

基于传统技艺的松类盆景造型设计研究

郑国明¹ 沈波² 陆云峰² 王豪² 王剑³

1. 宁波市江北超艺花木专业合作社 浙江 宁波 315036

2. 宁波市农业技术推广总站 浙江 宁波 315036

3. 宁波市江北区农技推广服务站 浙江 宁波 315036

摘要: 随着人们越来越重视自然环境,许多人也越来越喜欢在家栽植植物,并且随着人们不断提高的植物美学认识,盆景艺术也得到了越来越多人的喜爱和关注。作为植物盆景中的一大类,松类盆景由于具有独特的造型特点和浓郁的中国文化气息,受到了广大盆景爱好者的喜欢。然而,当前的松类盆景仍然还处于对传统造型的模仿和延续阶段,缺乏在传统造型基础上的创新和挖掘,因此,要想在传统技艺上创新松类盆景的造型设计,就需要结合现代的技术手段和设计理念,以松类盆景的传统技艺、造型特点和生长环境为基础,对其进行深入的研究,从而为松类盆景的造型设计提供新方法和新思路。本文将简要介绍松类盆景的造型审美特点,探讨松类盆景的造型审美特点与传统文化的关系,对传统技艺在松类盆景造型设计中的应用进行分析,并对基于传统技艺的松类盆景造型设计进行深入研究,以期能够为松类盆景造型设计工作提供一定的帮助。

关键词: 传统技艺; 松类盆景; 造型审美特点; 造型设计; 应用

引言: 在我国的盆景艺术中,松类盆景是重要的组成部分,它在我国的盆景发展历史中有着重要的地位,具有悠久的发展历史。松树在我国文化中代表着坚毅、强健、高洁、长寿的品质,所有松类盆景也被人们看作是一种高雅的文化艺术品,在室内装饰、园林建设礼品赠送中有着广泛的应用。其中,最为常见的松树种类有花松、五针松、素松、裸松等。然而,随着国家工业化水平的不断提升,市场上越来越多地出现了标准化、机械化的松类盆景,缺乏艺术性和个性化,极大地伤害了盆景爱好者的艺术追求。因此,需要在传统技艺的基础上,对松类盆景进行创新造型设计,从而使其表现出更高的精美、生动和艺术的特点,具有更强的观赏性和美感,使得松类盆景能够在市场中取得更大的竞争优势。

1 松类盆景的造型审美特点

在我国的传统文化中,松是一个重要的象征,能够代表不屈不挠、坚贞高洁的精神,因此在松类盆景的造型中也能够将这些精神体现出来,这种造型的塑造不仅能够将松类盆景的美学表现体现出来,更体现出了我国的一种文化传承。并且通过观看松类盆景的形态,它具有自然简洁的造型,更加重视和强调自然美感,松树的形态也更加的随意和自然,不强调要对其进行刻意的塑造和修剪,就已经有自然的审美感觉^[1]。而松针的形状和颜色以及松枝的弯曲特点也让松类盆景具有独特的自然美感,这种自然美感能够让人们在喧嚣的现代生活中感受到自然的美丽。此外,松类盆景还具有十分明显的

艺术造型审美特点,通常松类盆景会呈现出松枝的弯曲形态,艺术家可以通过调整松枝的弯曲比例、角度和方式形成不同的艺术表现效果,还能够通过调整松针的形态、颜色、数量和排列方式,从而来让盆景表现出不同的艺术主题。

2 松类盆景的造型审美特点与传统文化的关系

由于松类盆景具有悠久的发展历史,因此该盆景的造型审美特点与我国传统文化具有紧密的联系。首先,在我国传统文化中,松就有高贵、吉祥、长寿的象征,因此在松类盆景造型中,通常在枝干上悬挂松针或者让松树干保持直立的状态,这样能够具有更强的象征意义。其次,我国传统文化中的自然观念也和松类盆景的自然美感有关。在我国传统文化中强调人类自然相互融合、相互依存的关系,有天人合一的理念,而这个观念也正和松柏盆景的自然美感相契合^[2]。最后,松类盆景也和我国传统的美学观念有密切的联系。我国传统美学重视以形载神,追求含义丰富、深沉、自然、含蓄的艺术表现形式,这也和松类盆景的造型审美特点相契合。

3 传统技艺在松类盆景造型设计中的应用

3.1 传统剪叶技艺的应用

在松类盆景造型设计中,剪叶作为传统技艺之一,能够使盆景造型更加的生动和精细,也能够降低造型设计需要花费的成本。在松类盆景造型设计中,传统剪叶技艺主要在以下几个方面应用。第一,将松针与叶片进行搭配。通过使用传统剪叶技艺能够改变盆景叶片的大

小和形状,从而能够通过搭配不同的叶片大小和形状使盆景更具立体感和层次感,让盆景更加的自然生动。第二,对叶片进行剪裁。通过对松类盆景叶片进行剪裁,能够使其形成更加自然的形态,这需要剪叶人员具有娴熟的剪叶技巧,这样能够让松类盆景呈现出更加细腻、纤细的造型,使得盆景的视觉效果更好。第三,还可以通过使用不同的叶片编排方式形成不同的松类盆景造型效果。例如,可以将松类盆景的叶片组合形成山峰或云朵等形状,让盆景具有更强的艺术性^[1]。

3.2 传统造型技艺的应用

整个松类盆景的造型是盆景的灵魂所在,因此通过应用传统造型技艺,能够更加细节地塑造松类盆景,让其更加的生动真实。首先,在塑造松类盆景造型的过程中,要注重造型的整体性,让盆景更加的协调,要能够形成统一的风格。其次,传统造型技艺具有出色的细节处理能力,能够让盆景造型具有更加生动精细的细节表现。例如,在处理松类盆景的树皮时,通过应用传统造型技艺,能够让松类树皮具有更加真实自然的色彩和纹理。最后,传统造型技艺还能够增强盆景的象征性。可以通过使用许多象征性元素来塑造松类盆景的造型,将吉祥、长寿、团圆的象征性元素融入盆景造型中。

3.3 传统摆放技艺的应用

在松类盆景造型设计中,传统摆放技艺也十分重要,通过合理应用传统摆放技艺,能够增加松类盆景的艺术性和意境感。首先要注意摆放的方向,在传统技艺中摆放方向能够将松类盆景的某些意境充分反映出来,例如如果在东方摆放松类盆景,那它就有薪火相传的寓意。其次要注意摆放的高低,通过合理设置盆景的摆放高低位置,能够让盆景具有更强的立体感,例如在传统的摆放技艺中,会将盆景中的主树放在更高的位置,这样能够将主树的重要性凸显出来,使得盆景具有更强的艺术性。最后还要注重摆放的组合,在松类盆景造型设计中应用传统摆放技艺,能够将多个盆景使用适当的方式进行组合摆放,这样能够使盆景具有更强的层次感和丰富的艺术效果。

4 基于传统技艺的松类盆景造型设计

4.1 松类盆景的选择与养护

在进行基于传统技艺的松类盆景造型设计之前,需要仔细选择合适的松树品种,并对其进行相应的养护工作,以确保所选松树的健康和生长状况。在松树的选择方面,选择适合盆景造型的松树品种是非常重要的,不同品种的松树具有不同的形态和特点,可以根据设计需要选择合适的品种。常见的松树品种有五针松、马尾

松、油松等。在选择时,需要考虑树干的形态、枝干的分布和松针的质量,树干应该挺拔且有曲线感,枝干分布要均匀,而松针应丰满且色泽鲜绿^[4]。

在松树的养护方面,在选择好合适的松树后,需要对其进行适当的养护,以确保松类盆景的健康和生长状况,为后续的盆景造型设计提供良好的基础。首先,要根据选择的松树品种进行适度的浇水,要保持土壤湿润但不过湿,同时要根据松树的生长状态和季节变化合理进行浇水,避免出现积水的情况。其次,要根据松树种类进行适量施肥,可以定期施加有机肥或专用肥料,要严格按照松树养护的指导合理施肥,不要出现过量的情况。最后,要及时发现和及时处理松树病虫害问题,要定期检查松树的叶片和干枝,使用合适的农药进行防治,要注意使用适当的方法和剂量。

4.2 养护期间的整枝和造型设计

在对选择松树进行养护的期间,还可以通过适当的整枝和造型设计来帮助保持松树的形态和比例,使其表现出一定的艺术美感。整枝的目的是修剪松树的枝条和松针,使其形成整齐、层次分明的造型。整枝的时间要根据松树的生长状况和季节特点来确定。一般来说,春季是整枝的好时机,因为此时松树新梢生长迅速,容易调整和修剪,夏季、秋季和冬季也可根据需要适当进行整枝。需要根据盆景造型的需要,修剪不符合造型要求的枝干,使树冠形状更加协调。修剪过程中应注意剪口的处理,避免过大或过小的剪口,以防止伤口感染和枝干的调萎。然后要对松针进行适当的修整,在松针过长或过密的地方可以适量修剪,使其分布均匀、自然。修剪过程中需要注意松针的生长方向和层次,避免过度修剪导致松树的营养供应不足。

4.3 根部的处理

松类盆景的根部的处理也非常重要的,它可以对整个盆景的形态和稳定性产生重要影响。因此需要结合设计的盆景造型适度修剪根部,使其形成较为均匀和紧凑的根系,修剪时要注意避免过度修剪,以免影响松树的生长和养护。在将松树移植到盆景容器中时,也需要对根部进行适当的修整,并将根系妥善安放在盆景容器中。根部的处理应考虑根系与盆景容器的适应性,保证根系的稳定和有良好的生长环境。

4.4 枝条的处理

在养护期间的松树,还需要对其进行枝条的处理,松树枝条将决定盆景的整体形态和美感。首先需要根据设计的盆景造型需要,适度修剪枝条,使其形成理想的形状和比例。修剪时要注意保持整体的平衡和层次

感,合理安排各个枝条的位置和长度。其次,可以利用传统技艺中的曲线塑造技法,使枝条呈现出流畅和优美的曲线,通过适当的修剪和塑造,使枝条的曲线与整体盆景的造型相互呼应,增强盆景的美感和动感。然后还需要根据盆景造型的需要,适当调整枝条的分支位置和数量,使其更符合盆景的整体效果,通过修剪和整理分枝,使枝条分布均匀、层次分明,提升盆景的立体感和层次感^[5]。最后还要调整枝条的角度和方向,使其更符合设计意图,通过适当的修剪和扭转来调整枝条的生长方向,使其与盆景的整体形态相协调。

4.5 养护期的松类盆景设计

在设计松类盆景的造型时,首先要考虑到盆景的整体形态,需要根据选择松树的类型来设计符合松树造型特点的主题。例如,五针松的造型特点是“五行具备,古朴大方,高耸挺拔,形态优美”,因此可以以五行为主题进行设计,通过灵活运用松树的造型特点,打造出一个极具艺术感的盆景。这需要对栽植的五针松通过剪枝、缩枝、造型等手法,将松树的形态塑造成五行中的金、木、水、火、土。金形象则是松树的主干高高耸立,象征山之高峰;木形象则是在松树主干的一侧保留数个枝条,增加盆景的立体感,象征山林茂盛;水形象则是在松树主干的另一侧挑选并修剪出数条下垂的枝条,形成瀑布的视觉效果,象征山水之间的关系;火形象则是在松树底部添加一些红色植物,象征火之热情;土形象则是在盆景的四周加入一些小石,形成山之环绕,象征土之重。通过这样的设计,可以使整个盆景呈现出一种和谐而有趣的视觉效果。

4.6 上盆

在松树养护并形成好相应的造型之后,就可以上盆了。首先要选择适合松树盆景造型的种植盆,将造型塑造好的松树移植到盆景容器中,在移植时要适当地修剪松树的根部,使其更加适应盆景容器的大小和形状。

接着要在盆底铺设一层粗砂或石英砂,从而来促进盆景的排水。然后将松树的根部妥善安放于盆景容器中,填充养护土,轻轻拍实并平整表面。要选择适合松类盆景生长的养护土,在上盆过程中填充整平,养护土的质地要求保水保湿、透气性好,有利于盆景的健康生长。其次,在上盆后要对松树进行适当的浇水,保持盆土湿润,但不要过度浇水以免导致水涝和根部病害,要根据松树的生长状况和环境温度,合理控制浇水的频率和量。同时,还需要根据选择的松树种类选择合适的肥料种类和使用方法,一般建议每月施一次稀释的液态肥料。最后,在松类盆景的养护方面,松树需要充足的阳光和适宜的温度来正常生长,因此要将盆景放置在阳光充足的位置,但需避免长时间暴露在强烈的阳光下,适宜的温度范围为15至25摄氏度。

结语

综上所述,松类盆景具有重要的观赏价值,因此需要结合松树的形态特点对其进行造型设计,通过应用传统技艺来设计松类盆景的造型,能够有效发挥出松树的自然意趣,提升松类盆景的艺术价值。

参考文献

- [1]吴迪雯.新概念下一本丛林型盆景的造型设计及实践创作研究[D].江西农业大学,2023.
- [2]今井千春.绿手指日本盆景大师系列丛书五针松盆景造型实例图解(一)粗大主干分段切除及树形设计[J].花木盆景(盆景赏石),2022,(01):76-82.
- [3]铃木伸二.真柏盆景造型实例图解(一)变换角度、强调落枝的树形设计[J].花木盆景(盆景赏石),2021,(01):76-80.
- [4]陈明明,钟世禄,吴慧文.基于如派盆景造型的家居产品设计初探[J].家具,2019,40(03):97-99-114.
- [5]赵长明,林莉,艾艳桂.通海松茂盆景园规划方案浅析[J].中国园艺文摘,2012,28(01):94-95.