

世界那么大，想画就去画。一支钢笔走天崖，万水千山收笔下。

盆景之绘

钢笔写生 第二季

王天 著

·枯木又新枝·
论天

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

P
G
Penjingzhahui
angbi Xiesheng Diyiji

盆

景

之
绘

钢笔写生 第二季

王天著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书介绍了盆景的绘画技巧与原则，同时按山水盆景、树木盆景、花卉盆景、奇石盆景及容器与托架进行了分门别类的讲解和绘画作品展示，在给读者以美的视觉享受的同时，也为钢笔画的写生爱好者提供了很好的借鉴、参考之标本。

图书在版编目（CIP）数据

盆景之绘：钢笔写生. 第二季/王天著. —北京：机械工业出版社，2017.2
ISBN 978-7-111-55713-5

I. ①盆… II. ①王… III. ①盆景—钢笔画—写生画—绘画技法
IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第310984号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：薛俊高 责任编辑：薛俊高

封面设计：张 静 责任校对：刘秀芝 刘雅娜

责任印制：李 洋

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

2017年1月第1版第1次印刷

170mm × 260mm · 10.75印张 · 224千字

标准书号：ISBN 978-7-111-55713-5

定价：35.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线：（010）88361066 机工官网：www.cmpbook.com

读者购书热线：（010）68326294 机工官博：weibo.com/cmp1952

（010）88379203 金书网：www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网：www.cmpedu.com

前言

一盆之景，可含万里江山；一盆之花，可得四季芳芳。艺者移天缩地之功，熔铁成金之技，获得赏心悦目之效。故也，吾爱之，赏之，蕴心积累数千载，草绘成册，以饷览者。世间盆景万千，皆可入画，然而吾无力为之，仅取一二也，册中概述行外之语，让览者蔑笑，请赐教焉。

二〇一六年六月夏至于燭

王天

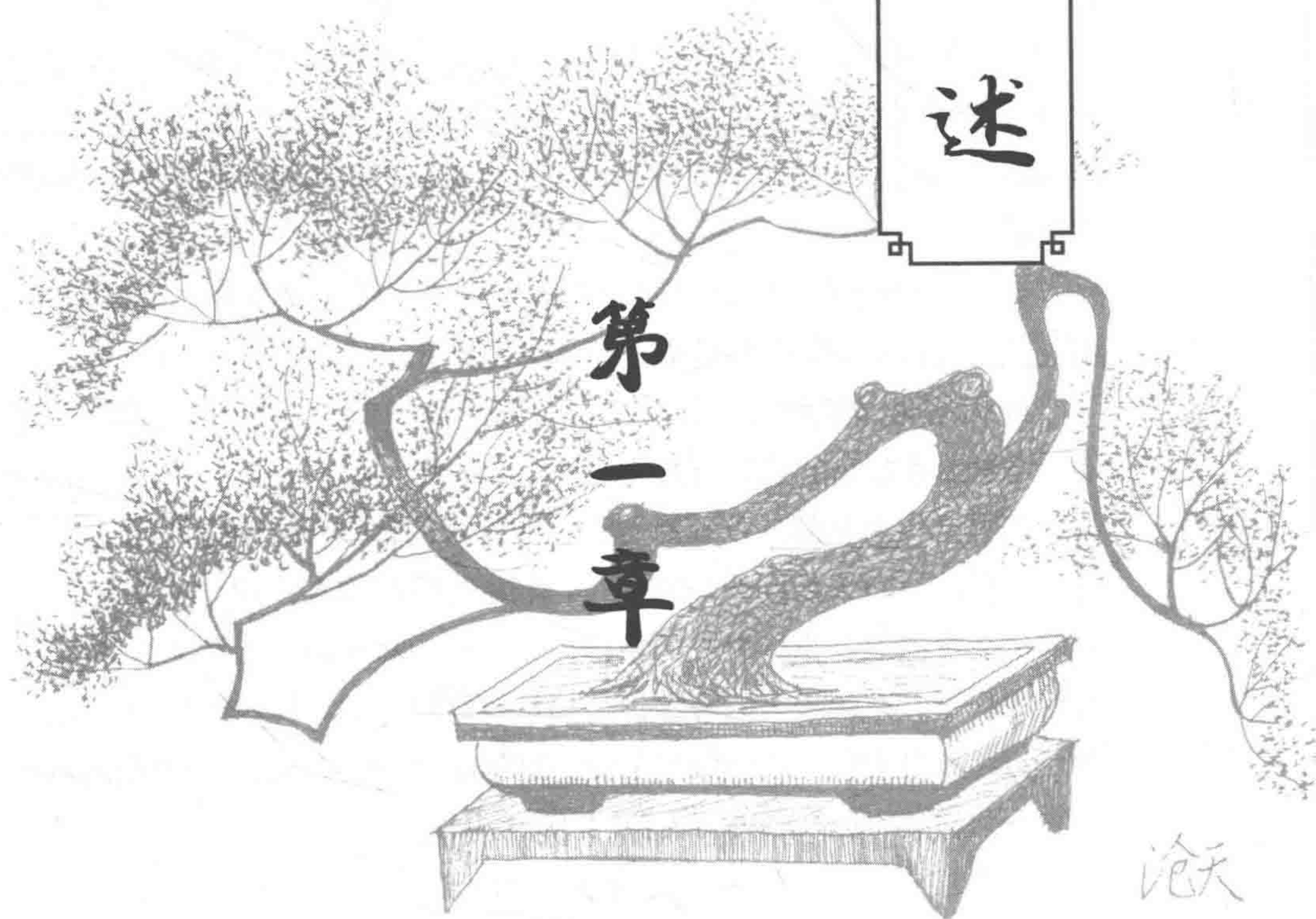
目 录

前言	
第一章 概述	1
第二章 山水盆景	5
第三章 树木盆景	29
第四章 花卉盆景	81
第五章 奇石盆景	135
第六章 容器与托架	139

概

述

第一章

沧天

本书为专以盆景为对象的写生绘本。

盆景者，将花木、假山植置于花盆中，或将奇石置于盆托上，成为观赏的景致。

按盆景的特点可分为四类：山水盆景、树木盆景、花卉盆景和奇石盆景。

山水盆景的高妙技巧是“移天缩地”之功，把千仞峰峦、万里海江、险峰飞瀑、山村舟桥，有选择地又集中地夸张和浓缩于一盆之中，充分表现出山川神韵，含蓄表达着深邃的意境，以咫尺花盆小中见大，成为立体的画，凝固的诗。

人们不可能踏遍万水千山，也不可能睹尽千万种花木奇石，但可以借助于盆景，观赏到纷繁缭乱的旖旎景色。笔墨涂绘在纸上，能勾画出美丽的盆景，因为是平面的，只能正面观赏，而真实盆景可以环顾四面，获得步移景变的立体效果。

论观赏意境的直观效果，彩绘盆景逊于真实盆景，钢笔画盆景又逊于彩绘。但真实盆景不能随身携带，而盆景画则可以伴随左右，取而观之。

细细品味盆景造型，你会仿佛身入其境，似旧地重游，或似来到理想圣地。花盆虽小却引发幽思与遐想，回忆与向往。

当见到山峦丛翠，茂林修竹，碧波秀水的盆景，心中会产生欣欣向荣的喜悦，还会产生繁荣昌盛的必胜信心；当见到峻峰插天，欲与云霞竞高的盆景，会助长奋发向上、积极勇进的精神；当见到山岛竦峙、云涛无垠的盆景，会使人壮阔胸怀、产生远大的理想；见到悬崖峭壁、重岩叠嶂的盆景，会让人惊叹不已，让人对大自然产生敬畏之情。这就是盆景的意境。用钢笔描述下来，即便达不到真实的盆景之美，也会引发联想。

山水盆景是用凝固的立体形状，来表述深邃的诗词意境，固体形象代替文学表述更为一目了然。如浅水花盆中置大小几座假山，石上淡绿青苔，盘蓄浅水，山有倒影，会让人想起元曲中“山接水茫茫渺渺，水连天隐隐迢迢”之句，对这广宽深远的景象而感慨。

白色石头制作的假山，不高却连绵，山脚下一叶扁舟，扬帆欲航，你会想起杜甫：“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”之句。会因身在万里之外的异乡，而深深地思念故土。

峰峦崎岖构成的大峡谷，江水似从石缝中挤出来，立于谷中仰首望见一线天，正如《水经注》中所云：“两岸连山，略无阙处，重岩叠嶂，隐天蔽日。”因之感叹祖国山河巍然壮丽，人生当立大志，与其同辉。

山坡有古木、草屋，溪上有小桥，滨岸泊小舟，一看便知这是“小桥流水人家”的桃花源，是老人安身谧居，颐养天年的地方。

树木盆景之树俗称树桩。原本百年之龄的树应当高达数丈，腰粗合抱，而

实际却成侏儒之身。侏儒树一生历经艰难困苦，因生在不祥之壤，有的长在田头宅边，从小遭受千百次的踩踏，刚萌芽三寸，又被牛吃羊啃。新枝才二尺，又遭樵斧砍斫。长了三五十年不如人身高，遍体疤痕。有的树生在石缝中，土少营养不足，十年不见其长。因缺水枝半枯。侏儒树被盆景艺人移至花盆中，借其天然苍老虬曲之态，成为奇形怪状之姿，供人观赏。有的像壮士舞拳踢脚，刚劲有力；有的似佝偻老翁，执杖伫立；有的像动物之形，惟妙惟肖；有的似少女的秀发，婆娑飘逸。树木盆景重笔仍在画出树的姿态神韵。

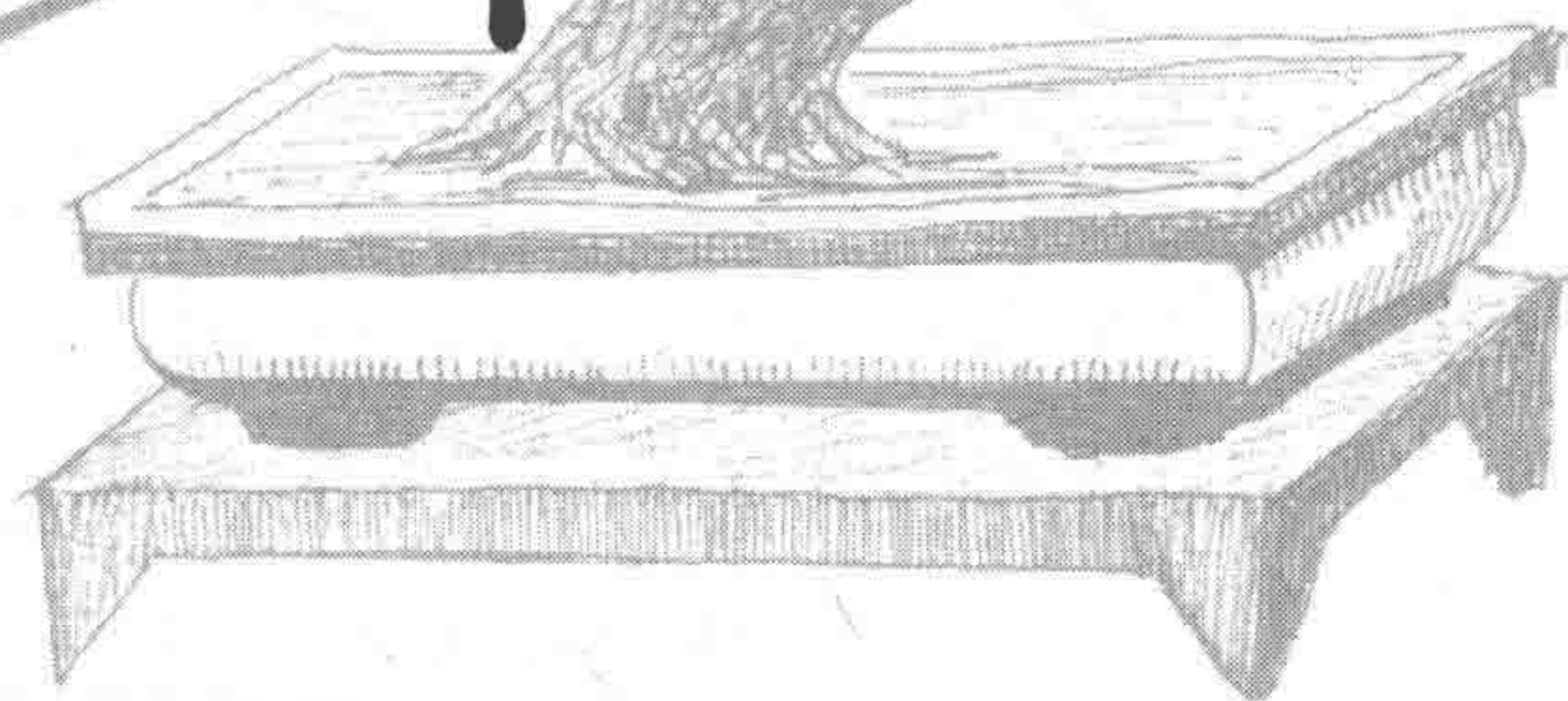
花卉盆景表达意义更为直接明了。花的枝叶形态、色彩气味的不同，花期长短及盛开的季节，都与当地气候、人们的风俗习惯和传统意识有密切联系。或者喜爱赞许，或者憎恶贬斥，或用花表示吉祥与哀伤。爱莲者认为莲花“出淤泥而不染”，喻指为官要清正廉洁，而百姓也不要因身世不济自卑自堕；赞美兰花者说其虽不及牡丹富丽，却清秀淡雅，馥香满院，告诫人们务实做事，切勿张扬；赞扬梅花者说它不畏雪霜，抗严寒而顽强。一提到菊花就想到陶渊明，远离勾心斗角的官场，南山种豆，东篱采菊，悠闲日月。盆中花蕾欲破，象征喜事将临，瓶中玫瑰盛开，这是喜庆已至，篮里百花象征福寿祥瑞……。

“一花独放不是春，万紫千红春满园。”花卉万种，各有特色，不宜因花冠大小比优劣，也不可以色彩异别言褒贬。米兰花小，细细观赏不亚于大瓣扶桑；野生二月兰，从春开到秋，让人喜爱；昙花虽美，一夜落英，仅获一声惋惜。

奇石盆景以形状奇特，质地贵重，纹理秀美，召人欣赏，使人不禁要赞叹大自然的鬼斧神工。虽为天成，犹如人作。金钱易得，奇石难求。一块奇石供于桌案，千秋万代，百看不厌。画册中仅画二十幅（部分见第六章中），聊作引玉。

山水盆景

第二章

顾名思义，所谓山水盆景乃依据自然山水状貌，浓缩于一盆之中。山水盆景有两种形式，一种是真石真水。花盆放浅水，有些石头可以缓慢吸水，灌润石上草木和苔藓，景象较为真实，生机盎然。另一种是真石山而无水，以细砂代水，日本叫枯山水。因为干枯，景观有些荒凉，感到颓然寂寥，有萧然的气息。

山水盆景的宗义，山当有雄伟壮丽之峻，或悬崖峭壁之险，或山岛竦峙之阔；要么有小桥流水的恬适，水意在浩渺之远，碧波倒影，润泽生气。一盆之景含意颇多，让人驻足久思，壮心志而奋发，廓胸怀而远想。所以山水盆景遍及全国，欣赏者无以计数。

山水盆景之石与奇石盆景不同。山水盆景之石常以多块石头拼合组装成山岭水岛，不必执意选择石质，以造型意境为宗义，只要达到设计意图，什么石头都可。我们用钢笔画石头，就有选择性了。希望石头表面简洁、明快、清晰，乱麻纹理的石头，不易画得明快。而斧劈皴和荷叶皴的石头画出来就比较好看。

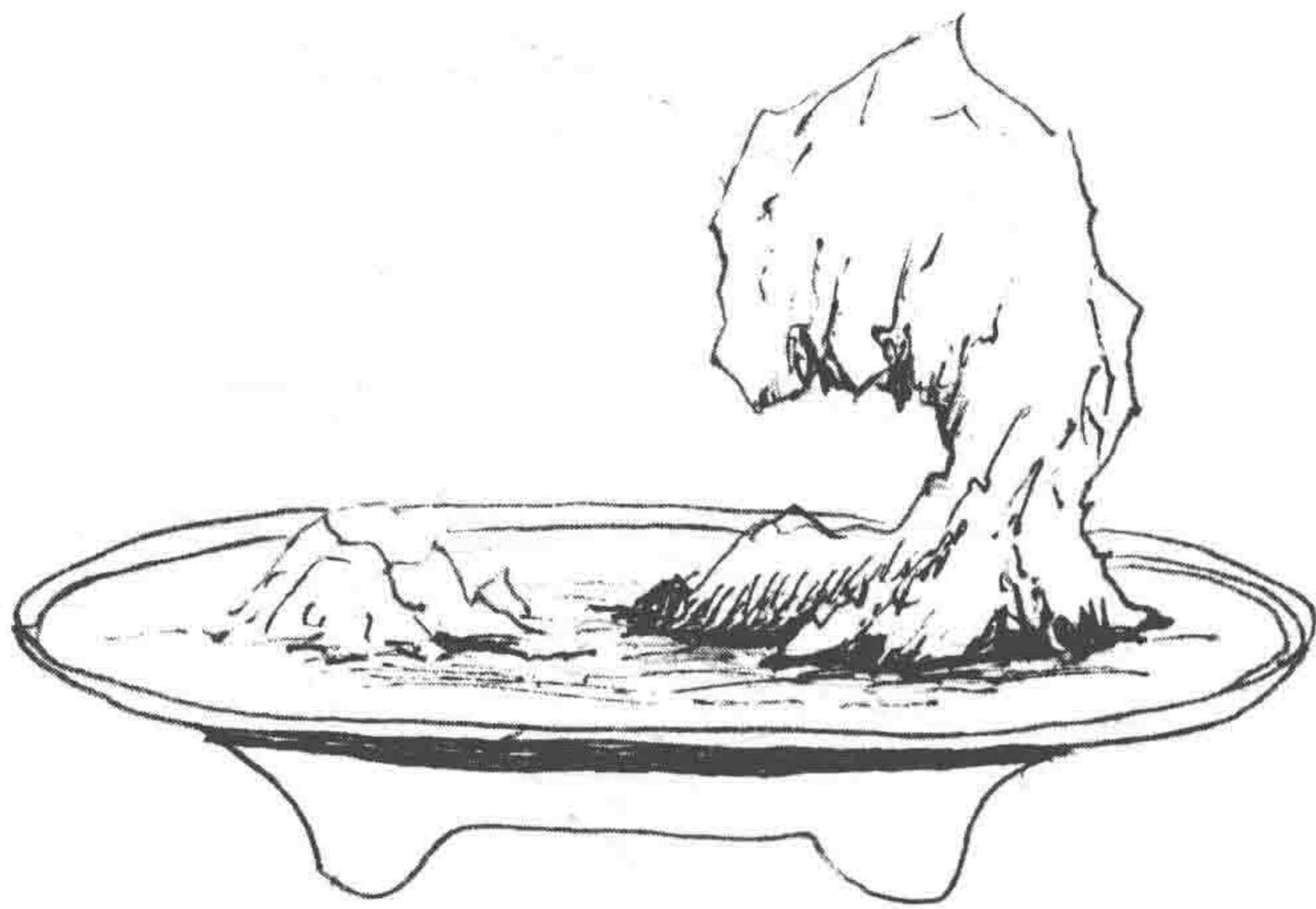
奇石是单块石头置在花托上，奇石奇在单块成形，古怪、稀有、珍贵，天然之作，让人称叹。

山水盆景将山、水、树、舟、车、房汇聚于画幅中，很难一一细描，山水在数里外，水又浩渺，肉眼难看真切，细笔难描，常是寥寥数笔勾画轮廓，形似而已。画山不能像画奇石那样详现纹理，画树也难画出皮纹，只在石缝中画些灌木或点缀叶子，以示山不枯。房舍舟车很小，隐约其见，见房不见窗，见舟不见人。

山水盆景旨在远处宏旷，所以宜用浅而大的花盆，用横向虚淡的线条，以示盘不干。盆景源取于真实，但又要夸张，夸张才更加生动，但夸张不能离谱。

山树房高度比例要适当，古人画诀“丈山尺树寸马分人”，说的即是四者大小高低的比例，比例合适就接近真实。但有的盆景在巍峨的山顶上，植一株大树，树与山等高，比例失真。如近为树，远是山，接近大远小的透视效果，树高于山是合理的。也有盆景为了夸张悬崖的险峻，悬崖体型巨大，人皆知悬崖是大山的小部分，好比大树身上的树瘤。夸大了悬崖缩小了山体，好像天鹅伸首，这样的悬崖，不待地震仅本身重力也会垮塌。但作为奇石盆景是可以的，见右图示。

这样的大山没有，这样的奇石易见。

玲珑剔透的太湖石，是很好的观赏石，但作盆景的石山却不一定合适。下图所示的山水盆景，是块太湖石。说是山，洞太大，山水会垮；说是桥，不能行人。这样的山不曾见过，画得再细也不像一座山，离谱太远。

泡天

顶天立地

苍天

海天

