

树木盆景

制作技法

修订版

吴诗华 汪传龙 编著

SHUMU PENJING
ZHIZUO JIFA

ARTTIME

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

树木盆景 制作技法

SHUMU PENJINGZHIZUO JIFA (修订版)

吴诗华 汪传龙 编著

ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

树木盆景制作技法/吴诗华,汪传龙编著. —4版. —合肥:安徽科学技术出版社,2011.1(2016.4重印)

ISBN 978-7-5337-2956-1

I. ①树… II. ①吴…②汪… III. ①盆景-观赏园艺-图解 IV. ①S688.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 027463 号

树木盆景制作技法

吴诗华 汪传龙 编著

出版人:黄和平 选题策划:刘三珊 责任编辑:刘三珊

责任校对:潘宜峰 责任印制:廖小青 封面设计:冯劲

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>

(合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场,邮编:230071)

电话:(0551)63533323

印制:安徽新华印刷股份有限公司 电话:(0551)65859178

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开本:787×960 1/16 印张:彩色4.5 双色6 字数:200千

版次:2016年4月第13次印刷

ISBN 978-7-5337-2956-1

定价:42.00元

版权所有,侵权必究

前言

盆景为我国传统艺术，始于汉晋，形成于隋唐，盛于明清，历代均有所创新与发展，今日已风靡世界。盆景艺术同园林、诗、画等艺术一样，都是源于自然，源于生活。它是大自然名山大川、奇桩怪树的姿态风貌在盆中的缩影，山林树木景色，毕陈于几席之间，身处闹市斗室之中，也可领略自然风光。盆景是栽培技术和造型艺术的结晶，也是自然美和艺术美的有机结合。相材之意，寓情于景，气韵生动，意境深远。

我国盆景艺术在长期的发展过程中，形成许多地方风格流派。我国盆景艺术盛传有五大流派，即苏派、扬派、徽派、川派和岭南派等，都各具风格特色。但传统的东西，也存在一些不合乎时代发展要求的成分，所以在继承优秀传统的基础上，还需要不断创新，发扬光大，推陈出新。树木盆景在我国盆景艺术中占有主导地位，具有独特的风韵和技巧。其表现的手法随着地区的差异，取材的不同，形式多种多样，千变万化。有的以露根、虬干取胜；有的以叶形、叶色见长；有的以花、果取景。树姿则力求古朴、秀雅、苍劲、奇特，色彩要丰富，风韵要清秀，这是树木盆景造型艺术的基本要求。盆景具有较高经济价值，只有走商品生产，特别是外向型的经济道路，盆景艺术生产力才能获得解放，盆景艺术才会发展提高。近年来，国内许多地区都建立了盆景生产基地，生产各类盆景，不仅在国内市场大量销售，而且还畅销到东南亚、日本、澳大利亚和英美各国，使我国盆景艺术誉满全球。本书着重介绍盆景制作技术，将每件盆景的整个制作过程以图解形式加以介绍，有助于盆景爱好者和专业生产者在盆景创作中参考和应用。笔者愿为我国盆景事业的创新和发展，尽所能微薄之力。

作者

目 录

一、盆史概述	1	(三) 加工造型	71
二、风格与流派	5	(四) 上盆	102
(一) 扬派盆景	6	(五) 养护管理	103
(二) 苏派盆景	9	七、树木盆景制作实例	107
(三) 川派盆景	11	(一) 直干式	108
(四) 徽派盆景	15	(二) 曲干式	111
(五) 岭南派盆景	17	(三) 斜干式	115
(六) 海派盆景	19	(四) 卧干式	118
(七) 通派盆景	21	(五) 悬崖式	122
(八) 浙派盆景	23	(六) 枯干式	125
(九) 其他地方风格	25	(七) 风吹式	127
三、类型与形式	29	(八) 垂枝式	130
(一) 树木盆景的类型	30	(九) 附石式	133
(二) 树木盆景的形式	34	(十) 双干式	137
四、艺术表现	49	(十一) 多干式	140
(一) 审美原则	49	(十二) 丛林式	143
(二) 表现手法	57	(十三) 临水式	145
五、盆景材料	63	(十四) 连根式	149
(一) 树木材料	63	(十五) 提根式	151
(二) 盆钵材料	64	(十六) 枯峰式	153
六、制作技术	67	(十七) 附木式	155
(一) 采掘	67	(十八) 文人木式	157
(二) 养坯	67	(十九) 象形式	160
		(二十) 盆景小品	161

一、盆史概述

中国盆景艺术已有1300多年历史，历经沧桑，流传至今。在探讨盆景史时，我们既要保存优秀的传统技法，又要不断创新，更好地弘扬盆景艺术这一我国传统文化。

据考古发现，河北望都东汉（公元25~220年）的墓壁画上绘有一卷沿圆盆，内栽有六枝红花，置于方形几座之上，植物、盆钵和几架形成三位一体，这便是树木盆景的雏形。

唐代（公元618~907年）是我国封建社会鼎盛时期，各项文化艺术都取得辉煌的成果，盆景艺术也进一步形成。1972年在陕西乾陵发掘的章怀太子墓（建于公元706年），甬道东壁上绘有侍女双手托一盆景，内有假山和小树。故宫收藏唐代画家阎立本绘的《职贡图》，其中绘有一人手托浅盆，盆中立有一块玲珑剔透的山石，这些都证明唐代已形成真正的盆景。唐代著名诗人李贺曾作过一首《五粒小松歌》，其中有“绿波浸叶满浓光，细束龙髯铍刀剪”的诗句，可见那时树木盆景已进行造型修剪。唐代已形成艺术水平较高的盆景，不仅在民间广泛流传，同时还传入宫廷官邸。

宋代（公元960~1279年）绘画艺术得到空前发展，应用画理于盆景制作，注意到意境的创造，使盆景的艺术性达到较高水平。不论宫廷还是民间，以奇树怪石组装盆景

《泰岱风骨》圆柏

供人欣赏，已蔚然成风。到宋时已形成树木盆景和山水盆景两大类。

现故宫博物院内藏的宋人画“十八学士图”四幅，其中两幅都画有松树盆景。“其状盖偃枝盘，针如屈铁，悬根出土，老本生鳞，已俨然数百年之物。”宋代王十朋在《岩松记》中写道：“友人以有以岩松至梅溪者，异质丛生，根衔拳石，茂焉非枯，森焉非乔，柏叶松身，气象耸焉，藏参天覆地之意于盈握间，亦草木之英奇者，余颇爱之，植以瓦盆，置之小室。”对松树盆景的描绘，十分生动。

元代（公元1206~1368年）制作盆景提倡小型。高僧盩上人，云游四方，出入名山大川之间，制作盆景，取法自然，富有诗情画意，擅长做“些子景”（“些子”，即

小的意思）。元末回族诗人丁鹤年有《为平江盩上人赋些子景》的诗句“咫尺盆池曲槛前，老禅清兴拟林泉，气吞渤埭波盈掬，势压崆峒石一拳。仿佛烟霞生隙地，分明日月在壶天。旁人莫讶胸襟隘，毫发从来立大千。”指出盩上人做盆景，有“小中见大”的特色。

明代（公元1368~1644年）有关盆景著作开始问世。苏州人文震亨著《长物志·盆玩》写道：“盆玩，时尚以列几案者为第一，列庭榭中次之。”屠隆著《考旋余事》，在盆玩笺中写道：“最古雅者，如天目之松，高不盈尺，其本如臂，针毛短簇，结为马远之欹斜诘曲；郭熙之露顶攫拿；刘松年之偃盖层叠；盛子昭之拖拽轩翥等状，栽以佳器，槎枒可观。”对松树盆景的造型姿态，描绘栩栩如生。还指出树木合栽组景形式：“更有一枝两三梗者，或栽三五窠结为山林，排匝高下参差，更以透漏窈窕奇古石笋，安插得

《舞》榆树

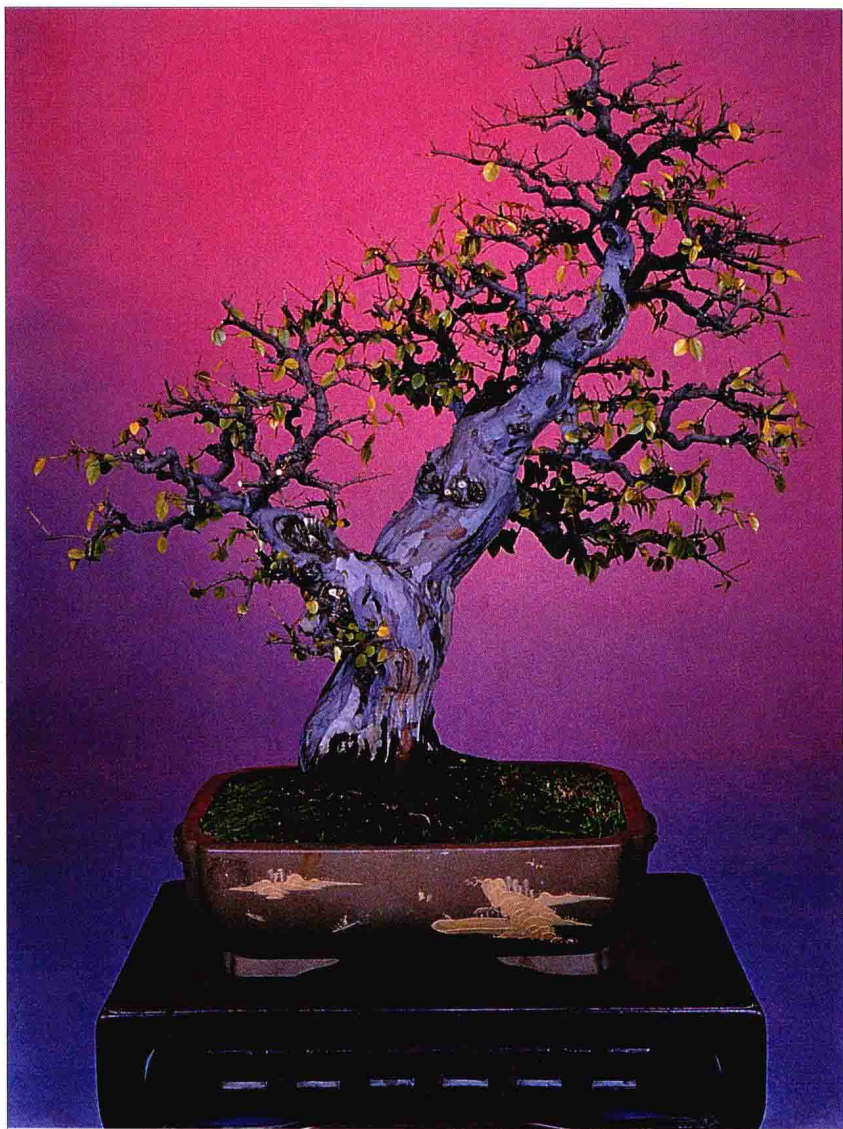
体，置诸庭中。对独本者，若坐岗陵之巅，与孤松盘桓。对双本者，似入松林深处，令人六月忘暑。”接着还介绍了树木盆景的攀扎造型技艺：“……次则枸杞，当求老本虬曲，其大如拳，根若龙蛇。至于蟠结，柯干苍老，束缚尽解，不露做手，多有态若天然然。”指出树木盆景攀扎造型要保持自然姿态。

明代陆庭杰在《南村随笔》中写道：“邑人朱三松择花树修剪，高不盈尺，而奇秀苍古，具虬龙百尺之势，培养数十年方成，或逾百年者，栽以佳盎，伴以白石，列之几案间。”又说：“三松之法，不独枝干粗细上下相称，更搜剔其根，使屈曲必露，如山中千年老树，此非会心人未能遽领其微妙也。”

清代（公元1616~1911年）盆景艺术有了进一步发展，形成多种多样形式。康熙二十七年（公元1688年）陈埴子著《花镜》一书，在《种盆取景法》中写道：“近日吴下出一种仿云林山树画意，用长大白石盆或紫砂宜兴盆，将最小柏、桧、榆、枫、六月雪或虎刺、黄杨、梅桩等，择取十余株，细视其体态，倚山靠石而栽之，或用昆山白石，或用广东英石，随意叠成山林佳景，置数盆于高轩书室之前，诚雅人清供也。”

嘉庆年间（公元1796~1821年）五溪苏灵著《盆玩偶录》二卷，书中以叙述树木盆景为多，分为四大家、七贤、十八学士和花草四雅，足见当时盆景植物材料已日趋增多。

清光绪年间（公元1875~1908年）苏州盆景艺人胡炳章最善于制作枯干虬枝的古桩盆景，曾将山中老而不枯的梅桩，截取根部一段，栽入盆中，随用刀雕琢树身，变作枯干，

《秋意》雀梅

删去大部分枝条，仅留疏枝数根，任其自然生长，不加缚扎。这是人工结合自然造型的典范，对开创和发展苏派盆景有重要贡献。

1949年新中国成立后，党和政府对盆景这一宝贵的文化遗产，给予关怀和重视。在“百花齐放”“推陈出新”方针指引下，盆景艺术获得飞跃的发展，并继承创新，弘扬了这一古老的艺术之花。各地园林部门建立了专门的盆景园地，并曾多次举办盆景展览。1979年中华人民共和国成立30周年之际，在北京北海公园举办了全国盆景艺术展览，参加展出的有13

个省、市、自治区的54个单位，展出各种类型的盆景达1100多盆，参观人数达10余万人。1983年中国花卉盆景协会在扬州召开新中国成立以来首次举办的“全国盆景老艺人座谈会”，来自全国各地48位盆景老艺人和技师，欢聚一堂，畅谈我国盆景艺术的成就，交流各自的创作技艺和经验，并提出发展我国盆景事业的设想和建议。1985年10月又在上海虹桥公园举办了一次规模庞大的“全国盆景评比展览”，有21个省、市、自治区，77个单位参展。1986年在武汉市召开了中国盆景学术讨论会。1987年在北京举办了第一届中国花卉博览会，盆景展品琳琅满目，美不胜收。1988年成立了中国盆景艺术家协会。1991年该会在北京举办了首届中国国际盆景会议，进行了艺术交流。一系列的活动，使我国盆景艺术进入了一个“百花齐放，百家争鸣”的崭新时期。

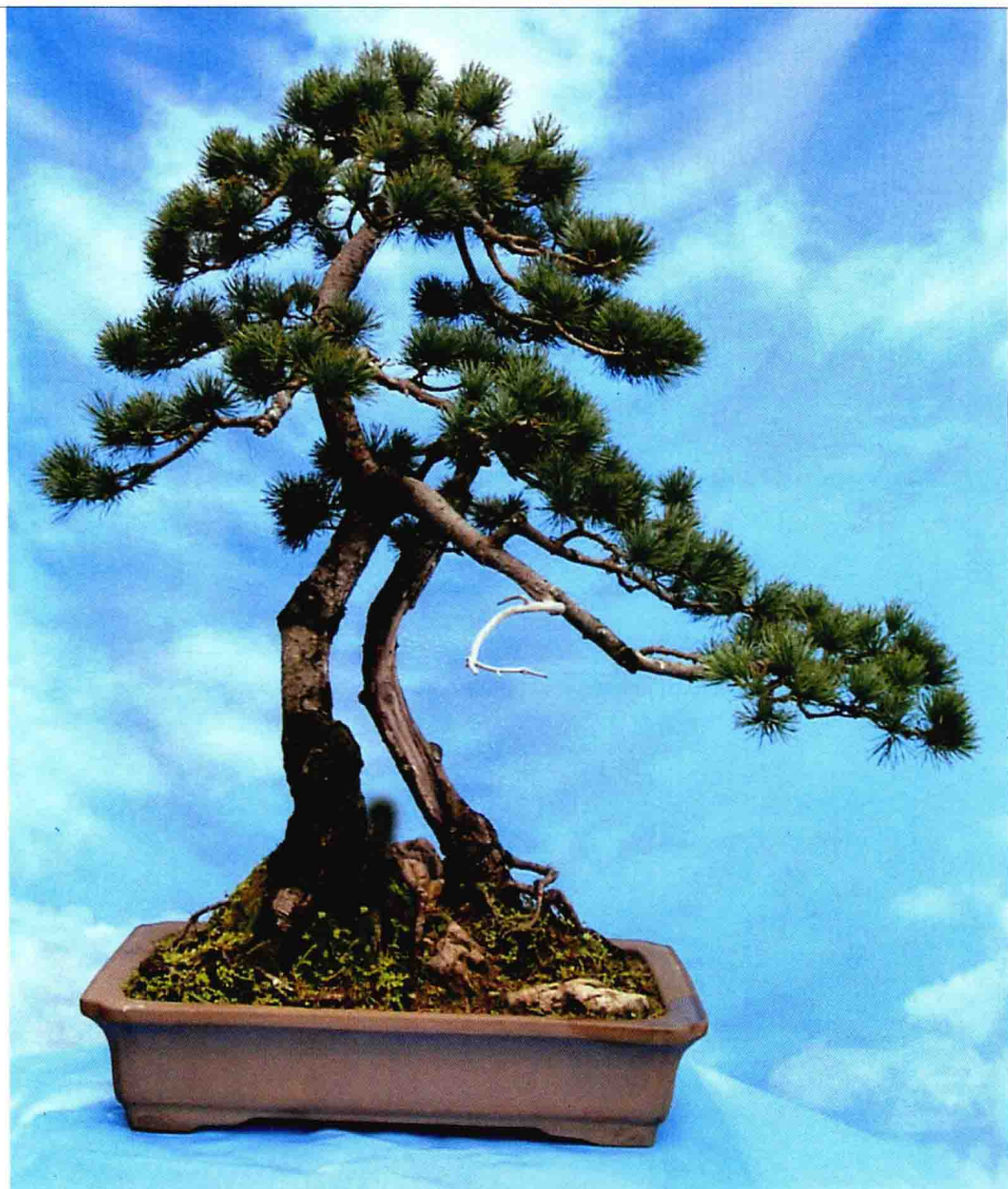

《春风拂绿》 榆树

二、风格与流派

我国幅员广阔，从南到北，由于地理条件的不同，气候、土壤、地形等自然环境

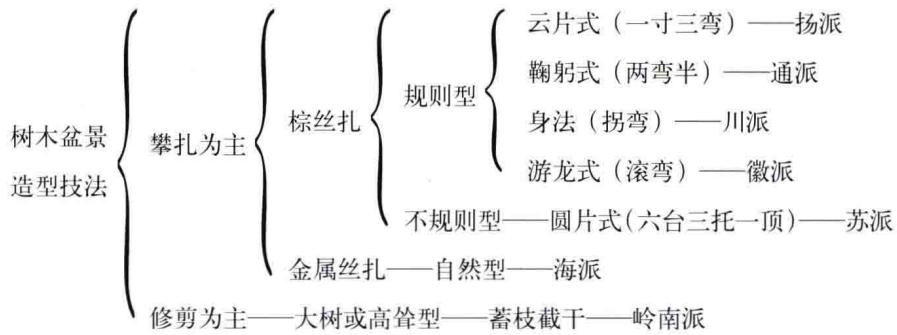

《相依》
五针松

的差异，树种资源十分丰富。例如南方喜暖的榕树、九里香、福建茶、佛肚竹；北方耐寒的黄栌、山楂、怪柳、锦鸡儿、白皮松；喜酸的山茶、杜鹃、赤楠和耐碱的南天竹、枸杞、卫矛等，都有它一定的生长习性及其分布区域，并且在很大程度上左右着盆景整形方式和加工技艺的抉择。加之各地民情风俗、审美趣味的不同，便形成了各地盆景不同的风格。盆景风格是盆景创作在艺术水平上的标志，艺术风格愈明显，则作品的吸引力就愈强烈，若流传开来，就形成艺术流派。我国盆景界所公认的艺术流派，主要指的是树木盆景，有扬派、苏派、川派、岭南派、徽派、海派、浙派、通派等八大流派，都各具有其风格特色。扬派严整壮观；苏派清秀古雅；川派虬曲多姿；岭南派苍劲自然；徽派古朴奇特；海派明快流畅；浙派刚劲潇洒；通派庄严雄伟。在我国盆景艺术上产生了深远的影响。

我国各派树木盆景主要造型技法分类图

(一) 扬派盆景

扬派是以扬州命名的盆景艺术流派，以扬州市为中心，包括泰州、泰兴、兴化、高邮、东台、盐城、宝应等地，虽在技术处理上有些差异，但均属于扬派风格。

扬州是历史文化古城，有2400多年的悠久历史，地处长江下游与大运河交汇的要冲之地，自古以来经济繁荣，文化发达。隋唐时代曾是中国最大的商业城市之一，清代为两淮盐运中心，富商大贾、官僚地主广筑园林，大兴盆景。许多著名诗人、画家都曾云集于此，如清代的石涛和尚和“扬州八怪”等。他们有的垒石植树，兴建园林；有的赋诗作画，描绘山林景色，这对扬派盆景艺术的兴盛和发展起了很大的促进作用。

扬州盆景早在唐代就开始流传，大明寺鉴真和尚东渡日本，就可能传授了盆景艺术。元明时就采用了扎片造型技法，至清代盛行一时。清代李斗在《扬州画舫录》一书中多处提到扬州盆景，郑板桥绘画中有梅花盆景。现陈列于扬州瘦西湖公园的一盆桧柏盆景，系明代遗物，树干高约0.67米，屈曲如虬龙，树冠似伞盖，枝繁叶茂，苍翠欲滴，从造型上看，可认为是扬派盆景的代表作。

《听涛》 金钱松

扬派盆景 榆树

提根式盆景 黄杨

扬派盆景在树木造型技法上，以规则式为主，最显著的特点是“云片”。采用“一寸三弯”的扎法，将枝叶形成平薄的“云片”。棕法上有阳棕、底棕、逼棕、挥棕、拌棕、平棕、套棕、起棕、下棕、连棕和缝棕等11种之多。一般顶片为圆形，中下片多为掌形，犹如蓝天中层云簇生之状。其他形式有疙瘩式、提篮式、过桥式、悬崖式（挂口式）、垂枝式等，因材处理，各具独特的风格。

扬派盆景以松、柏、榆、黄杨为代表树种。其他常用的还有五针松、罗汉松、地柏、银杏、六月雪、梅、碧桃、虎刺、金雀、雀梅、火棘、枸杞、紫藤、南天竹、腊梅、石榴等。

《小将军》
短叶五针松

扬派树木盆景还讲究提根，将树木根部在翻盆时逐年向上提起，有龙盘虎踞之势。对于提起的根部，进行精心取舍和伸屈处理，达到苍古入画的效果。提根盆景多用于六月雪、迎春、榔榆和金雀花等树种。

扬派盆景在用盆方面，习惯采用宜兴紫砂陶盆，盆的形状以马槽盆形、四方千筒形、方斗形及金钟形等为多，近年来盆式更加多样化。

有着悠久历史的扬派盆景，在继承传统技法的基础上，不断进行创新，使扬州盆景事业得到新的发展。扬州盆景艺人万觐棠、泰州盆景艺人王寿山等继承和发扬了扬派的传统技艺，精心培育了一些盆景珍品。近年来，扬州还建立了大规模的盆景园和盆景生产基地，培养了一批优秀盆景人才，使扬派盆景常盛不衰，生产大量具有地方特色的各种树木盆景，销售国内外。

（二）苏派盆景

苏派是以苏州命名的盆景艺术流派，它以苏州为中心地，流传到无锡、常熟、常州等地。

苏州是我国东南地区著名的历史文化古城，地处长江下游、太湖之滨，交通发达，为物产富饶的鱼米之乡。山清水秀，风光绮丽。春秋时（公元前585年）吴国就曾建都于此。自唐代以来，经济、文化一直繁荣不衰，历代均为文人荟萃之地。特别是明代的“吴门画派”，对苏州盆景艺术有很大影响。苏州古典园林有“甲天下”之称，与盆景艺术关系更为密切。苏州临近盆钵产地——宜兴，古雅的紫砂陶盆使苏州盆景大为增色；苏州木刻精雕的几架久负盛名，用以陈设盆景，更显得古色古香。

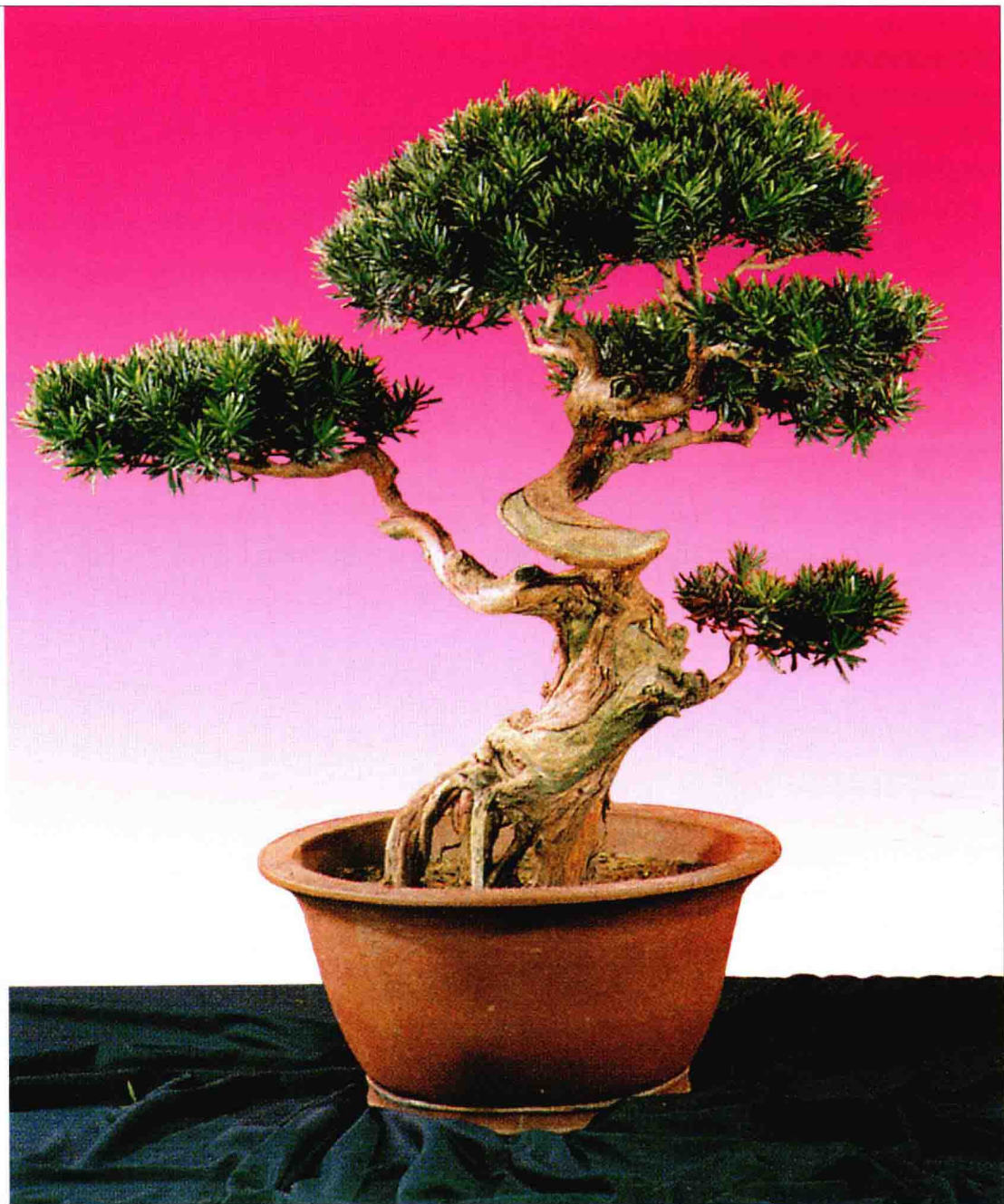
苏州地方志中关于苏派盆景的记载不少。如沈德潜的《光福志》记述：“谭山西麓，村落数余里，居民习种树，闲时接梅桩。”又《虎丘志》云：“虎丘人善于盆中植奇花异木，盘松古梅置几案间，谓之盆景。”从明末苏州人文震亨的《长物志》中可看出，明代苏州盆景多以树木盆景为主，仿画意造型，对选材、加工、用盆等方面都很讲究，形成苏派盆景艺术风格的特色。清代陈埤子《花镜》一书中曾提到吴下盆景仿倪雲林山树画意，用白石盆或紫砂盆栽种桧柏、枫树、榆树、六月雪和虎刺等植物，并缀以各种山石，即指苏州一带的盆景做法。现存苏州“万景山庄”的一盆500年生的桧柏盆景，仍苍劲健茂，树虽不高，却有磅礴之势；枯干嵯峨，却又枝青叶翠，生机勃勃。作品构图简洁，意境深远，疏而不散，似虚而实，不愧为苏派古老盆景的珍品。

苏派盆景树木造型以半规则型为主，树木的枝叶经过“粗扎细剪”，形成馒头状圆片，而主干则呈自然形状。整体的形态宛如江南山野老树形象的概括。

苏派盆景以梅花、枫树、榔榆、雀梅等为代表树种。其他常见的有石榴、桂花、黄杨、桧柏、虎刺、六月雪、黄荆、小叶女贞、五针松、黑松等树种，以落叶树种为多。现在苏州盆景并不都剪扎成圆片，对于松柏类以及石榴、黄荆、枸杞等树种，则采用稍加剪扎的方法，尽量保持其天然姿态。

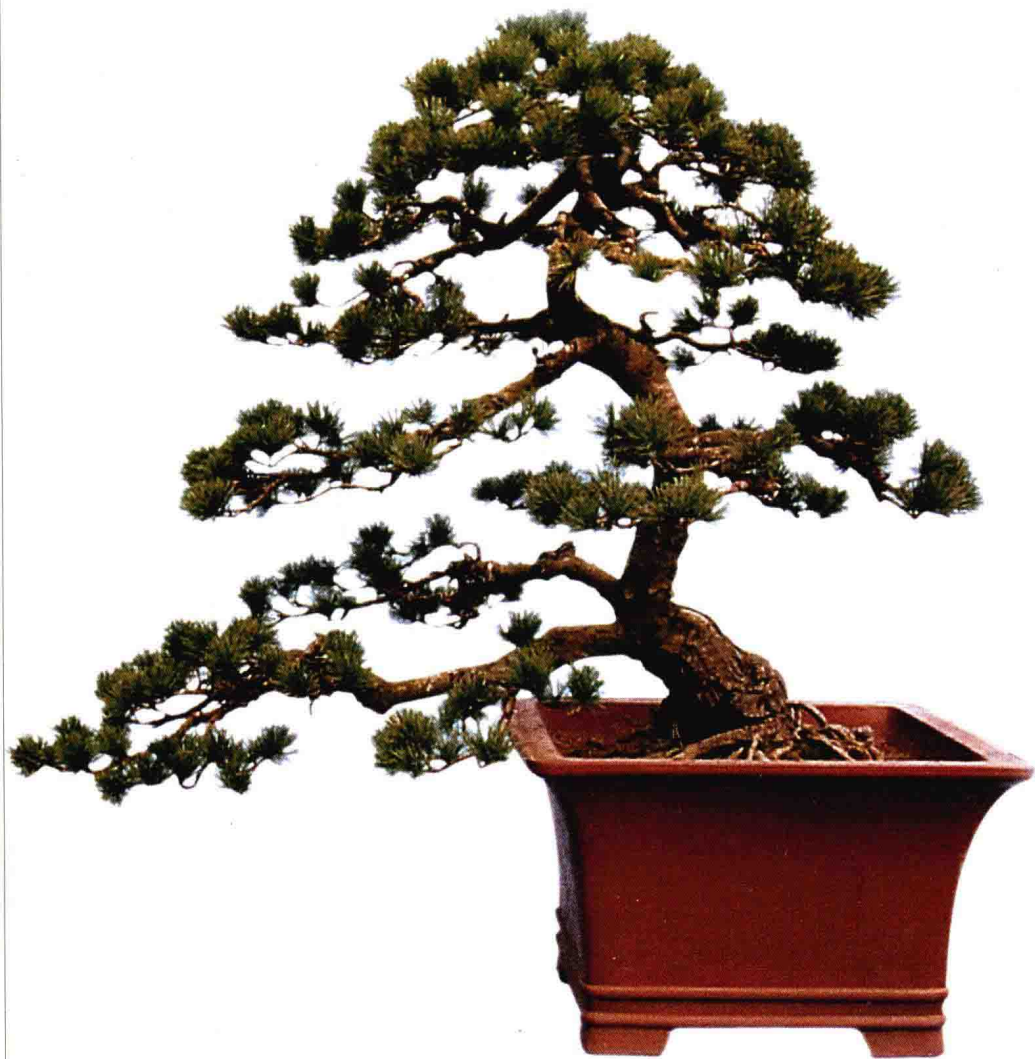
苏派传统的树木培养方法是自幼造型，加工较方便，但速度缓慢，现多采用从山野挖掘树桩的方法。苏州附近有虎丘山、灵岩山、天平山、洞庭东山、洞庭西山等风景胜地，林木葱茏，资源丰富，有着取之不尽的盆景素材，常常可挖到形态古雅的老树桩，经过培养加工，“粗扎细剪”，便成佳品。

苏派盆景
小叶罗汉松

目前，苏州盆景艺术进入一个“奇葩烂漫”的新时代。老一辈盆景艺术家朱子安等精心培育苏州古老盆景珍品，继承和发扬了传统技艺，培养了一批盆景新秀，使苏派盆景出现一片兴旺发达的景象。虎丘山麓万景山庄开辟了大规模的盆景园，琳琅满目，供中外游人参观。

《层层风采》
五针松

(三) 川派盆景

川派是以四川命名的盆景艺术流派，其中包括川西、川东、重庆三个区域。川西以成都为中心地，还有温江、郫县、崇庆、新都、灌县等地；川东过去以重庆为中心地。

四川素称天府之国，位于长江上游，有壮丽的山川景色，丰富的植物资源，经济文化发达，为四川盆景艺术创造了优越条件。

成都是一座历史古城，三国时蜀国建都于此，有2 000多年悠久历史。这里素有“诗乡”“花乡”之称，为诗人画家荟萃之地，青羊宫花会有1 000多年历史。成都盆景相传起源于五代，清末光绪年间，成都郊区仅从事攀扎桩头（即树木造型）为生的盆景艺人就达60多人，现在成都一带还保存许多百年以上的古桩盆景。

重庆自古为商业发达都市，盆景艺术起初受到成都的影响，但发展迅速，已在川派中独树一帜。

川派盆景有其独特艺术风格，树木造型传统式样以规则型为主，重视立体效果。主干加工变化多姿，有掉拐、接弯掉拐、三掉拐、方拐、对拐、滚龙抱柱、大弯垂枝、

《翠叶凌空》 六月雪