

盆 栽 技 艺

中国林业出版社

盆 栽 技 艺

耐 翁 著

中国林业出版社出版 (北京朝内大街130号)

新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 3.75印张 彩图2 92千字

1982年7月第1版 1982年7月北京第1次印刷

印数 1—100,000册

统一书号 16046·1072 定价 0.52 元

序

笔者研究盆栽五十余年。观察了华中、华北、闽粤、香港、日本等地盆栽风格，亲手培植者数以千计。平日有一得之见，即一一记下来，并不断与同好者研讨，日积月累，从而总结出盆栽品评，塑造和种植三个主要问题的一些经验体会。经过同好者的共同实践和再总结，认为这些经验对盆栽艺术的理论和实践均有参考价值，敦促笔者书写成文。鉴于在漫长的历史中，我国人民喜爱盆栽的风尚长盛不衰，历代文人墨客亦多有咏颂或作某些阐述，但就此作过比较具体、系统的论述却不多。当前科学技术、文化艺术的发展欣欣向荣。我国的盆栽，在国际上久负盛名，购买者渐众，盆栽发展的前景形势喜人。试将体会整理成篇，供盆栽爱好者、园艺工作者和对外贸易工作者、旅游事业工作者参考，并共同研究，扩大经验交流，以期促进盆栽艺术的提高，进一步为“四化”服务。文中错漏之处，望读者指教。

在本书的写作和出版过程中，得到许多同志的帮助，谨在此致以谢意。

一九八一年一月

目 录

序

一、概说	1
(一) 盆栽的名称	1
(二) 盆栽的概念	1
(三) 盆栽的审美和塑造	2
(四) 盆栽的意义	2
二、盆栽简史	3
(一) 创始和发展时期	3
(二) 兴盛时期	4
(三) 复兴与革新时期	7
三、盆栽的品评和欣赏	9
(一) 盆栽品评、欣赏的依据	9
(二) 盆栽的“势”	9
(三) 盆栽的“老”	19
(四) 盆栽的“瘦”	23
(五) 盆栽的“大”	31
(六) 盆栽的“难”	36
(七) 盆栽的“韵”	40
(八) 盆栽的欣赏	44
(九) 不合标准的盆栽	47
四、盆栽的培育塑造	53
(一) 要有正确的观点和方法	53
(二) 要胸中有“树”	56
(三) 审材留枝、剪裁和假植	57
(四) 培育塑造立式、坐式盆栽	66

一、概 说

（一）盆栽的名称

盆栽与盆景在二十世纪三十年代以前统称为盆景。其后由于它有以树木为主体或以山石景物为主体之别；并且树木是活的植物，它随着季节更迭和树龄增长而不断变化，山石景物则不大变化；同时山水盆景中的树木有以人工制成者，还有“独石盆景”（一块石就成为一个景致者），以及“石玩”，就更不会变化了。因此，逐渐形成两种不同的艺术品：以树木为主体的被称为盆栽或树桩盆景；以山水景物为主体的被称为盆景或山水盆景。目前以树木为主体的在国际上多用“盆栽”这个名称，并直译为“Bonsai”。本文采用“盆栽”这个词。

（二）盆栽的概念

盆栽是活的造型艺术品。它取材于天然矮小植物，根据植物生长规律，用艺术技巧，对盆树进行培育塑造，是自然界树木花果风姿美态的再现。不是一般自然树的缩影。它往往具有诗情画意。因此，被誉为“无声的诗，立体的画”。

大自然中各种树木的优美姿态是盆栽极其丰富的艺术源泉。许多野生的树木花果，生在石缝之中，受客观条件的影响，年久常形成矮小又苍老古朴的优美姿态，便成为较现成的盆栽树材，这样可大大缩短塑造时间，并取得良好功效。惟榕树具有块根、气根等特点，人们对它的姿态要求特别高；枸树不易长大，只宜雕塑，不便裁截，故都需从树苗小时就在园圃培育起来，才能造成品级较高的盆栽。人们把树木花果约束在盆里，

不仅进行培育，而且需要掌握和利用它的生长规律，因势利导，尊重自然地进行艺术雕塑，使自然界树木的美能更集中、更概括地再现于盆中，以供人们观赏。由于盆栽具有生命，其色泽、姿态、大小将随着季节而变化万千，故其艺术感染力比之其他固定不变的艺术品更多姿、更生动、更趣味。

（三）盆栽的审美和塑造

盆栽的审美，虽然因各地有不同的风格，各人也有不同的嗜好而可能有某些看法不同，然而，盆栽毕竟是树木花果塑造而成，它必然应“尊重植物的基本形态，合乎自然”，这点是审美的原则。而用人的意志强行塑造某些奇形怪状或模拟各种物体形象的所谓“盆栽”，既脱离客观实际，又失去盆栽意义，终将为识者所淘汰。盆栽的审美原则是塑造盆栽的依据，掌握正确的审美原则，才能塑造美的盆栽。

由于各地气候条件不同，并且各人对树木品种的爱好的不同，有爱小叶，有爱针叶，有喜欢常绿树，有喜欢可塑性大的，更有喜欢花果类的；各种树木的特性不同，因而，塑造手法互异，这是很自然的，都不能强求一致。应让各种风格、手法得到发展和提高，以丰富盆栽艺苑，达到百花齐放、推陈出新的目的。

盆栽有大、中、小型之分，各有其风度和用途。大者气势轩昂以陈园圃，小者玲珑袅娜可列几案。但均应有一定分寸，过大则成地栽树，过小则不能表现盆树美的姿态，均非相宜，无甚可取。

（四）盆栽的意义

人们在业余时间，大都选择一些消遣，以调节精神，而盆栽特别为广大植物爱好者所欣赏。因为它既表现植物的苍翠、花果的五颜六色，也表现植物的天然姿态和塑造的艺术技巧，使栽培者能充分发挥其智慧和艺术才华，加以随着季节的变化，

更使人产生四时佳兴。公余之暇，明窗净几，置一、二盆盆栽于室内，可使人如入山林之境，领略大自然之幽趣，以至炎夏时节，竟有令人忘暑的奥妙。特别是亲手培育塑造的盆栽，朝夕相对，倍感亲切，悠然神往，趣味无穷。盆栽爱好者时而栽培，时而欣赏，感受到劳动的乐趣，亦感受到艺术的熏陶，自然可以使生活更加丰富多采，朝气蓬勃，身心健康。作者爱好盆栽，朝夕于斯者数十年，乐此不倦。每当塑造一盆成功，即其乐也不可以言喻，非好者所能理解。

我国盆栽在国际上素负盛名，在国内一向为丰富人民生活的欣赏品。今日，公园、纪念馆、名胜古迹、旅游场所、休养所、招待所、展览馆、会场、车站以及个人住宅等，都需要它为广大人民群众创造更加优美舒适的环境；特别是旅游事业、对外贸易部门，更需要陈列、宣传推销我国这项优秀艺术品，加强同各国人民的文化艺术交流。

二、盆栽简史

中国的盆栽与盆景起源于唐代以前，经过宋代的发展，元朝至清朝中期的兴盛和二十世纪以后的革新这样几个时期。至今约有一千三百年的历史。盆栽、盆景从元朝起称“些子景”，明代称“盆玩”、“盆景”，清朝统称“盆景”，二十世纪以后，才分别称为“盆栽”和“盆景”。

（一）创始和发展时期

盆栽、盆景创始于唐代以前，在唐代已有一个基本体式，它往往是植物与奇石合栽在一个盆里，可谓植物和奇石的结合体，是观赏植物花果及观赏奇石的艺术品。例如1972年在陕西乾陵出土的唐代章怀太子李贤墓甬道壁画上两个内侍手持两盆盆栽，都是在盆里放三、五块石，其上栽两株花果类植物，

似对植物有约束之意，但尚无雕塑迹象。又如唐人冯贽《记事珠》云：“王维以黄瓷斗贮兰蕙，养以绮石，累年弥盛。”也是植物与绮石同栽并赏。这种基本体式，可说是一直流传到现代，表现在厦门盆栽特别明显。

宋代盆栽、盆景的发展，表现在植物品种繁多，有松、柏、枫、梅、菊、竹、牡丹、荷花、菖蒲等等。树的体态不仅是约束，而且有雕塑的姿势。有直立、有曲折、又有悬崖式。布局方法也多样化了，除植物配石外，也有单栽植物、或仅置绮石者。大则布置于庭园，小则陈列于几案。更有用奇石制作盆景的，甚且有造山水盆景方法的记述，其发展情况概可想见了。例如北宋政和年间名画家张择瑞《明皇窥浴图》中所画盆栽，有松陈列于案上，本大、苍老，树干略呈曲折状，树冠分布有序，栽以圆形深盆；牡丹、荷花配玲珑奇石，栽于长方浅盆。又佚名宋代人物画里面，案上陈列盆栽七盆，盆有大小、方圆、深浅，植有榆、枫、松、栒、菖蒲；树之枝干既呈自然之姿，也略带雕塑之势；有独树或孤石，亦有树石兼栽。还有一宋代人物画，同时放置两盆松树盆栽于地上。

盆栽、盆景在这时由于比较发展，随着文化、经济的交流而传播，同时它又由于在唐朝时已为宫室的装饰观赏品，随着历朝京都的迁移，传布就更广了。各地为适应不同的气候，就地选择不同树材、石材进行培育塑造，故其后各地塑造手法，都因而差异。

（二）兴盛时期

元朝至清朝中期盆栽、盆景不断兴盛起来。

这里先说元朝。元朝盆栽的塑造技术有很大提高。例如元朝画家李士钊画的《偃松图》，并题云：“一株天下无真松，间年火劫为始终。问形势欲拿云空，春风秋月郁葱葱。梢为华盖身为龙，不随绮里夏黄公。”“忆我盘山曾道逢，又忆画者苏髯翁

(指苏东坡)。”画中的盆栽以松树为主体，松干俯曲，抱石而偃，苍老古朴，石形玲珑，植于大长方形浅盆，此画为元代盆栽最形象的写实。这样的布局和我们现代的做法没有两样。

元代又有高僧温上人，作盆栽景物，取法自然，饶有画意，称“些子景”。此为前人对盆景有记载名称之始。

到了明朝，史料对盆栽、盆景专门记录较多，论述亦详，从而可以看出当时的盛况。例如明代文震亨所撰《长物志》中“盆玩篇”云：“盆玩时尚以列几案者为第一，列庭榭中者次之。余持论则反是。最古者自以天目松为第一，高不过二尺，短不过尺许，其本如臂，其针若簇，结为马远之欹斜结曲，郭熙之露顶张拳，刘松年之偃亚层叠，盛子昭之拖曳轩翥等状，栽以佳器，槎丫可观。”又云：“又有古梅，苍藓鳞皴，苔须垂满，含花吐叶，历久不败者亦古。又有枸杞及水冬青、野榆、柏之属，根若龙蛇，不露束缚锯截痕者，俱高品也。”盆栽发展到这时，已具有相当高的塑造水平和审美水平。讲究雕塑方法，使盆栽丰富多采，并要求不露束缚锯截痕、根若龙蛇，也讲究配佳美的盆。这样要求是高的。象此盆栽，自是相当可贵了。文中所述全系指盆栽，其时称为盆玩。

明朝还有屠隆所作《考槃余事》中云：“盆景以几案可置者为佳，列庭榭者次之。最古雅者，如天目之松，高可盈尺，本大如臂，针毛短簇，结对双本者，似入松林深处，令人六月忘暑。如闽中石梅，乃天生奇质，从石本发枝，且自露其根。如水竹，亦产闽中，高五、六寸许，极则盈尺，细叶萧疏可人；盆植数竿，便生渭川之想。此三友者盆景之高品也。”从这里看到明代对盆栽的欣赏深入到令人似入松林深处，六月忘暑的意境和“松竹梅岁寒三友”的诗情，是亦以此三友作为迎春之佳品。据《漳州府志》云：明朝永乐年间，长福（即百花村）已种花果出售，素有“卖花长福”之称。他们把花果挑到石码（今龙海）、厦门

去卖。并转销台湾、上海、广州等地。主要有梅花、水仙、茶花、柏、榕、黄杨做的盆栽。这记载与《考槃余事》所载相吻合，说明这时漳州盆栽已闻名海内。

明朝的绘画也反映了当时的盆栽。明仇英画《金谷图》，在花园里放两大盆栽，盆为四弧斜形，浅式，一似枫树，一仅见老枝干；另一立式花盆，如古花瓶状，下有几座，盆内有曲式古树，无叶；其盆深如瓶者和现代的悬崖盆无异。这是盆栽置于庭园的历史写真。

降及清朝，人们对盆栽、盆景不仅有文字著述，而且诗词相当多，叙述更详，可说是盆栽、盆景之盛到了进入诗坛了。一个盆里面往往兼有盆栽和盆景两个内容。其中有以树为主体的，也有以山水景物为主体的。这时统称为盆景。例如李符词云：“红架方瓷花镂边。绿松刚半尺，数株攒。断云根取石如拳。沈泥上，点缀郭熙山。移近小阑干。剪苔铺翠晕，护霜寒。莲筒喷雨算飞泉。添香霭，借与玉炉烟。”又龚翔麟词云：“三尺宣州白狭盆。吴人偏不把，种兰荪。钗松拳石叠成村。茶烟里，浑似冷云昏。丘壑望中存。依然溪曲折，护柴门。秋霖长为洗苔痕。丹青叟，见也定销魂。”这两阙词咏的是半尺小松数株攒的盆栽，同时又是“点缀郭熙山”和“钗松拳石叠成村”的盆景。它们的水平提高到使丹青叟一见销魂。

康熙年间园艺家陈淏子著的《花镜》一书中专有“种盆取景法”章节，记述“近日吴下出一种，访云林山树画意，用长大白石盆，或紫砂宜兴盆，将最小柏、桧或枫、榆，六月雪或虎刺、黄杨、梅椿等，择取十余株，细视其体态，参差高下，倚山靠石而栽之。或用昆山白石，或用广东英石，随意叠成山林佳景。置数盆于高轩书室之前，诚雅人清供也。”它显然和我们现在所称的盆栽、盆景、石附相似。

但清朝当盆栽兴盛之际，曾出现一些投机谋利之流。如盛

枫古风诗云：“三春截附枝，屈作回蟠势，蜿蜒蛟龙形，扶疏岩壑意。”“售之以兼金”，“未久候憔悴”。这种盆栽给盆栽艺术带来不良影响。继之，又出现不少怪梅花盆栽。正如龚定庵《病梅馆记》所述一样。后来，周瘦鹃的《盆栽趣味》书中也说：某些地方每一株小型的树，又往往将顶上的枝条扎成太极图式，虽说是特别加工，其实并不讨好。例如扬州的盆梅，往往把主干打个结，叫做“疙瘩梅”，正与旧时苏州的‘屏风梅’，安徽的“蛇游梅”一样。这样的矫揉造作，我认为是要不得的。三十年前，我曾在游园里参观过一个杜鹃花展览会，见每一株杜鹃，都扎得圆圆的，象小圆桌模样。这时闽南盆栽也出现“扎字榕”、“象形榕”等，但是，盆栽与其他艺术品的鉴赏一样，都有识者与不识者，而不识者却以为新奇，盲目附和，盆栽艺术舞台一时塞满奇形怪状的作品，正派作风反被掩盖，盆栽盛况一时趋于下降。同时由于朝廷腐败，经济衰落，这时日本盆栽和花盆乘机输入。日本的《盆栽大观》也曾叙及。直至三十年代厦门、福州等地尚流传日本盆栽和花盆不少。

（三）复兴与革新时期

清末，正派盆栽家积极进行复兴与革新。日本盆栽输入我国，带来了日本盆栽风格，这时日本盆栽已经颇有进步，他们的“美术盆栽”继承苏杭盆栽并有所改进，他们的“自然盆栽”也有某些可取之处，厦门盆栽颇受其影响，为复兴与革新起了一定的促进作用。

清朝光绪年间，苏州有盆栽专家胡焕章，曾用山中老而不枯的梅树，截取根部的一段，移作盆栽，随用刀凿雕琢树身，变作枯干，略缀苔藓，苍古可喜，枝条大半删去，有只留二三枝的，听其自然发展，不加束缚。这就与龚定庵所说的病梅截然不同，它是利用植物的树皮伤口可以愈合的规律，大胆地创新雕塑技巧的。其后厦门、漳州等地就带有这样的手法。

二十世纪初，首先是广东人选用建茶、雀梅、七里香、榆树等为主要树材，宜于剪裁，采取了“蓄枝截干”方式，而布局构形，亦尚自然。后来形成岭南派，亦称南派。

苏杭等地也努力恢复了宋、元、明的优良传统，克服了屏凤梅、六台三托等作风，改进了攀扎整剪技术。被称为苏杭派，亦称北派。

厦门盆栽爱好者在淘汰了扎字榕、象形榕之后，恢复继承苏杭的优点，迨五十年代，由于国家对园林艺术的重视，园林管理部门致力发展盆栽，于是盆栽爱好者队伍不断壮大，为厦门盆栽的革新打下了基础。

厦门地处东南沿海，南北盆栽技术交流不息，盆栽爱好者认真研究历史，追溯根源，大胆地探讨岭南、香港盆栽革新的作风，同时有分析地借鉴日本的两种盆栽发展过程中成功和失败的经验教训。从而汇集盆栽技艺于一炉，独树一帜，形成了厦门盆栽风格。在观点上主张盆栽是美的自然树在盆盎里的再现，而不仅是一般自然树的缩影，既有培育塑造的艺术气息，又宛若天生自然；在取材和塑造上，则选用榕树为主，同时也用榆、枸、雀梅、槭、水杨梅等树，采取以培育为主，剪裁与调整相结合，对不同树木用不同方法塑造，这样一套比较全面的技术。塑造的形式也较多，除具有立式、悬崖式、曲立式、双干式、斜干式等之外，还有卧式、伏式，表现自然树的另一姿态。顶树冠多种多样，既不都尖，也不都平，正如画家黄宾虹所说的“齐又不齐”之意。既有约束，又有豪放；有刚、有柔；有法度、有变化；有气势、有神韵。其姿态或气势奇伟，或婷婷婀娜，或文质潇洒，或老态龙钟，千姿百态。其中特别是悬崖式，能真正体现山野间悬崖峭壁上树木的形态，符合植物生长规律。

厦门盆栽风格的形成是发扬了古老盆栽的优点，又添上了

新的园林艺术智慧，从而博得人们的好评。

三、盆栽的品评和欣赏

(一) 盆栽品评、欣赏的依据

姿势入神巧天工，龙钟老态郁苍苍，
冰肌铁骨瘦飘逸，盈尺大如山谷中，
人人珍惜高难度，盆里谁知韵无穷。

这是盆栽品评和欣赏的歌诀。就是说，盆栽的美包含“势”、“老”、“瘦”、“大”、“难”、“韵”六个内容。

人们对盆栽的审美往往各有不同的看法，特别是二十世纪五十年代有南派、北派之分后，但都没有具体的品评标准。究其原委，追溯史料，联系现实，发现由于取材不同，塑造方法不同而形成派系。多数人认为“艺术雕塑，尊重植物的基本形态，合乎自然”就是美。换句话说，即“观察万木，夺其神韵，写出性灵”，使其具有优美的形态和鲜明的性格。通过对自然界中美的树仔细观察，分析其外部表现和内在神韵，得出其美的秘密在于上述六个方面，前五个方面是形的表现，后一个方面是神的表现。这六个方面可用来作为品评和欣赏的尺码。

这六个方面是不可分割的，虽然有些盆栽某方面比较突出，而另一方面比较不足。但要注意不宜用一点代替全面，否则将以怪现象视为难度高，重新出现清朝末期的“病梅”作风。

(二) 盆栽的“势”

盆栽的“势”有“四德”、“六忌”。“势”是盆栽全株基本形态的表现，包括从基部到树干、枝梢的整个轮廓。鉴赏时，首先看到的是姿势。没有姿势，即失去盆栽的意义。因此，应有巧妙的加工，具体为“四德”、“六忌”。

“四德”是，

1.有紧密的结构 枝与干之间能相辅相成，环环扣紧，有主有次，突出中心，上下之间，左右之间能互相配合，互相呼应，如做文章要有起承转合一样。从正面观之，前后舒展、层次分明。枝条多的排布得宜，枝条少的疏朗有气。

2.有均衡、有重心 盆栽不论立式、斜干、悬崖、卧式等等，均衡都是很重要的。均衡处理得好，则和谐自然，植株如生，不论其疏密长短怎样变化，都显得重心稳固，泰然自若，否则，植株不像真树，违背植物生长原理，如大厦欲倾。

3.有变化、有动静 有疏有密，疏处可走马，密处不通风，这就是变化，不是上下平均、左右一律。但疏不是疏到空洞无物，密不是密到无立锥之地。有动有静，才可显出生动活泼，如果有动无静，动过头就乱；反之，有静无动，静过头就板。既有变化，又有动静，就生动活泼。

4.有气、有力 气是内涵的活力。气和力来自法度，即来自植物生长规律。这也和写字一样，按照笔法，该直即直，该转弯即转弯，放胆写去就有力，三心二意、踌躇不前，该直不直，该转不转，自然就无气无力。

“六忌”是：

1.忌“逆与倾” 违背植物生长规律，脱离实际者为逆；不均衡、重心不稳欲倒者为倾。

2.忌“板与拙” 过分平均，毫无变化，如“六台三托”、树冠剪得死平，或如塔形、如伞状者为板；盲目地乱弯乱曲者为拙。

3.忌“贫与散” 无重点、外形秃陋，无中心、内容贫乏，无艺术价值者为贫；乍视之仿佛一株树，细看之则各个局部互不联系为散。

4.忌“乱与杂” 该疏之处不疏，该密之处不密，该静之处乱动，该直之处乱曲者为乱；分枝太多又无条理，放任自流，

无秩序如荆棘者为杂。

5. 忌“软与媚” 无气、无力、无势，直而无骨，曲而无筋者为软；矫揉造作，投机取巧，塑造奇形怪状以欺世盗名者为媚。

6. 忌“野气、俗气” 粗野蛮干，或野生气味很浓，如野马未驯者为野气；不问是非、盲目追求时尚者为俗气。

有“四德”而无“六忌”者为姿势好的盆栽，例如图1、2、3是悬崖式好的姿势，图3、4是卧式好的姿势，图5、6是曲立式好的姿势，图7、8、9是立式好的姿势，图10是斜干式好的姿势。

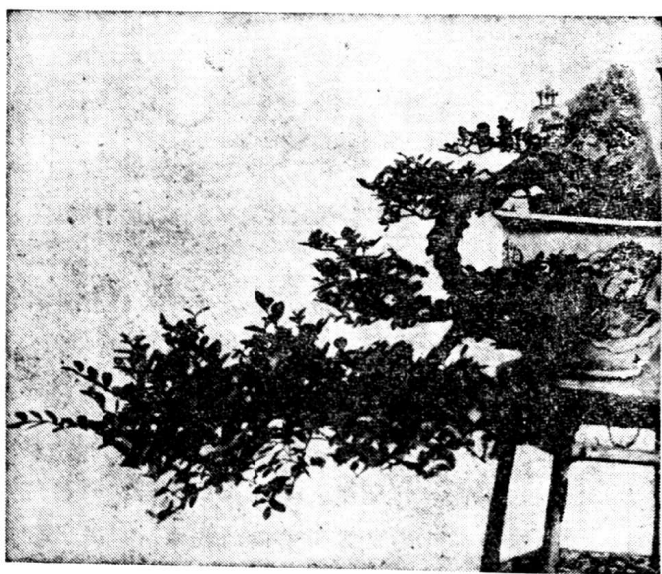

图1 “峭壁游龙”雀梅悬崖式盆栽（长70厘米）

树干从峭壁石缝间闯出，屈曲倒挂而下，自然有力，符合植物生长规律，它与人为地向下拉，让它节节向下飘长的作风

不同。枝干柔中带刚，不疏不密，神似游龙潜入深渊，态势俱佳。悬崖式盆栽配石是厦门风格的特点，它给人以高悬之感，是写出神韵的手法。这株突出姿势好。

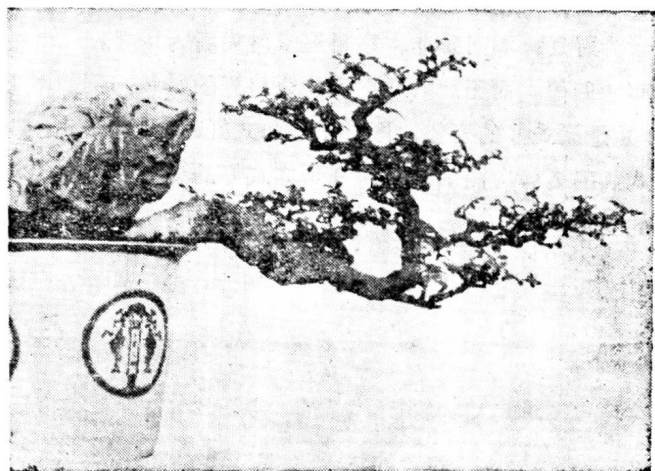

图2 “秋菊过篱”榆树悬崖式盆栽（长42厘米）

这样悬崖盆栽的造型非常别致，像从峭壁石缝向外伸，到达适当长度就往上翘，同时向前后左右自由地发展，完全符合天然的悬崖树生长规律。其构图无疑是经过精心琢磨的。主干经过千屈万曲然后形成，可见其生长过程的艰难。侧枝也经过千锤百炼，达到铿锵有声的地步。姿势秀丽婀娜、婷婷婷婷，矫健泼辣。不疏不密的叶缝里露出美丽的枝干，确是“轻罗露玉肌”。由于疏密相间，其树冠恰如朵朵菊花，全株正如邻园秋菊越过篱笆来，令人很自然地想到“庭树晓莺窥户语，邻园秋菊过篱生”的诗意。

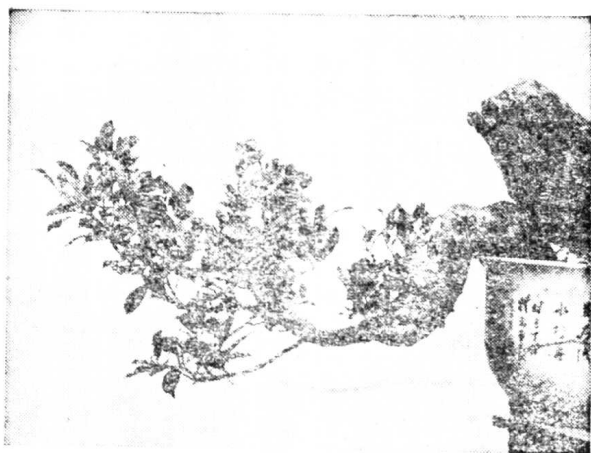

图3 “幽谷腾蛟”榕树悬崖式盆栽（长62厘米）

树干俯冲又上跃，呈飞舞姿势，昂首齐天，频频而笑，如幽谷腾蛟，神态合乎自然。

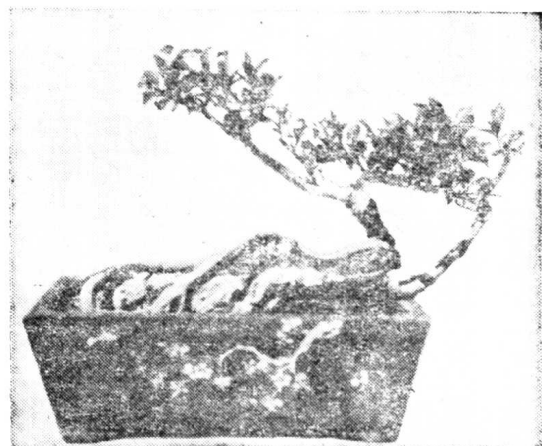

图4 “我胜卧龙居士”榕树卧式盆栽（长39厘米）

卧式盆栽一定要注意符合植物生长规律，不可人为地偃卧，否则流于怪诞。这株的根系和气根都向下扎，树干露出土面后