

盆景

制作与赏析

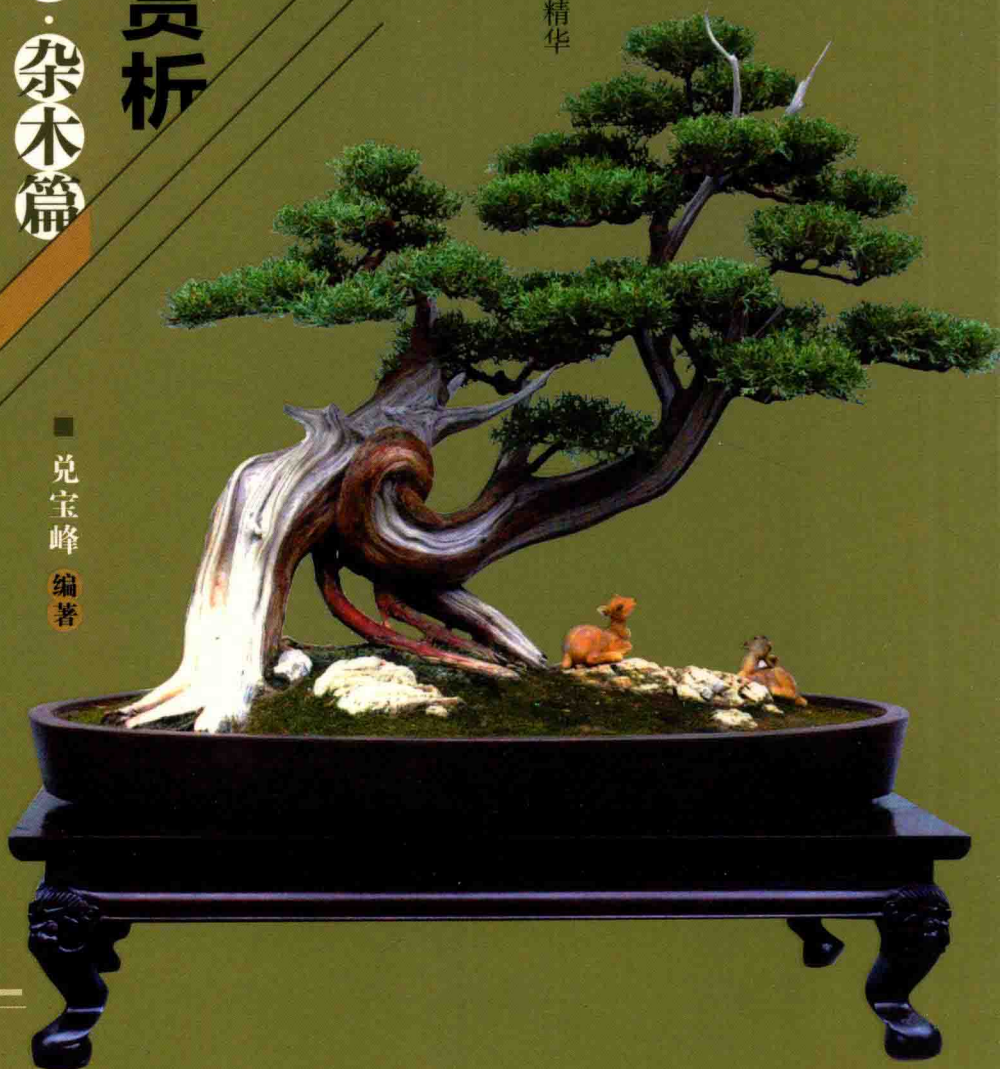
松柏·杂木篇

松柏——亘古常青

杂木——千姿百态

盆景——大自然的浓缩与精华

兑宝峰 编著

海峡出版发行集团
福建科学技术出版社

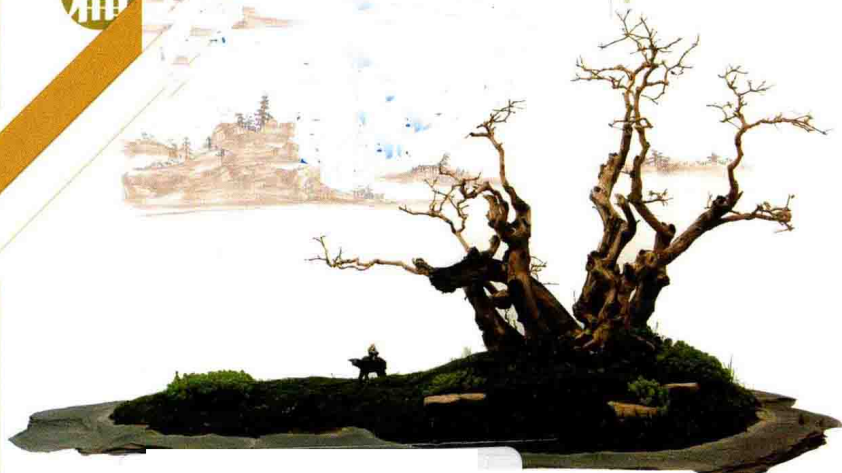
56
799

盆景

制作与赏析

松柏·杂木篇

兑宝峰
编著

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

盆景制作与赏析. 松柏·杂木篇 / 兑宝峰编著. —福州:
福建科学技术出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5335-4888-9

I. ①盆… II. ①兑… III. ①盆景 - 观赏园艺 IV.
①S668.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第279628号

书 名	盆景制作与赏析——松柏·杂木篇
编 著	兑宝峰
出版发行	海峡出版发行集团 福建科学技术出版社
社 址	福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷	福州德安彩色印刷有限公司
开 本	700毫米 × 1000毫米 1/16
印 张	15
图 文	240码
版 次	2016年4月第1版
印 次	2016年4月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5335-4888-9
定 价	43.00元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

序 言

从心底里喜欢宝峰的文笔：细腻、真挚又不乏新颖。作为多年的花友、盆友、文友和朋友，有幸拜读过《盆景制作与赏析——松柏·杂木篇》的初稿、二稿和三稿，依然为作者那朴实纯美的文风、深邃广博的专业知识、严谨求精的治学精神所折服和感动，也为这部凝聚他数十年笔耕镜画心血暨美好夙愿的精进大出版而深感欢欣！

“仿佛烟霞生隙地，分明日月在壶天。旁人莫讶脸襟隘，毫发从来立大千。”《盆景制作与赏析——松柏·杂木篇》用溢香流美的文字、唯美养眼的图片，从盆景的意趣分类、南北流派造型风格、素材技法的选择运用，到盆景的命名、器皿的配置、配件与几架的运用，再到盆景的日常养护、病虫害防治等无一遗漏。“无流无派”的作者书中选用的“除了名家的精品之作外，大量选取了各地普通盆景爱好者的优秀作品”；除了介绍常见常用的素材树种外，还详细介绍了许多颇具有地方特色，甚至是难得一见的冷门素材树种。通过对一些优秀作品的精彩赏析，彰显中国盆景艺术“禅意道风、儒家魂灵”的人文内涵和“源于自然，高于自然”的艺术法则，高度渲染了“立体的画，无声的诗，生命的歌”这一盆景美学特征；作者还匠心独具地将不同时期的获奖作品、优秀作品进行比照，生动地阐述了盆景艺术与时俱进的必然以及传承、创新与发展的关系……足见作者匠心、才智与功夫！

《盆景制作与赏析——松柏·杂木篇》不拘一格，集众家所长。如作者所言，这是本大家的书，是那些“过去的、现在的，身边的、远在四面八方的”，为艺术而忘我的盆景人的书！这是维系作者与欣赏者情感交流与共鸣的纽带。正所谓“一花独放不是春，百花齐放春满园”。

《盆景制作与赏析——松柏·杂木篇》以优雅的文笔，展现盆景艺术的意蕴魅惑、趣味盎然、栩栩动人！此书既可供专业盆景工作者用于资料查询，还可供广大盆景业余爱好者、“发烧友”参考学习，即使用于休闲赏阅，也定会引人入胜，难以释卷。无疑这是一部以“博”取胜，颇为接地气的盆景类书籍！

一点读书心得，谨以此致敬作者，致敬经典，致敬艺术！

王松岳

于乙未年冬月

20世纪80年代，郑州互助路有个自发的花卉市场，每到冬春季的周末，不少周边郊县的农民带着闲暇时节从山野采挖的各种树桩来这里贩卖。平日喜欢侍弄花草的我，闲暇之时喜欢在这里逛，跟着一帮“老手儿”们开始接触并逐渐喜欢上了盆景，学到了许多有关盆景造型、树种素材方面的知识。

虽然是业余爱好，但丝毫不影响我对盆景艺术的关注和迷恋。喜欢玩摄影的我，逐步开始尝试着拍摄朋友们的盆景和盆景展览中的优秀作品，并对所拍摄的每一件盆景作品进行认真琢磨，反复选取不同的角度，力争将盆景作品的形体、意境完美地展现出来。通过不懈地努力，自己的作品不仅受到周边盆友们的认可，而且我还担任了《中州盆景》《月季盆景》等专业书籍的主要摄影工作。

在参与各种盆景会展活动与许多盆景人密切接触过程中，我发现他们在盆景制作方面有着很高的技术水准，许多宝贵的实践经验是书本上所没有的。于是，我就尽自己的所能，帮他们收集整理相关的资料。“送人玫瑰，手留余香”。通过这些收集整理工作，我不仅结识了许许多多的盆友、老师，自己的盆景知识也不断地得到了丰富。这期间，我还查阅了大量的资料和请教有关专家等，认定了本地土名叫“小叶槐”“响铃木”等植物真正的学名。

如今，存放电脑中的各类盆景照片、自己撰写过的有关文章等难以计数，其中有些盆景实物也许已经不在，但当年它最玄美的时刻却永远保留下来。这些图片都成了我人生最大、最自豪的一笔巨大“财富”，使我感到无比的欣慰和富有！

承蒙福建科学技术出版社的盛邀，编写了“盆景制作与赏析”这一系列书。在编写过程中得到了《花木盆景》杂志社编辑李琴，湖北省黄石市盆景协会秘书长范鹤鸣，江苏无锡冯氏梅园冯炳伟，岑建纲，吴润平，刘宗才，王松岳，张国军，尚建贞，郑州市碧沙岗公园王小军，郑州人民公园，郑州植物园，郑州市盆景协会游文亮、杨自强等单位和个人的大力支持，在此表示感谢。本书的部分照片摄自扬州扬派盆景博物馆，中国第五届（苏州）盆景展、第六届（泉州）盆景展、第七届（南京）盆景展、第八届（安康）盆景展，上海东沃杯盆景精品邀请展，首届中国（西安）唐风盆景展，第三届全国网络会员盆景精品展（扬州），以及河南省盆景协会、郑州市盆景协会、郑州市园林局举办的各种盆景展。

我在选择图片时除了名家的精品之作外，还选取了普通盆景爱好者的优秀作品；除了常见树种外，也介绍了一些具有地方特色的冷门树种以及某些种类的多肉植物、草本植物等不常用于制作盆景的植物。本书的盆景作品题名、制作者均是按照盆景展的标牌所写，对于某些错误的植物名称进行了修正，并参考了《第七届中国盆景展画册》《第八届中国盆景展画册》《中州盆景》（郑州园林局编著）、《壶天秋韵》等相关盆景展的画册作品题名和制作者。为了保持盆景作品的原汁原味和对盆景原作者的尊重，在图片的后期处理上，只对部分图片的背景和色彩做适当的调整和校准，而未对盆景的造型做任何的增加修改。在写作过程中参考了《中州盆景》（游文亮编著）、《盆景学》（彭春生编著）、《盆景制作与养护》（马文其编著）等书籍，在此表示感谢。

本书能够顺利完成，应该感谢过去的、现在的，我身边的、远在四面八方的，我的盆友，我的良师益友！这应该是我和他们共同的书！

水平有限，付梓仓促，错误难免，欢迎指正！

兑宝峰

第一篇 盆景——大自然的浓缩与精华	001
第一章 盆景的分类与造型	003
盆景的分类	003
盆景造型	006
第二章 盆景制作基本技法	022
山采与养桩	022
蟠扎与修剪	024
摘叶·摘心·抹芽	027
舍利干与神枝	029
上盆与盆面处理	031
第三章 盆·几架·配件·题名	035
盆	035
几架	037
题名	037
配件与其他陪衬物	038
第二篇 松柏——亘古常青	041
第一章 苍松	043
松树品种	043
松树素材来源	059
松树盆景造型	061
松树盆景养护管理	064
其他种类松树	066
第二章 翠柏	076
主要品种	076
素材来源	097
盆景造型	099
养护管理	103

第三篇 杂木——千姿百态	105
第一章 常绿植物	107
榕树	107
黄杨	114
大叶黄杨	120
扶芳藤	121
赤楠	123
福建茶	124
竹类	126
苏铁	130
龟甲冬青	132
小叶女贞	133
水蜡树	136
蚊母	137
乌饭树	138
铁马鞭	140
芙蓉菊	141
春云实	144
两面针	145
木麻黄	146
阔叶十大功劳	147
山橘	148
九里香	152
红牛	155
柞木	156
博兰	158
小石积	161
澳洲杉	162
香榧	163

第一篇 盆景

DIYIPIAN PENJING

——大自然的浓缩与精华

DAZIRANDE NONGSUOYUJINGHUA

盆景，是大自然的浓缩和精华，也是大自然的艺术化再现，它融美学、文学、美术以及园艺学、植物学等多门人文与自然学科于一体，以“缩龙成寸”的手法，将山川、河流、山林、树木等自然景观展现于盆钵之中。婀娜飘逸的垂柳、苍劲古雅的老树、刚健挺拔的苍松翠柏，悬挂于枝头的累累果实、绚丽多彩的花朵，以及小桥流水人家、大漠风光、青山绿水都能用盆景的艺术形式表现出来。

盆景并不是大自然的照搬，而是融入诗情画意、个人情愫后的艺术化再现。好的盆景，如诗如画、如梦如幻，可以超越现实、穿越时空；在尊重自然规律的前提下，盆景可以把不同植株树木中最美的部分提炼出来，凝聚在一棵树上，以彰显树木之美，达到“源于自然，又高于自然”的艺术境界；盆景还可以将现实生活中早已消失的人物，如牧童、身着汉服的隐者高士、樵夫、渔翁、弈者等，巧妙地点缀于盆景之中，重现和感受古诗古画中的韵味和意境。

近年来，随着社会的发展、生活节奏的加快和城市框架的拉大，生活在水泥钢筋环境中的城市人渴望回归自然，渴望那田园牧歌式的生活，使自己喧嚣的心灵得到放松。于是，一些“野”的东西开始受到青睐，像饮食讲究吃野菜、野味、野果，旅游也讲究到未开发的山野、乡村、草原等原生态中追求“野趣”。而源于自然雅趣的盆景艺术，恰恰顺应了这种趋势，使人们在盆钵之中就能感受到大自然的精华和山野之趣。

五针松盆景——松林耸秀（林华开作）

榆树盆景——浓荫深处（孟广陵 施爱芳作）

第一章 盆景的分类与造型

盆景的分类

盆景，有山水盆景与植物盆景之分，其中的山水盆景虽然也有植物点缀，但只是陪衬，而非观赏主体，在本书中不做过多的论述。

植物盆景是以植物为主要材料的盆景的总称，它主要以树木为主（兼有竹、草），故也称树木盆景或树桩盆景，简称“桩景”。按约定俗成的分类，植物盆景大致可以分为松柏类、杂木类、观花类、观果类等几种类型。此外，盆景还可按规格以及流派分。

山水盆景上的植物只是作为点缀（骆祖建作）

一、按规格分类

树木盆景的规格是按植物高度或空间长度来划分的。植物高度以土面根茎部至顶梢的高度来计算，悬崖式、卧干式、临水式等造型的盆景则以土面根茎部至飘枝梢端空间长度来计算。不同时期、不同团体的评定标准也不尽相同，像微型盆景，以前的标准是植物高度不超过10厘米，后来逐渐提升至15厘米、20厘米，现在则为25厘米。

按照中国风景园林学会赏石盆景分会2012年的评定标准，树木盆景的具体规格如下。

微型盆景 树高25厘米以下的盆景。此类盆景多以3~7盆组合，置于博古架中，可用小草、奇石或其他小摆件做陪衬。

小型盆景 树高26~50厘米（文人树：26~60厘米），冠幅不超过90厘米。

微型盆景组合——景意（王元康作）

上海植物园的超大型五针松盆景——松鹤延年

中型盆景 树高51~90厘米（文人树：61~100厘米），冠幅不超过120厘米。

大型盆景 树高91~120厘米（文人树：101~150厘米），冠幅不超过150厘米。

超大型盆景 指树高在120厘米以上（文人树为151厘米以上）的盆景，此类盆景在展览中一般只参加展览，不参加评比，但可用于布置庭院、屋顶花园、公园广场、酒店餐厅等处。

一些景观树的制作方法就吸收了不少盆景造型的技法，算是盆景的一种类型吧。

二、按流派分类

中国盆景在长期的发展中，形成了以地域特色的流派。目前，主要的有苏派、扬派、海派、川派、岭南派等五大流派。

在此基础上，加上徽（安徽）派、通（南通）派、浙（浙江）派，谓之“八大流派”。还有人将如皋盆景称为如派、山东盆景称为鲁派，也有人将南京盆景称为金陵风格、河南盆景称为中州风格，等等。

扬派 以扬州为中心命名的流派。

其特点是以松、柏、榆、瓜子黄杨等为

传统风格的扬派刺柏盆景——龙马精神（王寿山作）

主要树种，采用棕丝“精扎细剪”的造型方法，如同国画中的“工笔细描”，特别讲究“功力深厚和自幼培养”，这就是“桩必古老，以久为贵；片必平整，以功为贵”。传统的造型有“一寸三弯”“云片”“弯”“疙瘩”“提根”等，具有“严整而富有变化，清秀而不失壮观”的艺术特点。

当代扬派盆景在继承传统的基础上，呈多元化发展的态势。由赵庆泉先生等人在传统基础上创新的扬派水旱盆景是其代表作，被称为“新扬派”，作品曾多次在国际、国内顶级展览和比赛中获得大奖。

川派 以四川为中心命名的盆景流派。其树木盆景以展示虬曲多姿、苍古雄奇特色，同时体现悬根露爪、状若大树的精神内涵。造型以掉拐、对拐、方拐、滚龙抱柱等规则式为主，同时也有自然式。树种有金弹子、六月雪、罗汉松、银杏、紫薇、贴梗海棠、梅花、火棘、茶花、杜鹃等。

海派 以上海为中心命名的盆景流派。其特点是不拘格律、程式，讲究自然入画，精巧雄健，明快流畅；以自然界千姿百态的古木为摹本，参考中国山水画的画树技法，因势利导地进行艺术加工，赋予作品更多的自然之态。因此，有“虽由人作，宛若天开”的效果。采用金属丝缠绕干、枝后，进行弯曲造型，以粗扎细剪、剪扎并用的技法使之成型。树种有松柏类的黑松、马尾松、锦松、五针松、桧柏、真柏等，阔叶树的榔榆、雀梅、金雀、三角枫、六月雪、胡颓子、枸杞、黄杨、龟甲冬青等。

新扬派柳榆盆景——古木清池（赵庆泉作）

川派金弹子盆景——水墨丹青（毛剑鸣作）

海派大阪松盆景（上海植物园）

岭南派雀梅盆景——横琴野趣
(流花西苑作)

苏派黑松盆景——蛟龙探云(虎丘山风景名胜区管理处收藏)

此外，海派盆景中的微型盆景形简意赅、玲珑精巧，或显生机勃勃，或如旷野古木，极具特色。

岭南派 以广州为中心，遍及珠江三角洲和广西等中南部地区的盆景流派，因地处五岭之南面得名。其特点是师法自然，突出枝干技巧，整体构图布局来源于自然又高于自然，力求自然美与人工美的有机结合，造型方法以修剪为主，主要技法有截干蓄枝、脱衣换锦等，注重景的造型与盆的选择，力求盆与景自然协调。有着“活的中国画”之美誉。主要树种有九里香、榕树、木棉、红果（红果仔）、相思（朴树）、榔榆、福建茶、山松（马尾松）、筋杜鹃（三角梅）等。其大树型、文人树等造型的盆景更是魅力十足、风靡全国。

苏派 以苏州为中心命名的盆景流派。其特点是古雅苍劲，制作精细，讲究意境。传统造型有顺风、垂枝、劈干、一顶、六台、三托等。主要树种有以观花、观果为主的迎春、海棠、石榴、梅花、紫藤、山茶、杜鹃、虎刺、栀子、南天竹、枸骨、桂花等；以观根、观枝、观叶为主的有榆、三角枫、红枫、雀梅、黄杨、黑松、五针松、罗汉松、真柏、桧柏、竹类等。

近年来，随着交流的增加，不同流派风格之间相互学习融合、取长补短，以大自然为蓝本，充分利用本地的植物资源，并吸收国外盆景的一些技法（日本的舍利干、丝雕等对当前中国盆景影响最大），不少新创作的盆景作品流派特征已经不是那么明显了。

盆景造型

盆景是植物的造型艺术，它通过修剪、蟠扎、雕刻、提根等技法，将大自然中的树木、景观浓缩提炼，进行艺术加工，将其艺术化地再现于盆钵之中。从总的来分，盆景造型大致上可分为规则式和自然式两种。

自然式黄栌盆景（顾国钦作）

规则式刺柏盆景——三弯九倒拐（韩胜东作）

规则式盆景是中国盆景的传统形式，要求每个干、枝等必须按照一定的模式制作。常见的形式有六台三托一顶、游龙式、扭旋式、一弯半、两弯半、鞠躬式、方拐式、掉拐式、对拐式、三弯九拐式、大弯垂枝式、滚龙抱柱式、直身加冕式、老妇梳妆式、平枝式、屏风式、云片式、圆片式等。规则式盆景具有造型严谨、规范等特点，但也存在着形式呆板、千篇一律、人工痕迹过重、失之自然野趣等不足。目前，除了作为传统技艺保存外，在实际中已经很少应用了，但某些技法则在自然式盆景中得到创新使用（如《行云流水》）。

榆树盆景——行云流水（肖其寿作）

直干式五针松盆景——听涛（黄果树旅游集团公司）

自然式盆景师法自然，具有灵活多变、野趣盎然等特点，是当前盆景创作的主流。自然式盆景也不是完全照搬大自然中的树木，而是将树木进行提炼加工，使之既符合人们的审美情趣，又不失自然趣味。

无论是规则式盆景，还是自然式盆景，都可按一定的标准细分为不同类型的造型。

一、树干造型

直干式 是乔木树种的基本树型。特点是拔地而起的主干基本直立，直刺云霄，以表现树木雄伟挺拔、巍然屹立的神韵。其形态简洁大气，给人以奋发向上的艺术感

斜干式大阪松盆景——苍松迎客（方仕明 作）

受,观之令人精神振奋。因其主干的直立性不能改变,其造型重点应放在枝叶的变化上,根据树种、桩材的不同特点,确定分枝的位置、大小、距离、排列方式,并注意根盘的稳健。

斜干式 树干向一侧倾斜,与盆面呈一定角度的夹角(一般为 45° 左右),树冠重心偏离植物根部,其树形舒展,疏影横斜,飘逸潇洒,颇具诗情画意。

曲干式 树干自根部至树冠顶部回蟠折曲,扭曲似游龙状,很符合“以曲为美”的欣赏习惯。枝叶层次分明或自然潇洒,具有刚柔相济、饶有生趣的韵味,是一种比较夸张的造型形式。“屈作回蟠势,蜿蜒蛟龙形”是其生动写照。

卧干式 模仿大自然中树木被雷击风倒的姿态,其树干横卧于盆面,如卧龙之势。树冠枝条则昂然向上,生机勃勃,树姿苍老古雅,野趣十足。其中,树干卧于盆面,与土壤接触者称“全卧”;树干虽横卧生长,但不与土壤接触者称“半卧”。

临水式 树干伸出盆面,但不倒挂下垂,而是横生直展,宛如临水之木伸向远方,以求得生长中力的平衡。与悬崖式盆景的区别在于以盆面为界,高于盆面者为临水式,低于盆面者为悬崖式。

悬崖式 是仿照大自然中生长在悬崖峭壁上各种树木形态制作而成的。其险峻苍古,势若蟠龙,老枝或横斜,或下垂,或先扬后抑……其坚强刚毅、不畏艰险、顽

曲干式黄山松盆景——龙蟠凤逸(杨积德作)

卧干式柏树盆景——闻鸡起舞(应国平作)

临水式榆树盆景——梦笔生辉(王恒亮作)