

盆景的形式美 与造型实例

肖 遣 编著

PENJING DE XINGSHIMEI
YU ZAOXING SHILI

ARTTIME

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

采菊东篱下·休闲好时光——盆景篇

盆景的形式美

与造型实例

肖遣

PENJING DE XINGSHIMEI YU ZAOXING SHILI

肖 遣 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

作者简介

莫伯华，笔名肖遣，1934年生，湖南安化人。黄冈师范学院美术学院教授。中国美术家协会会员，中国美术教育研究会常务理事。1994年，获国家教委颁发的“全国高等师范院校教师奖”。其创作的《归途》《洪湖岸边》等多件美术作品先后参加全国美展，并两次获银奖，一次获铜奖。曾出版美术专著和画册4部。爱好盆景艺术，发表盆景论文10多篇。

图书在版编目(CIP)数据

盆景的形式美与造型实例/肖遣编著. —合肥:安徽科学技术出版社, 2010. 10

(采菊东篱下·休闲好时光·盆景篇)

ISBN 978-7-5337-4799-2

I. ①盆… II. ①肖… III. ①盆景-观赏园艺
IV. ①S688.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第167088号

盆景的形式美与造型实例

肖遣 编著

出版人: 黄和平 选题策划: 刘三珊 责任编辑: 刘三珊
责任校对: 高清艳 责任印制: 廖小青 封面设计: 冯劲
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场, 邮编: 230071)
电话: (0551)3533330
印制: 合肥华云印务有限责任公司 电话: (0551)3418899
(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换)

开本: 787×960 1/16 印张: 8 字数: 152千
版次: 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5337-4799-2

定价: 47.00元

版权所有, 侵权必究

序 一

谁也没有想到,以绘画闻名于世的莫伯华教授,晚年在绘画之余对盆景艺术情有独钟,并出版自己经过长期摸索研究的盆景艺术专著《盆景的形式美与造型实例》。这本书对我国盆景艺术走出老套路,实现新的审美创造,会产生积极影响。盆景虽然有别于绘画,但同属于视觉艺术,与绘画存在着许多共通性。已在绘画领域极富成就的莫伯华教授,以其艺术家的灵心与慧眼,长期专注于盆景艺术,其专著一定会给盆景艺术带来全新的视角,并在审美创造上注入新的活力。

作为声名远扬的画家,当年他创作的中国人物画《归途》《小站》等作品,不仅参加了全国美术大展并获大奖,而且被许多出版社作为绘画名作大量出版。同时,他在版画、水彩画、年画上也不断有名作问世,多次在全国美展上获得大奖。

作为美术教育家,他在教学艺术上造诣极深,授课生动、形象,充满激情,受他教诲的人,无不终生难忘。而今,他的学生遍布全国,有的成为名校教授,有的成为优秀画家,有的则成为优秀设计师或优秀企业家。这样一位终身倾心于艺术教育,无论是艺术创作经验还是教学经验都极其丰富的老教授,一旦专注于盆景艺术,他在这一新领域的奉献和价值是难以估量的。

据我所知,莫伯华教授对盆景艺术发生浓厚兴趣已有十多年。他退休以后,盆景更是成为他晚年生活的重要乐趣。每次出国或带学生到全国各地写生,他总要千方百计挤出时间参观当地的盆景园或盆景市场,或到荒郊野岭寻找盆景素材。他还在自己家的一角营造了一小块盆景园地。为培育盆景,他经常废寝忘餐,因为一见到那些充满生机的盆景佳作,他总能进入物我两忘的审美境界。可以说,他让自己的绘画艺术与盆景艺术产生了积极互动,以绘画创造精神升华了盆景艺术的审美品位,又以盆景艺术的生动姿态启示画面形象的造型美感。

这本书是长期倾心盆景艺术的莫伯华教授的呕心力作。他以艺术家独有的慧眼和深湛的学术之思,用绘画构图与形式美的法则来研究盆景造型,审视盆景艺术的审美创造,揭示其中的审美规律。他对每一件盆景作品,从开始培育到最后成型的过程,都拍有照片存档,形象直观地把他的研究成果介绍给读者,使这本书能很好地适应读者的心理需求。这本书没有枯燥乏味的理论阐述,而是通过典型案例分析,图文并茂,深入浅出地讲述他的盆景创造经验和可以直接应用的审美原理。该书既有学术性,又有普及性,是渗透着作者审美理想和丰富制作经验的精心之作,是一本广大盆景爱好者、园林景观专业人士和园艺工作者不可多得的必读专著。

莫伯华 (博士 广州美术学院教授)

序 二

《盆景的形式美与造型实例》一书，是一本少见的、难得的关于盆景造型的理论与实践的著作。作者是一位年过七旬的美术学院教授，他以美术教育家的智慧和知名画家的眼光，来参与盆景艺术的造型活动，很自然地对盆景艺术的创作有着新的视角、新的观点。这可以使我们在盆景理论的学习上有个明确的方向、在向盆景艺术高峰攀登的阶梯上有个扶手。

书的主要内容是谈盆景造型的形式美法则和盆景造型构成形式美的要点。要点和法则紧密联系，要点的详细阐述将大大丰富与展开法则部分的内涵。

盆景的形式美法则也称盆景的艺术辩证法或盆景的艺术表现规律等。这些内容曾有人写过或散见于其他文章。而莫先生将诸多形式美法则概括为“变化统一”“均衡”“比例”“对比”“节奏”等部分来论述，可谓系统全面、层次丰富。各章节既有详尽的理论又有盆景制作的实例相印证，并通过大量的盆景图片加以具体说明，可谓图文并茂、深入浅出。

这些法则是无数前人在长期的艺术实践中积累和总结起来的，它是一份难得的、宝贵的艺术财富。

盆景造型构成形式美的要点，有别于法则。但它是盆景创作所必须强调的、不可或缺的重要之点，如“布势”“视觉美点”“外形塑造”“枝的造型是关键”，等等。以上内容莫先生尝试着把它归纳在一起，并称之为要点。在盆景理论上，可算是创新之举，这是新视角、新观点的体现。

法则和要点，在内容上有虚有实，这就要求学习者具有一定的中国文化的基础和实践经验。这里充分体现了“盆景是文化”的理念。

这是一本将普及和提高相结合的盆景艺术专著，如果我们充分掌握了它，就算是掌握了造型中塑造美的奥秘。它将帮助你走上盆景艺术的成长道路，最终到达盆景艺术殿堂。

(中国盆景艺术大师)

前言

我是一名美术教师，业余时间玩玩盆景完全是为了消遣。有时我带学生下乡写生，在山野间看到好的树木素材，就挖回来制作盆景，布置居室，这给我的生活增添了许多情趣。退休后，玩盆景的时间多了，我就开始对盆景造型进行研究。经过多年的实践，我体会到绘画与盆景，虽然一个是平面造型，一个是立体造型，运用的材料及表现方式和手段也不同，但在造型中如何创造美的艺术形象这一点上，却有许多相通之处。

盆景界的朋友也认为，绘画作为主流艺术，许多造型的理论与技法，都值得盆景借鉴和学习。在绘画创作中，画家们为了表现自己的思想情感，创造美的艺术形象，都是运用形式美的法则和规律来进行构图和造型的。而其他视觉艺术，如雕塑、工艺美术、建筑以及摄影等，虽然它们的特点不同，但在处理构图与造型时，也同样都要运用形式美法则。因此，形式美法则在视觉艺术的造型中，具有普遍的指导意义，它是所有视觉艺术造型设计的基础，是创造美的一把“金钥匙”，这对盆景造型也不例外。

我阅读了许多盆景方面的书籍。在造型方面，大都详细和具体地以同一种方式进行论述，如盆景的流派、类型、款式、制作技术等。这些基础知识，当然是必须掌握的。但盆景是一门创造美的艺术，如果用传统的培养工匠的模式，师傅带徒弟，就事论事地传授知识，告诉徒弟要这样做才美，而不说为什么，不从根本上揭示形式美的基本规律，徒弟也就只能依样画葫芦，按图索骥，生搬硬套，不可能举一反三有新的创造。

我认为掌握盆景造型的具体技巧（如有哪些造型的款式，怎样蟠扎、丝雕等）并不难，只要通过一段时间实践是完全可以学会的。而要创造美的盆景，则要提高审美眼光和审美层次，掌握形式美的基本法则和规律，做到眼高手高，才能从根本上提高盆景的造型水平。

我一直从事绘画创作，并担任了多年的大学美术专业《绘画创作与构图》的教学。在这门课程里，形式美法则是主要的教学内容。退休后，我曾返聘开设过《形式美与盆景造型》的选修课，受到学生欢迎。我也经常把自己的研究体会写成文章，在盆景杂志上发表。运用形式美法则来阐述绘画和摄影构图的书籍很多，而运用形式美法则阐述盆景造型的书籍，我尚没有发现。于是我就开始着手准备写作这本《盆景的形式美与造型实例》。书中结合自己在绘画、盆景两方面实践的体会，运用形式美法则，以一种新的方式阐述盆景造型、揭示盆景创造美的形象的一般规律。写作该书没有压力，我把它当成一种消遣，因此写写停停，数易其稿，历时几年，直到现在才欣然付梓。

随着人们物质生活和精神生活的不断丰富，盆景日益受到人们的喜爱，业余爱好者也越来越多。我作为其中一员，乐意把自己的研究体会奉献给大家。如果它对大家的盆景创作有所启迪和帮助的话，那我的这种消遣就算是颇有意义的了。

吴作人

目 录

一、盆景造型的形式要素.....1	(三)树冠外形对势的影响..... 59
(一)点、线、面是造型的形式要素..... 1	(四)势的不同形态与品格..... 61
(二)养成用点、线、面观察物象的习惯.. 2	十、外形塑造63
(三)怎样将树木盆景归纳成点、线、面.. 2	(一)外轮廓和形式线..... 63
二、盆景造型的形式美法则..... 5	(二)人们对几种常见外形的心理反应... 65
三、变化与统一..... 6	(三)外形要千姿百态,不要程式化..... 68
(一)什么是变化与统一..... 6	十一、视觉美点71
(二)用变化统一法则分析自然界树木.... 7	(一)要善于发现视觉美点..... 71
(三)变化统一法则在绘画中的运用..... 8	(二)如何塑造视觉美点..... 72
(四)树木盆景创作中怎样运用变化统一 法则..... 11	(三)根据树材的不同特点塑造视觉美点 74
四、均 衡.....21	十二、枝的造型是关键.....76
(一)物理平衡与视觉均衡..... 21	(一)盆景造型主要是枝的造型..... 76
(二)物象在人的视觉心理上的重量差异.. 22	(二)树枝的艺术处理..... 76
(三)均衡的两种基本形式..... 23	(三)树枝造型三法:加法、减法、变法. 80
(四)盆景造型如何取得均衡..... 25	十三、形式与意境85
五、比 例.....29	(一)树木盆景的形式与意味..... 85
(一)黄金分割..... 29	(二)树木盆景表现意境的局限性..... 86
(二)盆景造型怎样运用黄金分割..... 30	(三)要通过美的形象“说话”..... 88
六、对 比.....34	(四)给盆景的功能正确定位..... 89
(一)对比的作用..... 34	十四、形式与创新90
(二)对比的手法..... 34	(一)仿制与创造..... 90
七、节 奏.....45	(二)自然式造型是盆景创新的必由之路.... 90
(一)什么是节奏..... 45	(三)盆景形式创新的途径..... 95
(二)节奏有哪些形式..... 45	十五、树木盆景造型实例97
(三)树木盆景造型怎样形成节奏..... 48	(一)杂木盆景..... 97
八、盆景造型构成形式美的要点.....53	(二)松树盆景..... 107
九、布 势.....54	本书盆景作品的作者.....120
(一)树干是形成树势的主体..... 54	主要参考文献.....121
(二)树枝在确立树势中的作用..... 56	后记.....122

一、盆景造型的形式要素

（一）点、线、面是造型的形式要素

在绘画创作中，为了抓住形象的本质特征，画家们构图时，都是把千姿百态的具体形象（包括人物、风景、静物等）加以抽象化、符号化，归纳为单纯的点、线、面来认识和分析，并转化为点、线、面来进行描绘。

点、线、面就是绘画造型的形式要素。例如，中国画中的山水画，清代画家袁耀的《山水图之一》（局部）是用点、线作为形式要素进行描绘的（图 1-1）；而莫伯华的水彩画《雨后漓江》则是用面来进行塑造的（图 1-2）。同样是画荷花，冯今松的花鸟画《红莲赋》把荷花、荷叶用面来进行塑造（图 1-3）；而廖连贵的花鸟画《老家老塘老莲》则把荷叶、莲蓬改用线和点进行表现（图 1-4）。

树木盆景是对活的植物进行立体造型，与绘画创作有很大区别，不能像绘画那样可以随意变形和变色。但为了研究盆景的形式美和掌握盆景造型的规律，也应该像绘画创作一样用点、线、面来归纳和分析。点、线、面同样是盆景造型的形式要素。

图 1-1

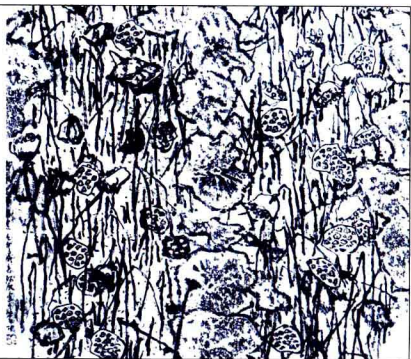
图 1-2

图 1-3

图 1-4

（二）养成用点、线、面观察物象的习惯

点是最小的形式要素。点连接起来成线，积点、积线成面（图 1-5）。但点、线、

面是相对和比较而言的，是相互依存的。如在浩瀚的太空里，月球只是一个点；而对绕月球飞行的人造卫星来说，月球是一个大面，卫星则是一个小点了。又如，图 1-6a 中的海豹，与野鸭比较，海豹为面，

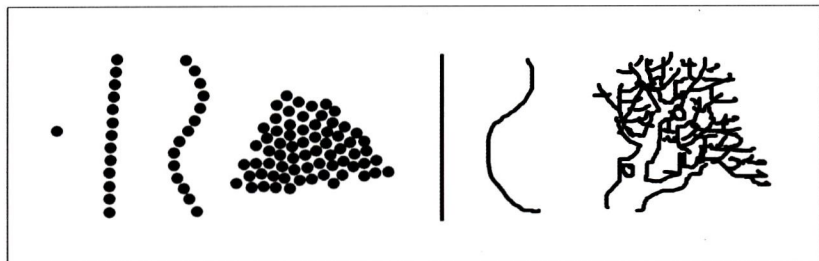

图 1-5

图 1-6a

图 1-6b

野鸭是点；但海豹与礁石相比较，则成为一个点了（图 1-6b）。在大型舞蹈表演中，每个演员其实就是一个点，时而连成线，时而集成面，不断变化队形，组成各种精彩的画面。我们要舍去对物象固有的观念，养成相对地、比较地运用点、线、面等形式要素去观察和分析物象的习惯。

（三）怎样将树木盆景归纳成点、线、面

树木盆景的整体造型是由树根、树干、树枝、树叶、花、果、盆、几架等组成的。我们用形式要素归纳分析：可以把树叶、花、果转化，看成是点（图 1-7）；把树干、树枝、树根转化，看成是线（图 1-8）；当树枝、树叶、花、果

密集时，则转化成了面（图 1-9）；几个小面相连在一起，就形成一个大面，此时，小面的外形已被大面的外形所取代（图 1-10）。在一件盆景作品中，可以既有点又有线和面。如图 1-11 中，树干和树枝为线；花和叶有的分散为小点和大点，有的则密集成为小面和

大面。面还有实面和虚面之分。树根、树干、树枝、树叶、花果等都是实形，构成的面是实面；树干、树枝、树叶之间形成了许多空白，这些空白（虚形）构成的面就是虚面。一般人只注意观察实形和塑造实形，不知道怎样观察和塑造虚形。实际上虚形和实形是相辅相成的。造型时，我们既要看实形构成的实面，也要看虚形构成的虚面（图

图 1-7

图 1-8

图 1-9

1-12)。虚面美，实面才美。这样才能同时处理好两者之间的关系。

无论是观赏大自然风光还是赏析盆景作品，都要透过表象，抓住形象的本

质特征，学会运用点、线、面等形式要素来观察和分析形象。点、线、面不是一成不变的，是相对而言的，它们之间是可以相互转化的。不管运用何种素材创作何种形式的盆景作品，实际上都是根据造型的形式美需要，对点、线、面

进行最优化的归纳、组合与布局，以取得最佳的形式结构（在后续章节将进行阐述）。所以我们在盆景造型中，要改变“就枝论枝”，“就干论干”的思维方式，这样才能从根本上掌握盆景造型中的形式美规律，创造出美的盆景作品。

图 1-10

图 1-11

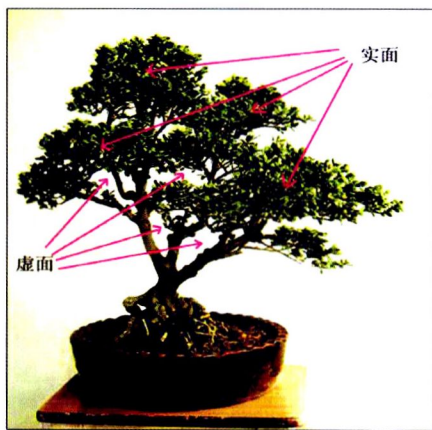

图 1-12

二、盆景造型的形式美法则

将形式要素——点、线、面进行布局，使其形式结构符合美的规律并体现作者意图，组成一个具有审美意义的和谐艺术整体，使作品产生形式美感，这就是构图。在中国画论里，构图被称为“经营位置”，也叫“布局”和“章法”。

艺术家在创造美的活动中，对如何经营点、线、面位置，将其进行布局与组合，探索和总结出了一套形式美法则。这些法则是无数艺术家在长期的艺术实践中积累和总结出来的。

形式美法则包括：变化与统一、均衡、对比、比例、节奏等。它们之间既有区别，又密切联系。在各种构图书籍中，各家所言不尽相同，但大同小异，各有所侧重，基本道理是一致的。不论是具象或抽象的艺术作品，都应该符合形式美法则。只有掌握了形式美法则，才能掌握在造型中塑造美的奥秘，才能成为真正的艺术家。

盆景造型和绘画一样，是一项创造性的工作，理应避免设置各种条条框框，清规戒律，束缚作者的手脚。但不从已有的法则入手，一味盲目摸索，是难以悟出美的真谛的。这些前人总结出来的经验，对于初学者来说，是具有指导意义的。

中国画论中的“画有法，画无定法”，“无法中有法”和“须入手规矩之中，又超乎规矩之外”的诸多见解中讲的都是一个道理。形式美法则不是固定不变的，它的发展有一个从简单到复杂，从低级到高级的过程。同样，盆景造型也不应有一种固定不变的模式和完全相同的方法。我们应在前人宝贵经验的基础上，运用这些形式美法则，不断开拓创新，使其日臻完美。

后续章节中，我将结合盆景造型的实例，对形式美法则分别进行阐述。

三、变化与统一

(一) 什么是变化与统一

变化与统一也称对立与统一。这是一条最主要的和最根本的形式美法则。

所谓变化,是指形态相异的形式要素并置在一起,造成显著区别和差异的感觉(图 3-1)。

所谓统一,是指形态相同或相似的形式要素并置在一起,造成一致或具有一致趋势

的感觉(图 3-2)。

唯物辩证法认为,对立统一规律是人类社会和自然界一切事物的基本规律。变化与统一是相对的,两者既对立,又相互转化和依存。

图 3-1

图 3-2

物的基本规律。变化与统一是相对的,两者既对立,又相互转化和依存。

在艺术造型中,变化与统一表现在形式要素之间既有区别又相互联系的关系之中。也就是说,形式的变化(对立),表现在形式要素的区别和相异的关系中;形式的统一,表现在形式要素的相同或相似的关系中。如果只有统一而无变化,就会单调、平庸、乏味;只有变化而无统一,就会杂乱、纷繁、无序。

上世纪 30 年代的著名画家丰子恺先生在《构图 ABC》一书中,最早对变化与统一的法则进行过通俗易懂的阐述。他以三个苹果为例,指出物象的布局与组合不外乎下面三种情况:

1. 有统一而无变化

画面上三个苹果(三个点)形状、大小、方向、距离统一,桌面边线对画面作对等分割,边线通过苹果的位置相同,给人整齐、稳定的感觉,但又显得呆板而无动感(图 3-3a)。

2. 有变化而无统一

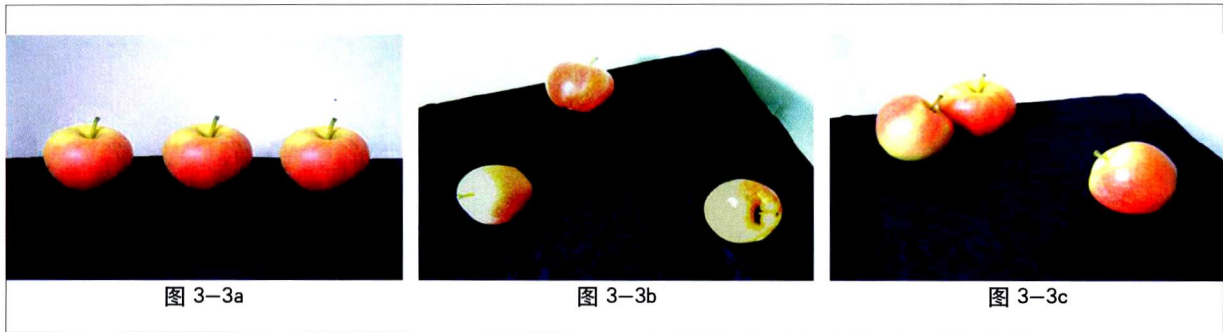
画面上三个点虽然大小、形状统一,但位置分散,方向各异,互不联系,没有主次,虽有动感,但散乱而不稳定,给人以杂乱无章的感觉(图 3-3b)。

3. 既变化又和谐统一

画面上三个点，将其中两个点靠拢，连接成一个大点。与另一个点相比，在大小、形状、位置上均产生了变化。但两个点靠拢后的外形仍是由弧线构成，与另一个点形状相似，比较统一。这样，既有主有次，又互相呼应；既有明显变化，又很和谐统一（图 3-3c）。

在艺术作品中，统一与变化两者并不等量，不同的作品侧重点不同：有的作品统一成分多于变化；而有的作品则变化成分多于统一。构图和造型时，要善于根据表现需要，把握和调整两者之间的关系。例如，如果某些形式要素因统一而造成过分单调，可由其他要素进行变化获得补偿，使其统一中有变化。这样才能使两者协调和谐，成为对立的统一体并具有形式美感。

（二）用变化统一法则分析自然界树木

创作树木盆景，首先要师法自然。我们可以用变化与统一的法则来分析研究自然界的树木，以掌握其形成自然美的规律。

自然界的树木品种繁多，千姿百态。从盆景造型的角度可分为以下几类：

按树干分：有直干、斜干、曲干、一本多干等几种形态。

按树枝分：有斜枝（图 3-4）、曲枝（图 3-5）、横向枝（图 3-6）、下垂枝（图 3-7）等几种形态。

在一棵树上，有的树干和树枝的生长方向和形态统一，如斜干斜枝（图 3-4）、曲干曲枝（图 3-5）；而有的树干和树枝的生长方向和形态不统一，如直干横向枝（图 3-6）、直干下垂枝（图 3-7）。

从以上图片可以看出：自然界的树木，树枝的形态和生长大方向大体上是统一的。它的变化体现在两个方面：一是树枝的粗细、长短、空间位置、疏密、空白上有变化；二是树枝在生长大方向统一的基础上，有小的方向变化。如图 3-4，树枝为斜枝。有的向左斜，而有的向右斜，斜度也有微差。又如图 3-6 中，树枝均为横向枝，但不一定平行，有小的角度变化。

图 3-4

图 3-5

图 3-6

图 3-7

图 3-8

图 3-9

在有的树上，树枝的方向是按一定的顺序变化的。如顶枝向上生长，树干中部的树枝横向生长，下部的树枝则向下垂。树枝的生长方向从上至下逐渐发生变化，十分自然和谐（图 3-8）。

不过，我们也常发现自然界有些树木，因受气候、环境和灾害等影响，树枝的形态和生长方向没有规律，杂乱而不协调。如图 3-9 中的树，大多数树枝斜向生长，而有几支很抢眼的横向枝，变化突然，与整体很不统一协调。在盆景创作中，这种情况应注意避免。

（三）变化统一法则在绘画中的运用

我们再看看国画家是怎样画树的。在中国画的画谱中，历代画家把树枝的画法作了程式化的概括和提炼：把向上生长的树枝概括为“鹿角枝”；把弯向下生长的树枝概括为“蟹爪枝”（图 3-10），当然还有一些其他形态的枝型

(图 3-11)。从图例中可以看出：画家画树遵循自然界树木生长的规律，树枝的形态和生长大方向都是统一的，而主要在树枝的长短、粗细、空间位置、空白、疏密和树冠外形上进行变化。

在树枝的艺术处理上，画家们总结出的一套出枝程式，也是符合变化与统一法则的（见图 3-12、图 3-13，选自《芥子园图谱》）：其枝的形态和大的方

图 3-10

图 3-11

向统一，但出枝有长有短，有避让有穿插，三个枝组成一个“女”字，形成的空白为不等边三角形，枝与枝之间构成的空白也均为不规则的多边形，富有变化。没有比较呆板的对生枝、轮生枝、平行枝和直角枝。画家们总结的这些规律，均值得盆景造型者借鉴。

下面，再欣赏几件历代山水画作品，看看作品中画家所画的树是如何体现变化与统一这一法则的。

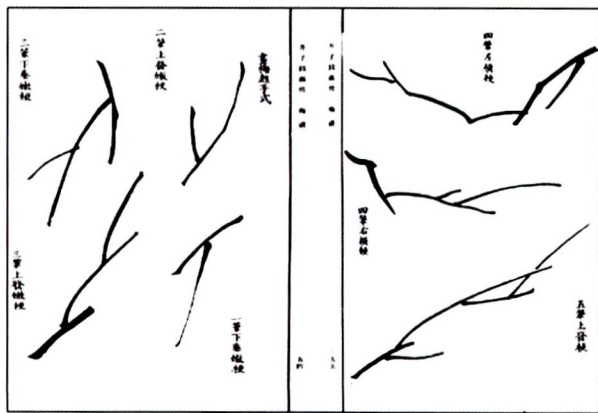

图 3-12

图 3-13

图 3-14 为明代画家王绂的山水画《湖山书屋图》（局部）。画中的树统一为直干，树枝统一为横向枝。虽然树干和树枝大致平行，但树干的间隔、树脚的高低和树枝的出枝点、长短、疏密、空白以及几棵树构成的树冠外形富有变化，酷似一件精美的丛林式盆景作品。

图 3-15 为明代画家吴伟的山水画《江山渔乐图》（局部）。画中的树为斜干斜向枝。图 3-16 为清代画家闵贞的山水画《捉蟹图》（局部），树为曲干下垂枝。两幅画中树枝形态各自统一，而在树枝的位置、疏密、空白和树冠外形上显现变化。

图 3-14

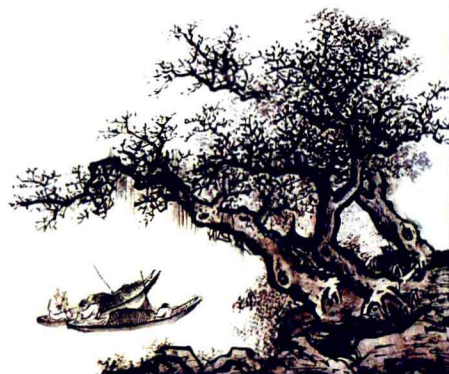

图 3-15

图 3-16

图 3-17