

容器中的

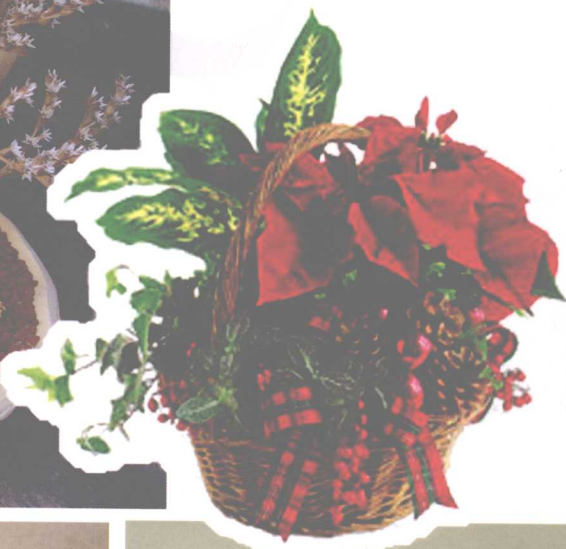
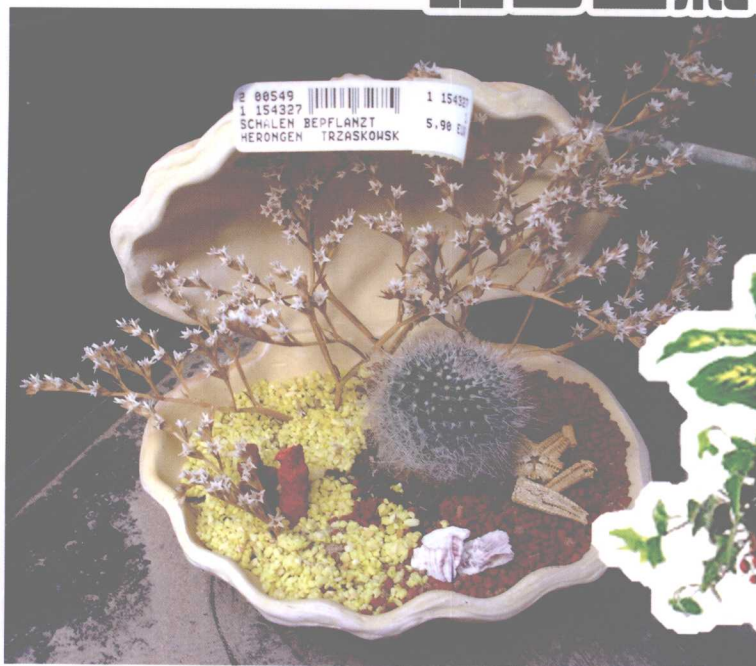
迷你花园

——组合盆栽制作与欣赏

中国花卉协会盆栽植物分会

吴方林

主编

S68

W773.1

容器中的

迷你花园

——组合盆栽制作与欣赏

MI NI HUA YUAN

中国花卉协会盆栽植物分会
吴方林

主编

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

容器中的迷你花园:组合盆栽制作与欣赏/吴方林

主编: —北京:中国林业出版社, 2008.1

(时尚花生活系列)

ISBN 978-7-5038-5140-7

I. 容… II. 吴… III. 盆栽—观赏园艺 IV. S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第196842号

编委会名单

主编: 吴方林

编委: 杨新杭、石林、江胜德、
丁爱时、徐晓旋

目录

前言 3

基础篇 5

- 一、什么是组合盆栽 6
- 二、组合盆栽的设计与制作 7
- 三、组合盆栽的盆器、介质及配材 10
- 四、组合盆栽作品的评判标准 11
- 五、组合盆栽制作 12
- 六、组合盆栽的养护 22

应用篇 23

- 一、春节 24
- 二、中秋节 28
- 三、圣诞节 32
- 四、婚庆 36
- 五、贺寿 38
- 六、生日 42
- 七、教师节 46
- 八、乔迁 50

欣赏篇 53

- 一、组合盆栽大师表演作品欣赏 54
- 二、首届全国组合盆栽大赛获奖作品欣赏 72
- 三、国内组合盆栽作品欣赏 77
- 四、国外组合盆栽作品欣赏 81

附录: 组合盆栽发展大事记 (中国大陆) 96

出版: 中国林业出版社 (100009
北京市西城区德内大街刘海胡同7号)

Website: www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电话: 66184477

发行: 新华书店北京发行所

印刷: 中国农业出版社印刷厂

版次: 2008年1月第1版

印次: 2008年1月第1次

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 6

字数: 100千字

印数: 1~5000册

定价: 38.00元

前言

花园中的美,是一种多样化的协调美。无论是在室内还是室外,当您没有足够的空间布置一个真正的美丽花园时,组合盆栽为您提供了一种即便利又丰富多样的制作迷你“花园”的手段。而且这个“花园”是可以搬动的,您可以把它放在客厅、玄关、书房的一角,或者窗台外、阳台上。正是因为组合盆栽的这些特点,使它成为近年来流行于欧美,并广受世界各地人民欢迎的产物。

组合盆栽不仅可应用于家居美化、空间营造、送礼馈赠、会场布置、办公室绿化、开放的空间及花坛景点配置,亦可作为商场、橱窗设计乃至社交场所应用,还可以成为人们新兴的休闲活动。它能带给人们欣赏的美感,栽培的喜悦及装饰的乐趣,它是时代新时尚的产物。

人们之所以对组合盆栽感兴趣,是因为精致小巧的植物经过设计加工组合后,融入了创作理念。种在一个容器中的花必须生活习性相似,花期相同,互不相克。组合盆栽又是一件艺术品,每个作品中都可以有独特的构思、有一定的文化韵味,采用的花需要颜色协调、姿态相配、高矮错落有致。组合盆栽的最佳观赏期要尽可能地耐久,这也是它与插花花艺作品相比更具使用价值的地方。不仅如此,组合盆栽作品在提高观赏性的同时,价值也提升了。

在欧洲,组合盆栽最早出现在花店,后来发展到由批发商制作,现在已经由生产者直接组合后进入拍卖市场。组合盆栽在欧洲经历了由艺术品向商品转化的工厂化过程,可以说,组合盆栽的工厂化生产是一个必然趋势。在欧美、日本等发达国家,组合盆栽已走进千家万户,喜欢花卉园艺的人们津津乐道于在周末制作自己的迷你“花园”。在发达国家,在人们开着汽车上下班的公路两旁,不时会出现些美丽的花场。在花场的商店中,摆放着各种各样供人们制作组合盆栽的小型、中型盆花,以及配饰、组件、盆器。

在我国,组合盆栽的产品目前已走进许多大城市的超级市场和花店。仙人掌类组合盆栽普及速度最快,已遍及全国各地。网上看样订货的销售也已拉开序幕。

组合盆栽制作与欣赏

在家庭“DIY”领域中，花卉园艺爱好者们开始在各自的网站或博客上将自己的组合盆栽作品展示给大家。不少公司在自己的门市里都已经专门开辟了组合盆栽的“DIY”区。

相对于组合盆栽广阔的发展空间而言，我国市场目前的现状还存在一些不足之处，主要表现在普及组合盆栽知识、售前售后的配套咨询服务和提高作品的设计水平等方面。如：消费者对组合盆栽不够了解，对它的价值有所怀疑；销售产品的设计水平参差不齐，许多产品成为杂乱的堆砌；销售者图省事，售前、售后不注重介绍相关的养护知识等等。

为了促进组合盆栽在我国的发展，美化城乡人民的居住环境，并使我国的盆花生产、销售水平进一步提升，我们组织了“首届全国组合盆栽大赛”，并在此基础上编写了本书。

通过此书，一方面，可以让读者从中掌握组合盆栽的评判标准，欣赏到组合盆栽的魅力，了解到如何应用组合盆栽；另一方面，还可以从中学到如何用现有盆栽植物，自己创作组合盆栽作品，使其成为紧张工作之余的一份休闲活动。

中国花卉协会盆栽植物分会会长

基础篇

一、什么是组合盆栽

组合盆栽就是将各种不同种类的生活习性相似的盆花配置在一起,放在一个(或一组)容器中养护的手法。这种手法起源于园艺爱好者的业余创作。它的特点是综合了不同种类盆花在色彩或造型上的优点,克服了它们各自的局限性,使摆放的盆花作品色彩更加多样化,姿态更加丰富。组合盆栽艺术则是在此基础上从艺术的角度选择盆花的色彩、外形,用园艺加艺术的手法将它们搭配、造型、组合栽植,并配饰少量的构架、装饰物,使其成为活的花艺作品。

组合盆栽与插花艺术有异曲同工之妙。二者同样是将大自然中植物之美与人工的装饰美结合在一起的一门综合艺术。插花艺术是以切花花材为主要素材,将花插在容器里,通过剪和插的手法完成,其作品力求表现自然中花自身之美。而组合盆栽是用多种鲜活的、有生命的盆花搭配、摆放在一个(或一组)容器中养护、管理,充分展示它们自然的、纯天然的色彩、姿形。组合盆栽实际上就是微缩的园林植物造景。通过艺术加工,赋予了盆栽植物新的风貌与生命,表现出自然中植物群体之美,大大提升了盆花的观赏性和附加值。

组合盆栽的应用范围很广,不仅可以用在厅堂的布置,阳台、小花园的装饰,而且小到屋角的摆饰、书案上的小品,大到园林的构建、城市街路的造景都有着广阔的领域。在世界上发达国家,组合盆栽已经由艺术品转化为商品工厂化生产。在我国台湾,组合盆栽已成为许多花店的主打产品,销售额可以和切花产品平分秋色。由于台湾组合盆栽销售主要以馈赠为主,开业、庆典、节日送礼等需求占到整个组合盆栽消费的六七成。

二、组合盆栽的设计与制作

组合盆栽在设计理念和表现手法上与艺术插花有许多相似之处,组合盆栽的类型从风格上可分为东方式、西方式和现代自由式;从造型结构上可分为对称的均衡与不对称的均衡。它们之间是相互交叉、渗透、融合于一体的。一般来说东方式在构图上喜用不对称的均衡,选材讲究简练,造型注重线条自然流畅,讲究自然美和寓意美;而西方式在构图上喜用对称的均衡,选材讲究繁盛,造型丰满圆润,色彩鲜艳,讲究人工美和图案美;现代自由式则兼容了东西方的特点,形式与选材不拘一格,造型较自由随意,讲究个性的表现。

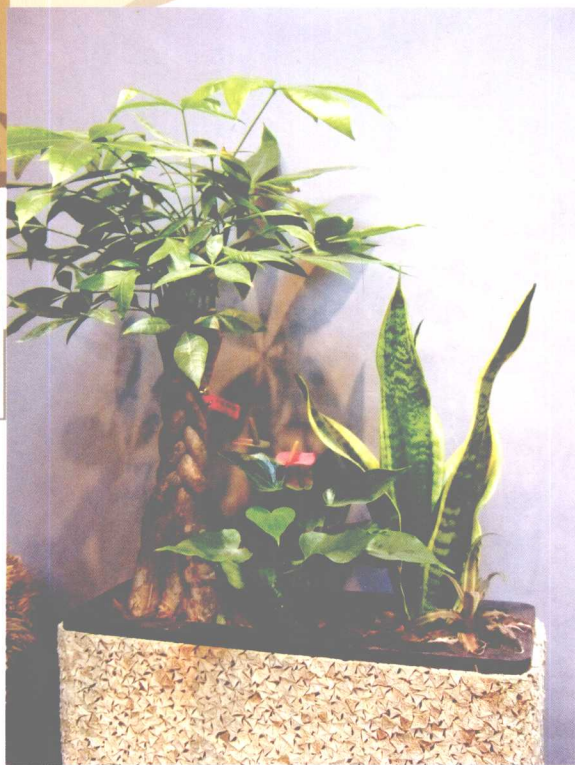
此外,作为商品,组合盆栽在设计与制作时首先要考虑其携带的方便性。中、小型的组合应尽量设计成1个人可以搬运的;大型的作品也应以2个人能搬运为度。组合盆栽应用于布置宽阔的空间区域时,则应有群组的概念,由多个或多组的盆栽串连设计,保持组合盆栽运用的弹性。

如何能制作好一个令人满意的组合盆栽呢?在设计与制作上主要应考虑以下5点:

1. 植物的特性

植物的生长特性是制约选材的一个主要因素。这对作品的整体外观、水肥养护以及病虫害防治都是十分重要的。如果制作之前没有考虑所用花材的开花时间、花期长短、光照及水肥需求等因素,那绝不可能完成一件成功的作品。要按照设计的组合盆栽生命周期,预留好各种植物的生长空间。应掌握植物本身的特性,并顺应其生活习性来选取组合。植物与相关配材是组合盆栽的主角,选择植物配材时考虑的因素有4项,即:相容性、外型大小、色彩质感及象征性。可以依环境需求或个人喜好来决定组合盆栽的大小,而后再由环境和光照来决定植物种类。

(1) 植物的相容性

植物的相容性是组合盆栽设计中最基础的、绝对不能违背的原则。要想使一个组合盆栽作品的持续观赏期超过1个月以上,必须考虑植物配材的相容性。也就是说,它们的生长习性要相似,要适合于在一起摆放、养护管理。

在组合盆栽设计中要将观赏植物,以其在生长过程中对光照的需求,分为全日照、半日照及耐荫植物三大类群。全日照植物需要光照度比较强(如香冠柏、垂叶榕、天竺葵、变叶木及各种阳生草花等);半日照植物需要光照中等(如大花蕙兰、蝴蝶兰、发财树、凤梨科植物等);而耐荫植物则要求光照较弱(如竹芋、袖珍椰子、蕨类、粗肋草等)。

此外,还要考虑植物对水分的需求,比如,彩色马蹄莲和白色马蹄莲虽然同属于天南星科,但前者怕涝,后者喜水,两种植物组合就不合适。再比如多浆类植物及有气生根的植物则不需太多水

分;而有些植物如仙客来、杜鹃及草花类植物则必须天天浇水。这就要求花艺师熟悉各种植物的生理特点,在选择组合植物时,这些因素都要考虑进去。

(2) 植物的造型分类

植物的外形轮廓是物种和自然生长条件相互作用所产生的,亦包含人为的处理,最后影响其形态、生长方向、密度、甚至大小。

在进行组合盆栽创作时,要从不同的角度对植物反复观察,把植物形态最完美的一面以及最佳的形态展现出来。植物除了外型多变,其尺寸变化差距大,也是组合盆栽植物令观赏者感到新鲜和惊奇的地方。

盆栽植物根据造型可分为以下4类:

焦点型。具鲜艳的花朵或叶色,株形通常紧簇、叶片中等大小,在组合时发挥引人注目的重心效果,如观赏凤梨、仙客来、红掌等。

直立型。具挺拔的主干或修长的叶柄、高挑的花茎者;可作为作品的主轴,表现亭亭玉立的形态者;如竹蕉、白鹤芋、石斛兰等。

垂悬型。具蔓茎或线型垂叶者,适合摆在盆器边缘,叶向外悬挂,增加作品动感、表现活力及视觉延伸效果,如常春藤、吊兰、薛荔等。

填充型。指茎叶细致,株形蓬松、丰满,可填补空间、掩饰缺漏部位的植物,如波士顿蕨、黄金葛、白网纹草、椒草等。

(3) 植物的色彩、质感

观叶植物的组合盆栽要强调植物色彩斑纹的变化,利用植物叶片颜色的深浅,来强化作品的色彩。制作观花植物组合盆栽时,选定主花材时,一定要有观叶植物做配材,颜色交互运用,也可采

用对比、协调、明暗等手法来表现,使作品活泼、亮丽,呈现视觉空间变大的效果。不同植物色彩及质感的差异,能提高作品的品味,使作品更加耐人寻味。

(4) 植物的象征意义

很多种植物在不同民族的或不同地区的文化中都有自己的特定含义,要了解各种植物在不同文化背景中的象征意义,以便很好地表达作品的心语。

2. 主题品种

要想制作一个令人满意的组合盆栽,首先要确定主题品种。一个作品上可能会用到多种花卉,突出的只有一两种,其他材料都是用来衬托这个主题花材的,主花的颜色也奠定了整个作品的色彩基调,而这一切的选择都和制作目的、用途以及所摆放的场合密不可分。组合盆栽作品首先要确定主体植物。

要充分运用植物的象征意义,来增强作品的吸引性和使用价值。比如蝴蝶兰象征高贵、祥和;大花蕙兰象征幸福、快乐;凤梨象征财运高涨,用这些花卉来做组合盆栽的主花材,适宜节日送礼。金琥有辟邪、镇宅之功效,而绿萝、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫,可以清除空气中的有害物质,特别是在吸收甲醛上颇有功效。用这些植物做组合盆栽的主花材,适于祝贺乔迁新居。

3. 盆器的选择

盆器的选择与应用方法也很重要,应该根据设计组合盆栽的目的,参照盆器本身的材质、形状、大小,摆放位置与周围环境的协调性,和种植植物种类等综合因素来选取盆器,以达到整体统一、和谐共融的美感效果。一般来说,组合盆栽容器的材质和色调的选择要与周围环境相协调。如传统的建筑风格适合用红土陶盆、木料或石材;而白色或有色塑料、玻璃纤维、不锈钢盆器则适用于现代化的建筑风格。此外,多个组合盆栽的再组合和组合所反映的季节特性也都是值得注意的地方。

制作花园式组合盆栽时,装有机质的木桶、藤竹制容器及铁、锌、铝等薄的金属容器两年左右会腐朽,使用上述材质容器,特别注意防腐及防锈之处理。最好移放到园区隐密处或换容器改种;持久性容器则仍需随季节更新并栽种草花等短期植物保持色彩。

4. 养护容易,观赏期长

就是要容易养护,而且能保持相当长的观赏时间。这恰恰是许多人容易忽视的问题。刚做完当时很好看,但很快失去观赏价值的作品,不仅使销售者的后续生意受到影响,而且给消费者造成很坏的印象,甚至给组合盆栽的整体名誉带来很大

的负面效应。使用价值和商品的价值是成正相关关系的。即使是送礼的礼品花,购买者也很重视它的观赏期,否则就会被购买者看成是一次失败的消费,上当的买卖。使用价值很低的商品怎么会有人愿意再次购买呢?

5. 创作手法

创作手法上,目前有造园园艺手法、花艺手法、礼品包装手法和架构式手法。各种创作手法的运用也是要从创作目的上来考虑。

比如为西式餐厅创作组合盆栽桌花,就可以用花艺手法和架构手法,并运用西式插花花艺风格创作。

古典的房间可以摆放优美的观叶植物或者蕨类植物组合盆栽;现代建筑室内摆放小叶植物组合盆栽相当迷人。

用于开业或庆典的组合盆栽,则要根据场合、气氛以及摆放位置综合考虑设计手法和风格。

若作为日常馈赠礼物,也可采用礼品包装手法,即将组合盆栽用包装纸或羽毛、丝绸等点缀装饰,使之更加华丽美观。

三、组合盆栽的盆器及配材

近年来,随着盆栽植物的产量不断增加,品种不断丰富,节庆装饰配件的不断引进,加上花艺设计者的参与以及容器的多样化,促使盆花产品的销售方式大为改进。尤其是当今人们对花卉消费的水平要求越来越高,单一品种盆栽由于传统而且单调,已经远远满足不了消费者的需求。人们更追求一种色彩、质感、线条统一,但又有变化的组合盆栽。

1. 盆器

盆器的选择对组合盆栽而言十分重要,适当的盆器不仅可以提供植物充足的生长发育空间,同时也是组合盆栽设计灵感的来源和依据。

盆器的材质一般是由陶瓷、玻璃、木器、竹藤器、铁器、石器制作而成,只有了解了各项盆器材质的特色才能使设计师的创作得心应手,才能充分表现作品的内涵及特质。

2. 介质

介质的选择与配制恰当与否,是保证组合盆栽中植物正常生长发育的基础。选择介质时除了要考虑介质的保水性、透水性及通气性外,还要考虑以下几个相关的条件,如取得性、混合性、清洁度、储存性、可操作性,同时还需要注意其安全性。组合盆栽常用的介质包括泥炭土、珍珠石、发泡炼石、树皮、碎石材、蛇木、水草、砂等。

3. 装饰物及配件

组合盆栽的装饰物及配件的运用,必须以自然色为根本原则。装饰物及配件的应用,具有强化作品意念和修饰的功能,尤其是情景式、故事性的设计,如适当大小的偶人、模型,有助于故事图像的具体化。但必须注意它们之间的比例,以免过于突出及失真。

四、组合盆栽作品的评判标准

组合盆栽作品的评价一般从5个方面来考虑:主题表达与创意造型(约占总分的30%)、植栽设计与应用(占总分的20%)、色彩(占总分的15%)、造型美感(占总分的30%)、清洁(占总分的5%)。

1. 设计主题表达与创意造型

设计主题表达与创意造型,包括设计的意境和表达、作品名称及主题说明、整体造型、植物造型、配件应用5个部分的评价。设计的意境和表达主要是评价组合盆栽作品设计的主题是否得以合理的表现,意境的表达是否准确;作品名称及主题说明主要是评价作品名称是否准确,主题说明表达的是否贴切合理;整体造型主要是评价作品的整体结构和形态是否合理;植物造型主要是评价

组合盆栽造型的创意是否独特;配件应用主要是评价在辅助材料应用上的创意是否新颖。

2. 植栽设计与应用

植栽设计与应用主要是评价组合盆栽作品中,植物的选择是否合乎主题;不同植物生态属性是否相融合;植物组合制作技巧和组合的难易度及可操作性。

3. 色彩

色彩主要是评价组合盆栽作品的色彩用量和比例是否合适;不

同植物质感的搭配是否合理;是否能熟练地应用色彩技巧。

4. 造型美感

造型美感主要是评价作品整体是否协调统一;焦点位置是否合适和是否有趣味性;作品在视觉上是否保持平衡,作品的实际结构是否稳定;作品是否具有明显的三维空间;作品的线条是否富有动感和韵律;尺寸和比例是否合适。

5. 清洁

清洁主要是评价选手在操作过程中和作品完成后对废弃材料的处理。要求操作场地干净无杂物。

五、组合盆栽制作

1. 组合盆栽制作步骤

(1) 确定主体植物

首先要确定主体植物(或称主景植物、主题品种),一个作品中可能会用到多种花卉,突出的只有一两种,其他材料都是用来衬托这个主题花材的,主花的颜色也奠定了整个作品的色彩基调,而这一切的选择都是和制作目的、用途以及所摆放的场合密不可分的。主体植物的体积一般不超过整体组合作品的 $1/3$ 至 $1/2$ 。

(2) 选择容器和栽培基质

首先是容器的大小尺度。选择摆放组合盆栽的位置时,要考虑植物最终高度不可遮掩,以免造成阻挡。容器的尺度最好依摆放的位置长度量制,塑料盆可加木框或金属架构保障安全。一般应把主体植物放在中央或在长盆的 $2/3$ 处,容器深度需大于植物根团。

容器的材质和色调的选择要与周围环境相协调。如传统的建筑风格适合用红土陶盆、木料或石

材；而白色或有色塑料、玻璃纤维、不锈钢盆器则适用于现代化的建筑风格。

容器的款式与材质一定要具有一致性或至少相容，相同区域内最好不用多种样式的容器。

制作花园式组合盆栽时，装有机质的木桶、藤竹制容器及铁、锌、铝等薄的金属容器两年左右就会腐朽，使用上述材质容器，应特别注意防腐及防锈处理。最好移放到园区隐密处或换容器改种；持久性容器则仍需随季节更新并栽种草花等短期植物保持色彩。

栽培基质的选择是依据植物种类来确定的，为了清洁、方便搬动，通常尽量使用轻型基质。一般来说，如大花蕙兰为主花材的，多用树皮；蝴蝶兰为主花材的多用水苔；仙人掌类多浆植物用砂石与珍珠岩；其他多用草炭土与珍珠岩搅拌。水培可用陶粒。

（3）选择陪衬、配植植物

配植植物的选择可以巧妙地利用一些小型的、当地容易搞得到的植物。原则是株形要丰富多彩，高度一般在主题植物高度的 $1/2$ 至 $1/5$ ，还可以有匍匐的、有垂挂的。观叶种类的植物应注意叶色的多样化，即使是纯绿色的也应在绿色的色系中有变化、有层次。观花种类的植物注意选择应同色系、或具有补色关系的，质地类似的多种植物或品种混合配植。还可以考虑季节和场合的需求。如夏季用白色或淡黄色特别清爽；春季用粉彩色系更加浪漫柔情。圣诞节主要采用欢愉的红色与绿色；春节、喜庆日子也适宜用大红色等作为主调。色彩对比的变化要有共通之处，不宜全同或全异。深浅绿色的观叶植物搭配组合香花亦十分高雅。

（4）依次摆放植物

将主体植物先放进容器中，周围放入少量栽培基质加以固定。然后放入陪衬植物。陪衬植物的放置很有学问，均衡的摆放是最基本的，如能达到配合主体植物营造出有韵律、有层次的景观，才是好的作品。根据容器的不同情况，对组合的植物可采取脱盆或原盆种植。

（5）修饰和点缀

容器边缘可以栽入一些叶片细小的蔓生植物垂吊下来遮掩掉部分边框，这样显得活泼有生气。盆面可留有空隙铺一些卵石、贝壳加以点缀。

此外，在大型公共空间组合造景时，盆栽体量大小对空间绿化美化效果影响重大，需依据空间大小挑选植栽尺寸。选择摆放组合盆栽的位置时，要考虑植物最终高度不可遮掩，以免造成阻挡。容器尺度最好依摆放的位置长度量制，塑料盆可加木框或金属架构保障安全。

2. 组合盆栽制作过程示例

为了让大家学习和了解不同用途组合盆栽准备的材料和制作过程,下面以北京“知心花卉”的组合盆栽花艺设计师廉兵设计并制作的几个作品为例,进行分析介绍。

(1) 节日礼品花

这款用于节日送礼的组合盆栽适合于不同场合。主花材选择近年来节日最畅销的花卉蝴蝶兰,加以几株很普通的植物配材,立刻变成了一件很高档的礼品。这就是艺术的魅力。

图1-1 把组合盆栽所需用的花材及植物配材准备好:蝴蝶兰4株,注意3株高的1株矮的,即有统一,又有变化,避免呆板。其他选择植物配材若干盆,注意叶形和叶色要有变化,高矮在主花的 $1/5 \sim 1/3$,太高则影响主花的景观。仿古陶盆(适应范围较广泛)、陶粒、草炭土、彩石及工具若干。

图1-4 在空隙处分别放入脱盆的小型银边吊兰、凤尾蕨、黄金葛、鹿角蕨(略下垂)各1~2株,把空隙填满(你可以试一下,将黄金葛不放中间而放在一侧,是不是有上下重心不统一的感觉)。

图1-5 用斜切口的自制塑料瓶将草炭土放入盆中填满空隙,随后在正面铺些彩石。

图1-2 在盆内放入陶粒及草炭土。

图1-3 将主花材蝴蝶兰4株不脱盆，依次放入盆内（不脱盆的原因是蝴蝶兰在水苔中栽培较好）。注意花枝弯垂的方向要一致。

图1-6 最后加入几根直立的棕丝（灰黄色的线条加高了盆花的视觉轮廓，在变化中更突出重心）。再在正面彩石上点缀两块上水石，一盆精致的节日礼品花就完成了。

(2) 多浆植物组合作品：沙漠世界

常见的仙人掌类组合盆栽花花绿绿，显得有点俗气。这个作品看似随手捏来，却很大气，宛如微缩的沙漠世界。实为化腐朽为神奇的佳作。

这种组合盆栽，不论是放在客厅沙发旁的茶几上，还是书房的大书桌上，舒畅之中流露出一股野性的味道。仙人掌算是“懒人植物”，不需要殷勤浇水，所以非常适合生活节奏快的爱花人群。

图2-1 容器选择浅盆，微型仙人掌球或柱若干（大小要有点差异）、微型莲座型多浆植物若干、植物培养土、彩石。注意，3个金琥和3个条纹十二卷体现统一的原则，其他各种球和柱体现变化。

图2-2 先将盆底铺上适量的栽培土，并用手造出略微的起伏坡度，似丘陵状。

图2-3 然后将较高些的柱形仙人掌种于花盆的后段，中前段则选择变化多且有颜色的仙人球来搭配，其整体组合并没有一定的规律或限制，为了保证不让仙人掌的刺扎手，可用两小块泡沫夹住仙人球以固定位置。

