

山水盆景

SHANSHUI PENJING
ZHIZUO JIFA

◆ 仲济南
◆ 王志英

编著
绘图

制作技法



本书将山水盆景制作全过程
用分解图一步步展开
『手把手』传授技艺



山水盆景制作技法

仲济南 编著
王志英 绘图



 安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水盆景制作技法/仲济南编著. —合肥:安徽科学技术出版社, 2004. 4

ISBN 7-5337-2944-7

I. 山… II. 仲… III. 盆景-观赏园艺
IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 098753 号

*

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

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销 安徽新华印刷股份有限公司印刷

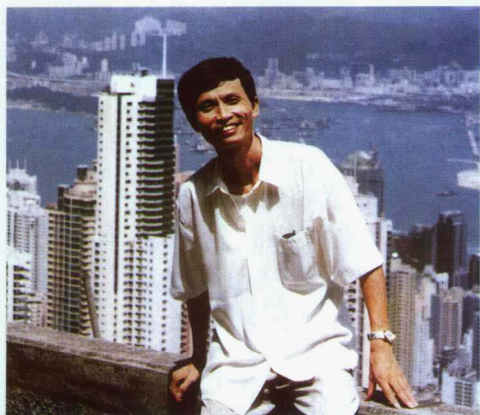
*

开本:880×1230 1/32 印张:彩页 3 黑白 3.25

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定价:35.00 元

(本书如有倒装、缺页等问题, 请向本社发行科调换)



作者简介

仲济南，中国盆景艺术家协会副秘书长兼常务理事，《中国花卉盆景》杂志编委，安庆市花木盆景协会副会长。现为安徽省安庆市卫生监督所主管医师。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，其作品多次在国家级展览中获奖。清新俊丽，婉约多姿，雄秀兼备是其创作风格。

已出版盆景专著《中国盆景制作技艺》（合作）安徽科技版，《安徽盆景》中国林业版。盆景代表作有《伟岸如汉》、《古皖雄姿》、《故乡情》等。

文稿作者：仲济南

绘 图：王志英 仲济南

摄 影：周 原 林运熙 杨积亮 仲济南

盆景作者：汪彝鼎 乔红根 符灿章 刘云明 李金林
朱金山 尹小俊 贺淦荪 梁玉庆 张 夷
仲济南 孙 祥 白 强 梅国雄 李子金
张重民 张福民 黄新良 严雪春 汤 坚
马 培 陈宗山 刘宗仁 李月高 周纪强
朱龙宝 罗廷云 李云龙 周光辉 胡鑫国
李成翔 高礼良 刘世鸣 殷子敏 顾宪旦
单志方 田一卫 师正云 张永宗 刘传刚
张志刚 王 勇 冯连生 堵盘根
上海植物园 武汉盆景园 苏州拙政园

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。

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。

山水盆景用无生命物质的石料，进行加工布局。它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，无须担心浇水、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，并得到国内盆景摄影家周原、林运熙和众多盆景名家提供盆景作品照片，在此深表谢意。

本书供盆景爱好者参考和借鉴。由于水平所限，书中不当之处在所难免，敬请读者指正。

作者

目 录

一、传统文化瑰宝	1	(一) 选石	77
二、地方风格特色	4	(二) 锯截	79
(一) 上海风格	6	(三) 雕琢	79
(二) 江苏风格	9	(四) 组合	80
(三) 安徽风格	12	(五) 胶合	83
(四) 四川风格	18	(六) 植物与配件	83
(五) 岭南风格	20	(七) 题名	85
(六) 湖北风格	22	(八) 制作之忌	85
(七) 福建风格	24	七、各式山水盆景制作图解	89
(八) 北方风格	26	(一) 孤峰式	90
三、艺术表现方法	29	(二) 双峰式	94
(一) 意在笔先 删繁就简	31	(三) 偏重式	98
(二) 主次分清 疏密相间	32	(四) 悬崖式	116
(三) 虚实相生 露藏有变	34	(五) 峡谷式	124
(四) 取势导向 顾盼呼应	37	(六) 散置式	130
四、类型形式多样	39	(七) 群峰式	134
(一) 山水盆景的类型	40	(八) 象形式	146
(二) 山水盆景的形式	43	(九) 倾斜式	152
五、山水形貌皱纹	61	(十) 自然式	160
(一) 山水形貌皱纹	61	(十一) 高远式	168
(二) 常用石种	69	(十二) 深远式	172
六、加工制作技艺	77	(十三) 平远式	182

一、传统文化瑰宝

盆景是我国的一门传统艺术，距今已有1000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，山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代章怀太子李贤之墓（建于公元706年）的甬道东壁上，发现绘有两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1 这是1300年前，唐代章怀太子李贤墓甬道壁上的侍女托盆景的壁画。



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。”书法家黄庭坚曾为得一“云溪石”而作诗：“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《宣和石谱》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《润天清录》“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，纳之花槛中，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

图2 唐代阎立本所作《职贡图》



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”、“小峨眉”和“烟江叠嶂”等，通过题名，盆景更赋诗情画意。元代高僧搢上人擅作小型盆景，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，闾阎下户，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。文震享的《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》，清代陈淏子的《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1000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。中国盆景还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。

《江南留胜迹》斧劈石



二、地方风格特色

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

《高山流水》 砂积石 虎刺



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像植物那样受限制，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，

《伟岸如汉》斧劈石 六月雪



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。

（一）上海风格

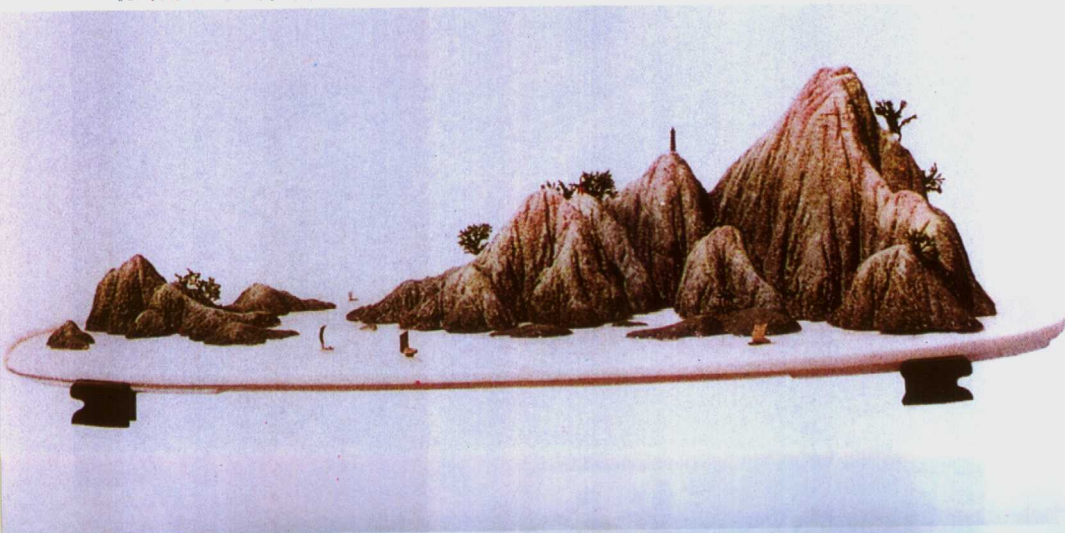
上海是我国著名的大城市，地处长江与东海交汇处，为水陆空交通中心，又是对外港口要地。近百年来，商业繁荣，经济发展，文化艺术较为发达。官僚富商、文人雅士渴慕大自然的幽深，常以玩赏盆景自娱。

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、德国、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。

《夕阳西照》 海母石





《塞外风情》戈壁石 六月雪

《孤台清江水》龟纹石 真柏



二、地方风格特色

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、峨眉之奇、华岳之险、漓江之秀无不都在盆景中再现出来。

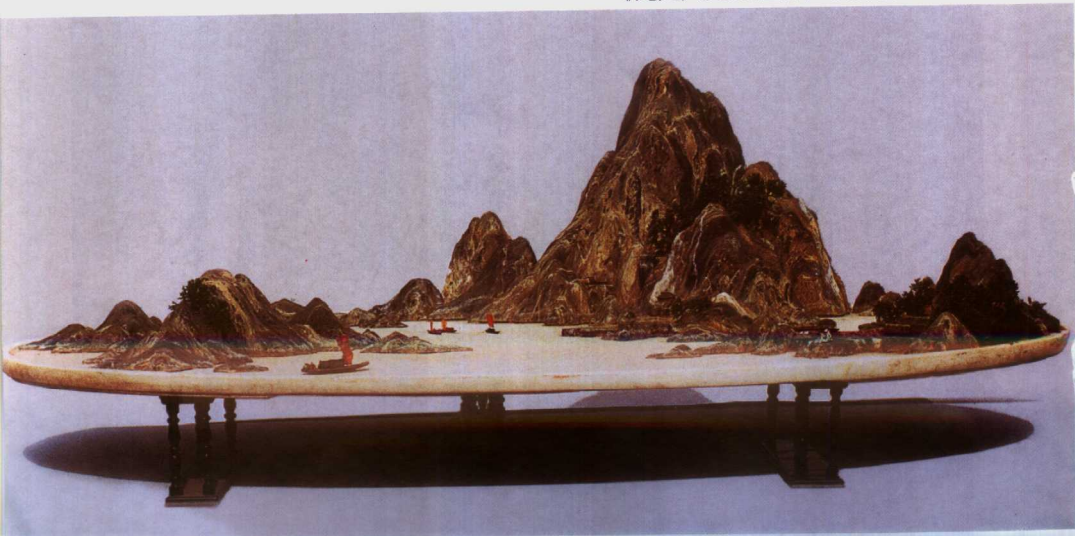
上海山水盆景采用的石种均取自全国各地。不论是硬石、软石，石

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，因材施教。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两种类型。

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。

《此处风光赛江南》 灰斧劈石



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。

(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。

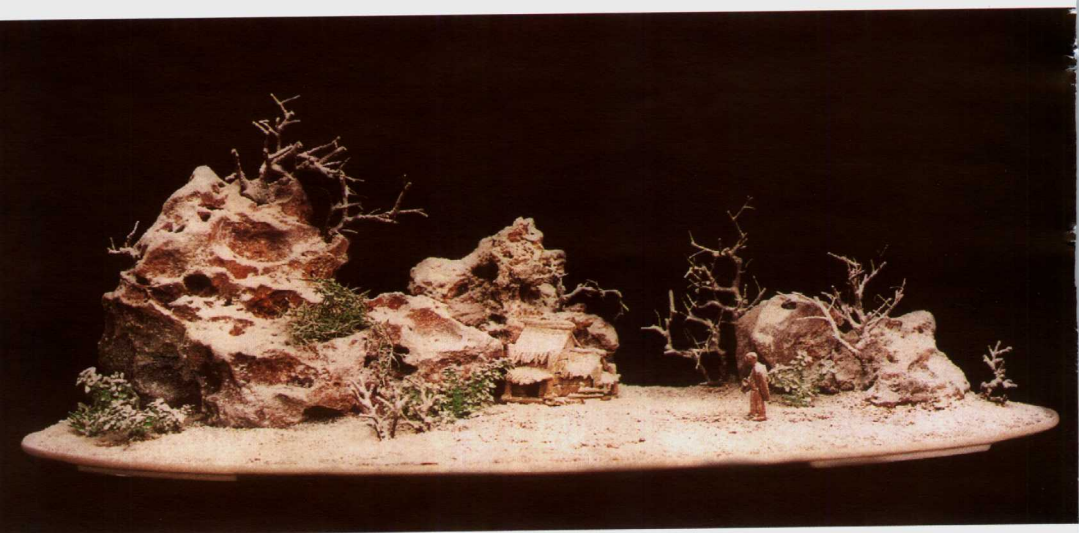
江苏的山水盆景不但源远流长，而且极为普遍，加工技艺水平也较高。近几年来发展较快，他们的一些优秀作品多次在国内外展出中获奖。如扬州、苏州、靖江、南京、无锡、常州等地的山水盆景也较为引人注目。

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

《元曲姑苏、客垂虹》青石 鹄梅



二、地方风格特色



《夜归图》雪景 太湖石

《又逢相聚时》大花玉石 大阪松

