

休闲文化丛书

景

盆景造型艺术

王志英 图
潘传瑞 文

四川科学
技术出版社

盆景造型艺术

王志英图

潘传瑞文

盆景造型艺术(休闲文化丛书)

编 著 者 王志英 潘传瑞
责任编辑 罗云章
丛书编辑 牛小红 何 光
封面设计 韩健勇
版面设计 康永光
出版、发行 四川科学技术出版社
成都盐道街3号 邮编 610012
经 销 四川省新华书店
开 本 787×1092 毫米 1/32
印 张 6.75 字数 125 千
插 页 2
印 刷 四川新华印刷厂
版 次 1986年4月成都第一版
印 次 1996年3月第5次印刷
印 数 49401—59400 册
定 价 11.00 元

ISBN 7-5364-0760-2/S · 123

■本书如有缺损、破页、装订错误,请寄回印刷厂调换。

■如需购本书,请与本社邮购组联系。

地址/成都盐道街3号
邮编/610012

■ 版权所有·翻印必究 ■

序

随着我国人民生活水平的普遍提高,双休日的实行,生活节奏的加快,“休闲”成了热门话题,“怎样休闲”成了人们普遍关注的问题。

“休闲”一词,大抵有两种含义:一是指田土在一定时期内不种作物,以恢复地力;二是指人们的休眠,既可借以愉悦身心,又能恢复体力。

有的人对休闲有误解:要么认为休闲就是彻底休息,无所事事;要么认为休闲就是纵情游乐,耽于声色之好。这是为休闲而休闲,是消极的、有害的休闲,是不符合社会主义精神文明建设的要求的。

中国古人是很讲究休闲的,并且赋予休闲以很浓厚的文化内涵,形成了独具一格的休闲文化。上古之人便知“日出而作,日入而息”,把休息看得和劳动同等重要。古人说:“一张一弛,文武之道也。”又说:“动静节宜,所以养生也。”但这里的“弛”不是废弛,“静”不是静止,都是相对“张”和“动”而言的。古人说过“流水不腐,户枢不蠹”,即现代人说的“生命在于运动”。因此,我们不妨把“休闲”二字解释为“休要闲着”。明代有位叫高濂的文人则说得更透澈:“闲者非徒尸居肉食(指吃

得好不做事),无所事事之谓。俾闲而博弈樗蒲(指赌博),又岂君子之所贵哉。孰知闲可以养性,可以悦心,可以怡生安寿,斯得其闲矣!”他把鉴赏古玩、收藏字画、篆刻临贴、焚香鼓琴、栽花种竹、养鹤观鱼等等均列为休闲的内容和方法。他的这些见解和作法,继承和丰富了我国古代的休闲文化传统,而且至今仍有现实意义。

休闲既是每个现代人日常生活的一部分,怎样休闲,当然是个人的私事。但人是有社会性的,休闲也要受社会道德的规范和条件的制约,内容有雅俗,方法有优劣,品位有高低,也有个导向问题,明乎此才有助于形成健康的高尚的休闲时尚。

本社推出的这套“休闲文化丛书”,就是在新的形势下,给广大城乡群众提供一些休闲的方式和方法,既可以陶冶情操、增加生活情趣、丰富业余生活内容,又可增长知识、增进健康,有利于搞好工作、学习和劳动,并达到益寿延年的目的。

本丛书的选题范围,大体包括花鸟虫鱼、娱乐健身、琴棋书画、谐趣品茗,等等,并无十分严格的界限。我们的想法是,只要能充实群众的休闲生活,并有一定新颖性和文化品位的选题,我们都可

以把它列进丛书中去,因此欢迎读者随时给我们推荐选题或提出建议,让我们共同来把这块休闲园地耕耘好,以期为社会主义精神文明建设作出贡献。

“休闲文化丛书”编者

1996年1月

内 容 提 要

盆景的形象美与意态美来源于盆景的造型艺术。峨眉之雄奇，华山之险峭，桂林之秀丽，祖国名山大川的绝美风光，中华民族勤劳、勇敢刚强的气质，莫不在盆景艺术中得到集中的再现，而通过画家王志英妙笔的描绘，去拙补缺，使我国各地有代表性的盆景艺术珍品更臻完美，读者将为之耳目一新。本书选用了王志英先生盆景写生画七十多幅，配以简练的文字，图文并茂，从盆景的具体形象出发，从人们的审美意识、自然美的特征和物质手段的特殊性几方面，论述了我国主要盆景艺术流派的造型特点和艺术风格，以及每一作品的造型特点与特定的意境，总结出盆景艺术一般的造型原则。本书将帮助盆景专业工作者和业余爱好者提高创作与欣赏盆景的艺术水平。

写在前面的话

随着物质生活的提高，广大群众需要更丰富的精神生活。古老的盆景艺术之花在“四化”建设的春天，生意盎然，争芳斗艳，日益受到广大群众的普遍喜爱，显示了它旺盛的生命力。

从事盆景事业的人越来越多，不仅在古老的盆景艺术之乡，而且在过去很少有人知道盆景为何物的地方也开始了盆景艺术创作；不仅在大中城市的园林部门，有一批专业工作者作为盆景艺术的主力军，同时，还有数量十分可观的广大业余爱好者，也利用业余时间从事盆景创作。群众性的艺术创作活动，推动了盆景艺术的提高。在许多城市创办了专门的盆景公园，诸如广州的西苑、上海的龙华植物园中的盆景园、成都的百花潭公园；还有大量的公园设立了盆景展区；另外，广大工厂、机关、学校、部队、商店、医院……以及家庭也都摆设盆景。盆景虽属我国人民独创的一种艺术形式，却普遍受到世界各国人民的欢迎。一九七九年十月十七日至二十一日，我国盆景参加了德意志联邦共和国园艺协会举办的第十五届园艺展览会，选送展品580盆，获大奖一枚、金牌七枚、银牌三枚、铜牌两枚。在一九七九至一九

八二年间，我国还先后在加拿大、英国、比利时、南斯拉夫、荷兰等国举办盆景展览，并多次在国际性园艺展览会上获奖。第二次世界大战后，盆景开始在欧美流行。目前，美国、英国、法国、澳大利亚、南朝鲜、日本等国都成立了全国性和地方性盆景协会。一九八〇年四月，在日本大阪市召开了由二十个国家参加的世界第一届盆景大会，同时举办了世界盆景展览。

群众喜爱盆景是盆景艺术得以迅速发展的强大动力。群众性的艺术实践为艺术理论提供了丰富的新经验，也对理论研究提出了新的要求。国家城建总局园林局下达的“中国盆景艺术研究”科研课题，已由广州、上海、成都、扬州和苏州五市完成，国家城建杂志社还专门出版了《中国盆景艺术》一书，其他各地有关盆景的专著或兼论，也应运而生。这对推动盆景艺术的发展和提高，有着重要作用。

盆景艺术造型是广大盆景艺术工作者和业余爱好者十分关心而论及甚少的一个问题，也是盆景艺术理论中的核心问题之一。这个问题本身较为复杂，不同艺术流派的作品，其艺术特点和艺术风格各不相同，反映在造型艺术上又有不尽相同的特点。我们从各地、各流派的创作实践中抽取出一些带共性的原则，加以讨论、研究，希望能够有助于发扬各流派的艺术特点和艺术风格。这或许对初学盆景艺术的朋友，对各地、各流派的同行，相互学习和借鉴，多少有一点好处。笔者早想写点东西，

但苦于文字功夫太差，担心贻误初学的朋友，故迟迟未敢动笔。这一顾虑到了一九八一年，总算消除了。

当时，国家城建总局园林局在江苏省扬州市召开的中国盆景艺术课题鉴定会，在会上，我有幸与早已慕名的同济大学画家王志英结识。他是来参加审定我们编写的《中国盆景艺术》书稿的。在交往中，我为他那精湛的绘画艺术所折服，为他那探索艺术新路的刻苦、拼搏精神所感染。王志英先生也在用他的画笔探索盆景艺术造型这一新的课题。他用了很大功夫去全国各地作盆景写生。许多盆景艺术精品都在他的笔下活现了出来；他在尽量尊重原作者的艺术匠心的基础上，进一步进行了艺术创作。因此，他的写生画既能保持原作品的风貌，又比原作品的造型艺术更高雅更完美。他对各流派的艺术造型、风格、特点，颇有见地。在许多问题上，我们是不谋而合的。要研究盆景造型艺术，不得不涉及各地、各流派的造型特点。鉴于篇幅的限制，又不能面面俱到地去分析各地所有的盆景造型。因此，我们取得了一致意见，只涉及盆景较集中的几个地区。这样，《盆景造型艺术》这本图文并重的书就完全定下来了。

盆景本是“立体的画”，用素描画表现盆景艺术，较之摄影又别有妙处。王志英先生的盆景素描被被誉为“画中奇葩”。原浙江美术学院院长、西画大师颜文梁教授对王的画作了很高的评价：“我的学生王志英的艺术始于苏州美专，经数十年刻苦锻炼，写生技巧日臻完

美，软铅笔偏锋画法尤有独到的功夫。他的素描层次丰富、干脆利落、线条刚劲流畅，如铁画银勾，颇见功力。他写形状物讲究虚实，画面处理精于黑白，繁而不琐，简而多姿，诸如三峡之雄奇，阳朔之娇媚，苏杭之纤丽，一入腕底，皆能曲尽其妙。”颜老先生又说：“他的艺术特色之一，花卉盆景写生堪称画中奇葩，此一门类鲜有涉猎者，而王志英以娴熟之笔法写苍虬片石，无不得心应手，落笔成画。”“他的画属于西洋画法，而艺术风格得自中国传统，真切自然，平易近人，全然中国气派，因而历次展出皆受各地观众极大欢迎，评价甚高。”王志英虽然主学中国画，但深得西画大师颜文梁的艺术熏陶。在以后的绘画生涯中，又兼攻年画、连环画、水彩画等画种。在同济大学任教以来，又对建筑美术深有研究。但是，他深感写实主义的建筑画，呆板、凝滞，缺乏神韵意境，终于闯出了自己的艺术之路。他根据自己丰富的艺术实践，以国画的精于取舍，气韵生动，层次丰富，对比鲜明的特色，及板画的线条刚劲、流畅，摒弃建筑美术中惯用的彩色画法；用单色铅笔，巧妙地应用浓淡、快慢、虚实、黑白，使作品兼备结构精确、气韵生动的优点。在他的笔下，楼台亭阁，造型精美，虚实得宜；奇峰挺拔，玉石玲珑；水面活跃，花木有情。所以，他的画在华东、西南、华南各地的展出中，深受群众和舆论界的好评。

既有各地盆景技师的盆景佳作，又有王志英先生独

到的素描画,将其绝妙地再现于画纸之上,实为研究盆景造型艺术的有利条件。但是,由于本人艺术修养和文字水平所限,谬误之处定然不少,乞望读者指教。

潘传瑞

1996年改于成都

盆景造型艺术

第一部分 盆景造型艺术总论

一、盆景造型艺术概述	3
二、盆景作者的个性特征与盆景造型	11
(一) 盆景作者的个性特征是盆景造型的“心源”	11
(二) 盆景艺术流派与艺术造型	13
三、自然美特征与盆景艺术造型	15
(一) 盆景艺术美源于自然美	15
(二) 气候、土壤、母岩、植被对盆景造型的影响	21
(三) 盆景的意境与自然美特征	25
(四) 我国几个主要盆景艺术流派的造型特点	28
四、盆景造型的一般原则	33
(一) 确定意境是盆景造型的前提	33
(二) “一花一世界、一沙一天国”是盆景造型艺术的特殊本质	37
(三) 盆景造型的统一协调与生动活泼	42

第二部分 盆景造型艺术实例

图一、危桥飞柱插澄清	54
图二、涂山览胜	56

目次

图三、大鹏展翅	58
图四、小峨眉	60
图五、蛙石窥湖	62
图六、叠翠	64
图七、玲珑潇洒各有姿	66
图八、雏凤	68
图九、巫山神女	70
图十、小山峡	72
图十一、一柱擎天	74
图十二、一崖地逼仄 十里天缭绕	76
图十三、飞云（茫茫烟水叠云山）	78
图十四、云山	80
图十五、江山雨后铁铸成	82
图十六、窘步怯登危栈石	84
图十七、奔驰	86
图十八、活峰破云	88
图十九、嘉陵渔趣	90
图二十、悠然自得	92
图二十一、黄杨	94
图二十二、奎柏	96

目 次

图二十三、迎春	98
图二十四、榆树	100
图二十五、枸骨	102
图二十六、黄荆	104
图二十七、雀梅	106
图二十八、锦松	108
图二十九、盆景之王	110
图三十、黄杨	112
图三十一、无题	114
图三十二、无题	116
图三十三、九里香	118
图三十四、九里香	120
图三十五、连理又新枝	122
图三十六、青苔满地初晴后，绿树无人昼梦余	124
图三十七、榆树	126
图三十八、宛若游龙	128
图三十九、云盆树桩	130
图四十、层峦耸翠	132
图四十一、石玩	134
图四十二、石钟乳盆景	136

目次

图四十三、出峡	138
图四十四、风雨归舟	140
图四十五、罗带玉簪	142
图四十六、怪柳	144
图四十七、渔港	146
图四十八、赤壁夜游	148
图四十九、渔村	150
图五十、一峰擎天	152
图五十一、横云拍水	154
图五十二、无题	156
图五十三、别有洞天	158
图五十四、翠屏	160
图五十五、墨染群峰插云头	162
图五十六、巫山神女望峡江	164
图五十七、夜泊	166
图五十八、飞来峰	168
图五十九、一线天	170
图六十、峰峦耸翠	172
图六十一、秋江	174
图六十二、冬云	176

目 次

图六十三、狮子山下，怡然自得	178
图六十四、锦松	180
图六十五、黑松	182
图六十六、双松图	184
图六十七、罗汉松	186
图六十八、刺柏	188
图六十九、雀梅	190
图七十、微型盆景	192
