

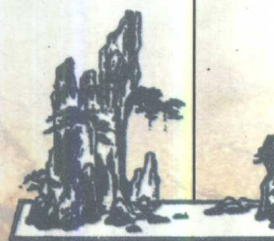
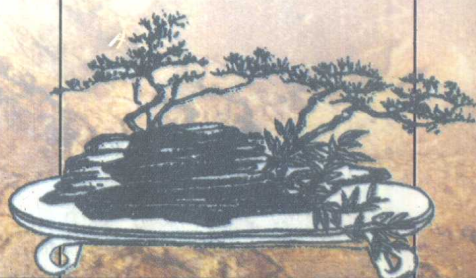
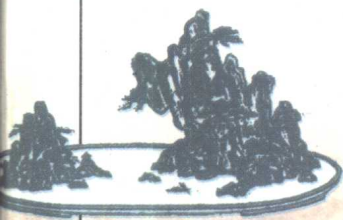
中国园林艺术图解系列

仲济南 编著
王志英 绘图

TUJIE SHANSHUI
PENJING ZHIZUO

图
解

山水盆景
制作

安徽科学技术出版社

中国园林艺术图解系列

图解山水盆景制作

(皖)新登字02号

丛书策划:刘三珊

责任编辑:刘三珊

封面设计:王国亮

图解山水盆景制作

仲济南 编著

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

新华书店经销

合肥市天马印刷有限责任公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 插页:14 印张:8.25

1994年3月第1版 1998年5月第3次印刷

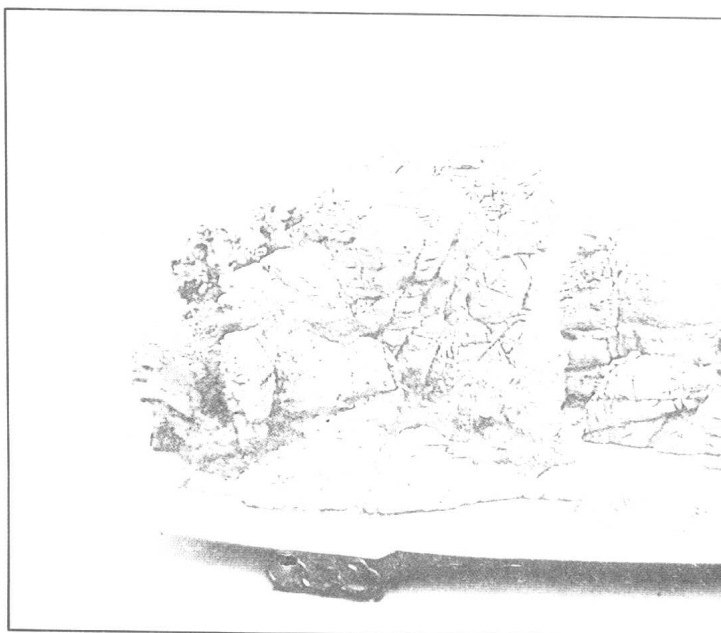
印数:15 001—19 000

ISBN 7-5337-1651-5/S·286 定价:35.00元

图解山水盆景制作

仲济南 编著
王志英 绘图

TUJIE SHANSHUI
PENJING ZHIZUO

序

怎样评论一位艺术家和他的作品，每个旁观者心里都有一杆秤：轻与重、美与丑、正与邪……几分明白，几分估量，认识虽不尽一致，但大体总不会相差甚远。

一个长久不参加艺术活动的人是不能称之为艺术家的，这是因为艺术事业对从事或追求艺术的人来说，是乐此不疲的奉献，是学而不倦、学无止境的终生理念。要动手做，动手写，不断实践，不断总结，日久才能发现自己的责任和位置，并被社会所承认。仲济南同志十数年如一日，勤勤恳恳，执意追求，他默默地做了，写了，终于有了收获，而且是高水平的可喜收获，实在令人欣慰。

仲济南的盆景作品曾多次参加全国性的评比和国际性展出活动，由于作品布局新颖，风格独特，具有浓厚的诗情画意，不仅得到海内外同行的一致好评，而且多次获得一等奖。最近，由安徽科技出版社出版的《图解山水盆景制作》一书被列入“中国园林艺术图解系列”。无疑，这本装帧精美的山水盆景实用工具书，不仅反映了济南同志辛勤劳动结出的理论硕果，也为广大盆景爱好者提供了可资借鉴并指导实践的优秀读物。

《图解山水盆景制作》以简练流畅的文字，阐述了我国山水盆景发展的悠久历史、地方流派、山水形貌、表现方法、造型特点以及制作技艺等，内容较为详尽。书中精选的作品彩照有《群峰竞秀》、《霁岚春晖》、《独钓寒江雪》、《幽居秋山》等40余幅，各有其鲜明的艺术特色。

盆景是被艺术化了的自然景观，也是具有美的感染力的艺术形体。任何艺术形式如不能给人以美的感受就会失去生命价值。是劳动创造了艺术，同时也提高了人们的审美能力。因此，不能设想：一个只知夸夸其谈不务正业的人，会给人类带来美的享受。同样，一位不热爱自然、不热爱生活、不热爱社会的人会创造出多姿多彩的艺术佳品。《图解山水盆景制作》的问世，应该说，字里行间都洋溢着作者对自然界的热爱，以真情来描绘、来叙述的。由此人们更能进一步发现：仲济南的山水盆景作品里处处流露着人化了的自然或自然的人化情调。这就是作者内心的美好追求与实践对象的一种贴切结合。于是，被艺术化了的自然给我们留下了回味无穷的乐趣。

愿朋友们亦有同感！

中国盆景艺术家协会常务副会长 苏本一
《中国花卉盆景》杂志总编辑

前言

盆景艺术是中国优秀的传统艺术,是我国几千年文化艺术宝库中的瑰宝。盆景作为一种古老而独特的艺术形式流传至今,不断发展,不仅为中国人民所珍爱,也深受世界各地盆景爱好者的欢迎。

盆景是以植物、山石、水、土等为主要材料,以自然界的名山大川、秀木古树为范本,运用“缩地千里”、“小中见大”的艺术手法,种植或布置于盆钵中,以优美的造型和深远的意境再现自然景观及生活情致。它源于自然、高于自然,从中可领略旷野林木之幽趣,自然山水之神韵。那树桩盆景,或老桩遒劲,古拙醇厚;或新枝吐翠,俊逸挺秀;或枝杆扶疏,风姿清雅。那山水盆景,或高峰耸立,峻峭挺拔;或平岗丘陵,小桥流水;或悬崖陡壁,险夷有变。大自然的风姿神韵,如诗如画,尽在此中。

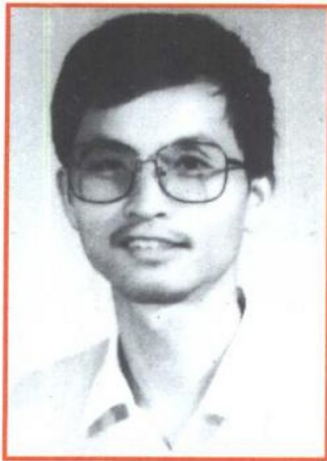
创作与欣赏盆景,还可以培养人们的爱美情趣和审美意识,怡情养性。盆景又以其高品位的艺术价值成为我国新兴的出口创汇商品之一。目前全国很多地方都在兴办这一产业,从事盆景生产的人日益增多。

山水盆景作为中国盆景艺术的一大类别,更有其独特的魅力和风采。其表现的内容是险峰远岫,秀山丽水,如五岳胜迹、黄山奇峰、桂林山水、长江三峡等都可以通过盆景艺术造型表现出来。一峰则太华千寻,一勺则江湖万里,小中见大,移天缩地,犹如一幅立体的山水画。其意境的深远,内容的广博,常为树木盆景所不及。

山水盆景受时间和环境条件的影响不大,造型景物基本上不随时间变化,管理上也比较方便。对于初学盆景者来说,不用担心浇水、施肥是否得当,更不必考虑整形修剪如何下手。且石料到处可觅,随时可以动手制作。

本书由著名画家、上海同济大学教授王志英先生配画,并得到国内盆景界前辈和友人吴诗华、贺淦荪、赵庆泉、汪彝鼎、冯舜钦、秦翥站、鞠环震、张远信、符灿章、史景明、冯连生等人的帮助和提供盆景照片。胡建生、邬明、阎锋等提供自然风景照片,安庆市图书馆提供有关古籍资料。本书在创作构思中,还得到安徽科学技术出版社解安华副编审、刘三珊编辑的悉心指导,提供了有益的编写思路,使本书的内容编排更加新颖、独特。在此表示致谢。

编者

仲济南，中国盆景
艺术家协理事、山水
盆景专业委员会委员，
中国盆景学术研究会
华东委员，安庆市盆景
艺术研究会会长。现就
职于安徽省安庆市卫
生防疫站。1991年5月
在北京“首届中国国际
盆景会议”上作学术性
讲演和制作技艺表演，
其作品多次在全国性
展览中获奖。清新俊
丽、婉约多姿、雄秀兼
备是其创作风格。

目 录

总论

- 2 一、传统文化瑰宝——源远流长
- 5 二、地方风格特色——各有千秋
- 6 (一)上海风格
- 8 (二)江苏风格
- 10 (三)安徽风格
- 13 (四)四川风格
- 14 (五)岭南风格
- 15 (六)湖北风格
- 17 (七)福建风格
- 18 (八)北方风格
- 20 三、艺术表现方法——师法造化
- 21 (一)意在笔先 删繁就简
- 22 (二)主次分清 疏密相间
- 22 (三)虚实相生 露藏有变
- 23 (四)取势导向 顾盼呼应
- 24 四、类型形式多样——千姿百态
- 24 (一)山水盆景的类型
- 26 (二)山水盆景的形式
- 34 五、山水形貌皴纹——石种广泛
- 34 (一)山水形貌皴纹
- 40 (二)常用石种
- 43 六、加工制作技艺——形神兼备
- 43 (一)选石
- 44 (二)锯截
- 44 (三)雕琢
- 44 (四)组合
- 46 (五)胶合
- 46 (六)植物与配件
- 46 (七)题名
- 47 (八)制作之忌

图解

- 52 一、孤峰式
- 56 二、双峰式
- 60 三、偏重式
- 78 四、悬崖式
- 84 五、峡谷式
- 88 六、散置式
- 96 七、群峰式
- 108 八、象形式
- 114 九、倾斜式
- 122 十、自然式
- 130 十一、高远式
- 134 十二、深远式
- 144 十三、平远式

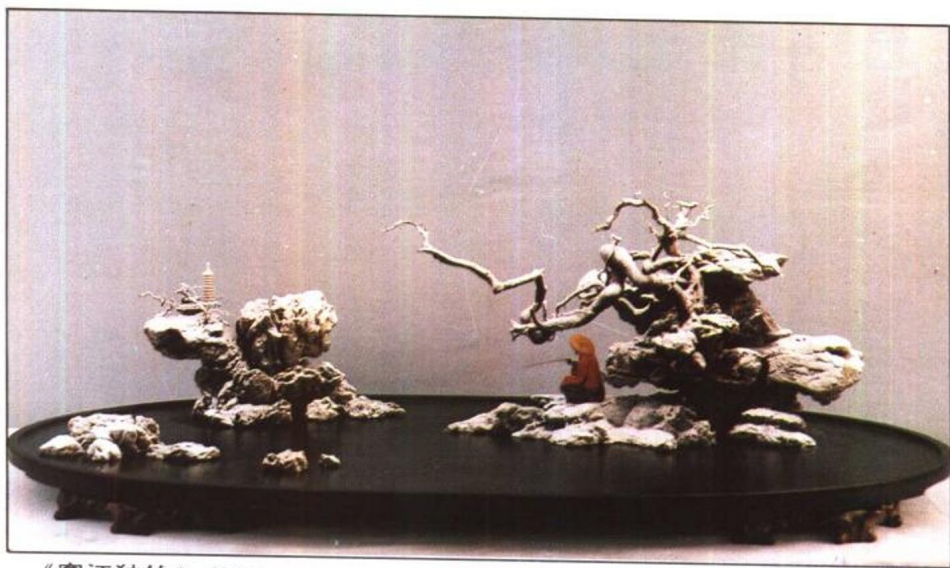
总论

总论部分以简练流畅的文字,深入浅出地阐述了我国山水盆景的悠久历史、地方风格、山水形貌、表现方法、造型形式以及制作技艺等,内容较为详尽。并精选全国各地山水盆景佳作彩照40余幅,如《群峰竞秀》、《霁岚春晖》、《独钓寒江雪》、《幽居秋山》、《银川直下》等作品,各有其鲜明的艺术特色。(黑白插图

由仲济南绘)

一、传统文化瑰宝——源远流长

《寒江独钓》英石

冯舜钦

盆景是我国的一门传统艺术，距今已有1 000多年的历史。它的形成深受中国园林造景的影响，并在发展过程中受我国传统文化的熏陶。盆景在构图、布局上就借鉴了中国山水画的技法，并在创作理论中汲取了中国画论的精髓，丰富自己的艺术语言。在中国传统美学理论的影响下，中国盆景强调形神兼备“神似胜形似”，崇尚神韵、意境及诗情画意。所有这些，使中国的盆景艺术在内容与形式上都具有传统的中国文化艺术特点和规律。

关于山水盆景的历史记载，可以从考古中发现，东汉（公元25—220年）时已有一种山形陶砚，砚面左右两侧及后面塑有12座山峰，峰沿着陶砚边缘排列，高低起伏，层峦叠嶂。砚面中间盛水，与现今的山水盆景格局极为相似，可以看作是我国山水盆景的最早雏形。后又在西安中堡村的唐墓中发现一只三彩砚，也同汉代山形陶砚相似。

1972年陕西乾陵发掘的唐章怀太子李贤之墓（建于公元706年）的甬道东壁上，发现绘有二位侍女手托盆景的壁画，盆中有假山和小树（图1）。唐代阎立本所作《职贡图》中，有以山水盆景为贡品的进贡图像（图2）。画中人物肩扛的山水盆景与现在的山水盆景造型极为相似。从中可以看出，盆景起源于我国东汉，至唐代时已渐趋成熟。

我国历史上留下了许多有关山水盆景的诗词。如诗人杜甫的《假山》诗云：“一簣功盈尺，三峰意出群；望中疑在野，幽处欲出云。”诗人白居易的《双石》诗：“苍然两片石，厥状怪可丑。”书画家苏东坡的诗：“试观烟雨三峰外，都在灵仙一掌间。”“五岭莫愁千嶂外，九华今在一壶中。”书法家黄庭坚

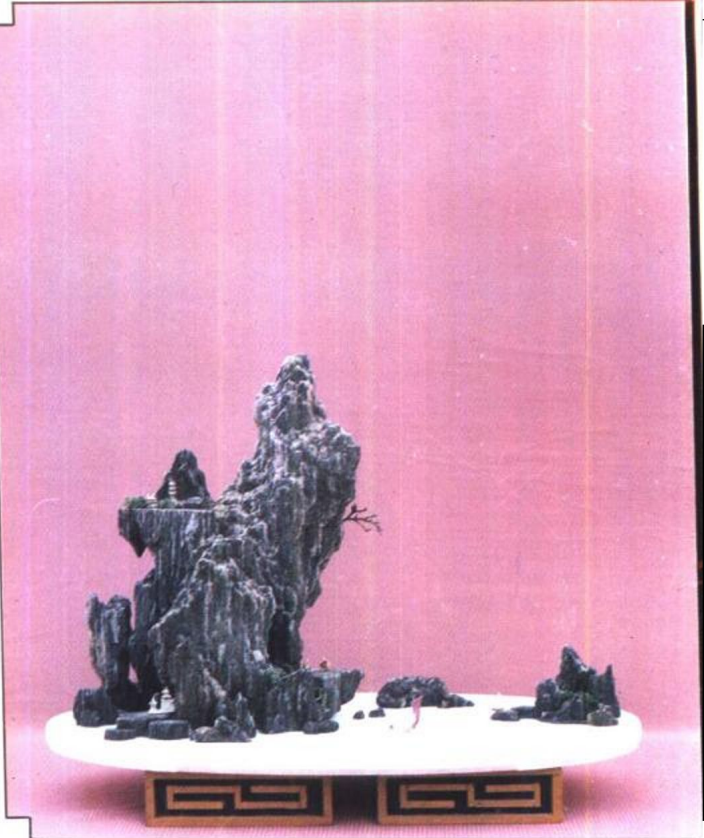
图1 这是一千三百年前，唐代章怀太子李贤墓甬道壁上的侍女托盆景的壁画。

曾为得一“云溪石”而做诗：“造物成形妙画工，地形咫尺远连空。蛟龙出没三万顷，云雨纵横十二峰，清座使人无俗气，闲来当暑起凉风，诸山落木萧萧夜，醉梦江湖一叶中。”

宋代（公元960—1297年）时，由于山水画的兴起，出现了许多精辟的画论和有关山石的著述，盆景在造型或选材上也都有了新的发展。如北宋末年的《宣和和谱》详载各地的石种、特质、采掘法以及宋徽宗构造艮岳山的情况；《渔阳公石谱》收录了古人玩石、赏石的故事；杜绾的《云林石谱》则记载各种石品达116种之多。赵希鹄在《洞天清录》“怪石辨”中说：“怪石水而起峰，多有岩岫耸秀，镶嵌之状，可登几案观玩，亦奇物也。色润者甚可爱玩，枯燥者不足贵也。道州石亦起峰可爱，川石奇耸，高大可喜，然人力雕刻后，置急水中舂撞之，纳之花篮中，或用烟薰，或染之色，亦能微黑有光，宜作假山。”从中可以看出，当时山石著述较多，在选石及制作上有独到之处。

书画家米芾，是个“石痴”，他爱石成癖，到处寻石，以玩石、赏石为快事。他诗文书画俱精，鉴赏水平很高，他论石有“瘦、皱、漏、透”的标准。古代诗人、画家等文人涉足盆景，使盆景与绘画、诗词等互相渗透，互相借鉴，互相提高，促进了山水盆景的发展，并从单纯追求形似逐渐发展到强调神韵和意境。当时，形成了各具特色的山水盆景和树桩盆景两大类。

宋代《太平清话》一书提到诗人范成大爱玩各种山石，并题名“天柱峰”、“小峨

符灿章

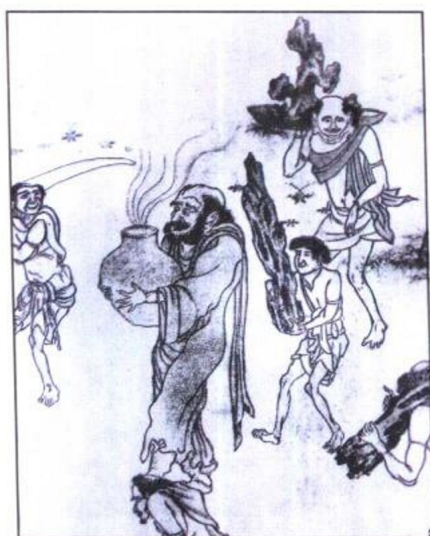
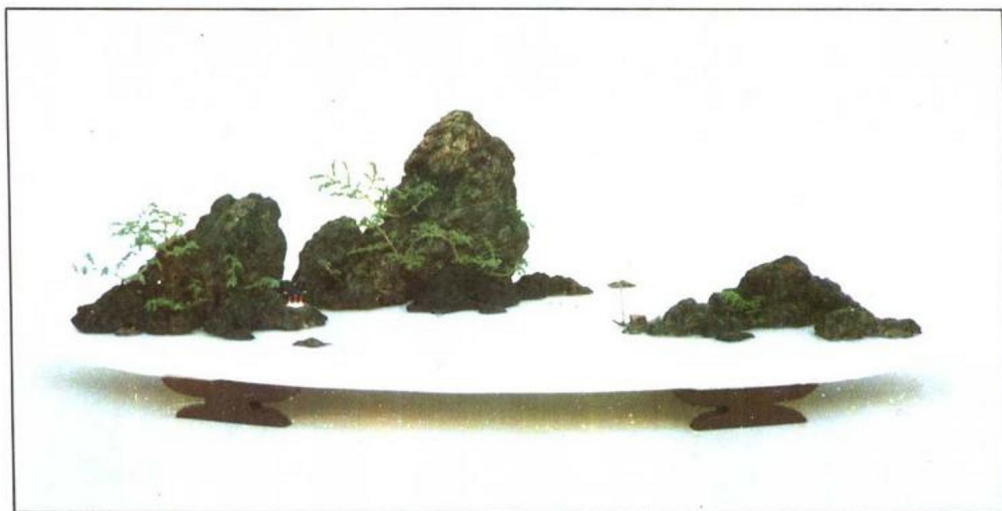

图2 唐代阎立本所作《职贡图》

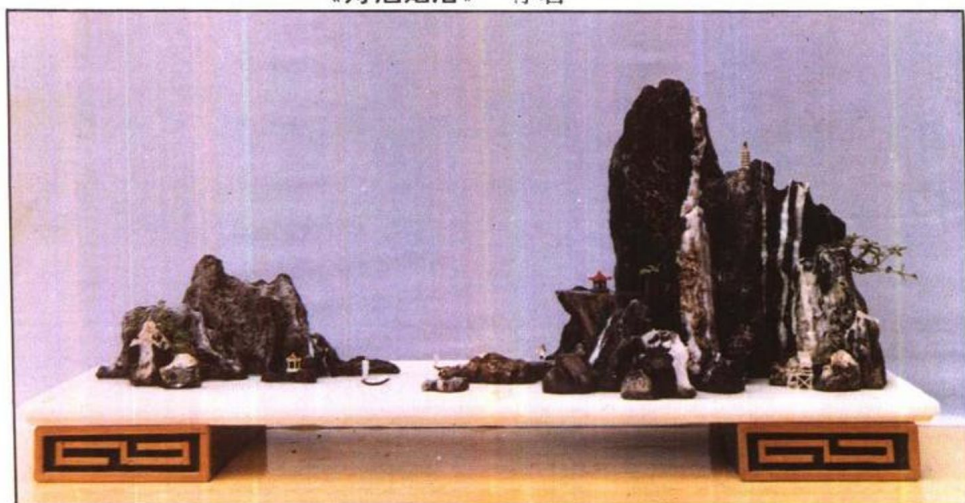
《苍岭风帆》 浮石

仲济南

《舟泊烟渚》 浮石

仲济南

《银川直下》 雪花石

符灿章

媚”和“烟江叠嶂”等，通过题名，盆景更赋诗情画意。元代高僧楹上人擅作小型盆景，称之为“些子景”。明代时“吴中富豪竞以湖石筑峙奇峰阴洞，至诸贵占据名岛以凿，凿而嵌空为妙绝，珍花异木错映阑圃，间阎下户，亦饰小小盆岛为玩”。当时玩赏盆景之盛从中可见一斑。

明代屠隆在《考槃余事》“盆玩”笺中写道：“盆景以几案可置者为佳，其次则列之庭榭中物也。”这是我国出现最早的“盆景”文字记载。文震亨的《长物志》盆玩篇，林有麟的《素园石谱》，诸九鼎的《石谱》，造园

家计成的《园冶》，清代陈谟子的《花镜》等等，对盆景都有描述和研究。为我们留下了宝贵而又丰富的资料。

盆景发展至今虽有1 000多年历史，但因种种原因，几度兴盛衰落。近年来，我国的改革开放政策，又给盆景艺术带来了无限生机。国内频频举办盆景大展，向海内外展示中国盆景艺术的风采。并多次参加国外的盆景园艺展览，均获好评。山水盆景，作为中国独特的一项艺术珍品，已被越来越多的海外人士所喜爱，影响日益扩大。

二、地方风格特色——各有千秋

盆景的地方风格是盆景艺术家在创作中表现出来的一种独特的艺术特色。一个地区内诸多的作者在创作中不仅会展露自己的个性特点，而且互相影响，互相借鉴，并往往会形成一种共有的特点。这种特点在内容和形式上日趋成熟，明显区别于其他地方，这就是盆景艺术的地方风格。因而盆景的地方风格是在众多的个人风格的基础上逐渐形成的。

盆景艺术的发展，由于不同地方的地理环境、风俗民情、文化艺术、园艺传统、经济发展等方面存在的明显差别，导致盆景艺术在不同地方具有不同的风貌和不同的艺术特色。又因创作者本身的生活阅历、思想性格、审美趣味、艺术才能以及文化素养的差异，所创作出来的作品就会表现各自不同的个性。这些与众不同的个性，就是盆景的个人风格，也是盆景创作者在艺术上成熟的标

志。有了风格，艺术才有生命，风格越鲜明，艺术的生命则越强。任何一个成熟了的艺术家均会在自己的作品中，表现出与众不同的个性。

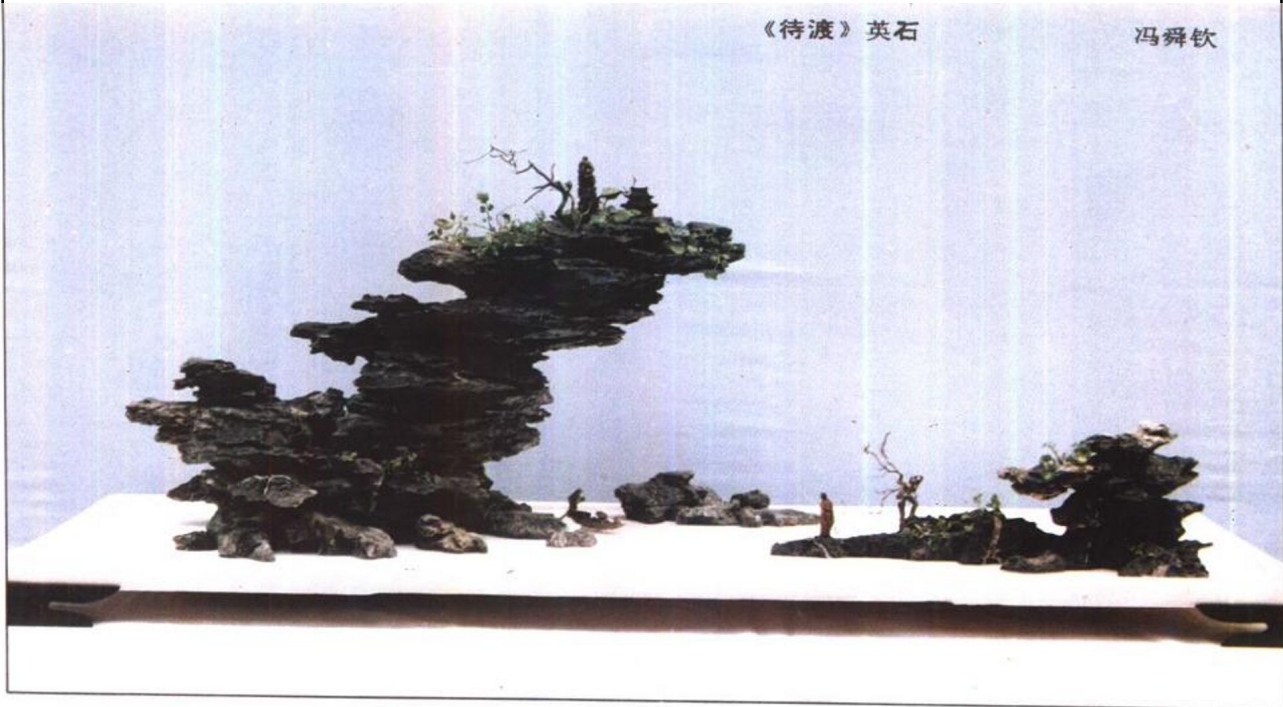
我国现在的盆景地方风格主要是以树桩盆景为主，山水盆景的艺术特色和地域性没有树桩盆景那么明显。这是因为山石在地理上的分布不象植物那样受限制，而且山石又是没生命的东西。一般来说，北方的山水盆景以雄奇、浑朴取胜，南国的山水盆景以秀丽、精巧见长。但各地均有侧重，可谓各有千秋。

我国地大物博，山石资源丰富，各地盆景作者就地取材，精心创作，使山水盆景在近几十年来发展很快，遍布全国各地。其中以上海、江苏、安徽、岭南、四川、湖北、福建、山东、辽宁等地较为发达，正在逐步形成鲜明的地方风格。

《秀峦轻舟》 浮石

仲济南

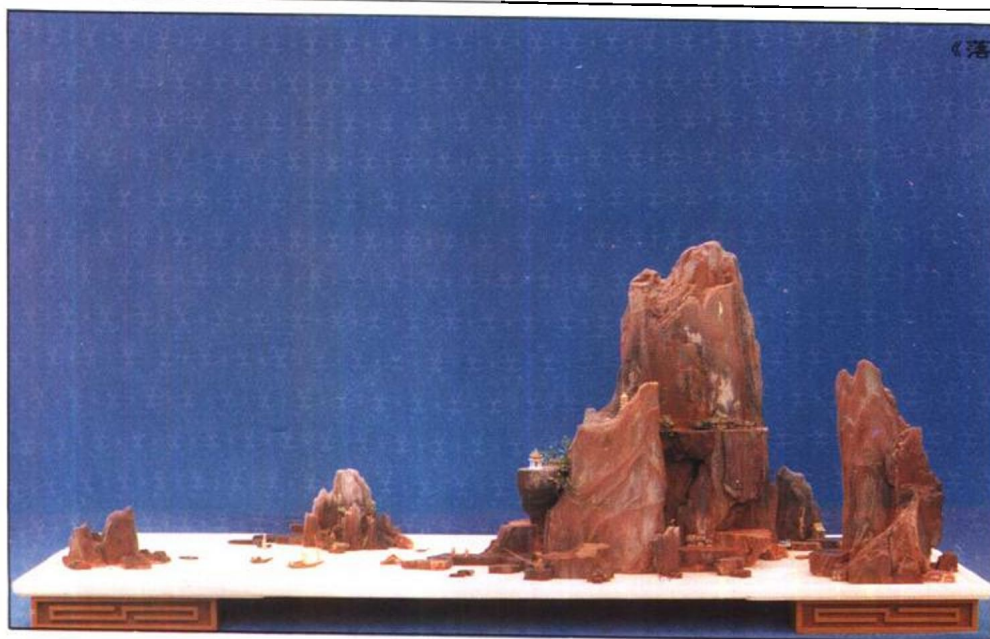
(一) 上海风格

上海是我国著名的大城市，地处长江与东海交汇处，为水陆空交通中心，又是对外港口要地。近百年来，商业繁荣，经济发展，文化艺术较为发达。官僚富商、文人雅士羡慕大自然的幽深，常以玩赏盆景自娱。

上海远离群山，缺少盆景素材。因此，江苏、浙江、安徽以及四川、广东等地的盆景都先后进入上海，甚至连日本的盆景也远涉重洋而来。上海盆景有条件兼收并蓄，博采众长，并结合本地风情创作出具有独特风格的新作品来。

上海的盆景作者技艺水平较高，这是上海盆景发展迅猛的人才基础。多年来，上海的山水盆景多次参加加拿大、西德、荷兰、丹麦和日本的园艺展览会并获大奖。其独特的风格、精湛的技艺深受国外人士的称赞。上海植物园几十年来，先后为全国 20 余个省市的园林部门培训了数百名盆景技术骨干，使山水盆景在全国各地得以迅速普及、推广和提高。

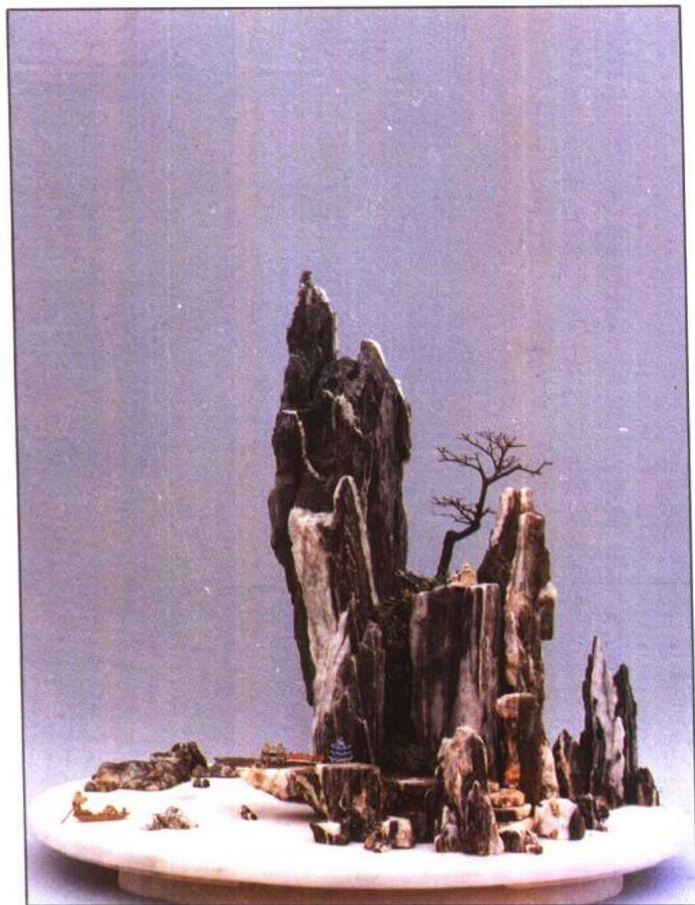
上海人口众多，高楼林立，盆景爱好者培植树木盆景的条件有限，故山水盆景发展

《落日余晖》

红斧劈

符灿章

《宽布直泻》雪花石

符灿章

《流水不尽春又至》

浮石

仲济南

很快。近几十年来，屡有创新，形成了鲜明的地方风格。中国传统的山水盆景多选用深口釉陶盆，以贮水，养苔藓，表现的是生机盎然的景色，缺乏意境。上海率先对山水盆景的用盆进行创新，采用浅口石盆，使山水盆景不仅能欣赏山峰，还能观赏曲折多变的岸线、坡脚和水景，大大提高了山水盆景的表现内容。

上海本地虽无山，但与江、浙、皖等省相邻，故上海山水盆景的表现内容极为丰富。山清水秀的江南景色，峻峭伟岸的皖浙名山，以及泰山之雄、峨嵋之奇、华岳之险、漓江之秀无不都在盆景中再现出来。

上海山水盆景采用的石种均取自全国各地。不论是硬石、软石，石种十分广泛。但一般以硬石为多，选材比较严格，在制作中尽量利用其天然形态，因材处理。把各种山景描绘得淋漓尽致。

现代上海山水盆景通常可分为二种类型。

一类以表现远山见长。多选用便于雕琢加工的软质石料，如砂积石、海母石等。布局以平远式和深远式为主。盆中山峰岗岭低矮平缓，坡脚处理变化曲折，表面纹理雕琢极为细致。前后层次丰富，水面辽阔，烟波浩渺，天水一色。山上一般不栽植物，仅以半枝莲、景天科小草或青苔作为点缀。另外盆中的配件也很小，非常讲究比例关系。作品均选用盆口极浅、较薄的大理石盆或汉白玉盆，与连绵起伏的低矮山峰相适应，在山明水秀、白帆点点的景色中表现“春风又绿江南岸”的意境。

另一类以擅长表现近景为主。多选用石身修长的石笋石、斧劈石、英德石、奇石等。布局以高远式为主，盆中高峰耸立，气势不凡。石上间隙多栽种五针松、罗汉松、真柏等常青植物。讲究山形与树态的巧妙配合，在比例关系上较为夸张。山峰较高，大多处理成悬崖式，表现出一种奇险之美，显示出“连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁”的境界。

《秋江夕照》龙骨石

王礼富

(二) 江苏风格

江苏山水盆景历史悠久，流行很早。唐代诗人白居易在苏州做太守时，就写过描绘山水盆景的诗。宋代时山水盆景就已广为流传。书画家苏东坡就曾在扬州获得双石，并写下《双石》诗，喜爱山石的心情溢于其间。

江苏的山水盆景不但源远流长，而且极为普遍，加工技艺水平也较高。近几年来尤以靖江发展较快，他们的一些优秀作品多次在国内外展出中获奖。另外如扬州、苏州、南京、无锡、常州等地的山水盆景也较为引人注目。

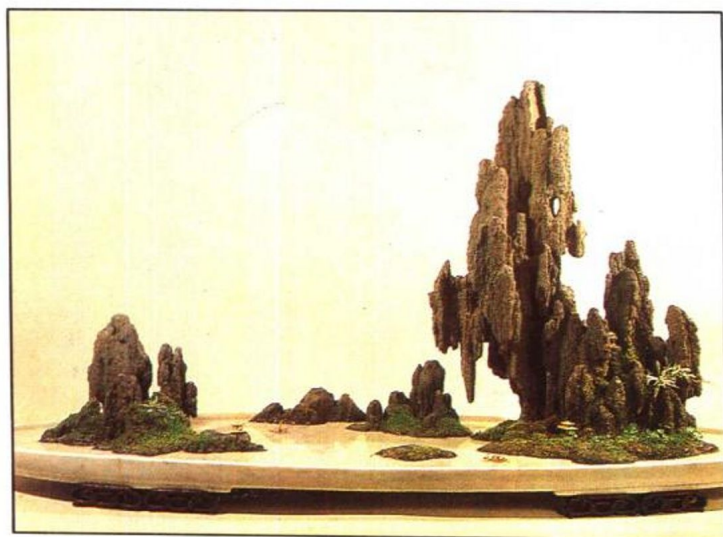
扬州是一座具有几千年历史的文化名城，隋唐时曾是中国最大的商业城市，曾有“淮左名都”之称。自古以来经济繁荣，文化发达，园林盆景风气极盛。苏州则地处太湖之滨，气候温和，物产丰富，山明水秀，风光绮丽。自吴越春秋以来经济文化长期繁荣不衰，人杰地灵，山水园林享有“甲天下”之美誉，对盆景艺术的影响极大。南京是我国四大古都之一，自古有“钟山龙蟠，石城虎踞”，“六代帝王国，三吴佳丽城”之称。蜿

《山明水秀》斧劈石

赵庆泉

《清漓图》砂片石

赵庆泉

蜒起伏的紫金山脉环抱城郊，湖光山色，风景优美，许多山水画大家云集此地，对山水盆景的艺术创作影响较大。由于长期以来受山水园林和山水画的影响，故江苏山水盆景较注重诗情画意的表现，不少作品就是受画中山水和古典园林的景色启发而进行创作的。

江苏山水盆景用石非常讲究，种类繁多。除本地产的斧劈石、紫金石、井纹石外，还有许多其他石种。布局形式多样，不拘一格。盆内植物形体较小，讲究姿态造型。常用树种有瓜子黄杨、六月雪、虎刺等。配件多用本地产宜兴陶瓷质，放置一二，起画龙点睛之效。

《水光崖影》龟纹石

9 曹世育