

名家授艺十日通

树木盆景

胡乐国 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。

中国书画函授大学肇庆分校

树木盆景

主编

陈其

名家授艺十日通

● 胡乐国 编著

树木盆景

图书在版编目 (CIP) 数据

树木盆景/胡乐国编著. —福州: 福建科学技术出版社,
2007. 11

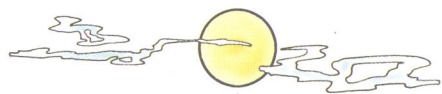
(名家授艺十日通)

ISBN 978-7-5335-3076-1

I. 树… II. 胡… III. 盆景—观赏园艺 IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 148619 号

书 名	树木盆景
名家授艺十日通
编 著	胡乐国
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	635 毫米×965 毫米 1/16
印 张	6
字 数	9 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 978-7-5335-3076-1
定 价	18.80 元
- 书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

前言

盆景起源于中国。它是文化，是艺术和技术的结晶。中华文化源远流长、博大精深，中国盆景就孕育于此、成长于此、发展于此。

树木盆景是中国各类盆景的基础。没有这一稳固的基础，也就不可能有其他各类盆景的发展。一棵树的盆景造型形式是最简单的，但表意是最难的。它只能利用盆中栽培植物的姿态来表现大自然的景色和作者的思想感情。

笔者通过数十年的实践和探索，认为中国盆景艺术要发展，首先要将其植根于民族文化的沃土中。越是民族的，就越是世界的。在盆景的创作上，要灵活运用艺术辩证法，处理好景物的各种矛盾关系，只有运用得当，才能创作出佳作。盆景与国画是同源艺术，都是民族文化的一部分。画家们将自然山水描绘在纸上，而盆景艺术家则把自然山水用实物塑造于盆盎之中，这正是中国盆景民族性的集中体现。

本书从实践出发，向广大盆景工作者和爱好者介绍树木盆景的制作技艺，同时还阐明许多理论方面的新观点，兼顾实用性和欣赏性。

本书编写过程中，得到盆景界诸位专家和朋友的的大力支持，书中大部分盆景作品的照片由笔者的夫人黄玲瑜女士协助创作，在此一并表示诚挚的谢意。

胡乐国 于温州

目 录

CONTENTS

第一日 概述 (1)

- (一) 基本特点 (1)
- (二) 分类与形式 (2)
- (三) 盆景是文化 (6)

第二日 盆景的艺术表现 (8)

- (一) 主次分明 (8)
- (二) 虚实相生 (9)
- (三) 疏密得当 (10)
- (四) 刚柔相济 (11)
- (五) 轻重相衡 (12)
- (六) 顾盼呼应 (12)
- (七) 露中有藏 (13)
- (八) 比例恰当 (14)
- (九) 形神兼备 (15)

第三日 盆景素材 (16)

- (一) 素材的要求 (16)
- (二) 素材的来源 (20)
- (三) 素材的培养 (23)

第四日 造型的时间与方法 (25)

- (一) 造型的时间 (25)
- (二) 造型的方法 (26)

第五日 造型技法 (29)

- (一) 创作准备 (29)
- (二) 立意构思 (30)
- (三) 造型制作 (31)

第六日 神枝与舍利干 (48)

- (一) 舍利干的制作 (50)

- (二) 神枝的制作 (52)

第七日 主要形式及造型要点 (54)

- (一) 直干式 (54)
- (二) 曲干式 (55)
- (三) 斜干式 (55)
- (四) 悬崖式 (56)
- (五) 双干式 (57)
- (六) 丛林式 (58)
- (七) 文人树 (61)

第八日 制作实例 (63)

- (一) 松柏盆景制作 (63)
- (二) 杂木盆景制作 (66)

第九日 养护管理 (69)

- (一) 盆土的配制 (69)
- (二) 肥料的使用 (70)
- (三) 水分的控制 (72)
- (四) 场地的选择 (74)
- (五) 整形与改作 (75)
- (六) 翻盆与换土 (76)
- (七) 病虫害防治 (77)

第十日 作品赏析 (79)

概述

树木盆景是中国盆景的主要内容。它是以树木为主要素材，以自然界古老大树的神姿风采为范本，以盆景艺术的表现技法为手法，进行造型创作的有生命的艺术作品。

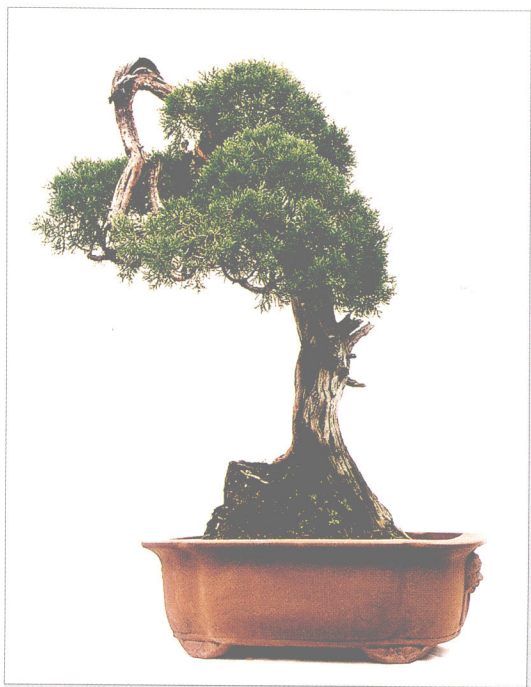
（一）基本特点

树木盆景作品必须具有优美动人的艺术形象。其创作是在自然美和艺术美相结合的思想指导下，依据树木的根、干、枝、叶、花、果各部分的观赏特征进行因材施教，充分发挥素材的个性。

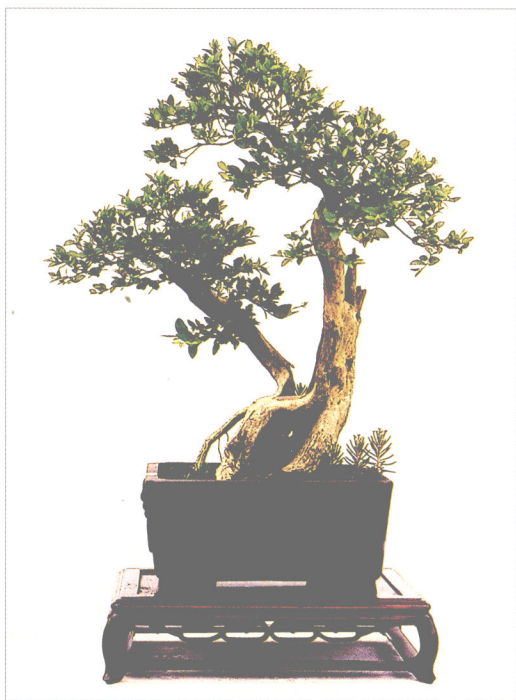
树木盆景作品还必须能寓情于景、气韵生动，有意境、有内涵、有风格。

树木盆景除主要素材外，还有花盆、几架。只有景、盆、架三者互相配合得当，才算得上是一件三位一体的完整的好作品。

树木盆景的造型是其他各类盆景造型的基础。所谓的树石盆景、水旱盆景等，其实质还是以树木为主，石只起到衬托、点缀的作用。山水盆景虽以石为主，但也少不了树木，有了树的衬托、点缀，才能使作品更现一派生机。如果你的树木盆景造型功底扎实，则对其他各类盆景的造型就更加得心应手、配合默契、不失规范；如果功底浅薄，则很可能出现树木结构杂乱、树木的姿态和环境不匹配或树木和山石之间的比例不协调等情况，也就不可能给

树木盆景

三位一体完整的作品

素材能单独完成自身的完美造型，才是最简洁、最含蓄，也是最耐人寻味的。它留给人们想像的空间是最广阔的。

如果树木盆景作品里可安排几块山石或几个摆件，并因此让人觉得好看些，就说明该盆景可能：树体造型不稳定，有失均衡；选盆不得体，使盆口面过大，让人觉得过于空旷；树体造型不能充分反映主题思想时，想借助山石、摆件的运用来点题发挥。这种做法不是很理想，容易造成与其他盆景形式的混淆。但丛林式盆景用盆浅薄，也有可能为使景观辽阔，于林间埋几块山石，以增加盆面的起伏变化。但它仍然还是树木盆景中的丛林式，而不是另一类盆景形式。

（二）分类与形式

以往我国习惯将树木盆景分为自然式盆景和规则式盆景两大类。现在的研究认为，规则式盆景应归属于民间艺术范畴，自成传统，不属于我们讨论、学习的范围。以下仅介绍自然式盆景。

1. 按树种分

树木盆景按树种的不同，一般可分为松柏类、杂木类和花果类。

（1）松柏类 其素材采用松柏科树木，为常绿的针叶树种，如五

人以美的享受。

树木盆景和其他各类盆景造型一样，必须熟练地掌握盆景造型的基本原理和对多样统一的艺术辩证法的运用。只有这样才能熟能生巧、得心应手，作品的艺术性才能得以充分的体现。

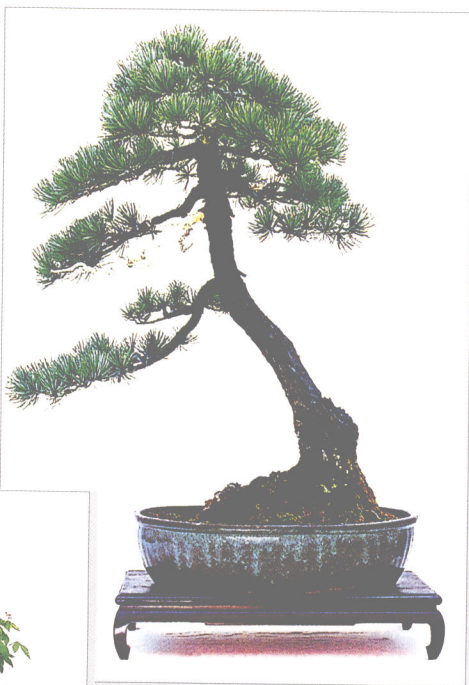
在树木盆景中，除附石盆景外，有时因树木素材根盘部位有缺陷需要补以山石，一般均务求树体各部位的配合要自然默契，努力寻求树体自身的均衡稳定，以达到完整或完美的程度，而不要借助于山石或其他配件的布置。这样的作品才能算是一件佳作。要知道凡单一

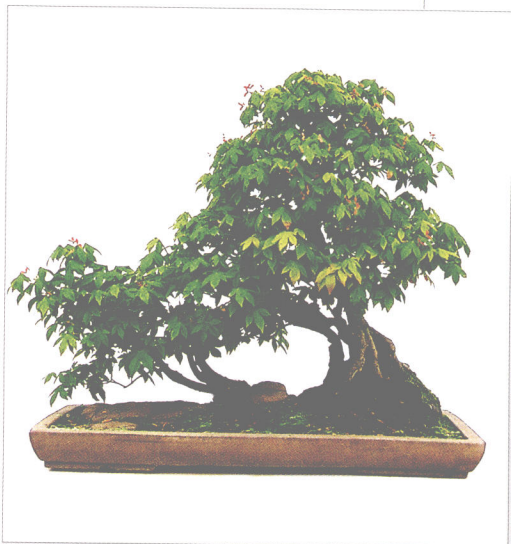
针松、黑松、马尾松、黄山松、圆柏、桧柏、刺柏，另有部分紫杉科树木如罗汉松等。

(2) 杂木类 其素材一般泛指可以用来制作盆景的阔叶树种，可以是常绿树种，但更多的是落叶或半落叶树种。常见的有榕树、黄杨、九里香、榔榆、雀梅、朴树及枫槭类等。

(3) 花果类 凡以树木的花和果为主要观赏对象的盆景

松柏类

杂木类

为花果类盆景，如梅花盆景、山茶盆景、杜鹃盆景、山楂盆景、火棘盆景、苹果盆景等。

2. 按规格分

树木盆景按规格来分，有特

花果类

大型盆景、大型盆景、中型盆景、小型盆景和微型盆景几类。

我国历届盆景展览评比对树木盆景的规格作如下规定。

特大型盆景：120 厘米以上；

大型盆景：81~120 厘米；

中型盆景：41~80 厘米；

小型盆景：11~40 厘米；

微型盆景：10 厘米以下。

微型盆景的陈列必须使用博古架组合，既欣赏单体造型美也欣赏总体布局的协调和变化。一组微型盆景可以有树木盆景、山水盆景、赏石或少量工艺品加入，但以树木盆景为主。

规格的计算以景高（包

文人树

微型组合盆景（摄于福州盆展）

括树高和盆面土坡）为准，但一般都用从盆口到树冠的最高点（包括神枝在内）。其中也有些特殊情况，如附石盆景应从山石和盆土接触处开始计算，而不是从树的根处算起。又如文人树树干高瘦，论其高已超出，而论体量却远远不足。文人树的规格计算可以适当放宽。

3. 按株数分

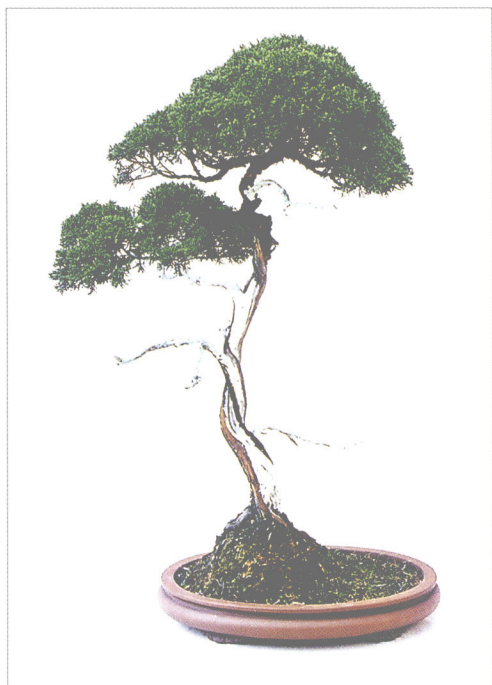
树木盆景一般以

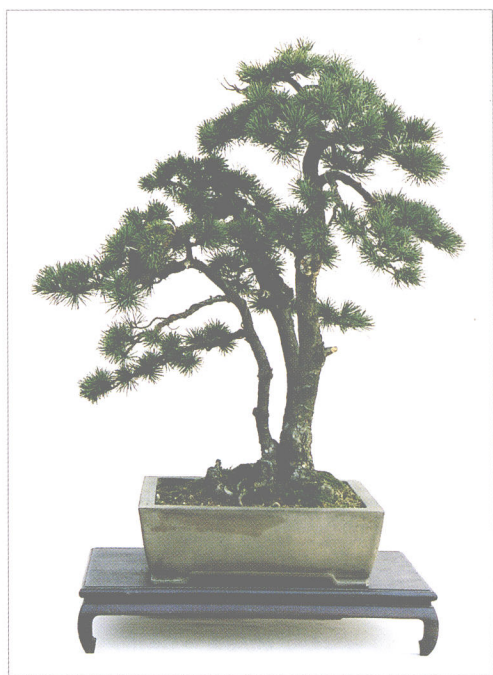
一盆一树为多，但也有一盆两株、三株或更多株组成一景。因此可按株数分类，分为孤植式和群植式两类。

(1) 孤植式 一盆一株树。对树木各部位要求比较严格，追求完整协调，以“重姿态”和“能入画”为最重要的因素。

(2) 群植式 一只盆里可以种植两株或两株以上的树木。其造型比较复杂，难度也较大。造型时强调树有高低主次、枝有疏密争让，种植时注意疏密藏露、正斜呼应等，要充分运用好艺术辩证法，使其成为一盆统一协调、富

孤植式

群植式

有诗情画意的作品。

群植式盆景一般以一个树种为多，也可以多个树种合栽在一起，而不论常绿树或落叶树。但要注意叶形的大小变化要相近，以利统一协调；树性的阴阳干湿也要相近，以利养护管理。

4. 几种主要形式

自然界的树木由于生长环境不同，其姿态的变化也就无穷无尽，反映在树木盆景的形式上就更加变化万千。从造型的角度出发，树木盆景的形式以树木主干姿态的变化情况和株数的多少为主要划分

依据,可分为直干式、曲干式、斜干式、悬崖式、双干式、丛林式和文人树7种形式。

盆景艺术作品的形式不宜分得过细,应以简单、合理为好。凡造型手法和观赏效果相近的宜归并在一起,如卧干式和临水式可以并为一式,丛林式、一本多干式和过桥式可以并为一式等等。

以上7种形式的具体特征和制作方法将在下文“主要形式及造型要点”一章中详细介绍。

(三) 盆景是文化

盆景起源于中国。它是人类和大自然和谐共存的产物。

盆景艺术的产生是由原始先民对大自然的敬仰、崇拜、热爱,进而产生眷恋、回归之情而衍生出来的。直至魏晋时融入了文人的隐逸文化。盆景艺术的发展也有赖于园艺栽培技术和陶瓷技术的发展,并为其奠定了技术基础。

盆景是艺术和技术的结晶。它利用盆中栽培植物的姿态来表现大自然的景色和作者的思想感情,因此它是属于意识形态领域、属于文化范畴的创作。

盆景艺术讲究文化内涵,讲究人品个性和意境的表现。这种独具一格的文化艺术,其精华部分被继承下来,成为中国盆景艺术的优良传统。

盆景是中国古老的传统艺术。它和其他各类艺术一样,都是在一定的社会经济和文化思想等各种因素的综合影响下产生和发展的。中国盆景艺术的发展不能不讲传统,但也不能不讲创新。传统是根本,正如一棵盆景树木,如果它没有根本就成了一盆插木;如果不讲创新就没有发展,这棵盆景树木也就无法成为具有时代精神的作品。

中国盆景必须有自己鲜明的民族风格。只有植根于本民族丰厚沃土里的花儿,才能开得格外鲜艳。中华民族的艺术风格集中表现在崇尚自然和

大自然是盆景艺术创作的源泉

诗情画意上，即要求作品有诗歌般的深远意境和绘画般的艺术造型。越是民族的，就越是世界的。而学习国外盆景的先进技艺是为了中国盆景的提高和发展，是洋为中用。那些认为学习外国会丧失自己的人，是对自己民族文化的深厚底蕴缺乏了解。

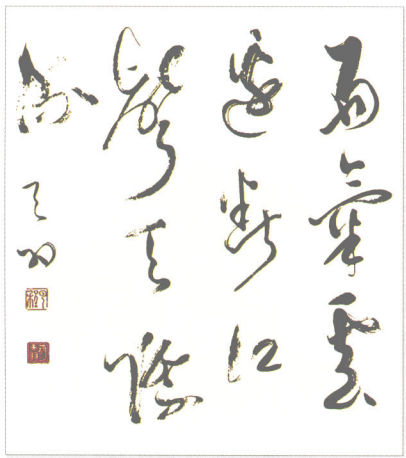
中国盆景源于自然、高于自然，可是现在某些盆景受民间规则式盆景形式的影响，做了过多的人工改造，使作品失去了自然情趣。所谓高于自然，是能在对树木结构和树相的处理上达到比自然树木更为和谐、更合乎美的视觉要求，同时在造型过程中能融入作者的精神风貌和文化修养，让作品在形式上、内容上都有着和谐完美的表现。

中国的树木画、山水画和中国盆景的关系最为密切。中国盆景的许多理论都和中国画论直接相关。如明代屠隆在《考槃余事》一书中提倡以“马远之欹斜诘曲、郭熙之露顶夔拿、刘松年之偃亚层叠、盛之昭之拖拽轩翥”四大画家的松树画作作为松树盆景作品的创作典范。浙江的松树盆景造型就是以此为创作依据的，岭南杂木盆景的枝条处理（鹿角式、鸡爪式）也和国画中的杂树画法相一致。这些都说明了两种不同的艺术形式在中国文化中的血缘关系，它们都是源于自然的同源艺术。因此画论不可不读，名作不可不看。

盆景所要表现的是大自然的某一局部景观，它最小可以缩小到一棵树或一片石，最大则可以包容一个世界，那就是它的精神世界。人们常说盆景艺术创作只有起点，没有终点。对盆景精神世界的探索，就是对其深层次文化内涵的发掘。

国画中的树木

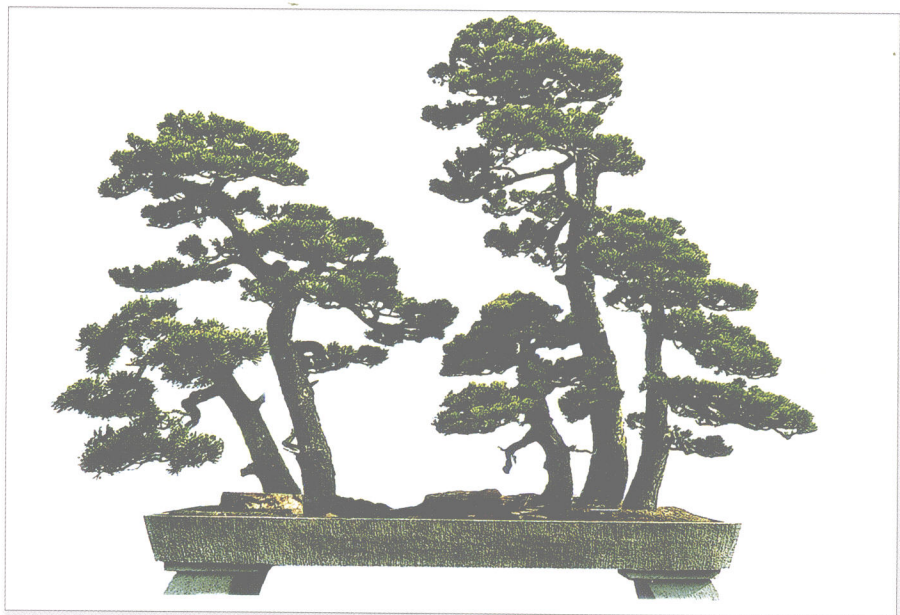
书法的线条美

盆景的艺术表现

盆景的艺术表现,是我国盆景在艺术创作中长期积累而总结出来的一套规律和原则。对任何形式的盆景创作都能适用。对此赵庆泉大师曾有过较系统的论述。

树木盆景重姿态、能入画、讲诗情画意,它是自然美和艺术美的有机结合,是源于自然又高于自然的艺术创作。为使作品能达到一定的艺术境界,创作时必须遵循一定的创作规律和原则,如师法自然、因材制宜、繁中求简、缩龙成寸、比例恰当等,同时还要灵活地掌握艺术辩证法,用来处理好盆景造型中的主次关系、虚实关系、疏密关系、高低关系、正斜关系、曲直关系、藏露关系、起伏关系、呼应关系等。

现将树木盆景创作中遇到的一些常见的实际矛盾作具体的阐述。

该作品系组合丛林式,主次分明、疏密得当、左右轻重相衡、顾盼呼应、虚实相生、形神兼备,不失为一盆好作品。

(一) 主次分明

主次也称“主客”或“主从”等。任何艺术作品中的各部分之间

的关系不可能都是同等的，必有主次之分。主要部分必然起骨干作用并关系全局，而次要部分对主要部分要起烘托和加强作用。

在树木盆景中，如孤赏式只有一棵树，它的可比范围小了，只能说主干为主体，枝条为客体。因主干在作品中起骨干作用，枝条的造型依主干的姿态而变，所以同是一棵树，主干姿态不同，可以塑造出多种不同态势的树形来。

再如根和干之间的关系，根应被认为是主体，干为客体。干的伸展姿态因根的态势而变。同是一棵树上的枝条，其中最粗最大的一

根枝是主枝，其他所有枝条都是为了烘托、加强主枝。它们和主枝有较大的间隔距离，目的就是为了突出主枝。

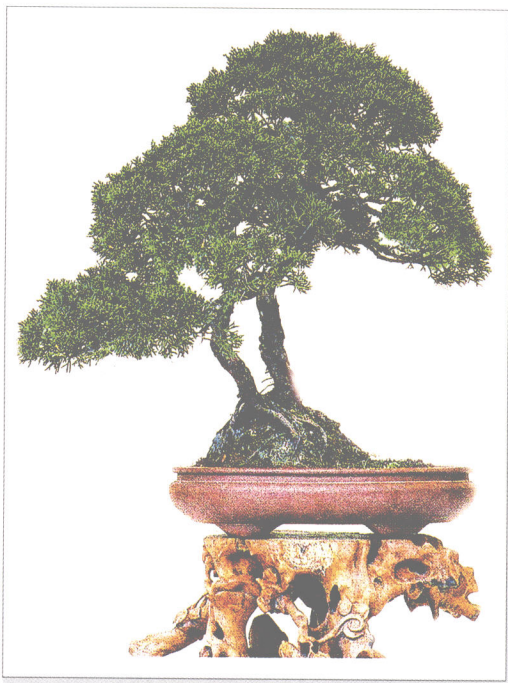
树木盆景永远是以树木为主体，花盆、几架为客体。花盆、几架选用得体，则大大地加强了树木主体的气势，也给整体带来了无限的和谐、统一的艺术魅力。

凡是双干式、丛林式的树木盆景，都是多干的组合形式。一个群体的组合更不能没有主次之分。两者的关系有如“众星捧月”，主体是“月”，客体是“星”。

主次的确定有二诀，一用体量来考量，凡主体必选树材比较高大更兼体态优美、雄壮、有统帅气势者；二就布局看，凡主体必立于视觉焦点中心，以示地位之重要。一般常见将主体安排在盆长的 $1/3$ 处为宜。在国外也有将主体放于最前面，客体放于后面的。

（二）虚实相生

中国传统哲学认为事物本身就是阴阳结合、虚实相生的。艺术创作同样不能例外。

相依 双干真柏盆景。右干占据中心位置，为主体；左干向左避让，为客体。两者相互依存，互为一体。

虚为空虚之意，是通过实的存在产生联想和想象而得，而实有实际存在、能看得见的形象。在盆景中，客观存在、能看得见的盆景树木为实，我们所提倡的“意境”、“诗情画意”为虚。所以盆景作品必须是两者相结合、相统一的产物，这就是虚实相生的大概意思。

树木（包括干、枝、叶）、花盆、几架为实，其他空间（空白处）可认为虚。虚实是相对的，一般空间为虚，主干可被认为是实；枝叶相对于主干可为虚，但相对于空间则又为实。同样，如枝叶浓密处为实，则疏散处则为虚。所以虚处并不是真的无物，常说“空间有美”也就是这个道理。这种虚实关系可以通过造型手段调整，则更能达到虚实相生的美好效果。

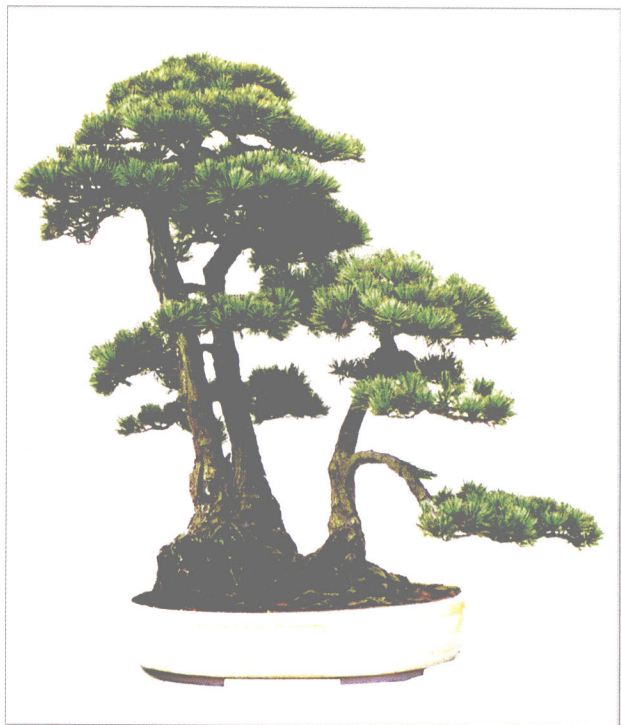
（三）疏密得当

所谓疏密是指稀疏和稠密。在树木盆景中谈疏密，无非就是树木和树木之间、枝条和枝条之间的关系处理问题，使其达到疏密有致，能让作品给人以对比的美、节奏的美，这就是得当。

疏密是相对的，过密给人以窒息、闭塞的感觉，过疏则显得松弛、

乏力。二者是互相彰显的，密要有疏的衬托，疏离不开密的陪伴。

画理上常说：“疏可走马，密不透风。”它告诉我们作画也好，作盆景也好，都要着眼全局，才能使可走马处和不透风处成为一个有机整体，从而体现“有疏有密、疏密相间”或“疏中有密、密中有疏”，那样才能展现恰到好处的画面。

三株一丛，则二株宜近，一株宜远，以示别也。

至于何处该密、何处该疏、哪里“不透风”、哪里“可走马”，这全凭作者的文化艺术修养和对盆景制作的经验积累。

如孤赏式的树木盆景，主干没有可对比的因素存在，但一棵树上众多枝条的重新组合，就存在疏密关系。一般说，一棵树上的枝条，下部枝条宜疏，上部枝条宜密，第一枝的间隔距离是最大的。

二株或二株以上的合栽式树木盆景的疏密处理就复杂多了。它除了枝条的疏密关系外，更重要的还是对各树干间的疏密处理。同时还涉及其他对比法则，如主次关系、前后关系、左右关系、藏露关系、争让关系、虚实关系等。

如果众多棵树合栽，宜先采用分组合栽，且各组都要以小丛林的要求，处理好主次、疏密等关系。然后再将各组进行统一的构思，落实布局，这时照样涉及关于艺术表现诸多法则的处理。

（四）刚柔相济

刚与柔是艺术作品中普遍存在的一种规律性的矛盾。树木盆景中的刚柔相济，主要表现在各种线条上，也体现在作品的艺术风格和作者的人格魅力上。

“直取其劲，曲取其妍”，“刚柔相济、曲直相容”是盆景树木各种线条伸展姿态的基本要求。对这种理想的线条进行分解，不外乎包括直线、圆弧线及由它们相交出来的硬角、软角等。而直线、圆弧线又可分为长短、粗细不等的各种线段。我们要将以上各种性质不同的线段，在自然舒展、协调适中的前提下，按枝条的规律有机地组织在一根线条上，使之略呈不规则的变化。

树木盆景的刚柔相济，主要体现在主干和枝条的发展变化上。但这也不能不分树种，一概而论。如松树盆景主干宜高、宜直，枝条宜转折下跌。主干这种挺拔劲直的态势就体现出了“刚”字。枝条的转折下跌之势虽有含柔意，但还是以刚为主，所以刚劲挺拔应是松树盆景的主旋律。柏树盆景着重体现那种扭筋转骨所展现的外柔内刚的态势。而一些垂枝性质的树种，如怪柳、瓔珞柏、竹类等属于以柔为主的。自然界的树木，各主要线条之间天生都含有刚柔两方面的和谐统一。

树木盆景的造型也应遵循这一法则，刚柔可以有所侧重，但不可偏废。

树木盆景以树木为主体，花盆、几架为客体，当统一为一个整体时，花盆的方圆、几架的形状都成为刚柔相济的协调因素，这在展览或摆设观赏时都应同时考虑。