

SHUMU PENJING ZAOXING YANGHU YU XINSHANG

树木盆景造型养护与欣赏

曾宪烨 马文其 编著

中国林业出版社

树木盆景造型养护与欣赏

曾宪烨 马文其 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

树木盆景造型养护与欣赏 / 曾宪烨, 马文其编著.
—北京: 中国林业出版社, 1999.6

ISBN 7-5038-2108-6

I. 树… II. ①曾… ②马… III. 园林树木—盆景
IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 27661 号

中国林业出版社出版

(100009 北京市西城区刘海胡同 7 号)

北京豪彩电分制版厂承制

新华书店北京发行所发行

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

开本: 188mm × 210mm

字数: 165 千字 印数: 1 ~ 6000 册

定价: 36.00 元

前言

盆景起源于中国、历史悠久，后流传到国外并得到发展，现已风行全世界，成为各国人民喜爱的艺术品。

我国地域辽阔，由于受各地地理气候、树木种类、人文因素等影响，形成了一些地方风格和流派。根据树木盆景创作手法不同，可分为北派和南派盆景。

北派以蟠扎为主，修剪为辅(有的扎剪并用)，以江苏、四川的盆景为代表。北派盆景，严谨而富有变化，清秀而不失壮观，古雅多姿，悬根露爪，枝叶成片，层次分明。以赏叶和树木大体形态为主要目标。

南派以“蓄枝截干”方法为主，很少蟠扎。以广东、广西盆景为代表。南派盆景崇尚自然野趣，苍劲浑厚，挺拔豪放或洒脱飘逸。以观赏树木的筋骨(枝干)美为主。树木落叶后，比枝叶繁茂时更美，具有很强的内功。

北南两派，造型手法不同，品味有别，艺术效果也有差异。但都有一个共同的追求，都把意境美的表现作为创作的最高目的。

本书作者总结多年以“蓄枝截干”方法的创作经验，具体分析了不同树种、不同形态树桩的因材立意，运用不同的枝法，培育出不同的造型。一个树桩素材，因为截桩和运用枝法有别，可培育出几种造型；有时几个不同的树木素材，经过截桩、枝法艺术加工，可培育出同一款式的盆景。上述内容都是通过形象的绘图和简洁的文字加以介绍。

盆景是雅俗共赏的艺术品，其价值在于欣赏，丰富人们的文化生活，使人心旷神怡，消除疲劳，有益健康。为此，本书对盆景的盆钵、几架、题名、陈设、欣赏都作了深入浅出的介绍，以适应人们更好地欣赏盆景的需要。

本书把创作实践上升为理论加以探讨，对盆景的求精、破格、创新、发展，提出自己的观点，祈望得到行家的指教，共同切磋，为进一步发扬光大盆景艺术而努力。

在本书编写过程中杜达骏、冯龙生、马文智、赵士湛、马文荣等先生给予了大力帮助，在此表示衷心感谢。

作者

作者简介

曾宪烨 中国盆景艺术家协会会员，广东省阳江市美术家协会会员，阳江市江城盆景协会副会长。1947年生，现为阳江市人民医院信息科科员。平生喜习书、画。1986年起参与盆景创作，十多年来有盆景作品彩照二十余幅，盆景学术文章四十余篇，分别发表于《中国岭南盆景》《中国盆景欣赏与创作》《中国花卉盆景》《花木盆景》《花卉》等画册、书刊。美术作品、盆景作品多次在省、市展出获奖。

盆景作品深受岭南画派的影响，注重意境，崇尚自然，因材造型，雄、秀、清、奇，不拘一格，师古而不泥古；特别注重枝法和造型形式的探索，作品给人一种清新、脱俗、不凡的艺术效果。

马文其 中国盆景艺术家协会副秘书长、北京市盆景艺术研究会常务副会长，1991年参加在北京举办的首届中国国际盆景会议的组织工作，是《中国花卉盆景》杂志特邀编委，第三届中国盆景艺术展览会评委。1937年生，主治医师。1965年起创作盆景，作品多次在全国盆景展览会获等级奖。他的作品在首届中国国际盆景会议期间举办的盆景精品展中获一等奖。

近十余年来从事盆景教学和理论研究，已有10余种不同版本盆景专著问世，代表作有《盆景制作与养护》，双休日丛书《家庭自制盆景系列》、《中国盆景欣赏与创作》、《当代中国盆景艺术》(合编)、《中国水仙造型及欣赏》等。1983年起在17家省市及中央级报刊发表160余篇有关盆景的文章，他撰写的中国盆景艺术文章，德国盆景杂志予以连载。并为中央电视台、北京电视台，拍过多集盆景科教片。《盆景制作与养护》一书参加中国艺术界名人作品展示会获银鼎奖。作品及传略辑入《中国当代艺术界名人录》。

本书盆景作品作者见盆景彩片下署名。

绘图 曾宪烨

摄影 赵庆泉 曾宪烨 黄 乐 张小丁 蒋 铎 李华超 王小橘

施德勇 卢三起 陈秀理 曹世卿 王习书 李为民 胡光生

目 录

前 言

第一章 树木盆景的创作前提 (1)

一、浅谈树木盆景 (1)

二、盆景的立意与选桩 (1)

三、枝法在盆景造型中的运用 (2)

(一)枝法在构图中的作用 (3)

(二)枝托的起点和出枝角度 (3)

(三)枝托的长短跨度 (3)

(四)枝条的脉络 (4)

(五)枝条的类别 (4)

(六)枝的起承回旋, 相承相破 (8)

(七)前枝顶心枝的合理运用 (10)

四、树桩的采挖 (11)

五、截桩是造型的先决步骤 (12)

六、绘图设计是造型的依据 (14)

七、树势的平衡方法 (18)

八、主观因素在造型中的作用 (19)

第二章 树木盆景的造型款式 (22)

一、直干式的造型 (22)

二、斜干式的造型 (26)

三、卧干式的造型 (29)

四、曲干式的造型 (30)

五、水影式的造型 (32)

六、神枝、舍利干的造型 (35)

七、单干大树形的造型 (37)

八、古榕形的造型 (40)

九、悬崖式的造型 (44)

十、倒挂抬头式的造型 (47)

十一、探枝悬崖式造型 (50)

十二、挂钩悬崖式造型 (53)

十三、双干悬崖式造型 (55)

十四、双干大树形的造型 (56)

十五、三干大树形的造型 (59)

十六、一本多干大树形的造型 (62)

十七、一本双干式造型 (66)

十八、一本三干式造型 (70)

十九、一本多干丛林式造型 (72)

二十、以根代干桩的造型 (77)

二十一、连根丛林式造型 (80)

二十二、附石盆景的造型 (83)

二十三、风吹式的造型 (88)

二十四、垂枝式的造型 (90)

二十五、文人树的造型 (91)

二十六、怪异桩的造型 (93)

二十七、微型盆景造型 (96)

第三章 树木盆景常用树种造型养护 (97)

一、九里香的裁培养护	(97)	(二)几架的质地	(117)
二、山桔的裁培养护	(99)	(三)几架与盆景的搭配	(118)
三、热带罗汉松的裁培养护	(100)	三、题名	(120)
四、雀梅的裁培养护	(101)	(一)题名的必要性	(120)
五、黑松、山松的裁培养护	(103)	(二)题名的方法	(120)
六、金银花的裁培养护	(104)	四、陈设	(121)
七、榆树、朴树的裁培养护	(105)	(一)室内陈设	(121)
八、福建茶的裁培养护	(105)	(二)室外陈设	(122)
九、细叶榕的裁培养护	(106)	第五章 求精 破格 创新发展	(123)
十、叶子花的裁培养护	(107)	一、精益求精	(123)
十一、黄杨的裁培养护	(108)	二、巧妙破格	(123)
十二、红果的裁培养护	(109)	三、节奏创新	(125)
十三、紫薇的裁培养护	(110)	四、全面发展	(126)
十四、梅花的裁培养护	(111)	第六章 树木盆景艺术欣赏	(128)
十五、迎春的裁培养护	(112)	一、审美的前提	(128)
十六、石榴的裁培养护	(112)	二、自然美的欣赏	(128)
第四章 盆钵 几架 题名 陈设	(114)	三、造型美的欣赏	(130)
一、盆钵	(114)	四、意境美的欣赏	(131)
(一)树木盆景用盆款式	(114)	五、制作欣赏盆景有益健康	(131)
(二)树木盆景用盆质地	(114)	主要参考文献	(134)
(三)盆钵与景物的匹配	(116)	后 记	(135)
二、几架	(117)	作者简介	(136)
(一)几架的样式	(117)		

第一章 树木盆景的创作前提

一、浅谈树木盆景

盆景起源于中国，早在 1700 余年前的东汉时期已具雏形，后流传到国外，近半个世纪得到迅速发展，现已成为世界性的艺术品。

中国的传统盆景分为树桩盆景和山水盆景两大类。由于盆景是人文艺术，随着社会的繁荣昌盛，人们文化艺术水平的普遍提高，诗、书、画、园林全面发展；书画名家把诗、词、歌、赋的意境，书法中线的造型、章法，渗透到山水画的创作中；园林艺术家又把山水画的造型、构图运用到园林造景上；而更有甚者，把园林山水的技法、浓缩到盆栽和盆景中来，从而促进了盆景艺术的发展，丰富了盆景艺术的内涵。我们把树木造型作为主体的盆景叫作树桩盆景；把山石作为盆景主体的叫作山水盆景。

当代中国盆景是以树木盆景为主，山水盆景为辅。树木盆景以再现自然界苍劲古朴树木为主，偶尔装点一些陶瓷人物之类，取材容易、管理不难，故深为大众喜爱。山水盆景则以表现高山奇石为主，并配置小桥、宝塔、轻舟、人物等衬托。由于场面宏大、境界开阔，要有特定的工具才能进行

创作。山水盆景、树木盆景，用材不同，创作方法不一，各有各的情趣。

目前国外盆景基本都是树木盆景。盆景起源于中国，日本又把中国的树桩盆景发扬光大，并推向全世界。现今盆景在美国、德国、意大利、澳大利亚、韩国、印度等国家都深受人们喜爱。

蓄枝截干是南派盆景的主要特征。树木盆景的造型方法主要有修剪和蟠扎两种。而以蓄枝截干修剪方法制作的盆景不但枝繁叶茂时可以观赏，而且摘掉叶片、新芽初发叶绿露筋裸骨时更是最佳观赏时间。现今蓄枝截干的修剪方法已普及全国，传向世界。

本书就是用蓄枝截干这一修剪方法去分析南派盆景(又称岭南盆景)创作全过程，希望抛砖引玉，共同提高。

二、盆景的立意与选桩

选桩是在众多的树桩中挑选出自己喜欢的，符合盆景造型形式的，或者是具有异态美的特别怪异的桩材。立意是确定作品的创作主题。立意有两种情况：其一是“因材立意”，其二是“因意选材”。

因材立意是根据选定的桩材，依据桩材的形

态、相貌、特征、气质确定今后创造时作品的主题，并通过各种技艺和相应的造型形式去扩展桩材的精华内涵，使之逐步符合主题，并形成自己的风格特色。这种方法是从具体到抽象的创作过程，用材广泛，主题多样，为大多数盆景创作时使用。

因意选材是心目中已确定了作品的创作主题，然后去选取适合表现主题的桩材进行再创作。是从抽象到具象再到抽象的创作过程。为少数盆景创作时使用，多用于主题性创作。因材立意好象对景赋诗，因意选材有如命题赋诗，各不相同，但最终都把意境作为创作的最高目标。

为了便于技术交流，首先把树木盆景的各部位名称作一介绍。

图 1-1 树木盆景各部位名称

- ① 截干
- ② 主干
- ③ 左侧枝
- ④ 右侧枝
- ⑤ 前枝
- ⑥ 后枝
- ⑦ 结顶枝
- ⑧ 侧枝(幼枝)
- ⑨ 盆架
- ⑩ 盆钵
- ⑪ 几架

三、枝法在盆景造型中的运用

截干蓄枝是树木盆景主要的造型方法。

【截干】就是起用侧枝作主干，把原来的主干在选定的部位截弃。目的是使主干逐级收细、过渡自然，产生曲折、起伏，使桩形矮化、符合人们的审美要求和盆景规范。

【蓄枝】就是积蓄新培育的枝条。截干后的树桩，有可能是无枝的光身桩，或仅有少量的伴桩托(截干前树木原有枝托)，要造型必须新培育大量枝托，这些新培育的枝条就需要时间使其的粗度积聚到与原来的干、枝相配的粗度。在此期间，不摘芽、叶，任其疯长，争抢光热，加大枝条的粗度，其时

间不等,可以是一年或更长的时间,依原桩截口的粗细而定。当达到原干、托粗度的70%左右时,才在合适的时间重剪取得一节。以后重复作业,使干、枝逐渐收尖,过渡自然。

【技法】是树木盆景在造型过程中,枝托形成的一些规范、章法。它重点研究枝托的形态、出托的位置、角度以及枝的气质、神韵。

一件盆景作品成功与否与其枝法的运用配合的好坏程度有着密切的关系。事实上我们在选桩时,上好的桩选十分难得,少之又少。大多数属中等桩。要把一件中等的桩选培育成为盆景精品,就要合理地运用枝法和各种技艺去补其的先天不足。一托好的精华枝能起“一好遮百丑”的作用。一些有经验的盆景作者,往往有意在每一个盆景作品中培育出一托精华枝,从而使作品增色不少。

(一)枝法在构图中的作用

树木枝条的生发多属外展形,只有向外扩展才能求取足够的生长空间。枝与枝之间的长短、疏密就形成相互间的争让、呼应。外展枝的长短,就决定了树形的构图形式。左、右均长,呈等腰三角形构图,给人的感觉是稳重、坚固,任凭风吹浪打、我自岿然不动。一边枝长、一边枝短,呈不等边三角形构图,在稳定中加强了动感,形成灵活、险峻的风范。上、下、左、右枝的长短不一,形成多边形构图,给人的感觉是灵活多变、构图新颖。矩形、圆形、盔形,给人的感觉是装饰性强、风貌规范。树形外轮廓的几何形变化就形成了不同的构图形式。

(二)枝托的起点和出枝角度

枝托的起托位置和出枝角度是由作者根据成型后的桩高和造型要求决定的。在进行定托前心中一定要考虑到作品成型后的高度,才能决定留托的位置,一般以符合1:0.618的黄金比律定为第一托的起托位置为好。

自然萌芽形成的枝与干身的夹角多呈向上的45°角。盆景造型枝一般都要求大于45°角,这就要人为地在枝条未老化前把枝弄弯,形成合乎造型的枝角,才能适合造型美的要求。

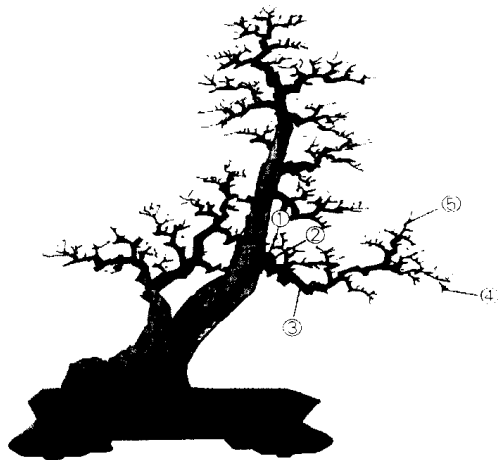

图1-2 枝托的长短 ①第一节短 ②第二节比第一节稍长 ③第三节中长、或长、或短,依需要可与第二节进行长短互换以后类推 ④横角枝 ⑤收尖结尾

(三)枝托的长短跨度

常见有一些人问,起托的第一节是长好还是短好。习惯上是第二节比第一节长,粗度第二节比第一节小,这样才合乎收尖过渡自然的造型美感。但这不是一成不变的,要在枝托的成型过程中加以节律性的互换,才能使枝托出现节奏变化,成为优

美的造型枝。一些长度特别外展的枝，如飘枝，就要运用长、短跨度相结合的办法，加速枝的到位，以便缩短桩景的成型时间。相反，一些已有原托基或顶托已达一定高度的，就要有目的地进行制约，使之放慢生长速度，或通过短剪，横向变化枝条的曲度，以减缓枝的成型高度，使全桩成型时统一。

(四) 枝条的脉络

枝条有主脉和次脉之分。也即是主枝和侧枝。

主脉要求起伏变化强劲，节奏明显，过渡自然，长、短跨度互用。常说的疏枝大托，就是指留托的空间要疏，枝条要粗壮，要让出内膛的空间，留气眼，使主脉清晰。如图 1-3。

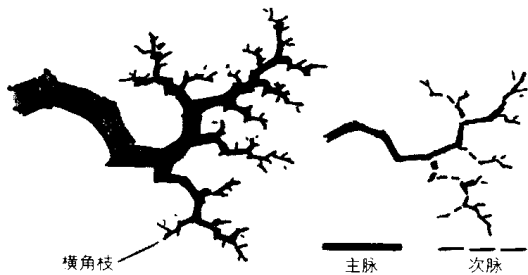

图 1-3 枝条的主脉、次脉横角枝

横角枝，即是侧枝的分枝。相对主枝和侧枝而言就要适当密集，特别是成型阶段，横角枝要成簇，方能显出作品的年功和树相的老劲。

(五) 枝条的类别

【鸡爪枝】 枝形刚劲虬曲，枝脉曲节、角度大，变化强劲，方向多变，形如鸡爪。适用于苍古、雄浑、厚重的树形。一些叶子互生的树种，其自然成枝都属鸡爪枝的范畴。成型树的横角枝采用鸡爪枝法，树形将显得特别苍劲古朴，如图 1-4。

【鹿角枝】 枝形轻盈、流畅、潇洒、自然。主脉比较瘦长，间节较疏，节与节之间距离相差不大，有一定的规律性。叶片对生的树种，自然出枝多属鹿角枝形。鹿角枝多用于高耸、清秀、飘逸、洒脱的树形。如图 1-5。

一般对生枝下剪时要一长一短，分出主次或中间只留一枝，打破规律，求取变化。如图 1-6。

【回头枝】 枝形回头，次脉与主脉方向相反。回头枝的作用有补充枝托内膛疏空的效果，同时使枝流的气势有逆，增强枝的力度和动感。常见的回头护干枝就属典型的回头枝。如图 1-7。

【自然枝】 与自然界中树木生长的枝条相仿。注重枝条的自然形态美，出枝多呈 45° 角，一般不人为地用牵、拉等方法去改变其的生长形态。多用于高耸的斜干树形。如图 1-8。

【摊手枝】 也叫作平行枝。枝与枝之间基本平行，曲折起伏变化不大，次脉与主脉成水平方向生长，形成云片状枝形，多见于云片式和迎客松式的造型。如图 1-9。

【飘枝】 枝的主脉在平行中稍向下飘。为求得最佳的曲线美，节与节之间可互换出枝角度，加强节奏感，但不偏离主脉中轴线。飘枝在造型中最为常用，可用于各种类型的造型形式。运用飘枝能打破构图的均衡板滞，稳中求险，取得动感。陆学明大师最善于运用飘枝，在飘枝上下功夫，玩出各自不同的变化、特色，从而创出自己独特的造型风格。如图 1-10。

【探枝】 主脉曲节起伏，与飘枝有相似的地方。

图 1-4 古朴苍劲的鸡爪枝

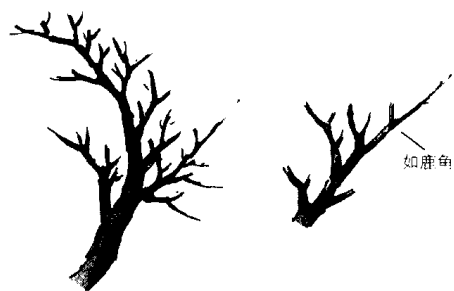

图 1-5 轻盈、流畅、潇洒的鹿角枝

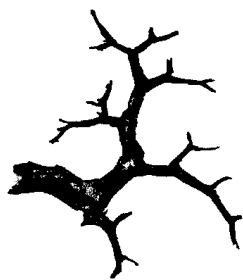

图 1-6 一长一短的对生鹿角枝形

图 1-7 枝流气势有逆的回头枝

图 1-8 注重自然形态美的自然枝

图 1-9 云片式的摊手枝

图 1-10 能打破构图均衡的飘枝

图 1-11 呈多边形构图的探枝

图 1-12 多用于曲斜干造型的拖枝

其最大的特点是在众多比较统一的造型枝中,异军突起打破构图的边线,成为多边形的构图。正如诗中的“一枝红杏出墙来”。多用在大树型、古榕型、探枝悬崖型。同飘枝相比较,其强调的是探的意境。如图 1-11。

【拖枝】主脉圆转流动,与干身走向相同,有如关羽临阵时所用的拖刀。多用在曲斜干的造型中,有断后、押脚之意。如图 1-12。

【跌枝】主脉在前进中突然向下曲折跌宕,变化强烈分明,下跌后流畅自然,多用在高耸的树形中。一方面强调枝的险峻动感,另一方面又能补充高脚部位少枝的空虚感。以拖枝相比较,跌枝属硬角曲线变化,感觉刚直、正气。拖枝属软角曲线变

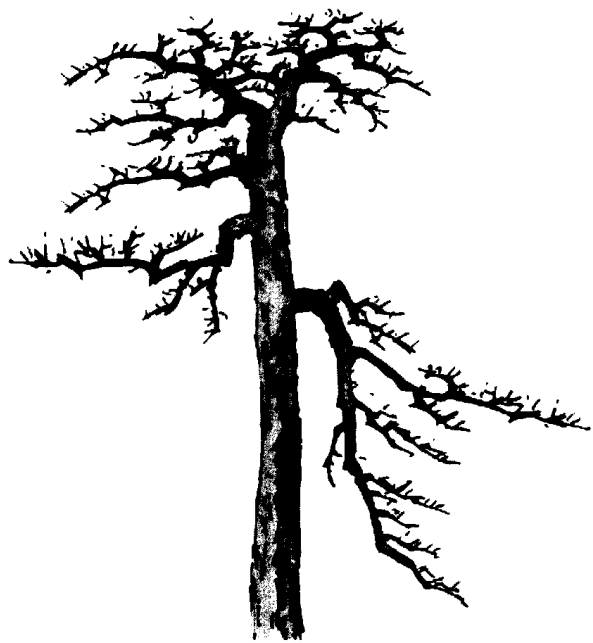

图 1-13 出枝后突然下跌的跌枝

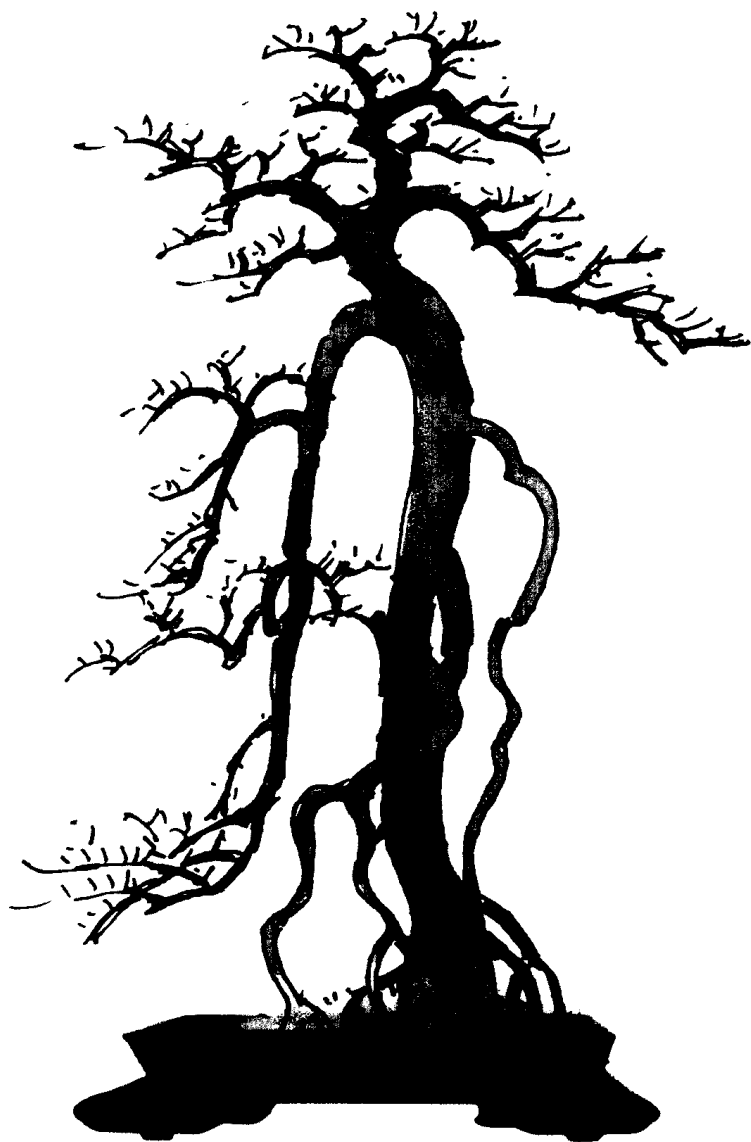

图 1-14 强调下泻气势的泻枝

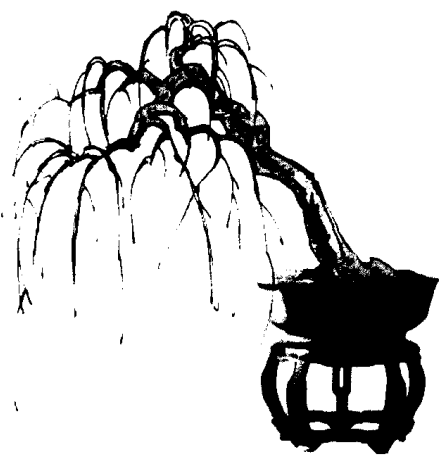

图 1-15 主、次脉成软弧状下垂的垂枝

图 1-16 干势、枝势与风势方向相同的顺风枝

图 1-17 干势、枝势与风势方向相反的逆风枝

化，感觉圆转、甜媚。一刚一柔，效果完全不同。如图 1-13。

「泻枝」 主脉一出枝即弯曲成流动下泻状，其间少曲节变化，有如江河直下，一泻千里，气势浑雄。多用于高脚高笋形桩中，与拖枝、跌枝、枝形

相似，只是更着重泻的气势效果。如图 1-14。

「垂枝」 主脉、次脉都成软弧状下垂，枝条流畅自然，少有曲折变化。枝与枝之间基本平行下垂，枝条细长，密集。多用于自然界垂枝式的树种中。如图 1-15。

挡不住 树种 榆树、福建茶 作者 刘传刚

【风吹枝】受定向风的吹袭，枝条的主脉、次脉流向、气势统一，风动感强烈。干势、枝势与风的流向相同的称为顺风式。干势、枝势与风的流向相反的称为逆风式。如图 1-16、图 1-17。

(六) 枝的起承回旋，相承相破

中国的文字是世界上最为独特的方块字，其有特定的书写方法即是书法。书法讲究的是线条的起承转合，行笔的圆转流畅，顿、挫、波、折，字与字之间的争让、顾盼。盆景中枝托的造型也即是线的造型。盆景是中国书画的姐妹艺术。中国书画的理论同样适用于盆景的创作。清代笪重光在书论中所说：将欲顺之必故逆之；将欲制之，必故起之；将欲展之必故折之；将欲制之必故顿之；将欲伸之必故屈之。讲的是书法中行笔的奇正、相生相克的道理。也即是讲，力是在前进和对抗中产生。盆景造

图 1-18 正反“3”字形枝

图 1-19 正反“5”字形枝

图 1-20 接浪形枝

图 1-21 “6”字回环枝

型讲究枝条造型的力度和美感,这和书法如出一辙。顺、逆,落、起,展、折,制、顿,伸、屈,运用到枝条的造型中就产生了力的变化,其间的起承转合,就蕴藏着线条节奏变化的无穷魅力。中华民族几千年来受儒、道思想的影响,对线条的欣赏多以曲为美;回旋曲折、圆转流畅才婀娜多姿,才合乎中庸之道。一些被认为美的,有特色的枝的造

型都是书论、画论的具体体现,在花鸟画中经常可见,这可作为盆景中枝条造型的借鉴。

承与破是中国画论中的对立统一。花鸟画中的平行相破法、女字小三角破法、三笔破凤眼、四笔破井字、破十字,既有枝条的破法,也有构图的破法,同样都适用于盆景的造型。图1-27平行相破。图1-28女字小三角破法。图1-29破凤眼。

图1-22 双接“S”形枝

图1-23 连环“7”字枝

图1-24 双枝结尾

图1-25 长:短互换补救后的死曲枝

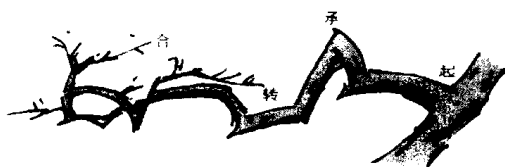

图1-26 枝的起承转合

图1-27 平行相破

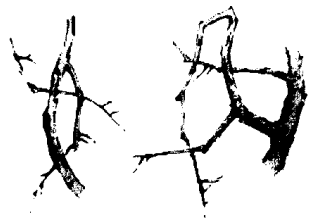

图1-28 女字小三角破法

图1-29 破凤眼

图1-30 破井字

图1-31 十字相破

在双干、双枝、密林、多干的造型中，可以合理地运用上面的枝、干相破方法，使造型有所突破，从而给人清新脱俗的感觉。

(七) 前枝顶心枝的合理运用

岭南盆景的定托出枝有两种方法：

1. 以干身为中点，前、后、左、右四岐出枝。出枝角度与干身基本上成 90° 夹角。如图 1-32。

2. 前、后、左前、左后、右前、右后六个方向出枝，其中左前、左后、右前、右后与干身的夹角成 45° 。如图 1-33。

对比二种方法，以后者的出枝方法，枝条的走动变化灵活，可塑性强。干身的正前方枝就是前枝。

盆景创作，作者一般在选桩后就拟定了桩材的最佳观赏面和最佳欣赏角度。然后根据拟定的造型方案进行截桩和培育。每一次修剪，都要回复到当时拟定的最佳欣赏位置上去，才能把握到最佳的欣赏效果。这就出现了绘画和摄影中的定点透视。我们常说的顶心枝，就是正好落在观赏者的视平线与视中线的交点 P 的位置上的枝，有给人刺眼刺鼻、顶心顶肺、不自然的感觉。如图 1-34。

根据透视学，交点位置以上的枝是仰视枝，交点位置以下的枝是俯视枝。这两种枝都不存在顶心的感觉。所以说顶心枝一定是前枝，但前枝不一定是顶心枝。二者不可混为一谈。

一些树相雄壮的作品都要求四岐出枝，这就要有前枝和后射枝，才能使作品丰满、浑厚。

前枝可以直接在干身的正前方留取，也可以

