

樹木盆景造型

SHUMU PENJING ZAOXING

连智兴 编著

科普教育与艺术修养
青苹果电子图书系列

前 言

盆景，这个有着悠久历史的中华文化的瑰宝，在以往漫长的岁月里，是专为达官贵人和文人雅士享用的。近年来，随着人们生活水平的不断提高，盆景已经广泛地进入了普通人的生活，并且备受大家的欢迎和青睐。

盆景不但丰富了人们的日常文化生活，美化了环境，给人以美的享受，而且透过对它的艺术欣赏和制作加工，无形中陶冶着人们的性格和情操，影响着人的审美情趣与审美意识。

盆景总的来说是大自然的写照。但是每一件优秀的盆景作品，它又不是对自然景物的单纯摹写，而是通过盆景艺术家的艺术构思和精心制作，赋予盆景以特殊的艺术生命，使之既源于自然，又高于自然，从而获得更美更迷人的艺术魅力与艺术效果。

因此，在师法自然的基础上盆景创作还必须强调创作者的艺术素质和追求。作为“立体的画，无声的诗”，不论是山水盆景还是树木盆景，它们都离不开盆景艺术家在审美上的艰苦探索与刻意追求。正是通过创作者匠心独具的惨淡经营，才使盆景千姿百态，异彩纷呈。就树木盆景而言，不论是直干式的挺拔，斜干式的飘洒，悬崖式的险峻，无不是盆景艺术家的审美意识在盆景创作中的体现。从表现的风格来看，或庄重肃穆，或窈窕娉婷，或飘逸婆娑，或刚劲坚毅，或平阔恬静，或苍老挺秀，也处处反映着盆景制作者的创作意图与审美情趣。所以，要提高盆景的制作水平和艺术价值，关键在于提高对盆景的艺术审美意识以及能够体现这种审美意识的制作技巧。

这本《树木盆景造型》是作者在多年创作实践的基础上，参考多方面资料编写而成的。它着重从形态、风格等角度，分析探索了树木盆景造型的审美规律，并简要介绍了相关的造型技巧，旨在抛砖引玉，推动对这一课题的研究与探索，并为爱好盆景的朋友多少提供一点帮助。至于盆景的培植和管理，因不少书籍已有介绍，所以在这本书里就不再涉及了。

作 者

感谢《中国花卉盆景》杂志社为本书提供大量精美彩照。

树名：五针松
制作：邓汝康

树名：黑松 制作：李国兴

树名：黑松
制作：邓汝康

树名：榉楠 制作：刘 剑

树名：榔榆
制作：魏绪珊

树名：雀梅 制作：李剑灵

树名：榆树 制作：邓新德

树名：雀梅 制作：谢杯胜

树名：黑松 制作：李剑灵

树名：雀梅 制作：严伟雄

树名: 榆树 制作: 韶关盆景园

树名: 雀梅 制作: 邓汝康

树名: 相思 制作: 钟荣超

树名: 雀梅 制作: 李国兴

树名：雀梅 制作：韶关盆景园

树名：榆树 制作：刘善修

树名：五针松 制作：胡乐国

树名:五针松 制作:胡乐园

树名:雀梅 制作:王屋元

树名:榆树 制作:韶关盆景园

树名:紫薇 制作:李万鹏

树名:雀梅 制作:陈赞国

树名:小石积 制作:高飞

树名：侧柏 制作：魏绪珊

树名：榆树 制作：林道达

树名：银杏 制作：王星元

树名：九里香 制作：韶关盆景园

树名：榆树
制作：冯连生

树名：雀梅
制作：盛光荣

树名：雀梅
制作：李国兴

树名：雀梅 制作：汤均桃

树名：雀梅 制作：李国兴

树名：小石枳 制作：汤均桃

树名：五色梅 制作：钟荣超

树名：榆树 制作：韶关盆景园

树名：九里香
制作：李垣开

树名：桧柳
制作：玉 坤

树名：福建茶
制作：李垣开

树名：雀梅 制作：盛光荣

树名：紫薇 制作：喻辛

树名：金豆 制作：裘金超

树名：小叶菊 制作：赵士杰

树名：对节白腊 制作：苏丕林

树名：雀梅 制作：林道达

树名：小叶罗汉松 制作：张国保

树名：雀梅 制作：黄标

树名：雀梅 制作：汤国平

树名：五针松 制作：胡乐国

树名：黄杨 制作：裘金超

树名：茉莉花 制作：陈荣森

树名：相思 制作：李国兴

树名：银杏 制作：裘金超

树名：福建茶
制作：邓汝康

树名：雀梅 制作：常春花木公司

树名：雀梅 制作：刘金生

树名：雀梅
制作：刘金生

树名：雀梅
制作：盛光荣

树名：雀梅
制作：义乌园林处

树名：苏铁 制作：盛光荣

树名：雀梅 制作：义乌园林处

树名：对节白腊 制作：郭新堂

树名：雀梅 制作：杨兴华

树名：柳 制作：王选民

树名：梅桩 制作：义乌园林处

树名：雀梅 制作：盛光荣

树名：雀梅 制作：盛光荣

树名：雀梅 制作：杨兴华

树名：雀梅 制作：杨兴华

树名：雀梅 制作：义乌园林处

树名：雀梅 制作：金程坚

树名：雀梅 制作：义乌园林处

目 录

一、树木盆景造型的基础——主干	(1)
1. 直干	(1)
2. 斜干	(2)
3. 曲干	(3)
4. 悬崖	(4)
5. 劈干	(5)
6. 跳枝	(6)
7. 腐干	(6)
8. 连根	(7)
9. 附石	(8)
10. 卧干	(9)
11. 组合	(9)
二、树木盆景造型的骨架——枝杈	(11)
1. 飘逸枝	(11)
2. 回旋枝	(11)
3. 斜跌枝	(11)
4. 平展枝	(12)
5. 上扬枝	(12)
6. 自然枝	(12)
7. 鹿角枝	(12)
8. 鸡爪枝	(13)
9. 弯曲枝	(13)
10. 曲折枝	(13)
11. 风吹枝	(13)
12. 垂帘枝	(14)
13. 蔓曲枝	(14)
三、树木盆景的潜在生命——根基	(14)
1. 放射形	(15)
2. 侧向形	(15)
3. 蟠扭形	(15)
4. 绕干形	(15)
5. 垂丝形	(16)
6. 盘龙形	(16)
四、树木盆景的首要形象——树冠	(16)
1. 扇形冠	(17)
2. 半圆冠	(17)
3. 伞形冠	(17)
4. 三角冠	(17)
5. 枯梢冠	(18)
6. 秃顶冠	(18)
7. 转折冠	(18)
8. 平顶冠	(18)
9. 偏侧冠	(19)
五、树木盆景的生命象征——叶片	(19)
1. 心形叶	(19)
2. 椭圆形叶	(19)
3. 针形叶	(20)
4. 掌形叶	(20)
六、树木盆景的怀古追求——老态	(20)
1. 节疤	(21)
2. 孔洞	(21)
3. 残缺	(21)
4. 裂纹	(21)
5. 斑点	(22)
6. 脱皮	(22)
7. 腐蚀	(22)
8. 断裂	(22)

七、树木形态的各构成要素组合——整体	(23)
1. 以主干为基础	(23)
2. 画龙点睛	(26)
3. 错落有致，层次分明	(28)
八、树木造型的整体审美感觉	(31)
九、树木整体造型的风格对比	(39)
1. 强与弱	(39)
2. 动与静	(39)
3. 古与雅	(40)
4. 巧与拙	(41)
5. 刚与柔	(41)
6. 收与放	(42)
7. 稳与摇	(42)
8. 露与藏	(43)
9. 虚与实	(43)
10. 疏与密	(44)
11. 老与嫩	(44)
12. 粗与细	(45)
13. 俯与仰	(45)
14. 轻与重	(46)
15. 离与合	(46)
16. 枯与荣	(47)
17. 规与错	(47)
18. 险与夷	(48)
19. 开与合	(48)
20. 整与怪	(49)
21. 朴与媚	(49)
22. 隐与现	(50)
23. 齐与乱	(50)
24. 松与紧	(51)
25. 急与缓	(52)
26. 抑与扬	(52)
27. 争与让	(53)
十、中国树木盆景的主要流派及风格特点	(53)
1. 扬派	(53)
2. 苏派	(54)
3. 川派	(54)
4. 岭南派	(54)
5. 徽派	(54)
6. 通派	(55)
7. 海派	(55)
十一、盆景树木与盆、架的审美关系	(55)
1. 扁盆	(55)
2. 高盆	(56)
3. 中盆	(56)
4. 盆架是托附树盆的配角	(57)
5. 树、盆、架的关系分析	(57)
十二、树木盆景的点缀品及审美关系	(61)
1. 人物	(61)
2. 动物	(61)
3. 建筑物	(61)
十三、树木盆景造型的总体构思设计	(68)
1. 明确主题	(69)
2. 分清主次	(69)
3. 取舍适度	(69)
4. 创新立意	(69)
十四、树木盆景造型的弯曲技巧	(70)
1. 棕扎法	(70)
2. 金属线扎法	(71)
3. 曲木助弯法	(72)
4. 支撑牵拉法	(72)
5. 穿透助弯法	(72)
6. 锯齿助弯法	(72)

7. 切割助弯法	(73)	8. 刻槽法	(73)
十五、树木盆景造型的剪裁技巧	(74)		
1. 裁干	(74)	2. 裁枝	(75)
十六、树木盆景造型的雕饰技巧	(78)		
1. 刻剥法	(78)	5. 撕折法	(82)
2. 挖凿法	(80)	6. 钉刺法	(82)
3. 砍剥法	(81)	7. 劈剖法	(83)
4. 锤击法	(81)		
十七、树木盆景造型的露根技巧	(84)		
1. 松基法	(84)	3. 套根法	(84)
2. 提根法	(84)	4. 压根法	(85)
十八、树木盆景造型的嫁接技巧	(85)		
1. 切接	(86)	4. 芽接	(88)
2. 劈接	(86)	5. 高接	(88)
3. 靠接	(86)		
十九、树木盆景造型的叶芽修整技巧	(89)		
1. 摘心	(89)	3. 摘叶	(90)
2. 抹芽	(90)	4. 修顶	(90)

一、树木盆景造型的基础——主干

树木的主干造型关系到树木盆景的全局发展动向,并由此决定了盆景作品的整体构成形式。由于每棵树木的形状都各不相同而构成了千差万别的树干形态,又由于它的每一种基本形态构成其整体造型风格的雏形,艺术家便在这个基础上进行创造,最后形成一件完整的盆景作品。为了便于分析比较,将各种树形主干的形式综合概括为以下 11 种:

1. 直干——树木主干基本直立,拔地而起,直刺天空,形态简洁明快,端庄健秀,给人以不屈不挠、奋发向上、挺拔雄伟的艺术感受。

①粗犷式——具有大将之风度,显得老壮、稳健、结实(见图 1)。

②健壮式——表现出风华正茂、奋发图强的精神面貌,整体健壮、伟岸、挺拔(见图 2)。

图 1 粗犷式

图解:由于树的主干底边扩大,整体趋向直上而与下部紧贴地面重心的加强形成对抗之势,顶部角度的加大又减弱了整体上升的动力,因而显得稳重壮实。岭南派“大树型”树干即属此类。

图 2 健壮式

图解:主干树形由底边逐渐向上缩小,线条自然而流畅;顶尖夹角较小,形成了整体统一向上、直刺云天之势。

③清秀式——显得自在洒脱,柔和典雅,给人以天真质朴之感(见图 3)。

图解：从树干基部开始倾斜，呈刚劲坚毅、势不可挡之态，整体“以动求势”。

②折斜式——见图 5。

图 3 清秀式

图解：主干树形垂直向上，上下大小变化不大，缺少纵横线之间的对比，因而力的趋向较稳定，所以有轻盈、飘逸、以柔见刚的视觉效果。

2. 斜干——主干总倾向斜立，整体重心被移于主干外。由于主干与地面不垂直，重心的破坏构成了不稳定的构图因素，因而十分富于动感；形象生动活泼，自由奔放。斜干式往往与主枝配合来取得平衡，使整体达到统一。

①基斜式——见图 4。

图 5 折斜式

图解：树基部直立，而在主干一定位置上曲折倾斜，使势导动静有致，严静刚猛，“以稳求动”，显示其正直中有灵活的个性特点。

③回头式——见图 6。

图 6 回头式

图解：树干顶部与整体主干导向相反对立，毅然回头，左顾右盼，从而增强了整体的向心力，呈现出刚柔相济、“以动求稳”的艺术特点。

图 4 基斜式

④垂顶式——见图 7。

图解：基本形态直立而局部曲折，生长导向曲位，左右顾盼弯曲而上，具有婷婷玉立、气质优雅、恬静而清秀的形象特点。

②斜曲式——见图 9。

图 7 垂顶式

图解：树顶与整体主干导向形成内角，显得疲软无力，犹如仙翁醉酒，半睡半醒，突出了柔媚飘逸、圆转质朴、“以动求静”的特点，配合作垂枝式盆景却恰到好处。垂柳即属此类。

3. 曲干——主干曲折方向正反而上，呈“S”形状，显得灵活多变，宛如游龙。但由于弯曲的增加而使刚健的风格逐渐减少，突出了“以柔见刚、清俊秀丽”的风格特点。

①直曲式——见图 8。

图 9 斜曲式

图解：基本形态曲斜而上，由此打破了构图上的平衡，使聚力得到抗争；若上若下的导向，显示出活泼潇洒、圆转自如的特点。临水式盆景即属此类。

③弧曲式——见图 10。

图 8 直曲式

图 10 弧曲式

图解：基本形态呈弧状，由于力向的抗衡变化，使总趋向仰俯不定，向上力受到了抑制，因而整体形似睡狮之醒，蕴含刚强之气，如张弓待发。

④游龙式——见图 11。

图 11 游龙式

图解：基本形态曲位较多，戏剧性的重复效果较强，使总体向大多次减弱，具有自由流畅、宛若游龙的特点，但缺少刚健之气魄。

4. 悬崖——险峻苍古，势若蟠龙，居高临下，气度奇宕，其不畏天险之势令人奋发、赞佩。

①半悬式——见图 12。

图 12 半悬式

图解：主干曲位角度较小，整个趋势斜向而下往外生长，给人以壮实劲健、根深有力、不畏风险之感。整体树干一般感觉比较粗壮有力。

②全悬式——见图 13。

图 13 全悬式

图解：主干整体比例显得较细，曲位角度也较大，呈直角逐渐向外倾斜而下，宛如蛟龙潜海，流畅自若。

③曲悬式——见图 14。

图 14 曲悬式

图解：主干不是直曲而下，而是按纵横导向徐徐而下，使整体错落有致，劲健活泼，优美而潇洒。

④回悬式——见图 15。

图 15 回悬式

图解：主干悬下后毅然回首，通过“上——下——上”的走向呈“S”形状，使上力与下力的矛盾抗争冲突，形成顽强坚毅、不畏险恶的拼搏之态。

5. 劈干——以破坏性的处理方法，使主干形成老遒古雅之态，与新生枝形成老嫩、枯荣的对照，从而加强其时空的变化，突出了苍老挺秀的情调。

①半劈式——见图 16。

图 16 半劈式

图解：主干半枯半荣，生与死的对抗形成强烈的反差，顽强刚劲的形象特征在这里得到了充分的表现。

②斜劈式——见图 17。

图 17 斜劈式

图解：在主干桩头或半腰斜劈，以侧枝收尾，使被劈伤口腐烂、结疤，形成古朴老辣、久经磨练而又顺其自然的风韵。

③曲劈式——见图 18。

图 18 曲劈式

图解：在主干上有间接的劈削，使主干具有露中有藏、时隐时现的枯荣对比，打破主干

单一的情调而富于变化，使主体更富野趣。

6. 跳枝——以一主干的枝生出另一主干，以致形成多变而统一的整体，流畅而活泼，富有跳动的韵律。

①单跳式——见图 19。

图 19 单跳式

图解：从主干侧枝派生出另一主干，有如从高处抛下的球反弹而上形成力的轨迹，使人感到时间和空间在这里得到了延续，饶有趣味。

②双跳式——见图 20。

图 20 双跳式

图解：干与枝的反复跳跃犹如“三级跳远”，构成从重到轻、由强至弱的“上——下——上”运动，节奏感强烈，格调活泼轻快。

③多跳式——见图 21。

图 21 多跳式

图解：枝干“三跳”以上，以主干为轴心，枝干往两边扩展，如同群合唱，共同分享力与美的旋律，因此更具戏剧性。

7. 腐干——利用主干本身自然腐蚀，或人工有意加工雕饰，使之腐烂结成疙瘩，以谐调的不规则的形态来表现苍古、野趣与强健的风格，给人一种古朴幽雅、老态横生的艺术感受。

①山石式——见图 22。

图 22 山石式

图解：以“面”的形式作腐烂，其状如石，

构成上柔下刚、上荣下朽的强烈对比。从视觉上看，下部以“面”而上部以“线”的形式相结合，使主体更显屹立和刚强。

②干腐式——见图 23。

图 23 干腐式

图解：以“线”的形式作腐烂，使主干犹如枯木逢春，表现了顽强的生命力和求生精神，使人奋发。在这里主要是通过生与死的抗争对比来突出形象特征的。

③疙瘩式——见图 24。

图 24 疙瘩式

图解：以“点”的形式作腐烂处理，形成许多疙瘩。被腐烂的下部如病痕伤痕累累，与上部生机勃勃的枝条，形成了鲜明的对比。此

类多表现群树似在山岗上“远”的意境，整体似乎给人一种珍惜生命的愿望，使人振作。

8. 连根——利用根部的连接生成双干式或多干式树群，以一横根统筹两根以上纵干，富有情趣，具有亲密相间、若分若离、共同繁荣的特征。

①老少式——见图 25。

图 25 老少式

图解：一大一小、一老一少、一高一低，以大作主、以小作宾，主宾分明并互为衬托，使主体既对比又统一。由于大小树干对比的悬殊，大干作为中心、主体，力统全局，被赋予了扶老携幼、亲切感人的情状。

②情侣式——见图 26。

图 26 情侣式

图解：以双干的形式出现，并以一干稍高粗壮、一干稍矮娇小之状而成为“夫妻树”；整体象一对情意绵绵的情侣，一唱一和，温馨备至，给人以难解难分之感。其构图意境，主要是通过下部的连接，上部左右的拉力与较同等的向上力之间的争夺而促使整体凝聚力得到加强来取得的。

③合群式——见图 27。

图 27 合群式

图解：三杆以上的连根而成群，各杆向上生长的纵向力正好与下部的连接根相对应，产生纵横导向的对比，使横向力削弱了纵向力而得以抗衡，整体形成了一种踏实向上、团结互利的风格。

9. 附石——主干随附山石而长，与山石合为一体，半隐半露，互为参差，显示其刚柔合一、互为退让之特征。此类多以下部作树根缠绵组成。

①石顶式——见图 28。

图 28 石顶式

图解：主干根底依附石块攀岩而上其顶，岩石的刚强与树根的柔和形成鲜明对比，表现其生机勃勃的生命力，具有敢于攀登、不畏艰险的气度。

②半腰式——见图 29。

图 29 半腰式

图解：此式多为曲斜干树形与秀长石配合，树干在石头半腰斜向突出，通过石形向上为“主导”，树干斜横向外为“辅助”，使主体有如蛟龙窥望，形势逼人。

③顶悬式——见图 30。

致、端严典雅。由于横干占据主体，更突出了“养精蓄锐，睡狮初醒”的主题。

②曲卧式——见图 32。

图 30 顶悬式

图解：以基石为中心，构型为悬崖式，树干从下攀援而上，然后陡然回转向下而行，造成一种既稳健又险峻的形象，给人以“回望依恋”之感。这是它与纯“悬崖式”的意境不同之处。

10. 卧干——主干大部分横卧，如睡佛养神，醉仙横倒，虽然给人以娴静温柔、无忧无虑之感，但却饱含蛟龙养精蓄锐、整装待发的气魄。其整体形象虽不能给人以冲天干劲之感，却蕴藏着雄健沉着、严谨结实之内涵。

①横卧式——见图 31。

图 32 曲卧式

图解：主干曲折，通过曲卧反复来表现“醉半分，醒半分”的神态；如贵妃醉酒，柔情绵绵，给人以风韵飘逸、柔媚挺秀之感。

11. 组合——两棵树以上相结合，形成双干式、三干式、多干式；既有以数量形式为整体的组合，又有按树的形态分为直干式与斜干式的组合、斜干式与劈干或腐干式的组合、全悬崖式与半悬崖式的组合等等。由于组合式形式多样，不能一一介绍，这里只分析一些较常见的形式。

①双干组合式——见图 33。

图 31 横卧式

图解：主干横躺，头部上扬。用“横”表现“静”，用“扬”表现“动”，使整体动静有

图 33 双干组合式

图解：由一直干式和一斜干式组合的双干式，相互衬托对比，使整体形象动静有致，各显其神。

②三干组合式——见图 34。

图解：一直一斜一曲三干组合，各展其态而不失其整体。这主要是利用三干基部的“收”与三干上部的“放”来取得的，因而整体能给人以严整统一而条理分明的印象。三干式一般以中间主体为中心而两旁主干略矮呈放射状整体，具有明快舒展的特点。

图 34 三干组合式

③多干组合式——见图 35。

图 35 多干组合式

图解：由单干式、双干式、三干式单元再组合成的多干“丛林式”；宛如一大集体，有动有静，有聚有离，有虚有实，高低相宜，形态

各异，较形象地反映了树木组合的多种形式和整体布局设计的空间角度变化。

二、树木盆景造型的骨架——枝杈

树木盆景的枝杈是架设在主干基础上的骨架，它决定了整个树木盆景的基本形态。一件完整的树木盆景作品的审美感受，取决于整体的骨架布局倾向，而这些基本骨架布局都是由枝杈组合而成的。

1. 飘逸枝——见图 36。

图解：小枝极度向外拓展而形成“纸折扇”般的弧幅变化，使小枝杈的导向弓背回旋，并由小枝构成的小半圆组合而成整枝的大半圆，形态雅洁柔婉，婆娑优美。

3. 斜跌枝——见图 38。

图 36 飘逸枝

图解：主枝以“S”形的生动变化微向下飘长，小枝杈却随主枝仰扬向上，整枝飘洒激扬，轻松舒展。

2. 回旋枝——见图 37。

图 38 斜跌枝

图解：主枝向下斜跌，小枝却向上张扬，上下力的导向抗争，形成了“形”虽垂而“势”不跌的骨架；主枝如山泉直泻，小枝如波涛激荡，具有精雅秀润的朝气。

图 37 回旋枝

4. 平展枝——见图 39。

图 39 平展枝

图解：简练而横展，平淡中求变化，小枝点点如微波，大枝曲展如游龙，以密集的点与概括的线构成了既宁静又飘逸的形象。“苏派”的云片风格即属此类。

5. 上扬枝——见图 40。

图 40 上扬枝

图解：主枝与小枝都呈放射状上扬姿态生长，统一奔放，爽朗大方，给人以生气蓬勃、积极向上之感。

6. 自然枝——见图 41。

图 41 自然枝

图解：所谓“自然枝”，是指不带过多的修饰而较自由生长的枝条而言。因此它的每一枝杈，大都是互生枝，呈“左——右——左”旋转而上，组合为一大整体。其状可谓不繁不乱、井井有条；枝杈整洁清秀，自然流畅，显示其青春之活力。

7. 鹿角枝——见图 42。

图 42 鹿角枝

图解：枝如“鹿角”曲折有致，枝脉分明，极大地丰富了枝杈的表现力。它的每一小组合都能构成一幅完整的骨架造型，具有强劲健壮、朴雅深秀的特点。常见于“岭南派”的树枝造型。

8. 鸡爪枝——见图 43。

10. 曲折枝——见图 45。

图 43 鸡爪枝

图解：枝杈形如“鸡爪”（比“鹿角枝”略短），每一枝节都在前后、上下、左右延伸，形成丰富变化、疏而不简、密而不繁、疏密得当的外形特点，具有苍劲深厚、古雅老辣的刚阳之气，是“岭南派”常见的整枝手法之一。

9. 弯曲枝——见图 44。

图 44 弯曲枝

图解：其形态如蛟龙翻腾起伏，以柔见刚，气韵流畅。“柔”是其主要特征，多以人工曲扎而成。

图 45 曲折枝

图解：枝的每一转向都大起大落，犹如武术的长拳套路，条理分明、强劲有力、开合自如。“刚”是其主要特征，多以人工剪裁蓄枝而成。这是“岭南派”树木盆景常用的整枝手法。

11. 风吹枝——见图 46。

图 46 风吹枝

图解：所谓“风吹枝”，是指经过人工有意模仿大自然风吹枝斜的景象，制作成能给人以风吹感觉的造型枝。利用小枝统一斜飘的方向，打破整体重心，使主体失去平衡而增强动感，突出了“虽由人作，却似自然”的风吹景象，并以“动”贯穿画面。

12. 垂帘枝——见图 47。

13. 蔓曲枝——见图 48。

图 47 垂帘枝

图解：枝条细长下垂，整洁如梳，柔软温顺，如静坐淑女，妩媚动人。主要是通过大枝的向上潜力，与小枝从上而下的纵线，错落纷披，形成其自然柔静下垂之特点。如与“风吹式”结合，能使其增加动感。

图 48 蔓曲枝

图解：枝条曲折细长，形状怪异，如藤如蔓，犹如虫蛇飞舞，泼辣天成；具有荒野古貌、曲尽其态的特点。

三、树木盆景的潜在生命——根基

树木的根部大部分是埋伏在泥土之中的，但其中一部分往往从其树的基部显露出来，从而使你注意到它的存在，感受其潜在的生命力及其整体得以生存的基础。一棵没有根基的树木，如同“插木”一样，没有生气，给人呆板、枯燥、动摇之感，潜在生命被减弱、歪曲，更谈不上它的艺术性了。因此，根基的形象塑造十分重要，它是树木盆景造型中不可忽视的一个环节。

1. 放射形——见图 49。

3. 蟠扭形——见图 51。

图 49 放射形

图解：以主干基部为中心，根基向四面呈放射状，形如鹰爪，四平八稳，简练明快，坚定而不含糊。以直干式的树木根基居多。

2. 侧向形——见图 50。

图 51 蟠扭形

图解：把大部分根系暴露在外，以突出根部的柔软性、穿插性和可塑性；如群龙游嬉，曲尽其态，表现其顽强的生命力。常见于附石式、露根式树木的根基造型。

4. 绕干形——见图 52。

图 50 侧向形

图解：以斜干式树木的根基为多。其主要特点是，根基与斜干的斜向呈相反方向生长，以达到树形的整体平衡及视觉上的和谐。在根基的处理上往往以一边翘根与主干斜向对应形成拉力，使根基稳健舒展，气韵贯注。

图 52 绕干形

图解：发达的根系绕主干而下，主干的向上导力与根蔓回复旋转而下的坠力形成鲜明对比；丰富了主干的表现力，使整体优柔自得，主干与根蔓之间有如情人，情意缠绵，难解难分。

5. 垂丝形——见图 53。

6. 盘龙形——见图 54。

图 53 垂丝形

图解：根蔓垂直从树干上凌空飘下，通过主干的向上“横”势与根蔓高挂而下的“纵”势作对照，显示其静雅、素洁、飘逸之美。此造型多见于榕树盆景。

图 54 盘龙形

图解：根蔓以主干基部为中心，像群龙盘踞，起伏重合着向四面生长，给人以盘根错节、气势刚猛、繁而不乱的游动之美感。

四、树木盆景的首要形象——树冠

树冠是树形骨架的终点，犹如一个人的脸形决定其相貌一样，它的形状决定一棵树的整体精神面貌。不管树形如何千变万化，大部分树冠都是向上生长的。它总是能平衡统一整体，起到画龙点睛、突出形象特征的作用，因而能给人以和谐匀称、奋发向上之美感。

1. 扇形冠——见图 55。

然。

3. 伞形冠——见图 57。

图 55 扇形冠

图解：树冠底边呈放射状，由两边向上成锐角的射线与上圆弧下压相结合。它的底边虽对称但不平稳，形成左右摇摆状，使“动感”油然而生。其造型具有轻松活泼、俊逸简洁的特点。

2. 半圆冠——见图 56。

图 57 伞形冠

图解：树冠呈伞形，底边圆弧与外冠圆弧方向一致而与主干向上趋向相反，使整体有向上飘浮之感，因而使主体显得轻盈、飘逸。

4. 三角冠——见图 58。

图 56 半圆冠

图解：树冠底边成水平线，上部呈半圆形，使形象沉着平稳。这是由于树冠底边左右向力的平衡与上圆下压的力向之间相互作用所使

图 58 三角冠

图解：树冠虽有平稳的水平线底边，但结合上部两斜边成三角外形，又与下部的树干合成箭头状，使重心摇摆不定，打破了原有的稳定视觉，所以仍然显得轻松活泼、积极向上。

5. 枯梢冠——见图 59。

7. 转折冠——见图 61。

图 59 枯梢冠

图解：树冠顶端虽已枯萎，却给人以奋发向上、直刺云天之感。这种构图意境完全是通过“枯梢”的向上力与下部树冠的向下力反向对比烘托出来的。

6. 秃顶冠——见图 60。

图 61 转折冠

图解：由于顶部枝条是由下部生长而上，又由上部转折而下，虽成“形”，却不成“冠”，优美流畅，无凝结之态，因而给人以柔和飘逸、圆转流利的感受。柳树盆景即属此类。

8. 平顶冠——见图 62。

图 60 秃顶冠

图解：树冠顶枝曲下成秃顶与下部向上的树干长势抗衡，有如“泰山压顶”，显示其生长力的顽强和对生命维护的积极抗争。但此类造型给人以压抑、疲惫之感。

图 62 平顶冠

图解：冠顶呈水平状左右扩张，与下部树干的纵向力，形成“纵横”相接的“T”字形，如飘浮的云朵，具有简洁、飘荡、轻快的风格。“扬派”的“云朵”造型即属此类。

9. 偏侧冠——见图 63。

图解：树冠偏向主干的一边，如疾风吹顶，富于动感，是以“形”写“神”的典型。这是通过主干的纵向与顶冠枝叶的统一曲向的横势对比来取得的。“风吹式”盆景即属此类。

图 63 偏侧冠

五、树木盆景的生命象征——叶片

一棵有生命的树木，最重要的特征就是绿叶依托。它是依附在树枝支架上的“时装”，春天它嫩绿点点，朝气蓬勃；夏天它浓绿成荫，风华正茂；秋天它叶彩斑斓，随风飘拂；冬天它“脱胎换骨”，赤膊凌寒。我们能从树叶由“点”聚合而成的“面”，看到树木的外表装束，看到不同景色的变化，感受到生命的搏动和延续，并由此得到美的熏陶，达到心灵的共鸣。所有这些都足以说明，树木盆景叶片外层美的重要性。

树木盆景的叶片类型主要有以下几种：

2. 椭圆形叶——见图 65。

1. 心形叶——见图 64。

图 64 心形叶

图解：叶片外形如“心”形，由两边弧线对称合一而成，基底曲陷而末端突尖，造型优美醒目。如雀梅、朴树、榆树、槭木等属此类。

图 65 椭圆形叶

图解：叶片呈椭圆形，线条柔和文雅，以“点”的方式组合成“面”。其中有谷粒形、果

形、齿形、瓜形等。如九里香、黄杨、紫薇、福建茶、六月雪、榕树等等即为椭圆形叶。

3. 针形叶——见图 66。

图 66 针形叶

图解：叶形如针，呈放射状，以“线”的方式组合。具有刚脆简练、洒脱流利之特点。松、柏类树木即属此类。

4. 掌形叶——见图 67。

图 67 掌形叶

图解：此类叶面一般较大，自然成“面”形状，裂缝尖利并呈放射状，形态大方明朗，豪放活泼。由于它的叶片较大，故决定其主要以观赏叶片为主的特点。此形叶多见于枫树类盆景。

六、树木盆景的怀古追求——老态

树木盆景往往以追求古雅老态来丰富其艺术表现力。这不仅是借以表示树木的“历史悠久、久经沧桑”的艺术效果，更重要的是在已有的树木盆景三维空间（高低、宽窄、远近）的艺术效果中，增加“时间”这第四维空间的新课题，使盆景作品的时间内涵得以延伸，艺术想象得以展拓，视野得以扩大，从而丰富作品的主题，增加了作品的表现层次。这正是树木盆景所表现“古、老、病、残”的真正目的。通过对树木节疤、孔洞的加工修削，或采取腐蚀、裂纹、残缺、斑点、脱皮等手法在树木上的着重点缀，渲染作品的古趣、粗犷、老迈、典雅等艺术风格，使人获得其审美感受。

1. 节疤——见图 68。

3. 残缺——见图 70。

图 68 节疤

图解：多以主干转折处的大节疤作处理，小节疤作局部点缀，具有老当益壮之特点。

2. 孔洞——见图 69。

图 70 残缺

图解：有如劫后余生、历经风险之貌。

4. 裂纹——见图 71。

图 69 孔洞

图解：通过对主干局部的挖空、腐蚀来表现树木古朽典雅的气质。

图 71 裂纹

图解：利用树皮本身粗糙的裂纹肌理来表现其饱经沧桑、历史悠久的特点。

5. 斑点——见图 72。

7. 腐蚀——见图 74。

图 72 斑点

图解：以“点”的方式来渲染树干，如遇病虫害伤残一般，但更烘托出不畏残害、坚毅顽强的形象特征来。

6. 脱皮——见图 73。

图 74 腐蚀

图解：通过对树干的腐蚀所形成的孔洞、残缺，表现其老朽苍古之特点。

8. 断裂——见图 75。

图 73 脱皮

图解：通过树皮的卷曲变化，突出了树木历经风霜劈打，更显风骨遒劲的气概。

图 75 断裂

图解：树端的断裂如撕，犹如被大风暴袭击后的景状，显示树木的刚毅顽强。通常利用枝叶的繁荣与其作对比，突出“野火烧不尽，春风吹又生”的劫后余生的意境。

七、树木形态的各构成要素组合——整体

上面已初步分析了树木的干、枝、根、冠等部分的造型审美因素。分析和认识它们的每一个审美要素，对于理解和提高树木整体审美造型感受，会获得“事半功倍”的有利效果。因为每一件完整的树木盆景和各具风格特点的盆景作品，都是通过这些能构成其整体的具有审美要素的“小部件”组合而成的，它们对那些千姿百态、争奇斗妍的树木盆景造型起着必不可少的重要作用。

但整体的组合需要和谐的统一。如果只注意局部而忽视整体的造型效果，那只会造成“杂乱无章”的拼凑，作品也费力不讨好，甚至前功尽弃，艺术性也会被严重歪曲和削弱，也更谈不上什么风格特点了。所以，如何使各部分的审美要素协调完整，使主体形象鲜明突出，是创作一件完美的树木盆景作品成败的关键。

下面着重分析整体构成应注意的几个问题：

1. 以主干为基础。其他部位为辅助，并完全为主干服务。只有使主干贯穿全局，才能达到完整协调、一气呵成地突出整体的效果。见图 76~86。

图 77

（图 77）——此图为曲干式主干，配合它造型的是曲折鸡爪枝、盘扭绕干根、繁茂的半圆冠，使整个造型突出了古雅、苍翠、老当益壮的特点。

图 76

（图 76）——由于主杆是直干式，具有挺拔雄伟的内涵，因此各部分要素都应围绕这一特点进行组合造型。此图是用苍劲的鹿角枝、钢爪般的放射形根和上扬的扇形冠与主干配合的。

图 78

(图 78)——主干从上曲延伸而下成悬崖式，用曲折平展枝、盘龙侧向根和简洁的平顶冠配合，突出整体造型险峻刚猛的特点，以及追求“临危不惧、化险为夷”的艺术意境。

图 80

(图 80)——此图主干是曲干式，配以风吹式垂帘枝、偏向式蟠龙根和柳式转折冠，力图显示整体的轻松、纤秀与飘游拂动之美。

图 79

(图 79)——由于主干为斜干式，用上扬的自然枝、柔和的偏向根及轻盈的三角冠配合，使整体呈向上趋势，给人以蓬勃向上、势不可挡之感。

图 81

(图 81)——附石半悬式的主干，结合上扬曲折、斜跌回旋枝和游龙式的蟠扭根、厚重欲坠的伞形冠，再加上蚀空怪异的秀石，使其达到古雅秀丽、惊险逍遥的意境。

图 82

(图 82)——直干式“大树形”放射状鹿角枝，由绕干、垂丝、放射型根合唱“根的旋律”，枝、叶、冠合一呈半圆伞形，冠与整体浑然一体，显得婆娑凝重，枝繁叶茂，一派葱茏。

图 84

(图 84)——以曲折鸡爪枝、放射根、半圆冠配合斜劈式主干，构成了一幅劫后余生、不畏强暴的景象，给人以坚毅刚强之美。

图 83

(图 83)——曲卧式的主干结合上扬、回旋枝、侧向盘龙根和轻快的扇形冠，使犹如蛟龙初醒呈藏龙卧虎之势的主题得以显现。

图 85

(图 85)——干腐式的曲斜主干与逆式风吹枝、盘龙根及侧向冠的组合，形成了久经风霜、历尽沧桑、勇于拼搏的动人画面。

图 86

(图 86)——用蔓曲枝、侧向根配合曲干式主干，特别是由于冠与枝的完美结合，突出了古穆、荒莽、无拘无束的艺术特点。

2. 画龙点睛。重点渲染，突出主枝，以形传神，使其恰到好处地为主体服务。这样才能使整体的主次更加分明，从而加强作品的韵律，丰富作品的内涵。见图 87—95。

图 87

(图 87)——不平衡的斜主干，可通过斜跌的下主枝的夸大予以加强，使整体达到既平稳又具有动感的舒展洒脱之形态。

图 88

(图 88)——用下折上扬枝使曲主干增加重向，打破平衡，创造险峻气势，令主体形象更加优美生动。

图 89

(图 89)——主要特点是以少胜多。通过主斜跌枝与主干和树冠的巧妙配合，省略了不必要的次枝，使主题具有概括明朗、飘洒神韵之风格。

图 90

(图 90)——曲折上扬主枝充当了主干之后的第二主体，形成了主与次的两个树冠，突出了整体参差有致和浓淡错综的特点。

图 92

(图 92)——附石式曲斜主干通过右主枝的重点“刻画”，打破了下部秀石边形的平直呆板形象，使树形与石体巧妙配合，生动默契。

图 91

(图 91)——利用左边的大折枝弥补悬崖式主干曲位中的空隙，使整体饱满充实和取得平衡，给人以临危不惧、险峻刚猛之感。

图 93

(图 93)——整体形态是风吹式形象，通过着意渲染左主枝的飘斜，更突出了“风”的动向，同时也赋予倾斜欲跌的主干取得平衡，表现了不畏风暴并与之顽强拼搏的主题。

轻重、主次、疏密、藏露、粗细等关系，瞻前顾后，丰富主题。见图 96~106。

图 94

(图 94)——此双干是利用右边直干式主平展枝的夸大，取得两树整体的均衡，并破坏直主干的平直单调气氛，使整体富于层次变化。从两树分别看虽不平衡，但从两树整体配合看却很平衡。

图 96

(图 96)——枝干并非一定要求左右对称，只要达到整体上的“均衡”，把握其动向走势，使枝在配合主干布局上有收有放、有疏有密，就能体现主体的“神韵”丰姿。此图为曲主干，枝的配合是左边收紧而右边放松，左边紧枝宜少以配合下主干曲部，使其不致于“凝结”，右边松枝宜多，以增加它的密度和视觉“重心”，使主干松紧适宜，富于“弹性”和力度。

图 95

(图 95)——曲劈式干配以曲折枝，使枝与干“平”、干合枝“势”，突出了整体“轻如浮云”之风格，给人以飘逸轻盈的艺术感受。

3. 错落有致，层次分明。处理好虚实、

图 97

(图 97)——直干式的第一主枝托不能太低，以免破坏此类树形高耸挺拔的气势，并可通过第一主枝的飘长表现其洒脱自如、无拘无束的豪放性格，同时也是为了打破直干式过于直板的局面。

(图 99)——主干曲位宜露不宜藏，直长位宜藏不宜露。应充分利用枝杈的自由变化来修饰主干的优缺之处，使主体扬长避短，从而丰富其艺术表现力。

图 98

(图 98)——悬崖式曲干上的阴阳向背蕴含着“松亦放与紧亦收”的力学原理；“向”是松放，“背”是紧收。主枝托宜布局在松放面上，使主枝走势舒展畅快，枝脉分明。

图 100

(图 100)——无论任何形式的树木，主顶冠都必须蓬勃向上(除垂柳无冠式外)，树木才会呈现生命和活力。无论主干如何倾斜曲折，都可利用枝杈的变化增补来达到整体的平衡。

图 99

图 101

(图 101)——盆景艺术虽然被称为“立体的画”，但并非它的各个角度都能给人以满意

的视觉效果。因此要分清树木盆景的最佳欣赏面，力求选择最能体现其主题内容的位置。主干的欣赏面一般不宜让枝杈遮挡过多，以免影响树木干、枝、叶之间层层递进的前后、主次关系。

(图 103) —— 此图却与上图相反，由于圆曲位的定向与下主干走势一致，故力度得到了加强，强调了主干的韧力和“戏剧性”，使趣味与力度浑然一体。

图 102

(图 102) —— 圆曲位不宜过大。过大会凝固主干本身的张力，整体延伸外向力趋向也将被打破而形成凝结约束之感。因此，主干的圆曲位应知度回返，顺应整体走势。

图 104

(图 104) —— 附石树木不能只考虑树的单方面关系，要从二者的对比中求统一，使它们的结合达到层次分明、有藏有露、缺一不可的艺术境界。

图 103

图 105

(图 105)——双干式或多干式树木盆景，可以大主干为主、小主干为辅的原则互为配合，一干的倾斜动向可用另一干作平衡来弥补，使它们的结合，动中有静，高低相宜，疏密得当。每一单主干既要有各自的形态，又要考虑各主干之间的协调统一，以增强整体的艺术效果。

(图 106)——树的枝叶在主干的前后、上下、左右布局，不仅仅是整体的层次问题，同时也是局部烘托与遮隐的处理手段。主干后的枝叶一般是烘托关系，往往是由于主干的某一部位较为优越，而有意利用枝叶在后面烘托渲染，使其更加醒目突出；而主干前的枝叶遮挡却是为了弥补主干上的某些不足，或是有意运用艺术造型的虚实关系，隐约间断地进行整体结构布局处理，以获得加强景深的艺术效果。

图 106

八、树木造型的整体审美感觉

大自然是千变万化丰富多彩的，人的意识对事物的反应也因各人的文化修养、社会道德观念、传统、信仰、素质等方面的差异而有所不同。但是人类得以互相了解，使思想能够沟通，其原因是在许多方面能“约定俗成”形成共同的观点。审美观念是意识的一部分，各人的审美感觉虽有个性差异，但同时也有共性认识的一面。这种审美意识的两重性，构成了个性与共性的统一，也就是认识上的普遍性。

下面就以审美观念的普遍认识，对树木造型作一些划分比较。我们可以从树木的整体动势和各局部的构成因素及其所占据的空间比例等方面，来判断整体的风格特点，从而获得树木造型的总体审美感觉。

(图 107) —— 雄壮

(图 110) —— 高耸

(图 108) —— 飘逸

(图 111) —— 疏狂

(图 109) —— 健实

(图 112) —— 峻峭

(图 113) —— 野趣

(图 114) —— 清秀

(图 115) —— 奔逸

(图 116) —— 壮和

(图 117) 清幽

(图 118) —— 苍劲

(图 119) —— 古雅

(图 120) —— 浓润

(图 121) —— 险峻

(图 122) —— 雅洁

(图 124) —— 豪迈

(图 123) —— 朴实

(图 126) —— 凝重

(图 125) —— 刚猛

(图 127) —— 坚毅

(图 128) —— 婆娑

(图 130) —— 浑厚

(图 129) —— 柔媚

(图 131) —— 秀润

(图 132) —— 严静

(图 133) —— 洒脱

(图 134) —— 肃穆

(图 135) —— 挺拔

(图 136) —— 苍翠

(图 137) —— 文柔

(图 138) —— 典雅

(图 139) —— 朴茂

(图 140) —— 潇洒

(图 141) —— 素净

(图 142) —— 弥健

九、树木整体造型的风格对比

每件成功的树木盆景作品都是其各局部的有机完整结合，是互为对立而统一的整体。形成这些层次丰富、形式多样、风格各异、寓意深长的“立体画面”，是由盆景艺术家的总体审美意识决定的。下面列举一些较典型的树木样式从整体风格的形式上作出分析对比，并有意省略其整体内局部各细节之间关系的分析，旨在从审美感觉上给人以明确清晰的整体印象。望读者能从这些不同的风格对比中找出它们之间的特点及差别，从而提高自己审美意识的潜在能力，为把握和创造树木造型的整体形象打下基础。

1. 强与弱——（图 143）

树干纵向的比例大致一样，而横向的比例则作粗与细的对照；“强”者紧凑结实，“弱”者松散单薄，但可用多干式弥补其薄弱的不足。

图 143

2. 动与静——（图 144）

动感是通过枝和干的力向对抗来呈现的（请参考“风吹枝”一节），从不平衡中求平衡，形态结构起伏较大；而静感则是通过较平衡稳实的支架来取得，形态结构一般起伏不大，以显其柔和温雅之态。

图 144

3. 古与雅——（图 145）

通过节疤、树洞、裂纹等形式对粗壮主干的渲染，以曲折多变的枝条和盘露的树根，烘托出“古”的主题。“雅”是相对于“古”的形象，较之省略概括，因而给人以整洁秀气、风姿典雅之感。如果说“古”是重点渲染，那么“雅”却是有节度的概括。

图 145

4. 巧与拙——（图 146）

灵巧的外形给人以活泼、清秀之感，但也有轻浮傲气之嫌。拙朴的外形虽显呆板，但能给人以朴素正直、文静端严之印象。

图 146

5. 刚与柔——（图 147）

以明快刚健的转折枝干处理，如同长拳一招一式，干脆爽朗、气度恢宏，这是“刚”的所在。“柔”却像太极拳一样柔韧婉转，饱含蟠龙之气。

图 147

6. 收与放——（图 148）

干与枝的曲折部位变化过多而形成紧缩之感，它往往显示出古朴老道的形象，却又显得有点保守和拘束，这是“收”的特点。“放”一般则是枝与干曲折部位较少而概括，因而动向明确，给人以开放大度、无拘无束之感。

图 148

7. 稳与摇——（图 149）

“稳”的造型是利用宽大雄厚的基部，加之整体上没有大的起伏参差，是从这样一个上轻下重的趋势而取得的，具有稳健厚实的特点。“摇”是利用基部轻巧单薄来创造上重下轻的动感，加之整体枝叶布局的大起大落，所以能给人以轻松潇洒、玲珑活泼的感觉。“稳”与“摇”的区别重点在于树木的基部。

图 149

8. 露与藏——（图 150）

盆景造型运用有藏有露的方法，使作品的内涵得到加强。“藏”者给人以想象的余地，“露”者给人以正面的表白。两者在一件作品中是相互统一又相互对比的，但从整体来看，主题也有所侧重。“露”与“藏”是前后深度的空间布置关系，决定于局部之间谁前谁后的问题。

图 150

9. 虚与实——（图 151）

盆景中的虚实关系对整体的取舍处理作了明确分工。“虚”者简洁省略，一笔带过，以少胜多，有意不让人留意其态，因而它的形象往往较显柔和单薄。“实”者通过对细节的渲染刻画，借以吸引视线，因而它的形象显得细润结实，见形见质。

图 151

10. 疏与密——（图 152）

“疏”是利用枝干的松散来加大树形整体的空隙，具有形散而意不散之特点，给人以轻快洒脱、优雅飘逸之美。“密”通常以减少树型整体的空间为目的，促使枝叶以聚合的方式来显示其繁茂的特点，突出整体繁而不乱、苍翠深秀的风格。在“疏”与“密”的关系中，要掌握和运用“疏可走马，密不插针”的道理。

图 152

11. 老与嫩——（图 153）

树木盆景多半追求老道古雅的风格。“老”与“嫩”的区别在于：“老”者树干呈现出斑点、裂纹、疤痕、洞穴等形态，枝干曲折多变，基部悬根露爪，所以具有老而强健、尤饶野趣的特征。“嫩”者却简单得多，它树干光滑平整，枝干缺少变化，基根不露，给人以窈窕娉婷、风华正茂之感。

图 153

12. 粗与细——（图 154）

“粗”与“细”的关系有两层意思：

第一层是以形状的大小来区分的。树木的大小并不是粗就显得大，细就显得小。盆景艺术是通过“缩龙成寸”的技巧来以小比大的。“粗”与“细”虽是横向的对比关系，但真正决定粗细感觉印象的是纵与横的比例关系。

第二层是指审美风格上的粗细关系。以大轮廓来表现树木形象是“粗”的特点，以突出粗犷雄浑、刚劲爽利之气概。“细”是对枝干进行“精雕细刻”的重点刻划，以形象细润纤巧、气质秀丽为其特点。

图 154

13. 俯与仰——（图 155）

“俯”与“仰”的关系是视觉上对物体欣赏的高低感觉，它在树木盆景中主要是通过枝叶朝向来决定的。“俯”式枝叶朝向多在主干上垂下，使人感到凝重沉着、壮和朴茂。“仰”式枝叶朝向多在主干上扬起，给人以扬眉吐气、朝气蓬勃之感。

图 155

14. 轻与重——（图 156）

树木整体造型中的轻重感觉对树的来说基部是相当关键的。如果上部枝叶密集厚重，而下基部简洁概括，整体上感觉还是“轻松”的；但是如果下基部的比例比上部枝叶的比重大，那么从整体上则给人以“厚重”的感觉。

图 156

15. 离与合——（图 157）

为获得整体的轻松感，可在枝干布局上用疏散的方法使整体条理清晰、层次分明、格调清秀，这正是“离”的法则；但要给人以枝繁叶茂、壮和圆润之感，却须通过将枝干靠拢合聚，才能取得这样的效果。在“离”与“合”的关系上，要掌握和处理好“离而不散，合而不乱”的原则。

图 157

16. 枯与荣——（图 158）

“枯”的感觉在很大程度上与古老相联系而呈“干燥”感。因而为表现“枯”的效果，就要加强枝干的粗糙刻画，减少树枝上“湿润”的叶片，以达到古朴野趣、突兀苍劲的艺术特点。表现“荣”的形象，只要求强调树干的强健、枝叶的繁茂，其“繁荣昌盛”之感就可取得，总体要给人以“湿润”的印象。

图 158

17. 规与错——（图 159）

整洁、均衡的枝干，给人以柔雅秀丽、情调明朗的“规整”之感。但要使作品抑扬顿挫、有露有藏、枝干搭配参差有致，达到野趣横生的艺术效果，就必须对作品内部进行四维空间（高低、长短、远近、时间）的经营布局，以整体的交错变化来丰富其外部形象，这正是能够获取“错落”效果的手法。

图 159

18. 险与夷——（图 160）

造型平稳与否是形成“险与夷”形象的关键。在整体构图上呈现出波动与对抗平衡的力，势必造成“险峻”之感，它被赋予苍茫深秀、飘逸顽强、不畏艰险之品格，具有冒险家的气质。而“夷”的特点追求的则是平静幽雅、庄重肃穆、壮和敦厚的风格，在构图上是安静平稳的。

图 160

19. 开与合——（图 161）

所谓“开”就是指枝干长势呈开放状的放射形，它给人以条理分明、自由奔放和清新秀雅之感。但是如果枝干呈收缩形的聚合状，就会给人以凝重朴茂、圆润泰然的印象。

图 161

20. 整与怪——（图 162）

以“工整”的风格出现的形象，具有端庄、整齐、明朗的特点，具有大都市之风度，能给人以修饰的美感。而以大自然的荒莽、怪诞情调构思的作品，却给人以自由飘逸、不受拘束、野趣横生的自然美，具有不加修饰、破规弃律的原始特点。

图 162

21. 朴与媚——（图 163）

以端正壮和、严谨厚道、粗犷沉着为特征，是构成“朴”的要点。而以精雅秀润、潇洒轻快、曲尽其态为特征，则是构成“媚”的要素。

“朴”与“媚”造型的明显区别在于枝干上：“朴”以短、壮、实、直为主；“媚”却以长、秀、虚、曲为主。

图 163

22. 隐与现——（图 164）

“隐”与“现”和“藏”与“露”一样，是主体遮挡与被遮挡的前后关系。利用“隐”的手法可以获得简练概括的效果，能以小见多，扩大主体意境。用“现”的手法，着重刻划重点细部，使主体见形见质，丰富表现内容。如果说“现”是写实（具体），那么“隐”却是写意（省略）。

图 164

23. 齐与乱——（图 165）

树形的“齐”与“乱”是从整体造型的对比效果相对而言的。规整而有条理的造型，能使人感到清晰、明朗、干脆。荒怪而曲折的造型，给人以自由洒脱和豪放之感，这是相对于“齐”的“乱”。

图 165

24. 松与紧——（图 166）

“松”与“紧”的关系同“疏与密”、“轻与重”的关系有直接联系。“松”具有主干清秀、枝叶疏松的形象特征，给人以轻飘淡雅、疏影分明之感。“紧”具有主干壮厚、枝繁叶茂的形象特征，给人以雄浑庄重、紧凑端严之美。

图 166

25. 急与缓——（图 167）

树木生长的方向虽然相同，但它们却有着不同的审美感觉。如果一棵树的枝干从头到尾都直顺流畅、不曲不折，给人以势不可挡、气贯云霄之感，这是“急”的审美所在。如果一棵树是曲干折枝式地成长，枝干布局密度大大加强，它会使你得到一种缓慢、壮和、百折不挠的印象，这就是“缓”的审美所在了。

图 167

26. 抑与扬——（图 168）

“抑”的树形，由于枝条下垂，犹如受地心引力强吸一般，使整体趋于平稳，结构严谨，具有稳健刚猛、凝重淳厚之美。“扬”的树形，由于枝条上扬，犹如天宇呼唤，使整体轻盈奔放。

图 168

27. 争与让——（图 169）

枝干上各部间布局轻重大小的调整技巧，可通过“争”与“让”来解决。从整体来说，“争”是各局部相对地争占空间，使其枝条交错、繁密茂盛、严谨结实；“让”是各局部间的相互谦让，使其枝条清晰、条理分明、气质清幽。

图 169

十、中国树木盆景的主要流派及风格特点

由于各地风俗习惯、审美情趣、地理位置和历史发展等的差异，树木盆景的发展也直接受到这些因素的影响而形成各自不同的艺术风格。这些风格以鲜明的个性和地方特点，约定俗成地成为这一地方的审美标准，并不断丰富发展变化，成为大众所公认和接受的形式，最后促成这一地方流派的形成。

中国树木盆景主要有以下流派：

1. 扬派——以扬州为中心包括苏北一带的树木盆景。它具有严整清秀、纤巧幽雅的艺术特点。干枝采用“精扎细剪”技巧，运用国画“枝无寸直”的道理，使其干曲折有致，使其枝一寸三弯，宛如游龙，轻巧自若；基部却用“疙瘩式”提根龙盘，尤饶古趣；叶片平展如浮云，装饰艺术性与自然趣味浑然一体。（图 170）为规则型。

图 170

2. 苏派——以苏州为中心，长江以南一带形成的树木盆景风格，具有形简意深、疏而不散的造型特点。采用主干“粗扎”、枝杈“细剪”的技巧，师法自然，大多形成主干为“两弯半”和“三弯半”的“S”形造型，奔逸奇宕，势若蟠龙。（图 171）为规则型。

图 171

3. 川派——以四川省命名，主要指长江上游一带（包括川西、川东等地区）的树木盆景流派，具有雍容典雅、虬曲多姿、“写意清秀，写实深厚”之特点。多采取剪扎技术，使枝干多角度多方向地弯曲来丰富立体空间，喜用悬根露爪而自富野趣。（图 172）为规则型。

图 172

4. 岭南派——以广州为中心包括广东和广西地区的盆景艺术流派。作品师法自然，常采用“蓄枝截干”技法，讲究“疏散密聚”的整体布局（即大枝疏散明朗，小枝密聚葱茏），形象洒脱自如，并运用“鸡爪”、“鹿角”形枝，使作品具有苍劲、古雅、飘逸、自然的艺术特点。如（图 173）。

图 173

5. 徽派——以安徽省命名，以该省歙县卖花渔村的作品为代表，采用“粗扎粗剪”的技巧，形成古朴奇特、雄厚苍劲的风格。如（图 174）。

图 174

6. 通派——指江苏省南通地区（包括如皋一带）的树木盆景风格。作品多采用“两弯半”的整体主干造型，使其见长于庄严雄伟、层次分明的格调。（图 175）为规则型。

7. 海派——指上海一带的树木盆景造型风格。作品兼收并蓄、博采众长，善于运用“粗扎细剪”的技法，因势利导，突出作品明快流畅、雄健精巧、刚柔相济、富于野趣的艺术情调。如（图 176）。

图 175

图 176

十一、树木盆景与盆、架的审美关系

俗话说“好花还得绿叶扶”。树木盆景除树型本身的审美结构布局外，与外部的盆与架的关系就如同一幅美妙的图画，需要一个好的画框来衬托，起到烘托渲染、画龙点睛的作用。利用盆架的配置关系，可以使主体更加醒目突出，从而增强其艺术感染力。

1. 扁盆（横盆）——外形有方形、椭圆形、菱形等。它给作品以最宽阔的意境，它是宁静安谧的化身，以其自身的平静来烘托屹立的直干、斜干和多干式的树木是最好不过了。它能使主体树木的动势通过与盆的静态对比得到加强，使整体以一横（盆）一竖（树）、一动（树）一静（盆）互为对比，富有和谐优美的韵味（图 177、178）。

图 177

图 178

2. 高盆（竖长盆）——有圆筒、方筒、菱形筒等。此种盆多适于配“悬崖式”树木盆景，它能结合树形创造出高耸险峻的气氛，使整体由下面窄长清秀的枝杈，与巍然耸起的树盆及其上面奔逸奇宕、险劲峻峭的树木相衬托，来打破整体肃静的平衡，形成盆与树之间一虚一实、一动一静的反差，显示其苍茫深秀、气韵贯注、险夷相济、势若蟠龙的磅礴之气（图 179、180）。

图 179

图 180

3. 中盆——即不高不低、不宽不窄的盆。此种盆形状较多，如方形、圆筒形、弧形等，适合多种造型的树木盆景采用，形式也较灵活，如斜干式、悬崖式、曲干式等。由于它集合了扁盆与高盆的特点，因而中盆给人以浑厚、结实、稳当的感觉。所配的树木盆景，是通过一稳一动、一重一轻、一紧一松的对比，来衬托出轻盈、飘逸、活泼的形象特征（图 181、182）。

图 181

图 182

4. 盆架是托附树盆的配角——它能使盆与树的关系加以统一渲染，使树与盆的总体感觉粗中见细、稳重中求轻巧。一般来说，扁盆宜配扁长的支架来统一协调盆钵与树形的对比；方盆较灵活，配架时应根据树形的动势来决定宽窄高矮；高盆宜配高长的支架，方能体现高耸险要、顽强刚劲的特点（图 183、184、185）。

图 183

图 184

5. 树、盆、架的关系分析

①曲斜式——（图 186）的配盆：

A——方盆具有稳重之感。

B——高盆具有高雅之气。

C——扁长盆具有柔静之态。

图 185

图 186

②悬崖式——（图 187）的配架：

A——树形有了高盆的搭配而没有架的烘托，形象一般。

B——配上高架，立体形象得到渲染，突出

了高耸险峻的特点。

C——如配低架，因整体外形构成了稳定的三角形，险峻的特点大减。

图 187

③直干式——（图 188）的配盆：

A——高盆配置没有对比，挺拔之势严重削弱。

B——中盆显得一般。

C——扁盆的搭配使一横一竖的形象得到

对比，有力地烘托出树形的雄伟气魄。

D——扁长盆增大了景深的平静意境，使树的形象减弱，景象意念得到加强。这与整体形成稳定的三角形有关。

图 188

④斜干式——（图 189）的配盆：

A——盆小树显得大，树形强烈突出。

B——盆大树显得小，树形与景平分秋色，

清秀分明。

C——盆高树显得矮，树形稳当结实。

D——盆扁树显得高，树形飘逸洒脱。

图 189

⑤多干式——（图 190）的配架：

A——扁长盆加强景深，扩大视野，幽静恬美。

B——扁盆突出树木形象，主体轻盈醒目。

C——中方盆由于盆面较厚实凝重，树木的轻松感被减弱，但如配备几架，可打破画面

的呆板形象。

D——中国盆由于下部椭圆，虽与树形浑然一体，却没有景深的余地；用横长的几架作修补烘托，可弥补此缺点，使整体互为对比统一。

图 190

⑥卧干式——（图 191）的配盆、配架：

A——长盆突出主体斜卧如醉的形象。

B——中盆加强了树木的动感而减弱了卧

俯之势。

C——弧盆使主体产生轻盈飘荡之感，但如配中高几架，可以加强整体下部重心。

图 191

⑦附石式——（图 192）的配盆、配架：

A——扁长盆景深视野开阔，使树与石在盆上各占一份空间，三者对比统一和谐。

B——扁盆突出树石形象，增强了高耸之

感，但却减弱了景深，可配横长几架作弥补。

C——最忌中盆和高盆的配备，它会严重损坏主体形象的和谐统一。

图 192

⑧组合式——（图 193）的配盆：

A——虽配长盆，但由于盆与树的比例欠佳而显得没有主次。其原因是配盆显得厚，使树显得小。

B——长扁盆与树的比例恰当，横（盆）竖（树）对比，突出主体，形象分明。

C——过长的扁盆虽然可加强景深，却减弱了树木主体形象的表现力。

图 193

⑨直干式——（图 194 为“大树型”）与盆的关系：

A——树形本身较对称，不宜放置盆中央，以免整体构成等腰三角形的视觉而显得呆板僵硬。

B——将树放置盆的一边，使整体视觉构成直角三角形，适当留有余地，形成一边紧一

边松的构图，灵活有变，使浑厚活泼的形象油然而生。

C——长盆的配搭可在整体上使景与物互相交融、对照，既有实景（树），又有虚景（由于盆长的空阔而加深的视野），突出了空旷宁静的气氛。

图 194

⑩斜干式——(图 195 为“回头型”)与盆的关系:

A——树安置于盆的左侧,虽有飞动之感,但树与盆合成的整体显得失重。

B——树安置于盆的右侧,整体重心得到

了修正,却失去了活泼的气氛。

C——树放置于盆的中间,盆与树之间恰到好处,既互相对比,又互相协调,突出了主体轻盈活泼的形象。

图 195

十二、树木盆景的点缀品及审美关系

一些树木盆景作品为了表现特定的空间环境,丰富生活情趣,在盆上进行人物、动物和建筑物等等点缀品的景物摆设渲染。它占据的整体空间虽小,却能以其小来烘托主体树木的高大,起到了比例尺的作用。同时,正确地布局好点缀品,能对盆景起到“画龙点睛”、增强意境的作用。

一般来说,点缀品适合手横式盆上摆设,还必须与主体树木的表达意向相统一,使其完全为主体服务。点缀品的摆设应力求简练,不要过多地重复样品,或画蛇添足;也不宜喧宾夺主,破坏整体和谐。

1. 人物。在日常生活环境中,人的活动最常见,其内容也是最丰富的。但在盆景中,我们所要表现的,是人与自然的关系,它能使人观后感到心旷神怡,这样才能迎合树木作为主体的艺术要求。如人物的立、坐、卧,或吟诗、对酌、吹箫、弹琴,或看书、摇扇、垂钓,或骑马、放牧等等,虽内容各不相同,但它们追求的意境多为悠闲自在、无忧无虑、及时行乐,使人观后达到放松神经的目的。

2. 动物。以鸡、鸭、鹅、牛、羊、猴、马等性情驯和的动物为主要对象,借以表现人类企求的用“善与美”来抵御和澄清“邪与恶”的美好愿望,从而起着净化心灵的作用。

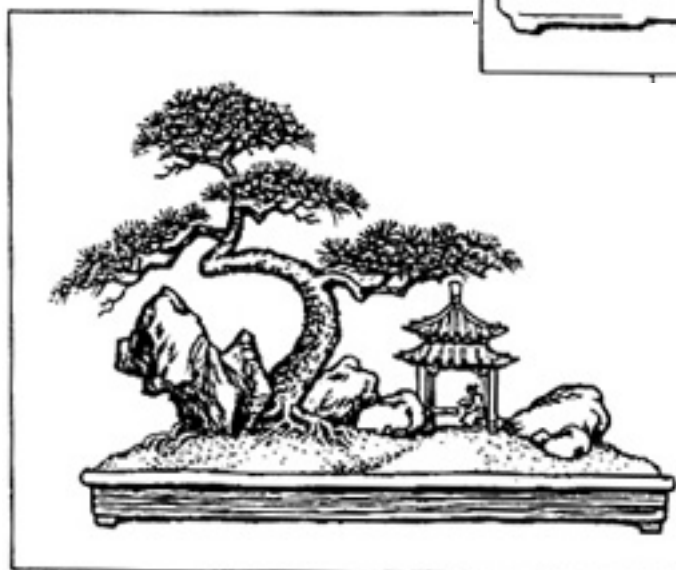
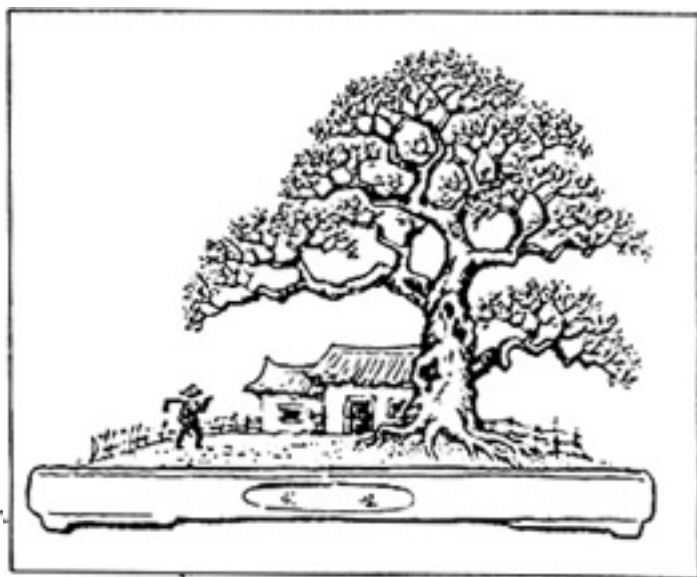
3. 建筑物。以人类智慧的创造与自然界的融合来启发人们对昔日、对远古的依恋和怀旧心理,从中领略到“光阴似箭、时光流逝”的忘我境界。通过摆设古式的楼、亭、桥、屋、塔等模型,渲染树木主体的时空久远,并体现出人类活动的痕迹,从而扩大了主题的表现空间,理念地抒发人们对古今发展变迁的感慨之情。

(图 196)从人物的大小可以看出树木的高低。在树木盆景中,人物起着比例尺的作用:人小树显得大,人大树显得小。

图 196

(图 197) 以浓厚的乡土气息为主调，着重突出朴实浑厚的环境。

图 197

(图 198) 以清俊简洁的点缀，衬托出秀雅闲逸的环境气氛。

图 198

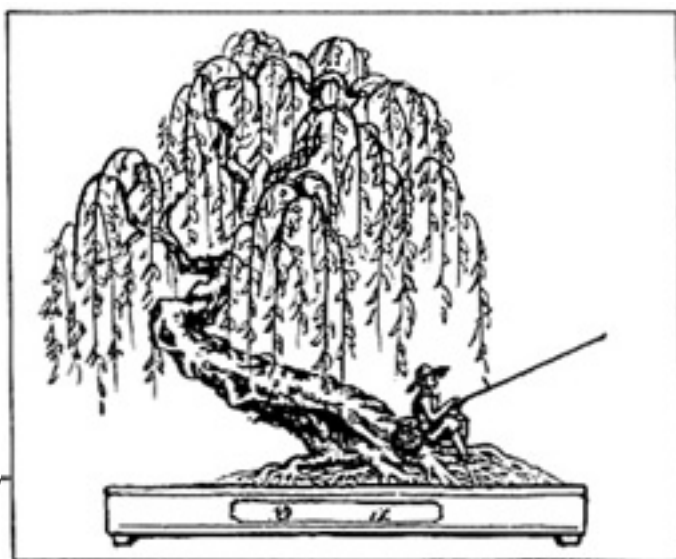
(图 199) 人物与主体树木的斜向一致，更显出狂风逼人、步履艰难的景象。

图 199

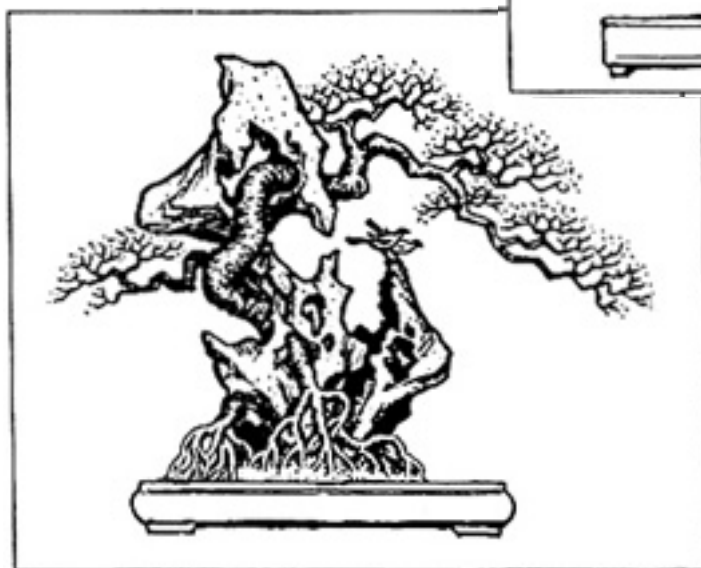
(图 200) 清幽的环境配上钓鱼翁，更增添了宁静娴和的格调。

图 200

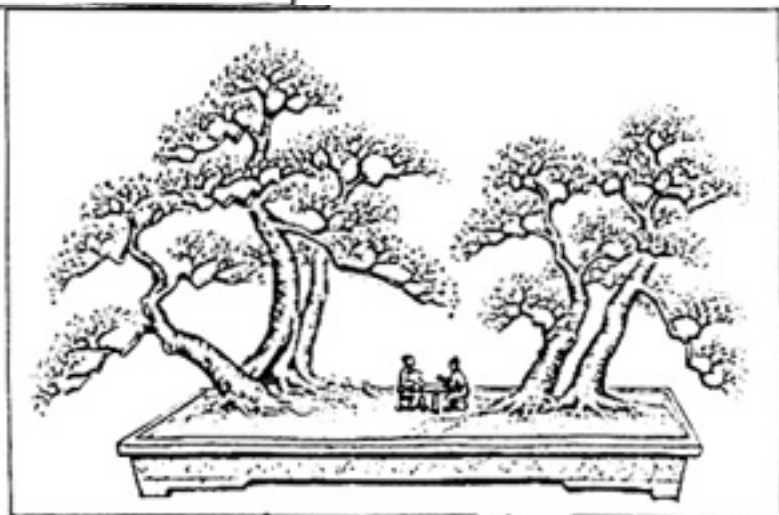
(图 201) 附石“悬崖式”树木的惊险，通过鸟的配置，却显得有险无惊，而更添苍茫深秀的意境。

图 201

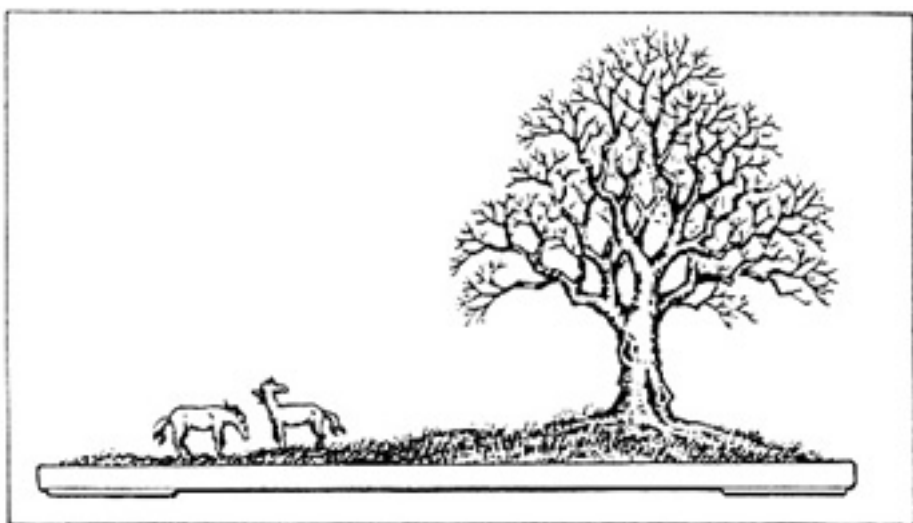
(图 202) 在“丛林式”的树木下配上对弈，更突出其清爽秀润、恬静幽雅的特点。

图 202

(图 203) 苍茫挺秀的冬景树型，配以骏马，更显其刚健雄浑、明快坚毅的性格。

图 203

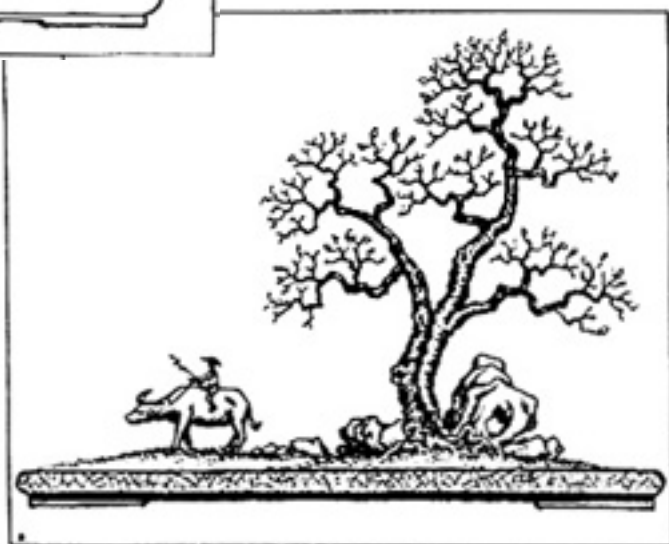
(图 204) 点绿的初春树景，配以群鸭，具有“春江水暖鸭先知”的情调。

图 204

(图 205) 在荒野的树下，配上牛娃骑牛放牧，显得时光久远，加重了归心似箭、想念家人的情感。

图 205

(图 206) 在浓荫覆盖的大树下,配上吹笛的少年,绘声绘色地体现出“大树底下好乘凉”的意境。

图 206

(图 207) 松、石、鹤的巧妙搭配,表现了对青春长寿的美好愿望与追求。

图 207

(图 208) 简陋质朴的榭楼,安置于正逢初春、一片生机的树丛下,显示出故人对美好明天的向往与希冀。

图 208

(图 209)

“组合式”的树木盆景配上木桥、茅屋、人物、农具，使乡土气息油然而生。

图 209

(图 210)“疙瘩式”树木盆景的“石”顶上放置古塔，“石”底配以亭、台、栏栅，突出“天险地要迎客到”的图景。

图 210

(图 211)绿荫下的卧鹿，有如晌午的甜憩。

图 211

（图 212）顽皮的小猴，
更增添了深秋景色的热闹气
氛。

图 212

（图 213）雄鸡高啼，有
声有色，既打破了清静的画
面，又丰富了“一唱雄鸡天
下白”的主题内涵。

图 213

（图 214）群栽
构成的小林衬以团
石，猎手涉足其间，
一派质朴自然、嵯
峨劲秀的景色。

图 214

(图 215) 古树
下对酌,悠然自得,
以求豪放之气和自
我解脱,从而达到
“无我”的境界。

图 215

十三、树木盆景造型的总体构思设计

前面我们已经分析了树木盆景造型审美的有关规律,对盆景树木造型审美有了初步了解。从中不难看出,在现实环境里,真正十全十美适合盆景审美造型的树木毕竟很少,它们往往带有许多局限性,或缺枝,或平滑,或杂乱,或枯息……。这就决定了盆景艺术家需要通过对树木进行艺术的加工制作,使之成为一件顾盼呼应、疏密得当、层次分明、虚实相生、尽可能完美的盆景艺术作品。因此,树木盆景的造型技巧,是弥补树木本身的缺陷和提高盆景艺术审美情趣不可缺少的组成部分。在盆景艺术造型创作之前,首先必须考虑的是树木造型的总体构思设计。

一件完整的树木盆景作品,凝结着艺术家的智慧和心血,通过他的精心设计制作,方得以完成。因此其创作成品,不是一朝一夕、一挥而就就可以完成的,而是必须经过几年、几十年、乃至几代人的努力,才能完成。虽然时间不断推移变化,但盆景艺术家对每件作品的表达意向和总体把握却始终和基本一致的。由此可见,盆景艺术作品创作之前的构思设计导向是非常重要的。

诗文写作所要求的“意在笔先”,同样适用于树木盆景作品的创作。由于树木材料种类、特性不同,形象各异,姿态万千,这就需要制作者根据树种材料的特点和形态,加以反复观察琢磨,来决定造型式样及其所表达的构思意向,

做到“因材施教、扬长避短”地进行树型基本总体构想,在脑海中绘出蓝图,或在纸上画出设计构图,形成一个较完整的艺术思路:如“直干式”的挺拔伟岸,“斜干式”的飘逸潇洒,“提根式”的盘根交错,“悬崖式”的险峻苍茫,“风吹式”的顽强坚毅等。这些景象都是大自然在人脑中直接反映的缩影,制作者的构思正是他的思想与所需造型树木的结合。它要求既合乎自然情理,不能凭空捏造,又要高于自然景象,而不是对自然简单地再现,应“师法自然”而又胜于自然。通过对树木细致地观察、分析、研究,取其大要,去其繁杂,根据设计蓝本对原始树木进行剪裁加工,并运用艺术的强化、变形、夸张等技巧,使树木盆景达到虽是

人工创造却富有“野趣天成”的艺术美感。

盆景树木的根、干、枝、叶，应该作为主要考虑的构思设计对象。这四个方面的相互配合联系决定了树型总体设计的大方向，也决定了今后的主题意图。同样的斜曲干树木，利用人工技艺，经过根、枝的处理，可做成“斜飘式”（“临水式”）或“悬崖式”盆景，也可把同样的直干树木，通过攀扎、雕琢技巧，做成“曲干式”或“腐干式”盆景等等。这正是人工造型技巧的主观能动性，根据总体构思设计，进行艺术加工的结果。树木盆景造型的总体构思设计，归纳起来应考虑如下几个问题：

1. 明确主题。一件树木盆景作品好比一幅画、一首诗、一部小说，有其中心内容的表达意向。不同的是表达方式不一样，画和诗文的表达方式是线条色彩描绘的图形，是文字刻画描绘的人物与意境，而树木则是通过形象的刻划来表达其主题内容的，让人观后如临其境，富含“诗情画意”。例如：表现刚健的主题，树木主干就必须粗犷壮实，枝繁叶茂；表现险峻的主题，就可采用“悬崖式”造型，使树木枝干居高曲折而下；而表现苍劲野趣的主题，就应该着重刻划树木主干的腐洞斑痕、枝杈短曲的特点。所以，树木盆景的主题，其实是集中表达了人们对总体审美风格的感受、意念的感受和形象思维的感受。树木盆景造型的总体构思设计，首先必须有明确的主题，创作者才能确定出好的思路和设想，并据以创造出主题鲜明、形象生动、妙趣横生的树木盆景作品。

2. 分清主次。树木盆景如同音乐的音符音调一样，虽有强弱、高低之分，但主调是明确的。因而，在确定树木的造型意向时，要主次分明，局部要服从整体，突出主调，重点渲染；对其他的局部基调，作配合烘托，使作品既富于层次变化，又统一和谐为一个整体。比如：表现苍古的“风吹式”树木盆景，要以突出枝杈变化为主；表现繁茂的“直干式”树木盆景，要以突出叶片层次变化为主；表现盘根错节的“露根式”树木盆景，要以突出根系变

化为主；表现历尽沧桑的“腐干式”树木盆景，要以突出主干为主等等。

3. 取舍适度。由于盆景树木具有持续生长的特点，是“活生生的立体的画”，给盆景作品注入了勃勃生机。但树木的生长并不尽如人意，它们往往长成杂枝乱叶，如同乱麻一般。盆景制作者面对这样的盆景树木要心中有数，根据其整体形象审时度势，决定树木的根、枝、干、叶的高低、前后、左右取舍，使之合乎“缩龙成寸”、“以小见大”的造型规则。如：直干“健壮式”的盆景树木，第一主枝不能留得过低，过低定会减弱强健挺拔之气概；而直干粗犷的“大树型”盆景树木，第一主枝就不能留得过高，过高定会减弱浓润繁茂的特点；表现疏狂风格的作品，枝杈宜疏不宜密；表现昌盛繁茂风格的作品，枝杈宜密不可疏；表现挺健风格的作品，主干可直不可曲等等。

4. 创新立意。综观树木盆景的发展历史，各流派都曾经创造并形成了自己特有的风格。如：“扬州派”的“一寸三弯”攀扎技巧，创造出了轻巧高雅的“云片”风格；“苏州派”的“三弯半”形式，形成了简洁健茂的风格；“岭南派”的“蓄枝截干”技巧，创造了奔逸野趣的风格等等，都是随时代、习俗、气候、观念等的变化而不断创新发展的。应当明确的是，造型技巧与风格是相互对立统一的，造型技巧是手段，而创造出新的风格、新的立意才是真正的目的。前人无数次地进行盆景艺术的探索创新，给我们留下了宝贵的遗产。现代盆景艺术，更应该“百花齐放”，多姿多彩，而不能停留在前人的路子上徘徊，应该化平凡为神奇，大胆创新发展，创作出能够体现时代精神的好作品。这就要求盆景艺术家要不断地提高艺术造诣，要虚心学习国内外盆景艺术流派的风格与技巧，吸取它们的各种长处和优点，充实提高自己。在整体构思设计中，不断摸索创新，丰富树木盆景作品的内容和风格，以适应时代发展的需要。

十四、树木盆景造型的弯曲技巧

为表现树木的柔婉、流畅和圆转等形象，采用棕丝、金属线与木棍等辅助材料，借各种外力，将刚直的树木枝干合理地按创作意图弯扭成各种形态，使其富于三维空间的变化，这就是树木盆景所运用的弯曲技巧。

造型对象应选用生长较稳定、长势旺盛的树木，以避免树木弯曲后因衰弱而死亡。为减少树木弯曲加工的难度和加工量，在实施各种弯曲技巧之前，树木应选择好最佳的上盆角度，如“直干式”斜栽可减少直干下弯的工序；“曲干式”斜栽，可减少“悬崖式”弯曲的工序等。弯扭时，宜在晴天盆土较干燥时进行，如在雨天则会因树木枝干含水分过多而容易折断及根系容易松动损坏；同时，在弯曲的枝干部位应适当扭动旋转，使其木质纤维稍松而不致于弯曲时折断枝干。松柏类及其他萌发力较弱的树种，应在其休眠期或生长缓慢时进行弯曲。还应根据各树种木质的特点，决定弯度大小。弯曲时用力要均匀、轻巧，决不可操之过急。对难度较大的树木弯曲，应多分几次实施，逐步达到造型要求。对经过一段时间已弯曲定型的树木，应及时解除扎线或辅助配件，以免影响树木的生长和整体美感。

1. 棕扎法。就是用粗细不同的棕绳，对树木干枝进行结绑、收紧拉力，迫使其弯曲成型。它具有制作时不易损伤树皮、拆卸方便、不显眼的特点，但难度也较大。

由于棕扎法不缠绕树干实体，而是用棕绳固定干枝弯曲部位的两头，因此，掌握好力的平衡，选择好棕绳在干枝上的着力点（结绑点），对树木干枝弯度大小起着重要作用。对不同种类、粗细、老幼的树木，应采取不同的着力点，干枝细小和较柔软的树木，着力点间距可短些，弯度也可小些；干枝粗大和较硬脆的树木，着力点间距可长些，弯度也应大些。

攀扎时，先根据树木干枝的大小选好粗细适中的棕绳，经浸水后在中段打一个套结，选

择干枝下端根基或分枝部位及结疤处有凹凸的粗糙面作着力点，以防结绳打滑；也可在选定的力点处包上一层纱布，解决棕绳在干枝上滑动的问题。将套结分头绕上几圈合为一股固定在下着力点上，然后均匀用力，使干枝逐步弯曲至所需弧度，再收紧棕绳，打上死结，固定在上部着力点处（图 216）。

A 固定下部

B 弯曲扎绑

图 216

棕绳攀扎弯曲树木，应先扎基部后扎梢部，先扎主干后扎大枝，先扎大枝后扎小枝。对要求干枝有连续的弯曲处，可用“分棕法”或“套棕法”进行；“分棕法”即是一棕一结，扎一个弯，断一次棕绳，分成单元，它适合于不同弯曲转向变化的造型；“套棕法”即是一弯接一弯，连续扎结，此法适合弯曲转向平行进展的造型（图 217）。

常生长，干枝缠绕弯曲不可过多过长，应分几次逐步完成。

分棕法

套棕法

图 217

我国传统“扬州派”树木盆景，根据“枝无寸直”的原理，在其具有显著风格的“云片”上，每根枝条都扎成细密的弯曲变化，使其“一寸三弯”，把棕绳攀扎法发挥到了极点。但是由于把枝干结扎成型，需要经过多年加工制作，而且工艺复杂，费时费事，现已较少采用（图 218）。

“一寸三弯”“枝无寸直”

图 218

2. 金属线扎法。是以粗细不同的铜丝、铝丝、铅线、铁丝线，利用其坚韧性和可塑性，对树木干枝进行缠绕，使之弯曲成型。此法具有操作方便、弯曲自如、整形速度快的优点，但拆除时较麻烦，并且如果攀扎时间过长，会在树木干枝上留下线痕。

为使金属线变得柔软便于攀扎，较硬的铁丝和铜丝，在使用前可把其烧红后自然冷却，作退火处理。

攀扎前应根据所弯曲干枝大小来选择金属丝的粗细及长度。为避免树木干枝受金属线缠绕和弯曲时用力造成的损伤，可采用麻皮、锡箔纸、纱布等先作垫底保护。为保证树木的正

图 219

缠绕树木时，先将金属丝的一端固定在枝干基部或交叉处上作为起点（图 219），然后紧贴树皮渐渐缠绕弯曲枝干，金属线缠绕的方向一定要与干枝弯曲方向一致：即枝干如往右弯曲，金属线就应顺时针方向缠绕；枝干如往左弯曲，金属线就应逆时针方向缠绕。在枝干上的金属丝缠绕角度约为斜角 45° 左右（图 220）。线距疏密应根据树木干枝的粗细来决定。为防止缠线在干枝弯曲时松动有空隙，应做到边扭转丝线边弯曲干枝，而且缠绕要均匀，使丝线紧贴树木，但用力要适度，防止枝干断裂。

向右弯绕顺时针方向 向左弯绕逆时针方向

图 220

如金属丝需要重复缠绕加强力度时,应与前次缠绕的方向一致,做到均匀整齐,以加强整形效果,应避免交叉缠绕(图 221)。

绕向一致

避免交叉绕向

图 221

缠绕完毕,可用铁钳将多余的金属丝剪断,这样攀扎工序便告完成。待过一段时间,植株弯曲基本定型后,要及时解除金属丝线,避免因长时间缠绕和树木生长时在干枝上留下线瘤。

3. 曲木助弯法。对于难以找到适当的弯曲着力点的树木枝干进行弯曲时,可借助于曲木、角铁作为辅助力撑点。曲木靠近枝干的部位可制成凹状或平面状,使曲木与枝干的吻合牢固。弯曲前,先在干枝下方的适当位置固定扎牢曲木,代替下着力点进行牵拉弯曲。被固定的曲木应十分牢固没有滑动,否则既达不到弯曲效果,又会因滑动而伤及树身。为稳妥起见,捆扎固定前,可在干枝捆绑部位,垫上麻皮或纱布,对枝干加以保护(图 222)。

图 222

4. 支撑牵拉法。由于牵拉法是固定枝干两头着力点,枝干的弯度又受弧位长度的影响,

为达到更大弯曲弧度,可采取支撑牵拉方法,借助于木棍、竹筒等材料的支撑力量作抵抗,来解决牵拉时枝干中部弧位不足的问题(图 223)。

图 223

5. 穿透助弯法。对于较粗的树木干枝不易弯曲时,可用锋利的小刀在其需要弯曲的部位上部,纵向地在干枝中间切入穿透,然后压紧小刀一直往下破切到预定弯曲的位置(应注意枝干弯曲的方向与小刀切入枝干的方向呈十字交叉),然后包上麻皮作保护,用棕绳或金属线从下而上缠干枝,最后按需要的弯曲度,从枝干上部引线牵拉固定在树基或盆沿上(图 224)。

图 224

6. 锯齿助弯法。在弯曲较粗的树木干枝时,也可采用手锯锯槽的间隔断裂进行弯曲造型。弯曲时,应根据枝干的粗细和弯度的大小,确定锯槽的行数和深度,以弯曲部位方向的内侧作为锯槽点。锯行间隔应均匀整齐,中间部分可深些,上下部分可浅些,以减少弯曲时的

阻力。锯口可用锋利的刻刀进行适当的斜刀口加工,使其能在枝干弯曲时互相吻合,以利日后树木伤口的愈合。弯曲部位的下着力点可用麻筋捆扎,然后在其上部捆扎部位引下绳线,固定弯曲枝干于下着力点上,最后用麻皮把锯槽部位全部包扎加以保护即可(图 225)。

图 225

7. 切割助弯法。用锋利的小刀在树木枝干所要弯曲的部位进行排列切割,以减少干枝内侧的阻力,从而达到弯曲的目的。此法虽方便简单,但伤口过大,较难愈合。加工时,可采用分块面切小三角的方法:由于弯曲的中间部位受力最强,因而此处可切割深些,上下两头可逐渐切割浅些,以减弱中间部位的弯曲强度。切割的方向应在所要弯曲方向的内侧。切好后用绳线牵拉弯曲枝干,固定好上下着力点,然后用麻皮包扎保护,以避免伤口水分蒸发过快(图 226)。

图 226

8. 刻槽法。用刻刀在树干要弯曲的部位,纵向刻挖一条槽,槽坑深度达树干直径的 $2/3$,槽坑宽度不可过宽,以免影响树木的生长及伤口愈合。槽坑方向要与所弯曲方向呈十字形。槽坑刻好后,可衬上麻皮,然后用棕绳边弯曲边攀扎枝干,最后固定好上下着力点即可(图 227)。

图 227

对于较粗大的枝干弯曲,还可运用铁钩固定和紧固螺丝固定等方法,加强拉力强度和力度,以弯曲难度较大的树木枝干。

十五、树木盆景造型的剪裁技巧

如果说采用树木的弯曲技巧可使树木形象变得柔软的话，那么运用树木的剪裁技巧便可使树木形象变得刚强。运用剪裁技巧，既可以“缩龙成寸”地矮化树木、控制树木的生长速度，促使其多分枝，又能保护树木在养分有限的盆钵中正常生长，使树木老当益壮，生机蓬勃。因此，剪裁技巧是树木造型的一个重要手段。

树木盆景的造型剪裁，应选择生长健壮的树木，根据不同的树种，在其生长的萌芽期前进行，一般是在冬末春初季节。为提高树木生长的安全性，可采用枝干全剪的方式，既能显现树干枝叶主次的层次脉络，又能促使其重新萌发新芽，还可避免树木因在休眠期受伤而局部死亡或枯枝的危险。

需注意的是，松树类树木不宜采用“脱青法”。剪裁松树类树木枝干时，应留一部分针叶或把针叶剪去一半，以利引水生长，待新芽长出后再将该剪裁的部分剪掉。

应避免在雨天剪裁或剪裁后让水溅淋到伤口处，影响伤口愈合。剪裁时，应分清主次顺序，从主干到枝叶、从大到小、从内到外地进行。剪裁后应放在背阳遮阴处一段时间，防止树木因阳光照射而加快水分蒸发，影响生长。待其新叶芽长出后，方可转入正常管理。

1. 截干。盆景树木的剪裁应从主干开始。树木主干既是决定整体高度的基架，又是决定树木形态、动势的基础。树木盆景要给人以“小中见大”的效果，就必须通过剪裁，矮化浓缩其高度。树木是立体的，从不同的角度去细心观察，就会有不同的画面空间，而每一个画面又必然会形成截然不同的艺术效果。因此，应根据树木本身的外观形状，结合作者的创作意图，选择其最佳观赏面和最佳表达方式。同时，还应考虑树木主干与枝杈的相互联系，以决定其动势走向，如“直干式”、“斜干式”、“悬崖式”等等。

树木的大体走势确定后，就可用手锯在树木的干与枝或大枝与小枝的分岔部位，裁去两者间大的那一部分，使其整体树木体现出由大渐小的生长习态和干枝起伏曲折有变的动态（图 228、229）。

图 229

裁剪步骤，应先从主干到主枝，再从主枝到小枝。树木的裁口应平滑。剪裁后应立即封闭伤口（可用白乳胶、石蜡或塑料薄膜等材料扎封），以防止树木水分、养分通过伤口向外蒸发和细菌侵入引起病害，保证树木的正常生长。

2. 裁枝。确定并剪裁好主干后，接下来就应确定主枝的托位了。主枝作为树木盆景的基本骨架，在树木整体的造型变化中最为丰富，因而它与每枝杈的配合必须适合整体的要求，以达到整体的谐调统一。在主干上，主枝的配合应考虑到前后、左右、高低的三维空间变化，使主枝在树木整体中瞻前顾后、左顾右盼、上下呼应。树木的第一枝托一般应在整体主干的 $1/3$ 处，上部枝托的间距应比下部枝托的间距密，以达到树木盆景的矮化及上紧下松的要求（图 230）。

对于交叉枝、轮生枝、迭生枝、对生枝、平行枝等不符合整体造型需要的枝杈，应及时剪裁去除（图 231），以免影响树木整体效果和浪费树木养分，但对于树木上某部位缺少枝杈处，应暂时保留一些主要枝作引水诱导生长，待新枝生长出长壮后再行剪裁。

图 231

对一些杂枝，应让其在不同的树木造型形式中发挥作用，变杂枝为主枝，如反向枝作“风吹式”，下垂枝作“垂柳式”，对生枝可用一根作干顶为冠，一根作侧枝为托（图 232）。

图 230

图 232

对于较粗大的杂枝可用手锯截断，较小的杂枝用枝剪剪去。靠主干部位的裁口处，可用刻刀作挖刻处理，模仿树干的自然疤痕，但伤口不可过深过大，以免影响树木生长。剪裁后用乳胶等封闭材料密封伤口，将盆树移至避阳光处，待其发出新叶芽后再移至户外养护。

树木的大枝托定好后，在其后的日常养护中，还可通过以下几种修剪技巧进行树木造型：

A、疏剪。盆景树木在生长过程中，常常会从树干上萌生出许多不合盆景造型创作本意的杂乱枝条，既破坏了整体审美造型的形象，又消耗了树木的养分，并且由于枝条浓密，还会影响树木光照和通风。疏剪正是为了解决这些问题而经常采取的一项措施。

一棵成功的树木盆景，其大枝条（枝托）应是条理清晰、层次分明的，每根枝杈，从头到尾都可见其来龙去脉，逐层递进，显示其参差错落的造型功力，从中体现了树木盆景造型的艺术性和完整性。但树木的生长是自然发展的过程，它所构成的整体表象往往是杂乱无章的。我们对其进行疏剪，就是要及时地把树木上下不合造型要求的多余枝条，不作任何保留地齐头剪去，使树木干枝疏密得当，宾主分明，“疏可走马”，“去伪存真”，理顺树木的整体关系，清理整体树木“内部”的瑕疵，以保证树木造型创作意向的本来面目塑造成功（图 233）。

图 233

B、缩剪。就是在枝杈剪裁时，对根据造型需要保留的枝杈进行小部分切除，使树木不致陡长、硬直，达到“缩龙成寸”、矮化树型的目的，并使之起伏错落、曲折多变，从而增加盆景树木的艺术性和感染力。

剪枝是手段而不是目的。缩剪可使树木变得矮壮结实，增强树木枝杈的表现力。不论枝杈的大小长短，都可待其生长到预定的粗细时进行缩短剪裁（一般留枝杈 3 厘米左右，并要留有两个叶芽位以上）。通过对枝条的回缩修剪，促使其萌发新枝，待新枝生长到预定的粗细时又进行缩剪，依此类推，经过对一托、二托、三托……的分层修剪，枝条便会形成由粗直逐渐变曲变细的形态，达到左右参差、丰富多变、层层深入的艺术效果，形成枝杈一点带出、多点辐射、疏散密聚的局面（图 234）。

图 234

修剪时，应注意前后、左右、上下整枝的走向把握，要条理分明、龙脉清晰。如作“平展枝”时，每一枝托的缩剪主要是前后左右曲折的延伸，而对上下走向却要稍加控制；对

“斜跌枝”的剪裁，应把握：不管局部枝条的前后、上下、左右如何延伸，其“斜跌”的大趋向是应当明确的（图 235）。

图 235

从上述各点可以看出，缩剪法是根据作者总的构思意图，有计划有步骤地一部分接一部分综合完成的，决不能“胸无成枝”随意剪裁，破坏枝杈的整体连贯性。

“岭南派”的“蓄枝截干”的技法，正是充分运用和发挥了缩剪手段，才创作出了“鸡爪枝”、“鹿角枝”等具有曲折多变、苍劲刚健特点的树木盆景造型风格。它的每一小枝群只要任意折断略加修整，几乎都能合乎一个独立的盆景造型标准，形成了“岭南派”盆景的一大特色。

还应当指出，盆景树木缩剪特别需要耐心和毅力。因为每一枝托修剪后，待长到既定要求的粗度，需要一定的时间，等完成整枝剪裁时，可能已是几年甚至十几年以后的事，所谓“一寸枝要生数载，佳景方成已十秋”，正是对缩剪过程的最好写照。枝条缩剪，在树木萌芽期前进行，以免剪裁后枝衰干弱甚至枯死的损

失，较大的树枝缩剪后，应及时用乳胶密封创面，以减少树木水分蒸发，并防止细菌侵入。

C、短剪。是促使树木迅速增加枝条分枝层次和使盆景树木尽快“枝繁叶茂”的主要造型手法，同时它还能抑制树木过高地生长，形成其造型的矮化形象。

由于短剪多是对树木枝杈最顶层的修剪，因而它决定了树木的外观边缘形态。对整棵树木来说，它是一种修饰手法（图 236）。修剪时，对每一枝托的外观，既要求与整体统一，又要求有所变化，做到“疏密有变，浓淡综错，高低相宜，粗中有细，顾盼呼应”。如对具有轻盈风格的树木盆景作品，应利用短剪手法，控制其上下纵枝，发挥左右横枝的生长优势，突出整枝外观“轻薄如浮云”的形象；对具有厚重风格的树木盆景作品，则应适当地加强其纵枝的生长，使整枝给人以“厚重如山石”的感觉（图 237）。

图 236

图 237

十六、树木盆景造型的雕饰技巧

树木盆景的树干，大多以表现古、老、病、残的形象，以显示其历尽沧桑、时光久远的“老者风范”，而有些盆景树木的形象却显示出幼、嫩、光、滑的特点。树木盆景的雕饰技巧，正是根据树干本身的条件，经过人工艺术再造，使树干形象合乎盆景艺术造型的要求，达到丰富树干多种肌理层次变化的目的。

对树木进行雕饰加工，应选择树木的休萌期末、萌芽期前的一段时间，并在晴朗的气候条件下进行。雕饰的树木应生长旺盛。对伤口过重的树木，雕饰完毕后必须立即涂上白乳胶或石蜡封闭伤口，以防细菌感染和水分蒸发，同时还应将其移至避阳处一段时间，待伤口愈合后，再搬到室外接受阳光照射。

1. 刻剥法。通过对树干树皮进行刻剥的技巧处理，摹仿大自然树木饱经风雨吹打而成的树皮干裂、曲卷、残蚀，突出树干久经风雨、历尽沧桑的刚毅形象。

常见的刻剥方法有以下三种：

A、旋干剥。对主干局部由下而上地作斜角旋转刻剥造型，使主干形成流畅的阴阳线条或忽隐忽现、虚实相间的螺旋式艺术形象，既增加了主干的表现力，又体现了久经磨难的意境。

其缺点是人工修饰痕迹过强（图 238）。

图 238

刻剥的树木一定要生长壮实。剥剥主干部位，要考虑其与树枝的供养关系，保留脉位的联系，以防因剥皮造成枝杈缺养死亡。对树汁分泌较多的松、榆树类，应在其休眠期内树汁分泌较少时进行刻剥。

刻剥操作时，可用粉笔先在树干上自下而上地轻轻画出要剥取的部位。同时还应考虑刻剥部分在主干上前后、左右、上下的造型审美关系，力求做到所剥刻部位，既能与周围环境顾盼呼应，又能有露有藏、有收有放地在主干上旋转布局。刻剥部位在主干圆径上的位置不宜过宽，一般不能超过其周长的 $1/3$ ，过宽过长的剥皮应分段分时进行，待剥去的部分伤口愈合后，再进行另一部分的刻剥（图 239）。

图 239

所要刻剥的部位确定后，即可用锋利的刻刀，在树干上按粉笔线路，先刻树皮两边。注意刀口必须平整，不要损伤木质，以利伤口愈合。待全干旋刻完毕，便可用刻刀挑起树皮，露出木质部位，然后涂上乳胶，封闭伤口即可。刻剥处伤口愈合后，稍有隆起之感，增加了主干阴阳对比的艺术效果。

B、贴皮剥。在树干上垂直地刻削出树皮，但并不直接撕下抛弃，而是让上部分树皮曲卷稍微离开树干的木质部，而下部的树皮却渐渐地紧贴树身，使主干突出若分若离、藕断丝连、苍古疏狂的形象（图 240）。

图 240

采用贴皮剥的方法，要使树皮曲卷方向与整体树型动向协调，或增加动势，或获取平衡，或打破宁静……。刻剥树皮的长短、宽窄，要符合树木整体表现的趋向：雄浑风格的作品宜宽不宜窄；刚猛风格的作品宜长不宜短；柔婉风格的作品宜窄不宜宽；壮和风格的作品宜短不宜长。用作贴皮刻剥的树木，以生长旺盛和皮质较厚而柔的树种为好。刻剥应从上往下进行。上部树皮开口处要参差错落，富有撕、折、扯、拉的仿自然裂变的特点，避免人工痕迹过强的倾向，树皮的边缘也应刻剥成毛糙不规则的形态。用刻刀将上部树皮剥开后，应随手将树皮向树干外卷曲成弧状（因树皮干后难曲），然后逐步向下撕剥到预定的位置。要注意越往下剥，用力要越轻，树干与树皮的间隙距离也

应越近越紧（图 241）。

图 241

C、间隔剥。旋干剥和贴皮剥具有流畅的连续性，而间隔剥却是由局部刻剥而组合，剥成的树干形象断断续续、裂迹斑斑，呈现如同自然脱落干裂的苍古特征（图 242）。

图 242

间隔刻剥法应以点带面，树干剥刻局部要求具有不规则的形态，局部与局部之间的刻剥大小、长短应有所区别变化，一般以树干下部为大而逐步向上缩小，有些部位树皮也可不完全剥去，而刻成树皮干裂的形状，以突出树干久经风雨侵蚀的肌理表现形式。对每一主干的刻剥，应注意不宜过多过大，过多须分段分时进行，剥刻面积不应大于树干周长的 $2/5$ ，以免影响整体形象比例的协调和树木的正常生长（图 243）。刻剥完毕应及时在所刻剥的伤口处涂上封闭胶。

图 243

2. 挖凿法。通过对树木进行局部挖凿、雕刻，使之形成孔洞、疤痕、沟槽，造成千疮百孔、疤痕累累、风残水蚀的古貌形象（图 244）。

图 244

挖凿法一般在树木的培养前期（即树木进行主干养坯培栽，还没完成枝托培育时）进行，这样可避免主干因挖凿损伤过重造成树木枝杈引水供养困难而死亡。

有些树木的自然造型是我们可以加以利用的，只要稍加雕饰即可取得事半功倍的效果。如榆树、朴树、紫薇、九里香等树种，常常是从野外采掘回来时，就由于水蚀、蚁钻、虫咬等因素，造成树干穿孔、腐洞等形象。挖凿制作此类树干时，应尽量根据树干本身局部腐蚀穿透的特点，顺其自然，再结合作者创作意图稍加雕凿补充，以达到树木造型审美的要求和保护树木的正常生长。

如果树干基部偏窄偏扁，可通过人工挖凿后，镶嵌入石头等材料进行局部遮掩，以“扬长避短”（图 245）。

图 245

在树木枝与干的截断处，可挖凿雕刻成疤痕、腐洞形状，或待树木培养生长多年截断处自然收口干枯腐蚀时，稍加控凿整理来完成（图 246）。

图 246

3. 砍剥法。由于人工培养的树木主干往往给人以光滑、平整、幼嫩的感觉，表现不出“历史悠久”的特点，因而可以运用砍剥的造型技巧对主干进行“老态”的着意刻画，以创造其苍古的肌理效果（图 247）。

图 247

砍剥前应考虑树干与刀具的比重关系，刀具大小适度，以砍剥时树木不摇晃为宜，决不可用过大的刀具，以防树木因受到过强的冲击力而造成树基松动，影响树木成活。刀口不宜过于锋利，以免显露人工造作的痕迹。砍剥时用刀要求有所变化，不要一味地重复砍剥。对主干刻划应多层次地进行整体构思布局，刀口在树干树皮上要有深有浅、有轻有重、有疏有密、有长有短、有纵有横地丰富变化，以突出砍剥法由线组合成面的造型特征。但要注意刀口不宜过多，砍剥的密度可从树干基部由密逐步向上转疏。为保证树木的正常生长，可分期分段地进行砍剥制作（图 248）。

图 248

4. 锤击法。锤击法与砍剥法一样都是为了改变树干幼嫩的外观使其变“老”的技巧。不同的是，锤击法以钝器使树皮受冲击压迫而变得凸凹粗糙、古拙苍老，突出树干肌理“点”的特征（图 249），而砍剥法则是以利器砍入树木皮肉之内，使其改变光滑形象，突出树干肌理“线”的特点。

图 249

锤击法因完全靠冲击力对树干的强压,使树皮局部损伤,形成细胞加速分裂,造成其愈伤组织增生,从而使树干局部增加粗度,减轻因主干局部偏细对整体效果的影响。

锤击时间应选在树木生长旺盛期。为避免锤击引起大的震动,锤击时应用一手抓紧树干,一手拿起尖头手锤或其他钝器,在树干上由下往上、由重到轻地锤击。应注意不可操之过急,使树木伤皮太多太重。锤击用力要有轻有重,击点布局有疏密、大小之分。为确保树木的生长力,可将大部分树木叶片摘光“脱青”,并在锤击完后将盆树放置遮阴处一段时间,待其重新发芽长叶后才转入正常养护管理。(“脱青”同样适用于砍剁法。)

5. 撕折法。根据造型需要,有意地对树木干枝进行折裂后撕断的技巧,使干枝的梢尾毛糙古朴,如曾遭雷电劈击一般,具有顽强坚毅、不畏强暴的表现力(图 250)。

图 250

撕折的树干或树枝部位必须是根据树木总体构图意向确定的剪裁位置。它是用人工手力撕折代替利器剪裁,因为剪裁伤口平整有人为加工的感觉,而撕折却给人以自然形成的印象,从而取得特殊的审美效果。故撕折后的干枝末梢,应当充分显示出无拘无束、放荡不羁的自然特点。

撕折时,两手紧握树木干枝折断部位的两头,两拇指用力顶住中段慢慢弯曲,使其断裂,然后将断裂处向干枝的一侧斜撕扯断,形成断

折部位木质毛糙的形态。(应注意撕折的树木枝干不宜过于粗大,以手掌力可折断为宜。)最后可根据需要用刻刀进行局部雕刻加工,使之更富层次变化,达到自然入画的审美要求(图 251)。之后及时涂上胶液封闭伤口,也可任其干枯腐烂,形成久远效果,或根据需要作伤口的局部封闭造型。

图 251

6. 钉刺法。运用铁钉或锥子扎刺的技巧,使树木主干形成犹如虫钻蚁咬的小斑点,如同“鸡皮疙瘩”一般,给人以“曾饱受侵害”的病态美(图 252)。

图 252

钉扎树干应以伤至树皮而不伤及木质为宜。可选用几种大小型号不同的钉子或铁锥进行钉刺,以增加主干斑点的大小层次变化。钉刺应有疏密、松紧、轻重的变化,分清主干阴阳向背,以钉扎树干的弯曲内弧处(阴背处)为

主逐步向树干弯曲外弧位过渡,使主干看去更显细腻,主体向背更加明确突出(图 253)。对较大树干疙瘩形态的制作,可采用稍大一点铁钉,钉入该造型的部位,待其树木细胞分裂加速、局部愈伤组织增生形成后,取去钉子便告完成。

图 253

7. 劈剖法。运用锋利的刀具对树木主干进行劈剖造型,既可对不合理想、影响视觉形象的树干中部隆起部位实施革除,也可对过于呆板的树木主干进行人工改造,对它们加以修饰整理,达到增强主干质感变化的目的(图 254)。

图 254

应当注意,由于劈剖法具有“大刀阔斧”的破坏力,故对树木主干的劈剖一定要在其未确定枝托的情况下并在树木萌芽期之前进行,劈剖时也应将树木从盆面或地面暂时拔起,并剪去枝叶,以减少树木养分消耗和避免伤及树根,影响成活。

图 255

劈剖法应以修改树干不良形状及收尾部位为主(图 255),而不应过分伤及树身,特别是主根连接主干的气脉隆起处,如其受到损伤,上部就难以发枝。劈剖时应掌握好刀法,伤面如过于平直就会显得僵硬呆板,所以刀势走向应力求变化。对树干的劈剖,还应根据树木造型的要求,从整体出发,采用单面劈剖或局部劈剖的方式进行,切忌四面劈剖,既影响树木形象,又使伤口难以愈合。

劈剖完毕后,即可疏理树木细根,把树木重新种植好,浇足水,涂上乳胶、石腊和油漆之类密封伤口。待多年后,树木伤口结疤或伤口处木质老化,苍古野趣的树木形象便油然而生。

十七、树木盆景造型的露根技巧

树木盆景的树根具有独特的柔软性和穿插性，通过可塑性人工造型，可提高树木盆景的欣赏层次，增加树型整体的内部要素变化，衬托树木盆景的形态美感，极大地丰富树木盆景造型的生命表现力和艺术情趣。所以，树木盆景的根系，除了考虑如何提高其对树木生长的基础能力外，更重要的是通过露根技巧来适应树木造型的审美需要。

树木盆景的露根技巧主要有以下几种：

1. 松基法。俗话说“根基不露，如同插木”。松基法就是在树木基部，经常用小刀、竹签、木条等物，轻轻地撬松泥土（每次松土不宜过深），然后利用树木养护浇水时水花对树基泥土的冲刷作用，促使树木根基显露（图 256）。

图 256

也可采用人工去土的方法，将树木根基处的泥土每次除去一小层，待观察养护一段时间，树木长势稳定时，再除去第二层泥土，依此法连续去除多次，直至达到预定的露根要求为止。

2. 提根法。利用每年树木春季生长期盆树换盆种植时，有意在盆底加上一层粗培养土，预留以后植株生长出新根时所需的泥土厚度，然后将原植株底根稍加整理，适当撬松根底泥土，放入盆内种植好，使原树适当抬高于盆面，再修整高出盆面之细根，使基根显露。按此法每年逐步提高树根高度，直至达到预定的效果为止（图 257）。

图 257

也可在种植盆树的原盆上，用瓦片、铁皮、塑料板之类，顺盆边围起，将整树提高至相应的高度，盆底也加上粗培土种植好。以后根据长势，逐渐由上而下除去盆上加高的泥土，同样可取得树木露根的效果（图 258）。

图 258

3. 套根法。为促进盆树根系渗透发达，增加树根的高度，提高对树木根系的观赏力，可在原盆植株的基础上，将原盆底部全部凿穿（故植盆应以泥盆为好），套在另一盛满培土的

盆上，使树根逐渐由上盆长至下盆。以后根据树木生长情况，逐步由上而下地去除上盆的泥土，使树根渐渐裸露，直至上盆泥土全部掏空，根系完全移植于下盆内，除去上盆即可（图 259）。

图 259

也可利用一个较高的直径相当的纸筒插在盛满培土的盆上，然后将纸筒内盛满培土或河沙，在其上种入较小的根系较发达的盆树（如小叶榕树），待其根系长至盆内后，逐渐将纸筒剪去，达到露根的目的。

4. 压根法。此法适合“附石式”树木盆景。其做法是，将具有一定长度的盆景树木根系，按照石材的特点和创作意图，用细铅丝或铜线，缠绕扎压在石缝内，再在石缝中填入泥浆，将树木和附石一起种植于盆内。以后根据生长状况，逐步由上而下扒开石上泥土，松开扎缚线，露出根部，修剪多余之细根。这样，由于根系长得粗壮而使其紧贴石缝，形态自然而生动，树与石浑然一体（图 260）。

图 260

为促进根系生长，可用偏酸性的黄泥浆浸涂树木根部后种植，促使根部尽快发根。还可使用吲哚丁酸 0.1 克，以酒精溶解，加清水约 250 克混合，再用喷壶均匀地将树根喷涂一次后种植。

近来有人用河沙代替培土，对促使根部发

根，也获得了很好的效果。只是淋水次数较多，不很适合工作较为忙碌的人采用。

对于较粗大的树木，为促使其较快发出新根，可用利刀在树木粗根部的不同方向轻砍几刀，或用铁锥扎刺根部外皮，促使其创伤部细胞受刺激加速分裂而发根。

十八、树木盆景造型的嫁接技巧

树木的自然生长过程是不以人的意志为转移的，它长出的形态难以适合盆景造型的要求。盆景艺术家了解树木的生长习性，能掌握运用其规律对树木造型加以整理创作，对那些造型有缺陷，

而采用一般手段又无法达到造型的目的,或者一些虽具有欣赏价值,而直接入盆栽培又难以成活,需要“改头换面”的树木,即可通过嫁接技巧,弥补树木造型和种植上的缺点,以补充树木整体视觉形象,完善和改良盆景树木品种,提高其造型审美价值。运用嫁接技巧可使原树木品种获得改良和新生:如把五针松接到黑松上,碧桃树接到毛桃树上,桂花树接到小叶女贞树上,山茶树接到野山茶树上;或把大叶树改成小叶树,高种树改成矮种树,无花树改成有花树等等。

但必须注意,嫁接的对象都应是同科、最好是同属的树种,才容易嫁接成活。嫁接时间也应选择在树木生长的萌芽期。嫁接方法较多,但无论那一类方法,都要遵循嫁接技巧的三要素,就是:“切削面平滑、形成层对准、包扎要牢固”。

下面介绍几种盆景树木较常用的嫁接技巧:

1. 切接。是嫁接的主要方法之一。所选的砧木不宜太粗,其直径约 1.7 厘米左右为宜。先将砧木树干离地面约 5 厘米处剪断,选择树干较为平滑的一面,用利刀在偏树干平滑一边的断面上,自上而下地垂直切开,切缝长约 3.4 厘米,然后选用至少带有 2 个以上叶芽、无病害、芽腋饱满的枝条作接穗(将叶片剪去,只留下叶柄),把接穗下部斜切约 3.4 厘米长的平面,另一侧斜削约半厘米的平面(注意各切口均应平整光滑),然后将其插入砧木树桩的切缝中。由于接穗较小,砧木较粗,接穗不可插到切缝的正中,而要偏向一侧,使二者的创面皮部互相吻合,木质形成层紧密对应。插接好后用麻绳或塑料带将嫁接处缚扎牢固,防止接穗移位,外面再用薄膜封盖,四周用细土堆高覆盖,只露出接穗顶端的芽位,经常保持四周堆土湿润即可(图 261)。

2. 劈接。是切接的一种。对于那些砧木较粗而接穗又过细、砧木与接穗的粗细比例差距较大的树木,可用劈接法嫁接。

其方法是,将砧木锯断,用利刀削平,在断面上对半劈开(深约 3 厘米),然后将留有 2 个以上叶芽的接穗下端左右两侧各斜削一刀,呈尖楔形,插入砧木劈缝中,砧木与接穗切面的形成层必须相互密合。由于砧木过大,可同时插入两个接穗,以提高成活系数,但不可将接穗插在砧木劈缝的正中。接穗插好后,用麻绳包扎固定,封土保湿,促使成活(图 262)。

图 262

3. 靠接。它不需要将枝条从母体上剪下再接到砧木上,而是先将砧木栽种在树盆里,然后移到母株旁边,用芽接刀在嫁接处削去薄薄的一层树皮(约深达木质部的 1/3,长度为枝条直径的 4 倍左右),再选母株上的一根枝条作接

图 261

穗，同样削去一层树皮，使砧木和接穗削伤部位互相贴合密接，然后用麻皮缚紧，适当剪去一些叶片，减少水分蒸发，以利生长。成活后

将接穗自结合部以下剪去，而砧木则从结合部以上剪去。愈伤后，一棵新的独立植株便告产生（图 263）。

图 263

由于此法的砧木和接穗各自有根，成活率较高，故它是树木嫁接中最保险的一种方法。所以，用这种方法来嫁接那些树种珍贵而其他嫁接方法又不易成活的树木，是最合适不过了。对于像紫薇、榧木类伤口易愈合的树种，只要将它们的枝干紧搭在一起，无需削皮靠接，不久

也能长成一体。

对同科同属的树木，可采用树木母体自身的枝条作接穗，接在树木自身母本上，以弥补树木造型上的缺枝现象，自供自足地完善自我。接活后将作为接穗的枝条接合处下部剪去即可（图 264）。

图 264

对于一些缺少根系的树木，也可用靠接法弥补其缺陷。选择的树木应以同科同属为对象，准备作接穗的小树，应根据母本需要，选择其大小、形状、方向，然后将其栽种在与母本树木接合处的旁边，待小树生长稳定后，再在母

本靠接处及作接穗的小树基部，用利刀分别切成深达木质部的坑槽，二者伤口的长宽、大小必须紧密吻合，使形成层对应。接合后用麻绳扎紧，待接合部伤口愈合后，剪去作接穗的小树上部树干即可（图 265）。

图 265

4. 芽接。是用植物的芽做接穗，进行嫁接繁殖的一种方法。以每年的秋季腋芽成熟后进行为宜。从强健无病害、营养充实的枝条中部选芽，剪去其叶片，留下叶柄，用芽接刀，以叶芽为中心，削成长 2 厘米左右的米粒状芽片（削芽不宜过厚），再选砧木嫁接处的光滑部位，用芽接刀在树皮上刻成“T”字形切缝（切至木质部），用刀尖小心地挑开树皮层，把削好的芽片插到皮缝里去，使芽片上部与“T”字

图 266

形切口的横刀部位密合，然后用薄膜或麻皮扎紧固定嫁接处上下，只留出接穗叶柄（图 266）。

图 267

芽接只要按要求小心操作，较易成活。15 天后，如用手指轻触芽上的叶柄会掉落时，就是接活的象征。

5. 高接。一些形态合乎造型条件的枝条，可进行高位枝干截取繁殖，以减少种植培育树木成型的时间，达到事半功倍的效果。

高接法应选在植物盛生期进行，以利于树木愈伤、组织细胞分裂而生根。用作繁殖的枝条应健壮无病害。母株在施行空中压条前必须多施几次淡肥，促使其生长旺盛。操作时，在合乎造型要求的枝干部位，用锋利刀具，随枝

干长向，环状切割干皮层一圈，深度以不损伤木质部为宜，长度为枝干粗细直径的 3 倍左右，然后将这段皮层轻轻剥下，用薄膜在所剥皮层的下部附枝干圆弧一圈用绳子固定，尔后将薄膜反转上部，使其能遮挡住所剥皮层，薄膜内侧放上一层苔藓或稻草，四周均匀地填满湿润的培土使之严密覆盖伤口，上部用绳子扎牢薄膜，保持土壤湿润。约一个月后，可透过薄膜看到根系生长，此时便可裁断枝干生根处的下部，修剪好上部枝叶，进行移植管理（图 267）。

对那些主干下部过长过高，而上部造型较合理想的树木，为使其矮化，达到整体造型的要求，采用高接法压缩下部主干的长度，也可获得很好的效果（图 268）。

图 268

十九、树木盆景造型的叶芽修整技巧

为控制盆景树木的生长，使之矮化，整理和改善其形态，并促进树木分枝，以保持优美的树形，提高盆景树木的观赏价值，可通过盆景造型的叶芽修整来配合达到此目的。叶芽修整是树木盆景造型的又一种不可缺少的修饰手法。

1. 摘心。在树木新生芽生出后，用手指或剪刀摘除新枝嫩梢顶端的芽头，以此促进枝叶的腋芽充实饱满，同时又能抑制枝条的陡长，达到增加枝杈分枝生长的目的。

摘心时，应保留点位好的顶芽，摘除不必要的顶芽。对枝条过稀的部位，摘心要与打顶结合。还必须根据不同树种有所区别：如松树，因新梢轮生，顶芽发达，若不加控制，下部易造成秃枝，为促使其发枝短密，可在其新芽生而未放针前，摘去芽心一半以上，而且每年得进行多次摘心。对于柏树类的摘心，一定要用

手摘（用剪刀剪，伤口处会变成锈色，影响观赏效果）；摘的时机可于初夏摘去嫩芽一次，等初秋新嫩芽长出后再摘心一次，使树叶繁密而茂盛；对于易发新梢的常绿阔叶树和落叶树，一般在其新梢发出后，留 2~3 片叶，摘去叶心，待其再发新梢时，再摘叶心一次，应如此反复进行数次。萌芽力强的树种，如榆树、福建茶、九里香等，一年可摘心 3~4 次，一般树种也可摘心 2~3 次。通过不断摘心，使树木分枝越来越密，从而逐步达到枝繁叶茂的造型要求（图 269）。

图 269

2. 抹芽。对于盆景树木上没有任何造型意义的新芽,如任其生长,不但会影响整体树木的造型形象,而且会消耗树木的养分和阻碍通气及光照,并容易产生病害,造成树势衰弱。所以,不论在何季节,都应将多余的芽头,毫不犹豫地及时抹除掉。对于那些萌芽力较强、极易发芽的树种,如榆树、雀梅、六月雪等,易在基干上产生许多不定芽,更应注意随时抹去(图 270)。

图 270

3. 摘叶。盆景树木通过摘叶措施,可使树木一年内发几次新叶,而新叶长出时也正是盆景树木作品的最佳观赏期。观叶树木盆景,如槭树、石榴树等,可在秋季摘叶,使其发出新叶时,经严冬拷打,叶片变成红色,显得鲜艳夺目,惹人喜爱。榆树、朴树、雀梅等,经过摘叶,其新叶长出时,叶片青光点点,色泽嫩绿欲滴。采用摘叶措施,既能延长盆树的观赏期,又能促使树木萌发新枝,获得更换新装的效果。

盆树摘叶前,应施淡肥 1~3 次,放在阳光充足的地方,使树木的养分得到积累,以提高叶片的再生能力。摘叶时,应摘除叶片,保留叶柄。对于生长旺盛的树木,可一次将老叶全部“脱青”。对长势较弱的树木,可从顶部开始,摘除 2/3 留下 1/3 进行光合作用,同样可以达到萌发新叶的目的。

由于树叶摘除后,树木只留枝干,因而叶面蒸发量大减,故应适当控制盆土湿度,不能让盆土过湿而影响树木正常生长。一般摘叶后约 20 天左右,树木枝条上就能复发新叶芽(图 271)。

图 271

4. 修顶。它既是对盆景树木叶丛整体外形的细剪,也是树木盆景造型加工和养护的最后一道工序。

修剪时,操作者应根据树木总体造型构思意向,对叶丛的大小、形状、厚薄等方面的要求心中有数。对外形偏小,没有达到预定“份量”的叶丛,可暂不修剪;对已经达到或超过预定造型要求的叶丛,应通过修剪,整理其外形,控制其生长。一般来讲,树干两侧主枝的

叶丛要大,而后侧和前侧的主枝叶丛要小,叶丛上部外形和前后位叶丛中间,以隆起成弧形为宜,这样较合乎树木的自然生长状态,能给人以“饱满充实”的感觉。

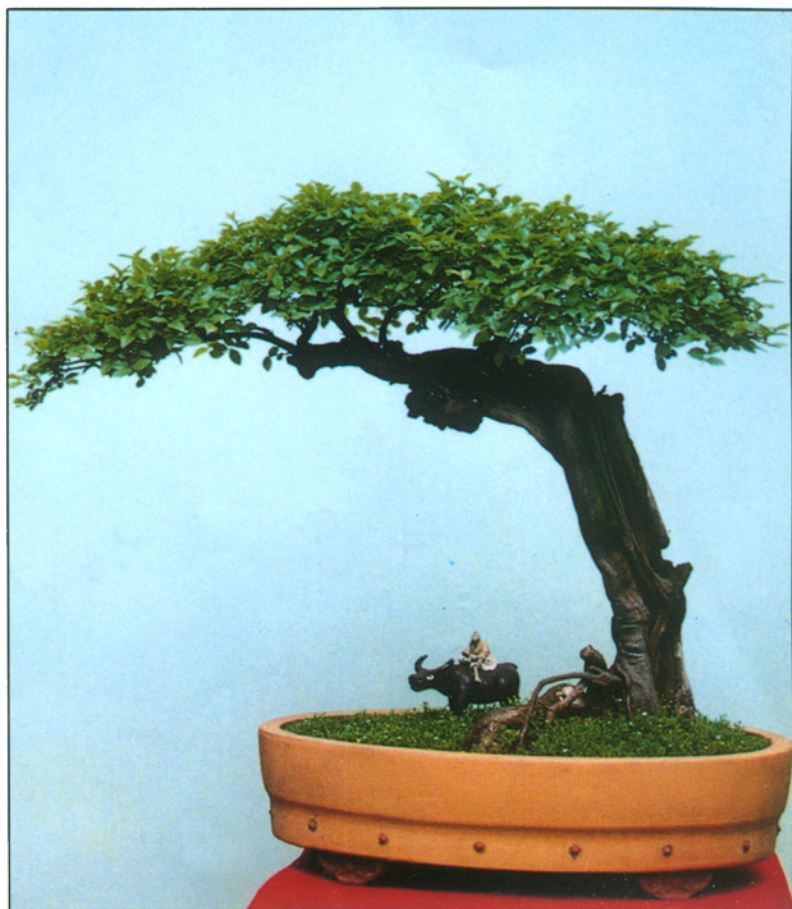
修顶还应根据盆景的不同型号及其树形特点来实施。小型盆树叶丛要稍薄,中大型盆景树木叶丛要稍厚;昌盛风格的盆树叶丛要厚,轻巧风格的盆树叶丛要薄;叶片小的叶丛要厚,叶片大的叶丛要薄(图 272)。

图 272

通过对树木不断地进行修顶整理，使树木叶丛形象与树木整体的枝干互相对比衬托，来显示其层次变化的细腻和谐。一株修顶整理得

当的盆树造型，如同穿在树木干枝上合身的“时装”，能烘托作为“模特”的树木骨架的美貌英姿，从而达到树木整体的完美与统一。

摄影:黎志雄 连智兴 李志忠
 盛光荣 陈歧明 金福根
 王选民 龚英洪 杨 青
 刘 剑等

树名:雀梅 制作:盛光荣

树名:榆树
 制作:金云龙