

玉石盆景

制作技法

北京玉器二厂玉文化研究室 著

北京工艺美术出版社

玉石盆景

制作技法

北京玉器二厂玉文化研究室 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

玉石盆景制作技法/北京玉器二厂玉文化研究室
著. —北京:北京工艺美术出版社, 2008.5

ISBN 978-7-80526-675-6

I.玉... II.北... III.玉器—盆景—技法(美术) IV.J314.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第195737号

执 笔: 李 凡

责任编辑: 宋朝晖

陈朝华

装帧设计: 印 华

图片摄影: 朱欣杰

责任印制: 宋朝晖

玉石盆景制作技法

YUSHI QENGJING ZHIZHUO JIFA

北京玉器二厂玉文化研究室 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京画中画印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 7

版 次 2008年5月第1版

印 次 2008年5月第1次印刷

印 数 1~5000

书 号 ISBN 978-7-80526-675-6/J·592

定 价 35.00元

前言

众所周知，中华民族又称为炎黄子孙。以炎帝为首领的远古华族，首先进入了农耕社会，完成了原始农业与狩猎采集的第一次社会分工。一个以农业为主的国度，最重要的是土地，按五行之说东为木、西为金、南为水、北为火、中为土，于是以“中”为名，这就是中国。土地的祭坛叫做“社”，人们在社坛举行活动叫“社会”。一般认为中华民族的图腾是龙、凤，而认为龙凤图腾之外的花纹只是装饰。其实华族以花为图腾，花是与龙、凤同等重要的图腾。有了土地，播种、发芽、生长、孕苞当然都很重要，但最最重要的是开花。开花是被子植物繁殖的必要条件，没有开花就没有收获，也就没有农业。崇拜花的民族叫做花族，“花”与“华”是同一个字，于是有了华族。“莘”是为了开花辛勤劳作的一群人。中华的名称一直沿用至今。对花的崇拜反映着先民对丰收的企盼，通过开花与结果的联系，发展为直接对果实的祭祀，产生了“稷坛”。社稷也成为国家的象征。

以花礼神祇也成为传统。神祇食玉，于是花玉结合，产生玉花、珠花、钿花、翠花也在情理之中。地名的玉华台、玉华山庄等不过是玉花的变音。不少人也以玉花、玉华等为名，一句“翠花上酸菜”传遍了大

江南北，只不过，很少有人知道，这还是玉石盆景的别称。

人们喜爱温暖的春天，喜爱百花盛开的春天景色，尤其是在古代御寒条件有限，人们渴望温暖和煦的春天的到来。人们用麻雀和枯枝构成“雀（却）寒图”；取羊的谐音来隐喻太阳，用三只羊（阳）构成“开泰”图，用九只羊构成“消寒”图……红袄绿裤俗是俗了点，但反映了人们对春天鲜活的梦想；插绒贴花，怯是怯了点，却道出了人们留住春天的企盼。于是纸花飞作花蝴蝶，二月春风似剪刀，千针万线绣锦簇，“元、迎、探、惜”不一而足……人们在苦苦寻找中，终于发现最能留得住春天的载体——玉石盆景。

然而早年间玉石盆景珍贵得与皇子、公主一样，被比喻为“金枝玉叶”。不是被宫廷所有，就是被皇帝赏赐给王公大臣，平头百姓是只听其名，不见其形；不是由小国进贡，就是由宫中的小玉作挖捣出来的磁密玩意。于是玉石盆景成了皇家陈设，制作玉石盆景，成了宫中绝技。宫廷以外见都没见过，更别说做了。

清廷逊位，封建的规矩松动；百工坊的玉作匠人散落民间，玉石盆景成了民间手工业的一个行当。连年的战乱虽使这一行当岌岌可危，但宛若

游丝而不绝，反映了这一艺术顽强的生命力。1959年北京成立了专门制作玉石盆景的工厂，聚集了一群喜爱、珍惜、热衷钻研玉石盆景的琢玉人，风风雨雨五十年，玉石盆景终于迎来了春天。

尽管如此，玉石盆景产品基本外销，了解的人并不多，知道其制作工艺的更是寥寥无几。盛世藏玉，玉器摆件、玩件、挂件制作厂家如雨后春笋出现，市巷街角比比皆是。唯独玉器攢件——玉石盆景的制作者越来越少。大量的散碎玉料没有得到应有的利用，众多的可从事玉石盆景制作的社会劳动力没有得到组织，玉石盆景还没有真正地走进老百姓的家庭。究其原因，玉石盆景的制作技法还“身处闺中人未识”。其实玉石盆景的制作工艺并不复杂，一旦捅破了“窗户纸”，玉石盆景这朵我国工艺美术百花园里的奇葩，一定会绽放得更加绚丽多彩。

目录

第一章 概述

- 一、玉石盆景的神似美/2
- 二、玉石盆景的色彩美/2
- 三、玉石盆景的内在美/2
- 四、玉石盆景的意境美/3
- 五、玉石盆景的保健作用/3
- 六、玉石盆景的种类/4

第二章 基本技法

- 一、材料和机具/5
- 二、工艺流程/7

第三章 玉石盆景的创新

- 一、盆景的动静结合/16
- 二、玉石盆景的命名/16
- 三、玉石盆景是馈赠佳品/17

第四章 制作实例

- 一、牡丹花/19
- 二、小牡丹花/25
- 三、月季花/26
- 四、梅花/28
- 五、百合花/30
- 六、万年青/31
- 七、马蹄莲/32
- 八、荷花/33
- 九、紫藤/34
- 十、树根的制作/35
- 十一、装盆/37
- 十二、山水盆景/39

第五章 作品欣赏

一、玉石盆景的神似美

毕竟玉石盆景与自然的风景、花木有很大差别。

酷似不是艺术美。玉花做得再像真花，必定比真花缺少很多要素，形似至酷肖即如媚俗。当然把玉石盆景做得“四不像”，想怎么做就怎么做，随心所欲即如欺世。花、叶肥厚丰腴有余，较之天然数十倍之多，而不显其拙；枝条纤细较之实物数十倍余而不显其弱。神在形离，玉石盆景美在似与不似之间。

二、玉石盆景的色彩美

玉石虽然也是五彩缤纷、色彩绚丽，但毕竟受其中微量金属氧化物走向的限制，远不如植物的真实色彩。一株树、一枝花，哪怕只是一棵草，也是色彩变化丰富、自然。玉石制作的枝干花叶，色彩单调，变化硬楞，以玉石的色彩表现自然色彩，必然会产生色彩的错离，但这也成了玉石盆景独具特色的色彩美。

三、玉石盆景的内在美

美玉不在大小，但件活却受到体量的严格限制。本来想做一只冬瓜，因为穷绿了或遇绺裂，只够做条黄瓜；摆件、把件就不得不像什么做什么了。玉首饰虽然受体量限制小了，但对质地要求却很高，一般要到宝玉石级。因此，“苍、绺、闷、皮”成为大忌，跟“肉”、躲皮、剔石、去脏随形，更要避绺，避不开就要藏绺，还得就和颜色。作为攒件的玉石盆景就完全不同了。摆件大活的边角料，残破的把件，不够尺寸的首饰料不分欹正，遇到干绺一砣剖开，不够大瓣做小瓣，不够小瓣做花蕾，总能用得上。这就是玉石盆景有别于其他玉件的“俭”。支离破碎的玉料到了盆景艺人的手里，就如同散碎的音符在作曲家的谱纸上成为气势恢宏的交响曲一样，变成了精美的工艺品。散碎的廉料并没有改变玉的本质，不起眼的角料攒出的是高贵的玉树仙艺。“各尽其才、料尽其用”正是玉石盆景的内在美。

四、玉石盆景的意境美

意境美是玉石盆景美的最高境界，也是对玉石盆景的最高要求。人们看到的只是玉花，通过花表现春光；通过花枝摇曳中的瞬间定格表现春风，把看不到的东西，隐在看得到的东西之中。“胭脂染就绛裙栏，琥珀妆成赤玉盘，似与东风鲜相识，一枝先已破春寒”，在严冬能体会春的温暖。“幽花开处叶青苍，秋水凝神黯淡妆，经砌露空见影，隔帘风细但再香，瑶台夜静黄冠湿，小洞春深玉佩凉，一般凌波堪画处，至今词赋忆陈王”，花洒露霜，在酷暑时也能体会到秋的清凉。

以山水盆景《秋水人家》为例：岫玉的山峰不是斧凿胜似斧凿，指掌之间远近千里。一舟、一桥，流水、人家，使之具有诗一般的意境。正所谓“万紫千红总是春”，一盆一景总关情。（见96页）

五、玉石盆景的保健作用

“君子无故玉不去身。”玉已渗透到中国传统文化和人们的意识形态之中，关于玉的保健功能则自古即有。

南朝陶弘景所著《名医别录》将玉石定为上品之药。李时珍在《本草纲目》中记载“玉屑甘平、无毒”，“主治胃中热，喘息烦满，止渴”，“能轻身长年，润心肺，助声喉，滋毛发，滋养五脏，止烦躁，安魂魄”。《神农本草经》《名医别录》中记载：水晶具有“镇心定惊、温肺暖宫”之功，主治神经衰弱、惊悸不安、癫痫、肺咳、宫冷不孕等症；孔雀石“味酸，性寒，有小毒”，有益气、止泻的功效。现代梅花玉制成茶杯、酒杯，因其含有多种微量元素，有与麦饭石相似的功效。

人之佩玉，触及穴位，玉镯、戒、链、枕等，对腕、手、脸、颈、头等部位能起到按摩作用。

玉属矿物类中药的组成部分，我国对它的研究具有悠久的历史，《黄帝内经》、《唐本草》、《神农本草经》、《本草纲目》中均称玉可“安魂魄，疏血脉，润心肺，明耳目，柔筋强骨”。它曾是我们祖先防治疾病的寄托，也曾长期作为养生防老和炼丹术的主要药物。直到现在人们依然相信，长期配戴自然矿物，可以补充不足，排泄过剩，使身体的微量元素保持均衡。

温润细腻的玉石，在研磨时产生“玉之入手使人心荡”的感觉，使人精神愉悦、

松弛。磨玉、攒活时，不停地运动手指，摩擦手掌，动用腕力，久而久之，促进手腕血液循环。手部肌肉的锻炼，训练了人们的大脑，增进了人们的审美修养。目前长寿和人群结构的原因，使老年人日益增多，琢玉做不来，但用玉花、叶等攒盆景并不是很难，相信对老年人和爱好者是很有好处的。

六、玉石盆景的种类

1. 玉石花卉盆景

(1) 把玉石琢磨成花瓣、叶子，组装成花卉，栽入玉石盆或珐琅盆中，也称玉石盆花。（见48页）

(2) 使用支架摆放玉石花或直接组成花环、盘花、瓜果。（见79、82页）

(3) 用玉花叶组成实物如烛台等。（见81页）

2. 玉石山水盆景

用玉石琢磨成各种各样的山石、人物、动物、小桥、亭台、楼阁、宝塔。山石间栽入玉石花卉、玉石树木等，组装成园林或自然风景。（见96、97、98页）

3. 玉石盆景的扩展

(1) 把玉石花卉在二维空间展开，镶在镜框里，配以题款、钤印，制成花卉挂屏。（见101至104页）

(2) 用玉石琢磨成博古造型，配上玉石花卉，制成博古屏风。（见99、100页）

(3) 将玉石花叶镶嵌于发夹、胸针、嵌扣等，使缩微玉石盆景进入首饰领域。

第一章

基本技法

玉石盆景，顾名思义是用玉石制作的盆中风景。原料是各种颜色或鲜艳或淡雅的玉石，如玛瑙、芙蓉石、岫玉、东陵石、木变石、蓝纹石、翡翠、白玉、河南玉等等。选料时根据设计规格的要求挑选。制作盆景一般选用散碎小块玉石，材料颜色要求鲜艳，无绺裂。辅料有蚕丝、铅丝、火烧丝、漆包线、石膏等。

一、材料和机具

1. 机械工具

- (1) 磨玉机，开料机，琢磨玉料的专用设备。
- (2) 震动抛光机，为玉花玉叶抛光的专用设备。
- (3) 铡砣、冲砣、压砣、磨砣、枣核砣等，专用钻石粉工具。
- (4) 攒活手用工具：钳子、剪子、镊子、锤子及各种自制工具。

二、工艺流程

1. 玉石盆景的设计

设计者要考虑表现主题、审美修养、价值取向、色彩搭配、枝叶品相以及室内环境等相关因素。“师法造化”是玉石盆景创作的重要原则。它是指观察自然，学习自然，从中吸取创作灵感，使作品抽象地真实地表现出自然景物的神与形。在师法自然的基础上，对表现对象进行分析、研究，抓住特点进行构图，使作品更加传神。构图时要注意以下几点：

(1) 主次分明

主次分明，顾盼有情，是形式美的重要法则之一。在任何艺术作品中，各部分之间的关系都不可能是同等的，必然有主、次之分。在盆景的创作中也要突出主体和客体的关系，要宾主分明、参差有致。在构图时，要善于取舍。

“千里之山岂能尽奇，万里之水岂能尽秀。”正所谓“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”，有省略，才有突出。只有抓住景物特点，合理安排主次，采取对比和烘托的手法，才能很好地突出主题。

主次分明

(2) 删繁就简

删繁就简或繁中求简，能够以少胜多，小中见大，从而“见一斑而知全豹”地表现自然景色。如用玉石花卉盆景表现大自然的怪树奇花，可以通过突出树干的孤高、挺拔，枝叶的飘逸、潇洒，摒弃冗繁，真实则臃，反倒显得不真实了。因此必须用删繁就简的手法，来体现玉石盆景的艺术美。

删繁就简

正如清代画家郑板桥论画所说“一两三枝竹竿，五六七片竹叶，自然疏疏淡淡，何必重重叠叠”，简是一种表现手段，并非是表现目的。简是一种能够在复杂的事物中提纯出简单的能力。至于取此删彼，实际上完全取决于作者的主观审美感受，同时作品所表现的景色，也是经过了作者的加工和改造，因此它比真实的景色更美，境界更高，更集中、更典型。

(3) 形神兼备

盆景是美的使者，盆景艺术的美学特点是求雅脱俗，形神兼备，十分讲究以含蓄美、朦胧美而求意境深远。它讲究层次和景深，以达到“有限变无限，有界变无界”、“引人入胜，令人遐思”、“不尽之意，回味无穷”等境界。盆景以诗情画意见长，优秀的作品耐人寻味，发人深省。要使作品产生这种艺术魅力，就必须遵循一定的艺术创作原则，灵活地运用艺术辩证法，处理好景物造型中的各种矛盾，达到花外有花、枝外有枝、叶外有叶的意犹未尽的效果。

形神兼备

虚实相生

(4) 虚实相生

在玉石树木花卉的盆景布局中，最忌一目了然。讲究以虚景托实景，虚实结合。欲表现丛林之幽深，采用很多露而无藏的树木未必奏效。应前后错落穿插，树木枝干相互遮挡，有露有藏，虽只几株，亦有丛林之感。对于孤植的树木，需要注意干、枝、叶穿插变化，处理得有隐有现，才能显出繁茂。不可将所有枝片都整齐地排列在主干两侧，毫无遮挡，这样既显得单调呆板，又违背自然之理。露与藏，实际上就是玉石盆景的虚实关系。露者为实，藏者为虚，有藏有露，则虚实相生。“疏可跑马，密不透风”，疏密得当则为玉石盆景虚实相生的美感。

盆景的布局不可全部塞满，需根据表现内容的需要，留出一定的空地，就像书法的布白处理。以白当黑，以虚代实，使观者有自由想象的余地。每个人心中都会有更臻完美的造型，玉石盆景设计已成为人们心中幻境的组成部分。

2. 玉料的加工

在琢磨之前先相料。看看玉石材料像什么，像花骨朵，像花瓣，还是像树叶？像什么就做什么，业内称作“就和料”。在玉石上顺着纹理走向直接画出立体图案，业内称为“画活”。

手握玉石，用铡砣把手中的玉石刺成心中预想的轮廓。用冲砣、压砣、磨砣琢磨成型。

“玉不琢，不成器。”在玉石的琢磨中，磨玉人体体会着玉石的硬度和质感，会渐渐掌握磨玉技法，提高琢玉造型能力。当然磨玉非一日之功，需慢慢揣摩。

开料

刺瓣、刺叶

磨瓣、磨叶

勾筋

打孔

(1) 选料：制作盆景一般选用中小块玉石，姹紫嫣红者制作花瓣，深绿浅绿者制作叶片。选料时需要注意，更改设计比挑出一块符合设计的原料要容易得多，虽然是依据设计规格，进行玉料的挑选，更要根据玉料随时变更设计图纸。可以完全依料选出与设计无关的玉料，制作完成后，作为备件为另外的设计提供素材，如果需要也可针对挑选出的玉料进行新的设计。这也是玉石盆景与其他工艺的重要区别。玉石盆景的材料一般选用色彩鲜艳、无绺裂的小块玉石，制作起来相对来说比较容易。

(2) 开料：制作玉石盆景用料要本着取大优先的原则，“乃知剖小不复生，玉人不得已而用之”。一般是沿绺裂线剖开。

(3) 刺瓣、刺叶：用铡砣，刺出花瓣、叶子的轮廓，制成半成品。

(4) 磨瓣、磨叶：用磨砣，把花瓣、叶子的半成品，磨出仿真的花瓣、叶子。

(5) 勾筋：用勾砣在磨好的叶子正面，勾出叶子的筋脉。

(6) 打孔：在花瓣、叶子的底部 $1/5$ 处，打一小圆孔。

(7) 扞根：在圆孔下方，花瓣、叶子的底部剖开2-5毫米的豁口。小型花瓣不必打孔，只在花瓣底部两侧各剖一个2毫米的豁口。

(8) 光亮：在抛光机的锅型震动器中装满蚕豆大小的玛瑙颗粒，放入磨好的花瓣、叶子，加入100号金刚砂和水开动机器震动、搅拌；随后适时全部捞出，用水清洗干净，加入120号金刚砂更换黄豆大小的玛瑙颗粒再震动、搅拌；适时全部捞出，用水清洗干净，更换红豆大小的玛瑙颗粒再震动、搅拌。这个过程相当于球磨，行话把这叫做“走砂亮”。最后用水清洗干净，

更换绿豆大小的玛瑙颗粒，不再放金刚砂，直接加水开动机器震动、搅拌，行话叫做“走水亮”。

(9) 过蜡：捞出走完水亮的花瓣、叶子，清洗干净，用棉布擦干，用玻璃片把四川蜡刮成蜡粉，均匀地洒在花瓣、叶子上。放入烤箱把蜡熔化即可，趁热端出托盘，把温热的花瓣、叶子轻轻地铺在白色的棉布上，慢慢反复揉搓，使蜡涂匀。

(10) 做骨朵：选颜色鲜艳的无绺裂无瑕疵的玉石材料，用绘图墨水在原料上画出花骨朵的轮廓，先刺后磨，最后揉细，做出仿真花蕾，并在底部打孔。

(11) 磨盆：选矩形或多边形无绺裂玉石材料，按设计要求，用绘图墨水在原料上划出墨线，先刺后磨，平面部分使用专用设备大盘。注意对称关系，做到规矩齐正，符合几何图形标准。

玉石盆景的根也叫“本”，是由糨糊、树脂和纸屑制成的，业内称为“堆根”。玉石花卉装在景泰蓝盆或玉石盆内，业内原称为“堆中”，现一般叫“装盆”或栽盆。

玉石盆景的枝干是以各种花木的造型为原型的。最具代表性的金本盆景即所谓“金枝玉叶”，选用不同的花瓣花叶和果实组攒在“木本贴金”、“铜本鎏金”或“纸本缠金”等各类不同花枝上，扩展了传统工艺的表现空间。

传统工艺不断推陈出新，玉石花卉盆景的种类也在逐渐地增加。可以说人工养殖的花卉品种，几乎都可以利用琢玉手法再造出来。

除了玉石盆景之外，以各种颜色的玉料栩栩如生地表现出来的形态各异的植物，使人们仿佛置身于万紫千红的百花园里。各种玉石经过艺师们的巧手制作，变成了姹紫嫣红的花卉。如雍容富丽的玛瑙牡丹，黄色的花蕊，深红、浅红、肉粉色和白色玉石组成花朵，东陵石制作的叶子和花托，颜色深浅相宜，衬托出牡丹的艳美动人。其色泽晶莹清丽，瓣叶翻转自然，柔静多姿，有天姿国色的神韵。

一般衬托花朵的叶子的原料，大多取材河南玉、东陵石或碧玉，要使花朵显得丰富、饱满，就要求叶子的制作手法细腻，颜色自然、形态多样，充分衬托出花朵的绚丽神韵。

金枝玉叶盆景过去多为宫廷陈设，也有的作为婚礼嫁妆，后成为畅销国内外的传统工艺品之一，极具观赏收藏价值。

3. 常用的曲干造型形式

(1) 干身呈“之”字形的造型

干身硬直刚烈，左边的半飘半跌枝做成临水造型，险绝中复归于平正，裸露的爪根有如铁锚般稳住干势，甚得舞者之态。

(2) 干身呈“S”形的造型

在桩景中较常见。全桩造型有如太极般绵里藏针，在软弯娇媚中见阳刚之美。

(3) 干身呈双接“S”形的造型

干身翻卷扭动如金龙起舞，所配枝托如龙爪，气势强悍。古朴苍劲的躯干积聚着无穷的力量，引弓待发。

(4) 干身呈反“3”字形的造型

干身刚柔互换，髻顶枝与斜立的干身气势相同，高位托枝使造型有飞天、奔月之态，是比较常见的造型。

