

韦金笙 主编

中国盆景流派丛书

中国岭南派盆景

谭其芝 招自炳 编著

上海科学技术出版社

中国盆景流派丛书

S688.1

11

:3

2005

韦金笙 ● 主编

中国岭南派盆景

谭其芝 招自炳 ● 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国岭南派盆景 / 谭其芝 招自炳编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2005.1

(中国盆景流派丛书)

ISBN 7-5323-7854-3

I. 中... II. ①谭... ②招... III. 盆景—观赏园艺—广东省 IV. S688.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 117617 号

责任编辑 刘宗达

装帧设计 房惠平

装帧制作 黄宁

世纪出版集团 出版、发行

上海科学技术出版社

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海精英彩色印务有限公司印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 4.5 插页 4 字数 124 千

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—4 200

定价: 33.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题, 请向承印厂联系调换

内 容 提 要

本书分文字和作品图片两部分。文字部分先概括介绍岭南树桩盆景历史的形成、发展和兴盛，然后具体介绍岭南树桩盆景鲜明的艺术风格和独特的地方特色，岭南盆景制作的主要树种，制作方法，保养及命题；图片部分精选了岭南盆景艺术大师、专业户、爱好者的名作约80幅。每幅图片均附有简短的赏析文字，以帮助读者领略岭南盆景的艺术魅力。

作者简介

谭其芝，广东南海人，1920年生，1936年在香港参加革命。离休前任广州市经委副主任。从20世纪60年代初开始，在紧张工作之余，专心学习、钻研岭南树桩盆景的栽培与制作。作品历次参加各项展览，均获好评；在60年代初期，接受广州市领导指派，组织成立广州市第一个业余的盆景组织——广州岭南盆景艺术研究会。80年代初，受时任广州市副市长林西指派，复会成立广州盆景协会，连任历届会长，组织指挥由广州主办、承办的各个国际、国内及省、市各类型盆景展览，屡次获得上级授予的先进奖、布展奖。

招自炳，广东佛山人，1945年生，大专文化。从20世纪70年代中期起，在认真做好企业管理工作之余，以树结友，以树会友，学习、钻研并创作各种岭南树桩盆景，认真探讨各兄弟流派的艺术所长，虚心请教岭南盆景艺术大师及专家，从理论、实践上努力提高自己的艺术水平。现任广州盆景协会常设秘书。曾应邀参与《中国当代盆景精粹》（韦金笙主编）、《中国盆景艺术大师作品集粹》（济南风景园林学会主编）两书有关岭南流派部分内容的编写，以及《中国著名盆景园藏品集》（韦金笙主编）中的广州岭南盆景之家——广州流花西苑的摄影、编写工作。

序

盆景起源中国。

中国盆景是以树木、山石等为素材，经过艺术处理和精心培养，在盆中集中典型再现大自然神貌的艺术品。Penjing，盆中的风景，不仅欣赏形象美(源于自然)，同时欣赏意境美(高于自然)，达到艺术美的享受。

中国盆景被誉为“无声的诗，立体的画”。说她是诗，却寓意于丘壑林泉之中；说她是画，却生机盎然四季多变。这种源于自然、高于自然，树石、盆盎、几架三位一体的艺术品，经历代盆景艺术家精心雕凿，成为中国艺术宝库中的一块瑰宝，以鲜明的民族特色，高雅的艺术风格而驰誉世界。

中国盆景在漫长的发展历程中，盆景艺术创作者在历代盆景艺术熏陶或师传口授下，受当地地理、气候、植物(石种)，以及文化艺术、风土人情、欣赏习惯影响，结合作者思想、性格、艺术修养，通过长期实践，形成具有独特创作个性和鲜明艺术特色的个人风格。其中某个人风格一旦得到爱好者欣赏和承认，并仿效和流传，再经过发展和提高，形成地方风格。这种地方风格一旦得到地域性爱好者欣赏和承认，并广泛仿效和代代相传，便形成艺术流派，如相传至今的扬派、川派、通派、徽派盆景等。

盆景流派在流传和发展历程中，其创作规律和艺术特色往往随着时代的发展而发展、提高，如苏派、岭南派、海派盆景等；同时发展历程中

还会产生新的流派，如浙派盆景等。

流派是中国盆景发展历程中的产物，由于中国幅员辽阔，各地地理、气象、植物(石种)，以及其材料不一，创作技法又各尽其妙，反映在盆景中的树木形态及山川风貌亦有明显区别，从而形成异彩纷呈的各种风格与流派，使中国盆景不论树种(石种)、造型或所体现的意境，丰富多彩、绚丽多姿，构成民族特色，成为中国盆景之精华，为国际盆景界所赞誉。

为继承传统，并在继承传统基础上进行创新，促进中国盆景事业发展，上海科学技术出版社组织出版《中国盆景流派丛书》，保存中国盆景发展史的历史见证，可谓独具慧眼。

在编著《中国扬派盆景》、《中国川派盆景》、《中国苏派盆景》、《中国岭南派盆景》、《中国海派盆景》、《中国通派盆景》、《中国徽派盆景》、《中国浙派盆景》过程中，得到了中国工程院院士陈俊愉先生的鼎力支持，并题写了书名；编著者竭尽全力，搜集资料，座谈访问，全面论述，并邀请摄影艺术家精心拍摄遗存古老盆景和创新佳作，使《中国盆景流派丛书》成为传世之作，可谓功德无量。

《中国盆景流派丛书》存史、参考相得益彰。

韦金星

2004年1月

前言

中国岭南盆景方兴未艾，饮誉国际。中国岭南派树桩盆景以其苍劲古朴、野趣盎然、脱俗、源于自然、高于自然的鲜明的艺术风格，法一形万、章法严谨、蓄枝截干、缩龙成寸的独特的创作特色，被誉为“无声的诗，立体的画”，经过历代盆景艺人的不懈努力，形成了具有自己独特风格的岭南派盆景艺术。岭南派盆景同仁立志继续奋进，愿与各兄弟流派一起继承传统、不断创新、开拓进取、再建辉煌，为促进和发展中国盆景艺术而共同努力。

中国盆景艺术，风格独特，是中华民族传统艺术宝库中的一颗鲜艳夺目的明珠。中国盆景形成于唐代，发展于宋元，兴盛于明清，历史悠久，源远流长，博艺精深，饮誉世间。我国幅员辽阔，由于各地经济、商贸、文明意识、人文历史的发展进程不一致，加上各地地理环境、气候变化各异，以及各地区的创作理念、制作规律、鉴赏品味不同，各地盆景界逐步形成了各自独特的风格与地方特色，各领风骚，奇珍各异，相继涌现出以扬州、泰州为代表的扬派盆景，以苏州、常熟为代表的苏派盆景，以成都、重庆为代表的川派盆景，以上海为代表的海派盆景，以广州为代表的岭南派盆景等我国树木盆景五大流派。

师法自然的“大树缩影”，这是对中国岭南派盆景的真实写照。

岭南气候温和，雨量充沛，阳光普照，四季如春，十分有利于植物的生长；另外，由于以广州为中心的岭南地区对外通商、开放较早，

商品经济发展较快,同时不断地引进西方的文化艺术,促进了广东各地的文化意识,提高了民众的艺术修养和鉴赏水平,凡此种种,都从客观上给予岭南盆景的形成发展提供了十分有利的条件。

以孔泰初、陈素仁、陆学明等为代表的岭南盆景的有识之士,在继承传统的基础上,借助岭南特有的主客观有利因素,借鉴较早引进西方文化的岭南画派的画功画理,吸取兄弟流派之长,加强先进的盆景艺术修养,博众之所长,结合岭南盆景之实际,经过一代又一代盆景艺人的不懈努力,逐步形成独具岭南地方特色、表现岭南风格的岭南盆景艺术,赢得世人称颂。

本书费时一年有余,但因能力有限,书中难免有不足之处,敬请广大读者不吝指教。

编著者

2004年11月

一、岭南盆景历史的形成与发展 /1

- (一) 岭南盆景的历史渊源 /1
- (二) 岭南盆景艺术的形成 /2
- (三) 岭南盆景艺术的巩固和发展 /4
- (四) 岭南盆景艺术方兴未艾，再创新辉煌 /7
- (五) 岭南盆景艺术饮誉国际，万世留芳 /10

二、岭南树桩盆景艺术的风格与特点 /13

- (一) 岭南树桩盆景艺术的风格 /13
 1. 形似神似，形神兼备 /13
 2. 师法自然，动感野趣 /15
 3. 苍劲雄浑，潇洒脱俗 /16
 4. 法一形万，变化万千 /16
 5. 章法严谨，技巧豪放 /17
- (二) 岭南树桩盆景艺术的特点 /17
 1. 蓄枝截干，缩龙成寸 /17
 2. 精心选材，突出优点 /20
 3. 不辞劳苦，恒心不变 /20

三、制作岭南树桩盆景的主要树种 /21

1. 九里香 /21
2. 福建茶 /21
3. 雀梅 /22
4. 榆树 /22
5. 红果 /22
6. 朴树 /23
7. 山橘 /23
8. 紫薇 /24
9. 梔子 /24
10. 罗汉松 /25
11. 火棘 /25
12. 山格木 /25
13. 榕树 /26

- 14. 宝荆 /26
- 15. 满天星 /26
- 16. 石榴 /27
- 17. 忍冬 /27
- 18. 紫檀 /28
- 19. 黄杨 /28
- 20. 枸骨 /28
- 21. 两面针 /29
- 22. 羊角拗 /29
- 23. 山指甲 /29
- 24. 山松 /30
- 25. 米仔兰 /30
- 26. 水松 /30
- 27. 黑松 /31
- 28. 檫木 /31
- 29. 杜鹃花 /31
- 30. 木棉树 /32
- 31. 铁包金 /32

四、岭南树桩盆景一般的制 作方法 /33

- (一) 立意 /33
- (二) 具体制作 /35
 - 1. 选坯 /35

- 2. 定位 /36
- 3. 截干蓄枝 /37
- 4. 摘芽 /41
- 5. 配盆 /42
- 6. 保养 /43

(三) 命题 /46

五、岭南树桩盆景名作赏 析 /47

- 春复春 /47
- 峥嵘岁月 /48
- 苍龙戏水 /49
- 揽月 /50
- 情趣 /51
- 俯首甘为孺子牛 /52
- 绿树成林子满枝 /53
- 直上广寒宫 /54
- 天女散花 /55
- 翠袖春寒月上时 /56
- 舞影云霓 /57
- 霓裳羽衣舞 /58
- 岁月雄姿 /59
- 清幽双秀 /60
- 巧架绿云桥 /61

盆景

- 峥嵘岁月 / 62
崖翠 / 63
步上云霄 / 64
野趣 / 65
顾盼传情 / 66
扶摇直上九重天 / 67
继后有来人 / 68
寒冬过后又报春 / 69
西苑三叟 / 70
直上云霄 / 71
绿翠凌云 / 72
树石情缘 / 73
宛若游龙 / 74
绿舞惹相思 / 75
咬定青山 / 76
横琴野趣 / 77
苍翠 / 78
公孙情缘 / 79
绿映横空 / 80
叠翠 / 81
腾飞 / 82
双斜辉映 / 83
春光这边独好 / 84
悬崖探胜 / 85
回首轩昂绿宜人 / 86
鹤舞 / 87
半空舞苍龙 / 88
飞越天涯 / 89
绿舞红衣 / 90
峥嵘岁月 / 91
情恋 / 92
古韵 / 93
老朽喜逢春 / 94
俯瞰人间春色 / 95
松风翠影 / 96
独醉 / 97
夕阳西下双双归 / 98
卧龙 / 99

春林趣韵 / 100

蛟龙探海 / 101

横空出世 / 102

春风已近树梢头 / 103

春意 / 104

春天奏鸣曲 / 105

晚翠 / 106

本是同根生 / 107

龙根鹤骨 / 108

绿羽雄风 / 109

曲奇 / 110

悬崖泻玉 / 111

气宇英姿 / 112

野趣 / 113

游龙戏水 / 114

万家灯火迎国庆 / 115

岭南春早 / 116

火树银花 / 117

老树新枝竞秀时 / 118

春绿上梢头 / 119

雄鹰展翅 / 120

月冷风斜 / 121

遥望故人回 / 122

彩云追月 / 123

附：古盆介绍 / 124

编后 / 127

盆景

一、岭南盆景历史的形成与发展

(一) 岭南盆景的历史渊源

广东地处五岭以南，俗称“岭南”，属于热带、亚热带气候，终年阳光充足，气候温暖，雨量充沛，四季如春，土壤肥沃，草木繁茂，植物生长旺盛。另外，可提供选择的各类树种、各种形态的树木资源甚多，历来就有“千树之源”的美称。岭南的天时地利都十分适宜树桩盆景的创作、栽培和种植。

以广州为代表的岭南派盆景曾有过一段规则式造型的历史，至于形成于什么朝代，有待进一步考证。

广州是海上丝绸之路的发祥地，是岭南文化中心地。广州也是千年商都。西汉时期，广州已是珠玑、犀、玳瑁、果、布的大集市。广州又是花城，芳村花地一带栽花历史已有一千多年，被誉为“千年花乡”。很久以前，这里就已形成自己独特风格的规则式盆景，例如创作手法上的“明挨明

折”、“明挨暗折”等；而且盛行举办民间展览，俗称“斗花局”，如广州黄大仙祠每逢神诞祭祀，乡民把盆景放在“斗花局”显著的位置上展览，并进行评比，优胜者可获得烧酒、烧猪及利事钱等奖赏。

明清时期，广东各地民间已广为栽种盆景，多选用九里香、榆树、罗汉松、柏树等树种，造型则比较程式化。诸如树干必呈“之”字型，弯曲有序，每曲位长一枝托，树顶为平顶状，树型呈扇面状。另一种形态是像铁线扎作，这种形式不讲究枝托布局，依傍着树干用铁线扎作框架，带引枝条沿势生长而成。题材多以喻意吉祥如意为主，形式有图案、文字及动物象生等，如：“福”、“禄”、“寿”字等。作品高度约40厘米，称为“桌赏”，但也有栽培成二至三米高的大型古树，多用以成双成对地放置在庭

园和大户人家的门前，称之为“将军树”。如广州的黄大仙祠、陈家祠、佛山祖庙、梁园，顺德清晖园等。

正是这种中规中矩的盆景，为现在的自然式岭南盆景艺术打下了坚实的基础，自然式岭南风格形成之后，

就把过去的规则式盆景统称为“旧式古树”。规则式的“旧式古树”由于种种原因没有得到很好的珍惜，原汁原味的作品现已难觅，还需进一步去发掘和整理。

（二）岭南盆景艺术的形成

具有独特的岭南地方特色、鲜明的岭南地方风格的自然式岭南盆景艺术，是从20世纪30年代开始，经过一批又一批老一辈的盆景艺人不懈努力，到了新中国成立前夕便初具雏形；真正形成具有一定艺术造诣、趋于成熟、堪称为一个地方流派的，还是在新中国成立以后。

30年代初，当时以广州商贾孔泰初和广州海幢寺素仁和尚以及广州芳村花地盆景世家陆学明为代表的老一辈岭南盆景艺人，在继承盆景传统制作技艺的基础上，根据岭南的地理环境及气候条件，树桩生长特性，大胆冲破传统束缚，借鉴岭南画派的画风画理，到大自然去观赏去考察，研究摸索各树种在高山峻岭、悬崖峭壁上经长期风雨洗礼后，表现出苍劲雄伟、飘逸潇洒的树形、树态

的特点以及生长特性，然后通过人为的艺术加工，缩龙成寸于咫尺盆中。经过摸索实践、总结、再实践，创作出具有岭南独特的地方风格的艺术作品——岭南树桩盆景，受到广大爱好者的一致推崇和称赞，甚至得到外国友人的赞誉，成为广大盆景爱好者的学习典范和楷模。岭南盆景艺术初具雏形。

孔泰初(图1)，广东番禺人，1903年出生，辞世于1984年12月，享年82岁。生前历任广州盆景协会副会长，1989年10月被国家建设部城建司、中国园林学会、花卉盆景分会联合追认授予“中国盆景艺术大师”的荣誉称号。从20世纪30年代初开始，在学习和继承传统的盆景技艺的基础上，他勇于开拓创新，冲破传统模式，借鉴岭南画派的画风画理，细心

盆景

图1 孔泰初，广东番禺人，
1903~1984年。中国盆景艺术大师

观察大自然，猎奇搜异，从大自然中得到启迪，摄取创作灵感，以源于自然、高于自然为创作原则，执著于岭南盆景艺术创作。每年冬去春来，便抽空到山岭丛林、郊野溪涧、果树林场，观察大自然中各类树种树形树态的成长变化，逐步总结它们历风吹雨打、经烈日曝晒后的各种野趣、苍劲、古拙的特征。台风过后，郊野大树树干被打断，不久便在断面处重新萌发新芽，随着逐渐长大，伤口也逐步卷包愈合，形成苍古的“马眼”状；树丫被打断后，长出新丫，形成多种角度的“鹿角枝”、“鸡爪枝”，十分野趣苍劲，以此领悟出人为的神

功斧凿，用截干、蓄枝代替大自然造成的折断效果，根据作者的创作思维加工制作，缩龙成寸于咫尺盆中。经历过多少个苍桑岁月，多少次失败与挫折，随后，发展到先按思维构图，然后按图创作，根据大自然的各种树形树态，逐步创作出具有鲜明的岭南艺术特色的“大树型”、“悬崖型”、“飘斜型”、“丛林型”、“附石型”、“直杆型”等形态各异、各具特色的岭南树桩盆景；自此，开拓形成了岭南盆景艺术创作的雏型，受到广大盆景艺人及爱好者的一致推崇，其作品成为岭南盆景创作的楷模和典范。

孔泰初的盆景创作风格，多是苍劲古拙的大树型，正如他自己所说：“各人爱好不同，我赞赏雄浑刚劲，功深基稳，构图严谨，疏密有韵”。其代表作大树型盆景雀梅《春复春》，于20世纪60年代周恩来总理出访埃塞俄比亚时，选作珍品赠塞拉西皇帝。孔泰初为开创、形成和发展岭南盆景艺术成就显著，功勋卓绝，被海内外岭南盆景艺人与盆景爱好者一致誉为岭南盆景艺术的一代宗师。

陈素仁，俗名素仁，曾拜广东肇庆鼎湖山庆云寺亮思长老为师，后嘱法于广州海幢寺，1962年圆寂，时年

68岁。终生热爱大自然，酷爱清幽脱俗的休闲生活。他创作的盆景，不仅吸取了倪云林和八大山人的笔意，而且常以大自然为创作原则，结合观察树形树态的特征，从中摄取岭南盆景创作的启迪和灵感。他的作品，以因材取势、清疏飘逸、超尘脱俗、孤高清雅为特点，多为高飘直树型；或一枝独秀，或高低交错，相互搭配；常以几托疏枝，三几点到顶，整个布局，显得结构严谨，清新简洁，疏而不散，野趣自然，给人以高

雅明快美的享受，备受同行的推崇，称为素仁风格，与孔泰初一起被誉为岭南盆景艺术两杰。

自此，孔、陈两师成为岭南盆景艺术的一代宗师；与孔、陈同时期涌现的主要代表人物还有陆学明。随后，还有莫珉府、陈德昌、黄锦、叶恩甫、苏樵、周星甫等盆景艺人相继出现。他们通过观摩切磋、取长补短，不断提高制作技巧，不断推进和发展岭南盆景艺术。

（三）岭南盆景艺术的巩固和发展

以中国盆景艺术大师陆学明为代表的岭南盆景艺术家，勇于开拓创新，以其智慧和能力，把岭南盆景艺术从形成，初具雏形发展到一个新的阶段，将岭南盆景艺术推进到一个新的高潮。

陆学明出身于广州芳村盆景世家，从事岭南盆景艺术专业创作研究已70年，他为人敦厚朴实，谦虚诚信，求学心、上进心特别好强，他敢为人先，执著追求，认真总结和学习前人的经验，学习中国各大盆景流派之长处和特点。在这基础上到大自然中去

摄取创作灵感，考察植物的生长与特性，从中领悟大树雄风、飘逸潇洒、野趣自然的情结所在，使岭南盆景艺术达到更高层次、更理想的艺术境界。首创盆景制作的“锤击树皮法”，人为地在树桩身上制造嶙峋坑稔，从而使桩头更加雄霸古拙，更显得自然苍劲；又由迎阳临江枝条飘出水面、长得特别潇洒雄伟、生长速度特别快的特点，从中领悟出阳光与水分对树桩生长的特别作用，领悟出在树桩上营造“大飘枝”，充分表现出岭南水乡风情的特别效果，从而创造性地应用具有岭南