寸、小中见大的艺术效果，同时以景抒怀，表现深远的意境，犹如立体的山水画。

盆景的主要材料本身即是自然物，因而具有天然的神韵。其中的植物还具有生命的特征，它能够随着时间的推移和季节的更替，呈现出不同的景色，因此，盆景又是一种活的艺术品，是自然美和艺术美的有机结合。

今天，社会正在向现代化发展，人们越来越远离大自然，同时生活节奏不断加快，因而追求内心安宁和亲近自然的愿望也愈加强烈。盆景艺术正好适应了现代人的这种心理需求，它蕴涵着人们对自然的热爱和对和平的向往。

（一）艺术特点

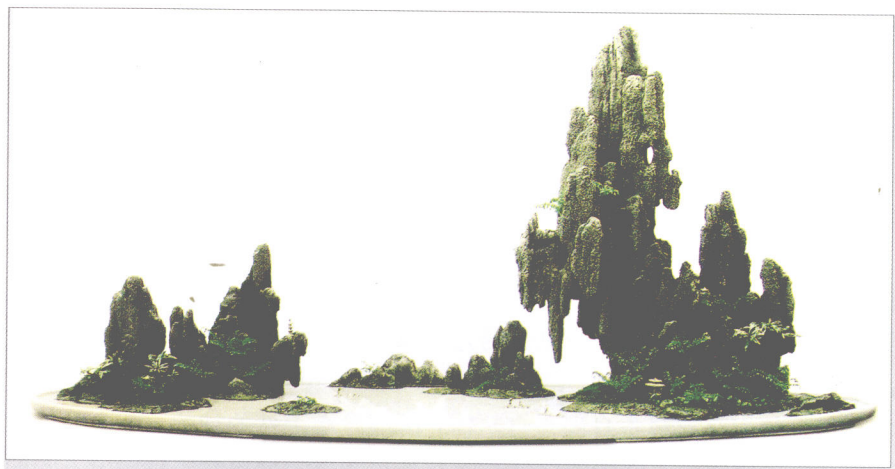
1. 树木盆景与山水盆景的结合

中国盆景是一个比较大的概念，顾名思义就是“盆中之景”。它可以表现树木景观，也可以表现山水景观，还可以表现树木、山水兼而有之的景观。因此，在中国盆景中，既有树木盆景、山水盆景，也有树木、山水相结合的水旱盆景。

最常见的一类是树木盆景。它以木本植物为主要材料，采用攀扎、修剪、雕刻等造型方法，并通过园艺栽培手段，在盆中表现自然界的树木景观。

树木盆景

山水盆景

以自然山石为主要材料，经过精心挑选和切截、雕凿、拼接等造型加工，布置于水盆之中，适当点缀小植物和小摆件，表现自然山水景观者，称为山水盆景。

水旱盆景则是将树木盆景与山水盆景结合起来的另一种类别。它的材料既有植物和土，又有山石和水。它所表现的是自然界那种树木、山石、陆地、水面兼而有之的“完整”景观。

水旱盆景

2. 浓缩的自然景观

水旱盆景是经过浓缩的自然景观，它创造了一种具有自然美的境界，这也就是生境。

水旱盆景一般以植物为主体，它的自然美首先体现在植物上面。无论是树木还是小草、苔藓，都具有实实在在的自然生命力，无不显出一派生机。

水旱盆景中的植物、石头、土、水等景观

树木在生长过程中，随着树龄的增长、季节的更替，其姿态、色彩和风韵都会不断变化，且各具不同的美。特别是许多杂木类的树种，春季新叶嫩绿，姿态明丽；夏季叶色转深，树冠繁茂；秋季老叶渐黄，摇落扶疏；冬季树叶落尽，一片萧飒。

水旱盆景的自然美也体现在石头、土、水等自然材料上。这些材料也都具有各种自然美态。石头的形状、质地、皱纹和色泽，是任何人工都无法作出的，而土和水就是其所表现的自然物本身。自然界的水流和坡岸则反映了大千世界的灵动和勃勃生机。

自然界的水流与坡岸

水旱盆景表现的题材极其广泛：江、河、湖、海、溪、潭、塘、瀑等各种水景，峰、峦、岗、壑、崖、岛、矶、坡等山景，都在其中。从名山大川到小桥流水，从山林野趣到田园风光，尽可表现，还可以表现各种树木景象。通过精心的艺术处理，水旱盆景所表现的这种浓缩的自然景观，可以达到“虽由人作，宛自天开”。同时，“有水则活”、“有水则灵”，由于盆中有了水，使整个景观活了起来，显出一种独特的灵气。

3. 立体的山水画

盆景艺术源于自然，高于自然。水旱盆景的创作虽然取材于自然山水、树木，但并不是对具体的一山一水、一草一木进行机械地模仿，也不仅是创造出一个具有自然美的生境，而是要将大自然的美景进行高度的概括、提炼，使之达到艺术美的境界，犹如立体的山水画，这就是画境。

中国传统山水画论中将石比作骨骼，水比作血脉，林木比作衣服，又有“山因水活”、“树使石生”之说，这说明了自然界景物之间相互依存的关系。

水旱盆景的长处正是在于能塑造这种有山有水、有树有石的“完整”景观，故很有利于表现优美的画境。

山水画中的竹林

水旱盆景中的竹林

水旱盆景的画境主要通过布局来表现。由于水旱盆景中的景物丰富多样，颇具对比性而又能协调统一，故在布局时，与中国山水画有许多相通之处，如主次分明、疏密有致、虚实相生、露中有藏、顾盼呼应、刚柔相济、高低相宜、动静相衬、轻重相衡、粗中有细、平中有奇、巧拙互用等等。

在水旱盆景的布局上还有许多与中国画相通之处，如散点透视、节奏韵律、色彩处理等等。所有这些原则的运用构成了水旱盆景的“画境”。

水旱盆景的创作，首先要营造出具有自然美的生境，然后进一步表现出富有艺术美的“画境”，使景物呈现出生动而鲜明的神态和个性，最后还要使观赏者从生境、画境中激发出美的感情、美的意愿、美的理想，从而联想到景外之景，领略到景外之情，达到情景交融、景有尽而意无穷的境地。这就是追求理想美的“意境”。

意境是中国传统美学中的一个重要概念。中国盆景是一种文人艺术，它与山水诗、山水画、山水园以及其他种类的文人艺术一样，都以意境为追求的最高境界。

意境也可以说“诗境”，即诗所表达的境界。水旱盆景所追求的意境，与山水诗也是相同的。在表现大自然景物的时候，虽然也顾及自然的原貌，但绝不是照搬，而是注入了作者个人的主观感受，化景物为情思，使观赏者产生感情上的共鸣。

诗的另一个特点是言简意赅。在中国古代诗词中，无论是杜牧的“霜叶红于二月花”，刘禹锡的“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，还是郑板桥的“高歌一曲斜阳晚”，寥寥数语，无不具有丰富的内容。在水旱盆景中，三两杂树，一湾清水，常常表现出深远的境界；数株老树，几块石头，往往引发起无穷的联想。这就是在有限的空间里表现出无限的艺术景象。

同山水诗一样，水旱盆景也可以具有各种不同的风格，或雄浑，或豪放，或婉约，或含蓄。与园林艺术一样，水旱盆景最适宜表现优美的境界，在宁静中蕴藏一种动的韵味，给人以轻松、愉悦的感受，这种感受从生理的角度来说，可以永远为人们所接受。社会愈是向现代化发展，人们愈需要这种宁静的环境。

象征和联想是创造水旱盆景意境的常用手法。中国历代文人赋予某些景物以特定的象征意义，如以石象征永恒，以水象征智慧，以树木象征人的品格等等。在水旱盆景中，恰当地借助于这些象征意义，可以丰富观赏者的联想，加深作品的意境。

水旱盆景常常借用一些山水诗词的题材，或根据其所表现的意境来创

作。当然这些诗多是脍炙人口，稍有文学修养的人都能理解。这样，当人们在欣赏这些作品时，便会联想到有关的诗词及其意境，从而提高了作品的欣赏价值。

中国园林离不了园名及题匾、楹联等，中国画则多有题咏，水旱盆景也不例外，一般在作品完成以后，根据其主题和意境，用凝练的文字为其题名。题名往往能扩大和延伸盆景本身所能达到的境界，增加作品的诗意。当然也不要为题名而题名，正如有些诗可以无题。

根据艺术表现的需要，在水旱盆景中也可以适当放置少许建筑、人物、舟楫等小摆件，以表现一些富有生活情趣的题材，如柳塘放牧、清溪垂钓、冬山归樵等等，创造出一种生活美的境界，使观赏者有身入其境之感。

（二）水旱盆景的发展

水旱盆景这种形式的产生，有其特定的条件和历史文化背景。

中国地域辽阔，气候多样，自然风光得天独厚。中国人很早就懂得对自然美的欣赏和利用。三千多年前的殷周时代，即出现对观赏植物的栽培和模仿自然山林的造园。春秋战国时期，以回归自然为核心的老庄哲学应运而生，并对中国的艺术产生了深远的影响。孔子则将对山水的喜好与人的“仁”、“智”联系在一起，曾作过“智者乐水，仁者乐山”的比喻。东汉已有“构石为山”的私家园林以及盆栽花卉。

魏晋（公元220~420年）以后崇尚散淡，寄情山水，形成风气。人们从自然山水中寻求人生的哲理与趣味，将理想的生活与山林之美结合起来。这种风气在文人中盛行，促进了山水园、山水画、山水诗等文人艺术的兴起，而同样以抒发自然情趣和人生理想为主题的盆景艺术，亦由此时开始形成。

唐代是中国历史上空前繁荣昌盛的时期，多种文化艺术都取得了辉煌的成就。陕西乾陵唐章怀太子墓（建于公元706年）中侍女手托盆景的壁画，不仅说明中国在初唐时期已形成盆景，还可以看出当时的盆景是采用山石和树木配置，共同成景。从一些诗人的描述中也可知道当时盆景已有多种形式。

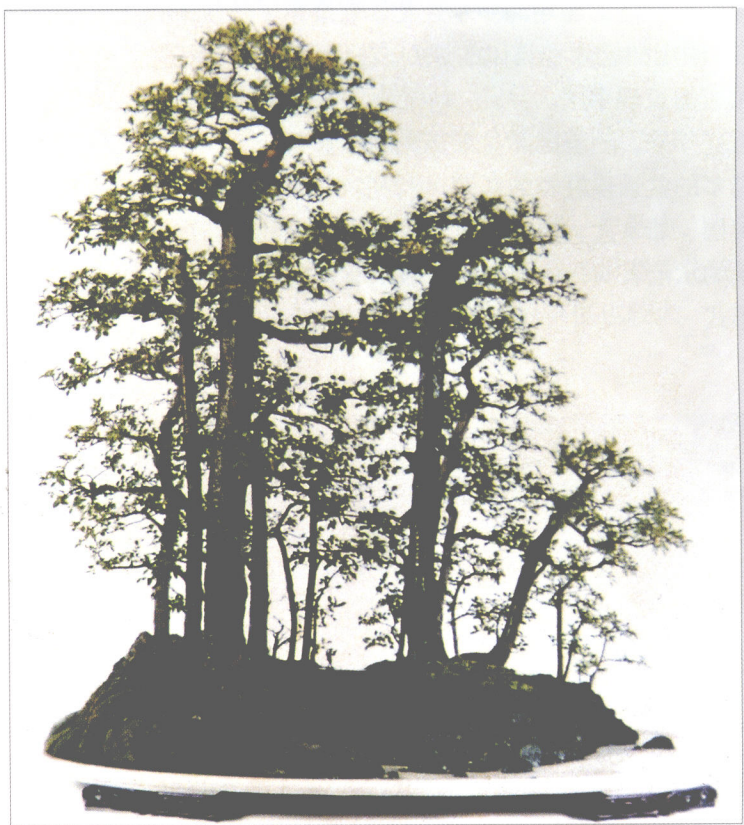
宋代（公元960~1279年）无论是宫廷还是民间，以奇树怪石作为观赏品已蔚然成风。绘画艺术的发展，对于盆景的造型也很有指导意义。从宋代绘画及诗文中可知，当时盆景已渐趋成熟，并已形成树木盆景与山水盆景两大类。

明清两代，中国盆景造型更为完善。清初刘銓《五石瓠》记述：“今人以盆盎间树石为玩，长者屈而短之，大者削而约之，或肤寸而结果实。或咫尺而蓄虫鱼，概称盆景，元人谓之西子景。”这种有树有石、有旱有水的盆景，可以说就是一种水旱盆景。由此也可以推测，在明代或者清初即已出现水旱盆景。

清代《扬州画舫录》一书中也提到，乾隆时期扬州有一种称作“山水点景”的盆景，其中有水有土，根据记述来看，也应属于水旱盆景。

从其他一些资料的记载也可以知道，水旱盆景在清代已较为普遍。但是，由于水旱盆景养护管理的要求相对较高，加之近代社会的动乱，因此未能有实物留存至今。现代水旱盆景是在近二十年中重新兴起的，它继承了传统的技艺，并有了新的飞跃，成为一种既古老又新颖的盆景形式。从20世纪80年代起，江苏、湖北、四川等地的水旱盆景发展很快，普及很广，并逐步成为盆景的一个重要形式。

樵归图

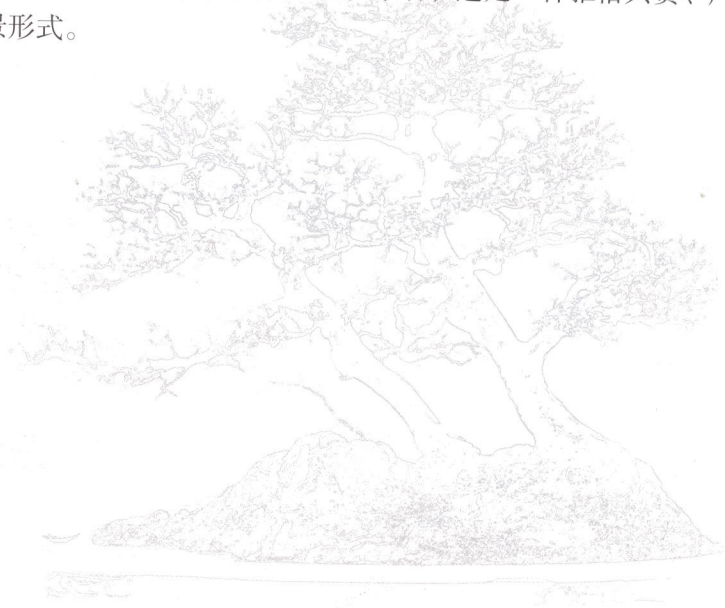
在注重画意、追求意境方面，现代水旱盆景保留了中国盆景艺术的这种文人特点，并且有所深化。

由于受现代人审美情趣的影响，水旱盆景在造型上更趋向于自然。水旱盆景中的树木多作成丛林，也是与其自然特点分不开的。而树木的加工则更多地采用修剪，力求减少人工痕迹。水旱盆景中的石头也不是古代人所欣赏的那种剔透玲珑的“假山”型，而多为圆浑、平缓状，注重朴拙和自然，作成坡岸很有真实感。现代水旱盆景请见实例《樵归图》。

随着现代人生活越来越丰富多彩，水旱盆景的形式也越来越多样，盆景技术和材料的发展则为此提供了良好的条件。过去的水旱盆景多采用较深的水盆，其表现力受到局限，现在改为浅口水盆，既突出了盆中的景物，又表现了坡岸的效果。而切石机的运用，则使得许多以前难以加工的硬石可以按照作者的需要进行切截，从而作出更为理想的造型。此外，树种、石种的不断丰富，也为水旱盆景的多样化创造了基础条件。

现代水旱盆景还趋向于个性化，它继承了传统的技艺，又有了新的飞跃，没有固定的模式和具体的规则，在创作上只要求遵循一定的艺术规律，采用相应的表现手法。

近些年来，随着国际盆景交流的日益频繁，水旱盆景在国外也受到了越来越多的盆景爱好者的喜爱。笔者多年来致力于水旱盆景的创作与研究，曾在美国、加拿大、委内瑞拉、法国、意大利、马来西亚、印度等国作水旱盆景的示范表演，从观众的反映来看，这是一种雅俗共赏、广受欢迎的盆景形式。

分类与式样

随着水旱盆景的不断发展,其所用材料越来越丰富,布局式样也越来越多。为便于创作与研究,这里从几个方面作一些分类。

1. 按树种分

水旱盆景的主体景物是树木,故按照树种的类别和观赏部位可分为以下几类。

(1) **松柏类** 盆中树木采用松柏类树种,四季常青。这一类盆景多表现雄伟、古朴的景色,有时用于表现冬季雪景或夏日浓阴。

(2) **杂木类** 采用杂木类树种,重在树姿。可表现四季景象,尤以落叶后的寒树景象及刚萌芽的早春景象最富观赏价值。

(3) **观叶类** 采用观叶类树种,既观树姿,又观叶色、叶形,落叶后还可观寒树景象。多用于表现秋景或春景。

(4) **观花类** 采用观花类树种,既观树姿,又观花。

(5) **观果类** 采用观果类树种,既观树姿,又观花果。

除上述以外,也有将两种以上的不同树种用于同一作品中,一般以一种为主,其余为次,主次分明。由于不同树木的色彩与形态变化较大,同时其生长习性往往不尽相同,故布局和养护管理的难度也较大。

2. 按树数分

水旱盆景中的树木,通常采取多株作成丛林式,有时也用一株单体树木孤植。按照树木的多少,也可将水旱盆景分为以下几类。

(1) **孤植类** 采用一株单体树木孤植,一般树木主干粗壮,侧枝协调,树

孤植类

形完整，具有老树姿态，布局较为简单。

(2) **二株类** 采用二株树木合植，一般两株靠在一起，一高一低，一正一斜，主次分明，布局亦较简单。

(3) **疏林类** 采用三株、五株、七株或九株树木合植，其中一株为主树，一株为副主树，其余为配树，多表现疏朗的丛林景观，其布局较为复杂。

二株类

疏林类

(4)密林类 采用很多株树木合植，其中亦分主树、副主树及配树，多表现繁密的森林景观，其布局最为复杂。

密林类

3. 按规格分

水旱盆景有多种规格，大者盆中可容人，小者可置手掌中。目前一般按照盆的长度分为以下几类。

(1)微型类 盆长10厘米以下(含10厘米)，观赏时常常与其他类型的微型盆景一起陈设在博古架上。

超大型类