

中国现代 盆景的奇葩

——苏派常熟盆景

缪吉雨
缤喆
吉雨来 编著

- 吉佩龙：跨世纪中国杰出盆景艺术家
- 吉佩龙盆景制作及苏派常熟盆景大图解
- 上百幅精美图片，带你亲手构造咫尺空间的匠心世界

中国大地出版社

中国现代 盆景的奇葩

——苏派常熟盆景

缪吉雨 缤喆来 编著

中国大地出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国现代盆景的奇葩:苏派常熟盆景/缪宾,吉喆,
吉雨来编著.--北京:中国大地出版社,2016.5
ISBN 978-7-80246-855-9

I.①中… II.①缪…②吉…③吉… III.①盆景—
观赏园艺—常熟市 IV.①S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第033018号

中国现代盆景的奇葩——苏派常熟盆景

Zhongguo Xiandai Penjing de Qipa——Supai Changshu Penjing

作者:缪宾 吉喆 吉雨来

责任编辑:王雪静 袁大威

出版发行:中国大地出版社

网址: <http://www.gph.com.cn>

电子邮箱: gphdzb@sina.com

天猫旗舰店: <http://zgddcbs.tmall.com/>

社址邮编:北京市海淀区学院路31号,100083

购书热线:(010)66554518

传真:(010)66554518

印刷:北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:13

字数:217千字

版次:2016年5月第1版·2016年5月第1次印刷

定价:128.00元

书号:ISBN 978-7-80246-855-9

版权所有 侵权必究

维护正版 打击盗版 举报电话:(010)66554518

(如对本书有建议或意见,敬请致电本社;如本书有印装问题,本社负责调换)

真柏舍利枝盆景

吉佩龙

序 1

由“知”入“识”

“人生七十古来稀”，但是现在不稀奇。父亲终身勤奋工作，从布厂的徒工做起，自学《纺织学》，从纺纱到织布；又学《纺织机械》，制造织机设备。一个小学文化程度的人，硬是通过自学，在布厂滚爬20多年，从学徒工做起，技术员、助理工程师，一路走来，学到了一手绝技，不能不说是奇迹。

30年前，父亲业余爱好上花木栽培。从草花种起，到摆弄花木盆景，一个默默无闻的乡下人，拜师访友，发起成立了“常熟市花卉盆景协会”，又筹建了“常熟市紫园盆景艺术公司”，积极参与全国盆景界的社会活动，把常熟盆景推向全国。

他的盆景事业能被全国同仁接受，是坚持以小苗栽培为主，坚持常熟盆景“六台、三托、一结顶”的风格，坚守传统就是特色的观念，并积极研究常熟盆景的文化内涵、技巧特点，使之发扬光大。

他毕生勤奋学习、工作，又能持之以恒，不断总结前人经验，还勇于探索、实践。他平时广学各类知识，利用一切空余时间读书、学习。

他曾说过：“只有读书不受时间、地点和人员限制。”他穷其一生精力，在紧张工作之余，精心培育了大量盆景精品。

父亲对盆景用盆讲究匹配，好树好盆，大小、形状与树木协调、适中，色泽润和，以达完美和谐的艺术效果。特别是给盆景命题，他抓住主题和意境，细细推敲，还根据意境配上诗词，使其达到一定的艺术性和趣味性。这一切是他一生不断学习的结果。

他说：“要‘知’不难，多读书便可；要‘识’不易，须从人所皆‘知’的事实中，悟出他人所未‘识’的蕴涵。”本书中有关常熟盆景“六台、三托、一结顶”的创作原理、文化内涵都是他的总结。

除了学问的积累，更重要的是要有悟性。他实践着，他努力了。这本书能起到什么作用、什么成果，他不追求，他讲：“不追求得到啥，只是我做过了。”

“八九点钟的太阳多么让人羡慕啊！但就算错过和失去了太阳的炽热，年老了也依然可以像夜晚八九点钟的月亮，高挂天空，静观浮尘，给自己人生的世界洒下点清辉。”他如是说。但愿梦想成真。

以此文作为给父亲72周岁生日的礼物，是为序。

吉 喆

吉佩龙在给盆景造型修整

吉佩龙、吉喆父子

序 2

盆中岁月尽显人生风景

爷爷的盆景作品要结集出版了，要我为他写一篇文章。说实话，我不敢。小小年纪，为爷爷写文，总有担心，但爷爷说：“你从小在我身边长大，从懂事起对我的生活很了解，应该能写。再说，对一个半耕半读的草根艺人而言，孙女写的，最贴真意。”就这样，我思考良久后便大胆地动笔，来满足爷爷的心愿。

爷爷从事花木盆景 30 多年，从他的经历中我得知他从 1980 年开始学习栽种花卉盆景。

1985 年参观了在上海举办的“首届全国盆景展览评比”活动后，立愿要为常熟盆景尽心尽力。

1986 年，在市政府有关部门及各界朋友的支持下，他筹建了“常熟市花卉盆景协会”。

1987 年金秋，协会成立之时，他被选举为首届协会理事长。爷爷一直用业余时间栽培盆景，并研究常熟盆景的历史和现状，对常熟传统盆景“六台、三托、一结顶”的造型技术继承、充实和提高。

1992 年，他筹建常熟市紫园盆景艺术公司，一方面以花木生产经营发展经济，为参加省和全国有关盆景活动夯实经济基础；另一方面，创作和积累常熟盆景素材，使发展常熟盆景事业有了更好的条件。

他的作品除了继承传统外，选材广泛、博采众长，构思生动巧妙、技法细腻，表现形式灵活多样、清新自然，散发出浓厚的时代信息。他在省和全国盆景展上多次荣获金、银奖，更使全国盆景界对常熟曾是“苏派盆景”发祥地之说有了更直接、更深层的了解和认识，对当代盆景风格产生了积极的影响。

吉佩龙在向客户讲解盆景作品

爷爷的创作经验、理论和见解给盆景同行留下了宝贵的财富，为中国盆景事业的发展做出了突出贡献，被《中国花卉报》评为“全国中青年盆景明星”，并被中国盆景艺术家协会授予“中国跨世纪优秀盆景艺术家”称号。爷爷的努力得到了社会的承认。爷爷知足了，爷爷笑了。

这本盆景书籍的出版，是爷爷完成的又一个心愿——让常熟盆景艺术更广泛、更深入地在常熟这块沃土中生根开花，为常熟人民文艺生活吹来一许春风。片片小叶，能成蔚蔚春意，但愿为读者带来美好的祝福，愿天下人万事如意。谢谢大家。

吉雨来

跋

奇才创造奇迹

一个家境贫寒的学徒工，进了纺织厂，经过 30 年的勤学苦练，学会了纺纱织布和机械检修，最后成长为工厂的副总工程师。

一个只有小学文化水平的工人阶级中的一分子，业余时间爱好盆景。经过拜师交友学艺，靠谦诚、靠人品，靠对人生、对社会和历史的责任感，在 20 世纪 80 年代中期他创建了市级盆景组织。

他一只手伸向传统，一只手伸向改革创新。由他创立了“六台、三托、一结顶”的盆景创作原理。他推动常熟盆景走向全省，走向全国。1999 年，被中国盆景艺术家协会评为“跨世纪中国杰出盆景艺术家”，这位传奇式的人物就是吉佩龙同志。

吉佩龙在盆景创新方面的功绩，不仅仅体现在他对常熟盆景的发展做出的特殊贡献，他还是保护环境、坚持保护国家绿色资源的倡导者、组织者和实施者。

1992 年，他创建了常熟市紫园盆景艺术公司，就是以自育自培盆景为主，并大力向全省推广自育式盆景。他宁愿培育时间长、成型期缓慢，也不急功近利，去上山采掘桩头，因此，他被人们称为“绿色环保大使”。

艺术是灵感的产物，盆景艺术既需要真情实感，更需要科技创新，即“外师造化，中得心源”、“源于自然，更要高于自然”。

实践证明：成就任何一件事情，不经过艰辛磨炼和不断完善是不可能取得成绩的，盆景事业亦是如此。吉佩龙同志能吃苦，爱劳动，他创作的盆景作品也和他本人一样朴实敦厚而又赋有朝气。

例如，他的作品“森涛依旧（五针松）”“吴韵汉风（罗汉松）”“虞山

吉佩龙和董浜镇文化站长合影

新闻：常熟盆景造型技艺入选苏州申遗名录

秀色（黄杨）”等作品，无不枝干分布有序，气宇轩昂，很能代表作者本人的气质和性格，也反映出他的审美情趣。

值得一提的是吉佩龙家的盆景事业后继有人，即将出版的《中国现代盆景的奇葩——苏派常熟盆景》中，吉老的儿子吉喆为父写了《由“知”入“识”》的序；其孙女吉雨来亦不甘示弱，又为其祖父写了《盆中岁月尽显人生风景》的序。这一切都能证明：吉佩龙家的盆景艺术事业的未来定会有大提高、大发展。

让我们大家拭目以待吧！

中国盆景艺术家协会荣誉会长

86岁 吉佩龙

前言

盆景师法自然，但不是自然。盆景中加入了创作者的意识，所以，盆景首先是一种文化，文化是盆景的魂灵。一盆一世界，一树一景观，一盆有品位的盆栽盆景一定会令赏者“揽景会心，领其真趣”。

盆景造型注意结构。结构之美，贵在和谐，因此，要注重局部与全局的关系。一枝一叶是局部，整个盆景是全局，全局即整体造型，应当因材定位。不管是直干式、双干式、悬崖式还是附石式或其他，枝干和叶片去留和长相必须服从整体定位，如果没有枝干布置和引导，全局的定位也就无法实现。

结构还涉及层次。层次由主干上的枝叶位置和铺展状态所形成，以自然和谐为佳。对称是一种和谐，但一味追求对称则往往落入刻板、呆滞之型。不对称也可以和谐，且可以求得奇特险峻之美，不过，必须因势利导，使之巧若天工、错落有序，不能牵强附会。

枝干是盆景的主要构件。如同书法艺术，盆景艺术也“法无定式”；不仅门派众多，即使是同一个人，也不会创作出完全相同的两件作品。就枝条而言，折枝、拖枝、飘枝、探枝无所不可；金龙探海、银蛇飞舞、一枝独秀、鹿角鸡爪等，美姿纷呈。

一般来说，多曲为好，且一枝多折，区段逐步减短，力求枝无寸直，办法是截干蓄枝、铝丝扎蟠、阳光牵引等。枝又生枝，要分级处理。一枝多波折，两枝分长短，三枝有疏密，使大自然的多样性尽收盆池。

在局部与全局这对基本关系统领下，盆景还涉及荣与枯、直与曲、紧与疏、藏与露、正与斜、长与短等关系的处理。这中间处处都包含有辩证法和审美法则，有高深的学问、技法和经验。一幅好的书法，其笔法之精细、润枯、圆折；章法可正敬、疏密，但必须以意引势，形随意走；变幻无穷，张扬而不放肆，庄重而不笨拙；匠心独具，恰到好处。书法如此，盆景亦然。

创作盆景，除了植物本身，还要选择合适的盆具和几架，有时还要配以奇

吉佩龙盆景研究室人员合影

石或摆件，这些，都要遵守协调、和谐的原则。

文章有文气，书法有行气，盆景也要有其韵气。或飘逸或刚劲，或苍茫或险奇，或磅礴或柔美，或霸气十足，或婉约低吟，皆是材质客观特性与创作者主观意愿的结合。

离开语言，谈不上文化。盆景有语言，它以造型表现出独特的视觉语言。无声的语言与欣赏者的文化积淀产生碰撞，激发出丰富的心灵感受和无限的遐想。在小中见大、天人合一的意境中，表达大自然与人类的永恒关联，抒发造化的神奇和美妙。

观赏盆景是高雅的享受，“仁者乐山，智者乐水”。大自然的山山水水，蕴涵着无限的妙趣，但只有秉持爱心和睿智才能触及其博大、宽容和灵秀。盆景佳品以形传神、悦目赏心，虽静止而有动感，虽简约而富内涵，无须袒露肺腑去作秀。

盆景语言含蓄于创作者的心灵深处，如同一篇散文，作者的情感滋润着字字句句，魄体相容，绝不魂飞体外去招摇。大自然是盆景文化的源泉，师法自然、感恩造化，陶冶情操、创造美好。所以，我们相信，盆景艺术的生命是永恒的。

“芳树老庄”盆景

第一章 盆景的历史源流

第一节 纵览盆栽盆景 / 002

- 一、盆景的起源及发展 / 002
- 二、2013 年国际盆景大会暨国际盆景协会成立 50 周年庆典 / 008

第二节 盆景各流派特点与代表作品 / 013

- 一、中国盆景的流派 / 013
- 二、日本盆景 / 026

第三节 盆景价值与盆景命题 / 027

- 一、盆景的价值 / 027
- 二、盆景的命题 / 033

第四节 如何欣赏盆景 / 042

- 一、盆景的欣赏 / 042
- 二、盆景美的总体构思设计 / 049

第五节 中国盆景投资 / 054

- 一、盆栽盆景的投资及市场前景 / 054
- 二、盆景栽培市场的机遇和挑战 / 059
- 三、中国盆景拍卖市场展望 / 063
- 四、苏派常熟盆景的市场投资 / 067

第二章 苏派常熟盆景的历史源流

第一节 苏派常熟盆景起源与现状 / 072

仰望苏派常熟盆景 / 072

第二节 苏派常熟盆景的类别与造型技法 / 082

苏派常熟盆景用材、造型特点与技法 / 082

第三节 苏派常熟盆景几案雅玩 / 100

一、盆与几架 / 100

二、苏派盆景书房几案雅玩菖蒲 / 107

三、吉佩龙文章及事迹报道选摘 / 114

第四节 吉佩龙盆景制作实例图解 / 131

一、吉佩龙银杏钟乳笋根倒栽技术图解 / 131

二、柏树造型实例图解 / 140

三、各类树木盆景蟠扎实例图解 / 145

四、盆景树高位截枝育苗实例图解 / 150

五、如何配制培养土 / 154

第三章 盆景的制作与养护

第一节 树桩盆景的制作与养护 / 156

- 一、树桩采挖培育 / 156
- 二、树桩盆景的选材和造型 / 160
- 三、树桩盆景的修剪技法和养护 / 163
- 四、吉佩龙树桩盆景作品赏析 / 169

第二节 微型盆景制作和养护 / 176

- 一、什么是微型盆景，它有何特点 / 176
- 二、怎样制作微型盆景 / 178
- 三、微型盆景养护与病虫害防治 / 181

第三节 盆景病虫害的防治实战用药经验 / 185

- 一、病害的种类和防治 / 186
- 二、虫害的种类与防治 / 188

后 记 / 191

第一章

盆景的历史源流

