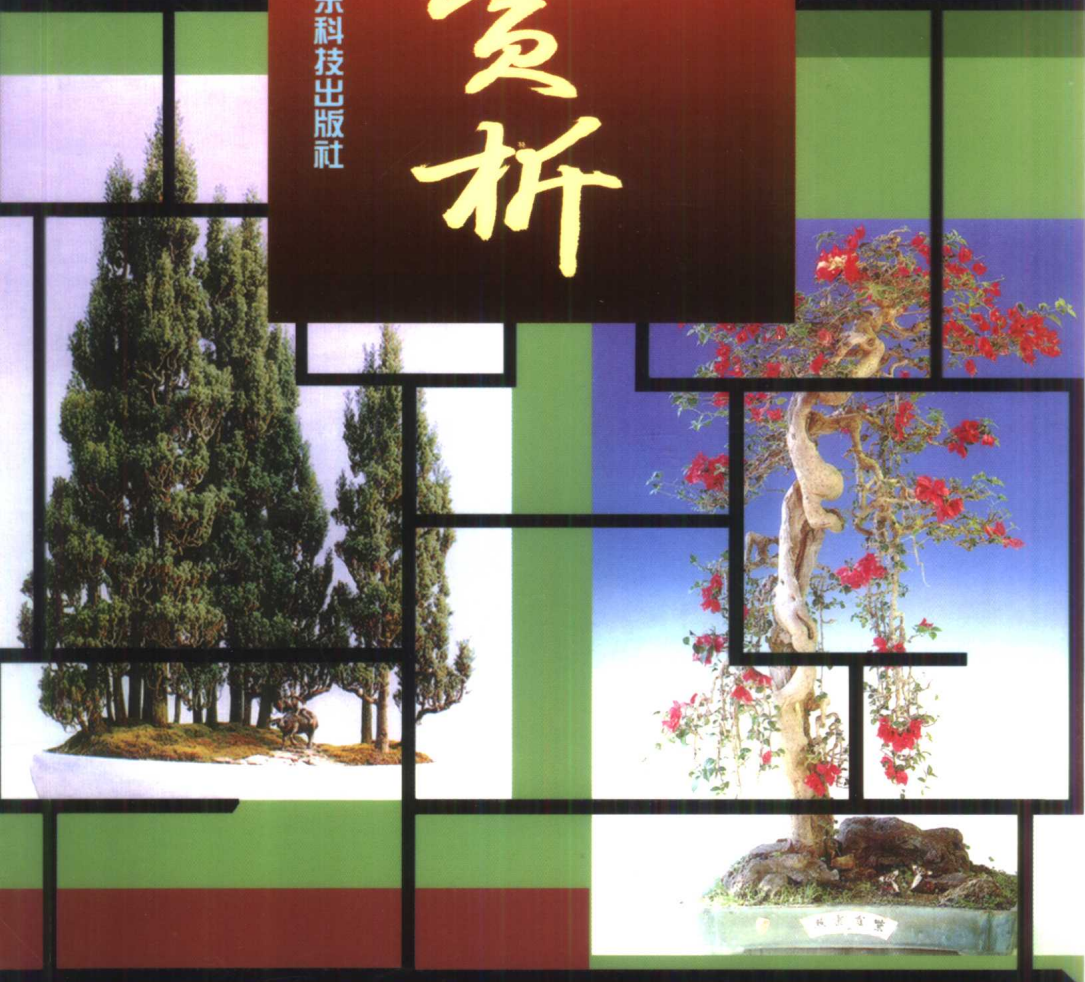

岭南盆景

佳作赏析

余晖 谢宗耀 著文

广东科技出版社

作者简介

余 晖

从事编辑出版工作凡三十余年,曾任广东人民出版社编辑、广东科技出版社出版科科长、广东《花卉》杂志编辑、《中国岭南盆景》特邀编辑兼常务编委。现任《岭南盆景丛书》策划兼特邀编辑。

谢荣耀

长期致力于盆景艺术研究工作,现任广东园林学会盆景专业委员会副主任委员、广州盆景协会常务理事兼副秘书长、广东《花卉》杂志特邀编辑。

岭南盆景

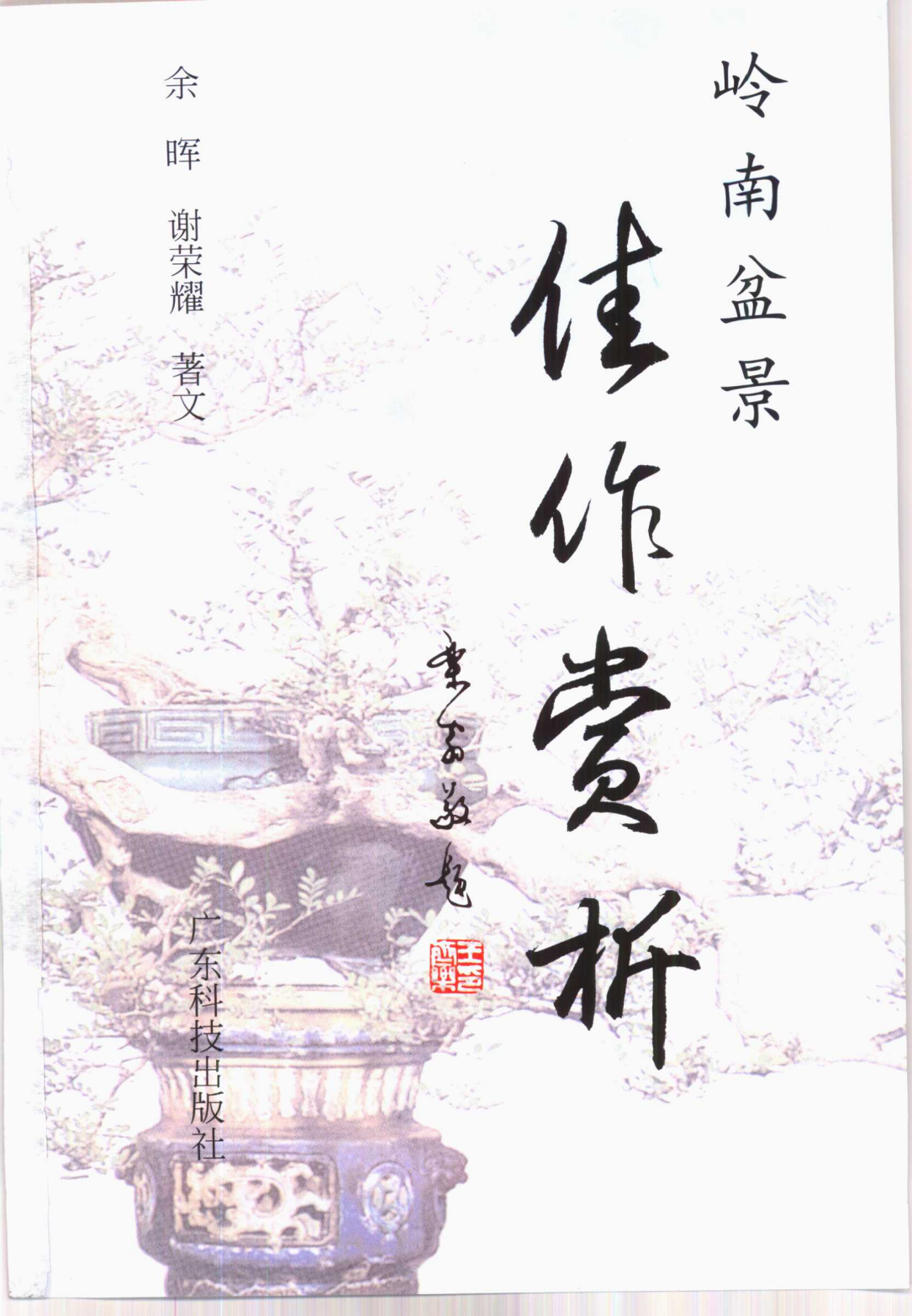
佳作赏析

李公敏题

余晖
谢荣耀 著文

广东科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

岭南盆景佳作赏析 / 余晖, 谢荣耀著
文. — 广州: 广东科技出版社, 1998.8
ISBN 7-5359-2090-X

- I . 岭…
- II . ①余…②谢…
- III . 盆景 - 赏析
- IV . S688.1

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E - mail : gdkjzbb@21cn. com

出版人: 黄达全

经销: 广东新华发行集团股份有限公司

印刷: 广东东莞新丰印刷有限公司

(广东东莞凤岗天堂围 邮码: 511751)

规格: 889mm×1 194mm 1/32 印张 4 字数 80 千

版次: 1998 年 8 月第 1 版

2001 年 3 月第 3 次印刷

印数: 13 001 ~ 18 000 册

定价: 25 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内容提要

本书博采了岭南盆景的艺术精华，充分展示了岭南盆景的艺术特色。

书中精选了广东各地及香港盆景界名流、高手的代表作或得意之作 109 幅，供读者欣赏；并优中选精，再挑选出其中 65 幅佳作，对其选材、构图、造型、制作、意境等方面著文赏析，画龙点睛地介绍其中奥妙及其精华所在，以增加读者对盆景艺术的兴趣，陶冶情操，净化心灵，有益健康；同时，盆景爱好者也可以从中得到启迪和借鉴，吸取各种艺术营养，充实自我，进一步提高对盆景的鉴赏能力和造型制作技艺。

本书文章短小精练，每篇都配以佳作彩照，有的还附加插图，图文并茂，装帧精美，堪称盆景爱好者的良师益友，也可作为城市园林、摄影、绘画、美术设计工作者的参考资料，还可供离退休干部作参考学习的读物，具有鉴赏和收藏的价值。

序 言

李少球

虽说“古今多少事，都付笑谈中”。唯是欣赏盆景，往往另有一种神情，按粤语曾谓之“心思思，眼定定，意悠悠，乐滋滋”。即描述那些对倾心于观赏盆景佳作的人，常会表现出朝思暮想，聚精会神，意境幽远，其乐无穷的心态。这表明，在辽阔的天地间，小小的盆景，舒卷着岭南地域的百载春秋，使无数世人被它的魅力所吸引。

盆景，是一种专供视觉享受的造型艺术。尽管有人不屑一顾地称之为“树仔头”，但其实它具有异常丰富的艺术内涵。人们从那树桩的“自我天然之趣，不烦人事之工”，从山水的“一峰则太华千寻，一勺则江湖万里”的感染中，能领略到古树的葱郁，山河的气势，自然的美好，人生的可贵，借以净化心灵，陶冶情操，增强活力，奋发进取。因此，一件上乘的盆景，大多是天然造化与人工技艺的制作，是艺术升华与慧眼思维的结合，是形象神韵与诗情画意的流溢，是意境深邃与自我感受的交融。曾几何时，有过不少朋友问我如何欣赏盆景才能得出品味来。

好了，即将付梓的《岭南盆景佳作赏析》一书，将可作出有力的解答。作者余晖、谢荣耀君历来对盆景情有独钟、精心钻研，他俩都曾担任《中国岭南盆景》大型精装专集的常务编委。多年来对推动盆景事业的发展不遗余力。他们在前辈和当今名流的作品中，精选了近65幅佳作的彩照，诸如岭南盆景创始人之一的孔泰初先生的《春复春》，中国盆景艺术大师陆学明先生的《岭南秀色》，香港著名的盆景艺术家伍宜孙博士的《枫林晚醉》等作品，都对其选材、构图、造型、制作、意境、命题等加以著文赏析。由于审视明确、立论中肯、情理分明、文采横溢，令人读来恍如历历在目、置身其间。昔日我曾认为“种盆景易，赏盆景难”，而今认识到懂得欣赏才能把盆景侍弄得更好。我在再三拜读其初稿之余，委实深受教益，感到对欣赏盆景的人们有如找到了一把金锁匙般的喜悦。

因限于篇幅，言犹未尽。特不揣浅陋，谨此为序。

1998年春

(本文作者是中国花卉协会理事、广东省花卉协会副会长、高级农艺师)

目次

序言

春复春 (雀梅)	4	他朝腾雾变苍龙 (五色梅)	64
岭南秀色 (榕树)	6	飞越云崖 (雀梅)	66
诗情画意 (雀梅、锦松、山水)	8	黄龙戏水 (九里香)	68
花甲同龄显风采 (九里香)	10	清奇古怪 (满天星、榆、茶、榕)	70
迎客 (福建茶)	14	一式三款入佳境 (雀梅)	74
清雅挺秀 (落羽杉)	16	银河飞瀑 (雀梅)	76
紫霞垂照 (簕杜鹃)	18	飒爽英姿 (锦松)	78
四季皆景 (九里香)	20	枫林晚醉 (红枫林)	80
牧归 (山松)	22	奇峰涌秀 (榆树附石)	82
花城春色 (红棉)	26	百鸟归巢 (榕树)	84
无限风光在险峰 (相思附石)	28	虽老犹荣显雄风 (罗汉松)	86
乡情 (细叶榕)	30	孔雀开屏 (九里香、榕树)	88
南国风光 (苏铁)	32	松风石魂 (山松、石竹)	90
林间牧歌 (云松林)	34	醉舞东风 (榆树)	92
银河落九天 (雀梅)	36	春天奏鸣曲 (雀梅)	94
江山多娇 (木化石石山)	38	太公垂钓 (罗汉松)	96
红霞满天 (簕杜鹃)	40	千岩万转寻仙道 (簕杜鹃附石)	98
一片丹心 (火棘附石)	42	老干秋风 (雀梅)	100
古树雄风 (九里香)	44	寒林雪霁 (朴树雪景)	102
喜架鹊桥 (雀梅)	46	小巧玲珑 (梅、郁李、春花、栀子)	104
绰约风姿 (扶桑)	48	霜裹雪压尤动人 (栀子)	106
溪居夕照 (榕树水旱景)	50	雀梅盆景 榆树盆景	108,110
柳垂春水 (小石积)	52	福建茶盆景 山松盆景	111,112
动静皆传神 (福建茶林、梅林)	54	水松盆景 罗汉松盆景	114,115
不畏浮云遮望眼 (石上雀梅林)	56	柏树盆景 火棘盆景	116,117
慷慨悲凉显风骨 (九里香)	58	红果盆景 蒲桃盆景	118,119
欺霜傲雪 (榕树)	60	花果盆景 相思盆景	120,122
	62	丛林式盆景 水旱景盆景	123,124
		山水盆景 微型盆景	126,128

春 复 春

(雀 梅)

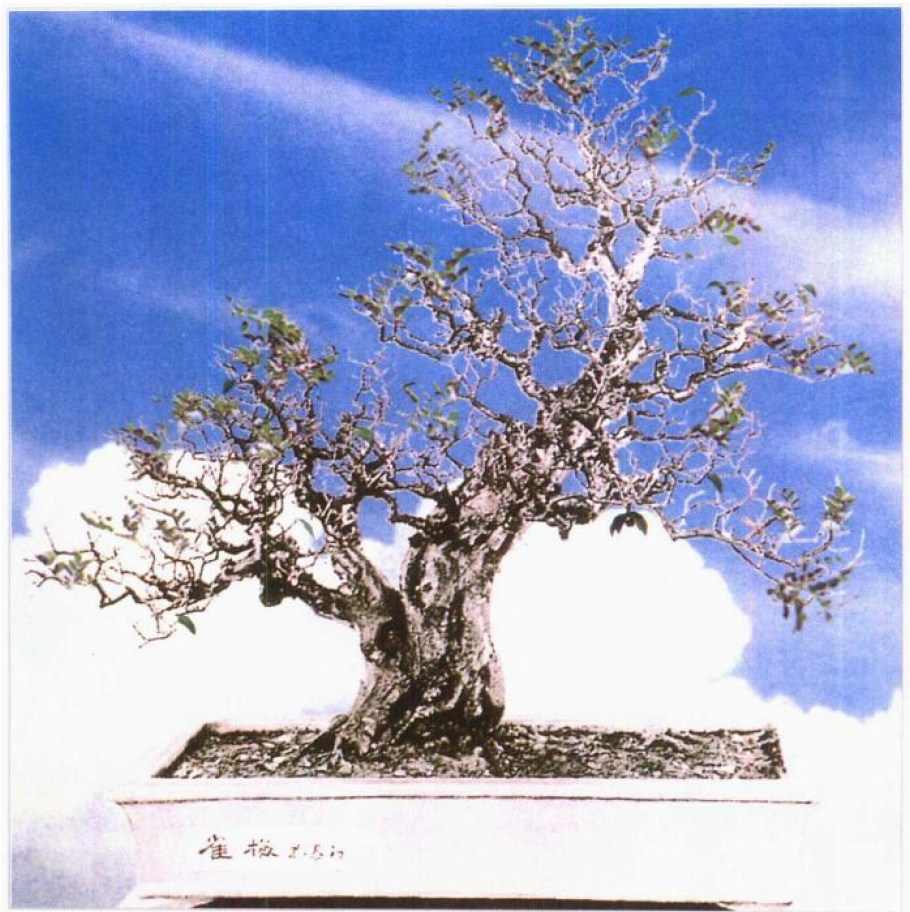
《春复春》雀梅盆景，是岭南盆景宗师孔泰初的代表作，也是公认为岭南盆景的样板和永存典范。

孔泰初曾说过：“各人爱好不同，有人喜欢潇洒轻盈，随形赋意，我则赞赏雄浑刚劲，功深基稳，构图严谨，疏密有韵”。这是孔泰初创作盆景的指导思想，也是他的创作成功经验之谈。他就是以这个指导思想来进行《春复春》创作的。在创作过程中，他严肃认真，一丝不苟，精心培育。首先，选好树坯，对树坯进行细心观察，反复推敲，构思造型，然后绘出蓝图，再进行比较鉴别，最后选择出最佳的构图方案，才明确定出主题——《春复春》。根据这个主题，运用其创造的“蓄枝截干”的枝法，经过三十几度的寒来暑往，精修细剪，呕心沥血，才获成功。

《春复春》作品，是自然大树的缩影，取法于自然而高于自然，构图严谨，很有章法。远看，其根基稳重，树身矮壮，气势雄浑刚劲，充分显示古木雄风的风格。近看，枝条蟠曲有力，劲似屈铁；细看枝梢嫩芽点点，俨然复苏的天然大树，仿佛告诉人们：春回大地，万象更新的春天又降临人间。看！它春复春、年复年地春满枝头，春色满园，呈现出一派春光明媚、春意盎然的景象，给人们带来一个欣欣向荣的春天和一个美好的祝福。

若回头仔细观赏其作品，不难看出孔泰初的造型艺术及其蓄枝截干技艺的独到功力，无论从其整体树形看，或者任意截取其中的一条大枝或小枝，都能独自成景，实在令人叹佩。无疑是岭南盆景的传世珍品。

孔泰初这件盆景，在1964年周恩来总理出访埃塞俄比亚时，已被选为国礼珍品赠送给埃塞俄比亚塞拉西皇帝，为增进中埃两国人民友谊作出了不朽的贡献。(余晖)

春复春 雀梅 孔泰初

孔泰初 已故，岭南盆景一代宗师，1989年被迫认为中国盆景艺术大师

岭南秀色

(榕树)

大飘枝

陆学明大师的这件题为《岭南秀色》的榕树盆景，是其代表作。它以自然大树造型，俨然一株屹立在岭南旷野上的古榕，生机盎然，郁郁葱葱，显示出南国风貌。它的桩头发达，气根交

叠，恍如一支支钢筋入地，稳若泰山；树身矫健挺拔，气宇轩昂，很有气势；枝叶分布有序，疏朗明快；树干右侧斜伸出一条大飘枝，摇摇曳曳，有如临风起舞，使整个树桩倍添动感，显得更加自然潇洒；枝头玉叶滴翠，春意满树，呈现出一派春临大地，欣欣向荣的岭南秀色，令人心旷神怡。

仔细观赏陆学明的佳作，可以看出是以自然大树造型，并有大飘枝为“印记”，显示出其苍劲、自然、潇洒的艺术特色，独树一帜。陆学明是岭南盆景界很受推崇的老前辈，又是1989年国家建设部评为10名中国盆景艺术大师之一。他出身于盆景世家，生长在“岭南第一花乡”——广州芳村，从孩提开始就随祖、父辈学艺，一直埋头盆景近70个春秋，孜孜不倦，耕耘不辍。他的成功之道是，善于博取众长，吸纳了先辈和同行的长处，又敢于打破前辈的“树不盈尺”的盆景制作陈规，培育出“自然大树型”的盆景，形成了苍劲中带潇洒的独特风格。他还悉心师法自然，注意观察自然界树木的生态变化。见到江边、涌边或塘边的树木枝叶繁茂，尤其是贴近水面的枝条，由于得到充分的光照和水分，生长特别旺盛扶疏，轻风徐来，凌空飘荡，婀娜多姿，他觉得不仅具有自然美态，而且很有动感，富含艺术魅力。于是，经过不断反复观察和思考，他终于沿用“蓄枝截干”，首创出“大飘枝”的枝法，使树桩盆景显得更加苍劲自然潇洒，在岭南盆景艺术领域中形成了自己的“性格”。任何艺术，有“性格”的作品，才算是美的。因此，他的盆景佳作，蜚声中外，香飘四海。(余晖)

岭南秀色 榕树 树高 120cm 广州 陆学明

陆学明 中国盆景艺术大师、中国盆景艺术家协会高级顾问

诗情画意

(雀梅、锦松、山水盆景)

香港盆景名家伍宜孙塑造的盆景不计其数，佳作层出不穷，其盆景的艺术特色是，富含诗情画意，给人留下了深刻的印象。

如他的《卧龙》雀梅盆景（见第11页），树干横卧盆面，恍如蛟龙卧地三曲，形同“之”字，很有气派；枝叶分布有序，生机勃勃，摇摇曳曳，有如龙脊龙尾在摆动，奇妙生动，神态从容潇洒。制作者造型以后，自我欣赏不已，乃赋诗曰：“老干新枝布叶浓，棱棱根节想遐踪，不劳三顾隆中去，此亦南阳一卧龙。”他把这盆雀梅喻为“南阳一卧龙”——隐居于隆中草庐的盖世英才诸葛亮，可谓奥妙神奇，耐人寻味。

“老干横戈挥日月，新芽茁绿好年华，”是伍宜孙为他的《茂如松柏》锦松盆景（见第12页）写下了的赞美诗句。请看！锦松树干嶙峋占拙，如披着铁甲的勇士，英姿飒爽，大有横戈挥日月之势，气概不凡。

伍宜孙不仅是桩景造型艺术的高手，而且也善于把祖国的壮丽山河、自然美景浓缩于咫尺盆内。如他的《青山雪林》的满天星山水盆景（见第13页），就是用几块钟乳石巧妙地砌成巍峨巉岩的青山，山麓至山顶植上一排排满天星，并缀上青苔、木屋、茅亭、小舟，勾勒出一幅青山雪林、海阔天空的大自然风光美景，令人心迷神往。制作者在创作后，诗兴大发，欣然题诗：“尺缩青山雪满林，茅亭板屋伏岩阴，暮年忽动沧洲兴，欲买扁舟狎水禽”。可见制作者对其作品的喜爱之情，溢于言表。

伍宜孙博士的盆景反映了作者多才多艺，诗情画意甚浓。每当盆景制作之余，他触景生情，勃然赋诗，挥毫写下诗句，配以篆刻，并通过摄影技法，将盆景、诗、书、印，融为一体，形成一幅盆景、诗文、书法、篆刻的“四合一”的综合艺术画图，给人以真善美的艺术享受，堪称岭南盆景界的一绝，很值得盆景界同仁借鉴。（余晖）

卧龙 雀梅 飘高40cm 香港 伍宜孙

伍宜孙 博士、香港盆栽会永远名誉会长、《文农盆景》作者

茂如松柏 锦松 树高 80cm 香港 伍宜孙

青山雪林 满天星山水盆景 石高40cm 香港 伍宜孙

花甲同龄显风采

(九里香)

九里香被誉为岭南盆景树种中的“树桩之王”。过去在岭南盆坛中获得种种殊荣和立下不朽功勋的多数是九里香盆景。

这件题为《花甲同龄显风采》的九里香盆景，是广州市盆景名家苏伦参与制作的杰作。这件作品，是精心挑选了有40年树龄的老树桩为树材，桩头古拙，端庄稳重，老干虬枝，苍劲雄秀，宛如自然界的参天大树。选材以后，再经过20个寒暑的悉心栽植，精雕细琢，艺术加工，使树型略呈金字塔形，枝爪争让得休，疏密有韵，刚劲有力，表现出虽经60载风霜而不衰，端庄大方，仪态可人的风采。尤其是经过一番“梳妆打扮”——剪枝、摘叶，其枝头嫩绿点点，生机勃勃，青春焕发，风度翩翩，显得花甲风采更加动人。还配以一只石湾烧制的“小八仙”蛋形陶彩盆，更显古雅珍贵。

1986年的秋天，也就是在中英签署中英联合声明后的不久，英国女皇伊丽莎白二世来广州访问。当时，广东省省长叶选平挑选了这件九里香盆景作为珍贵礼品馈赠，英国女皇高兴地接受过礼品后，即询问这盆九里香的树龄，当她通过翻译得知是60树龄时，不禁拍手叫好，因为这棵九里香正好与她同年出世。正是：人树同年生，风采尤可人；礼轻意义重，九里香英伦。英女皇还兴致勃勃地参观了广州流花西苑陈列的盆景，并在西苑空地上，和叶选平省长共同植下了一株从英国专机运来的象征着中英友谊之树——橡树，现已茁壮成长，枝繁叶茂，长势喜人。(余晖)

英国女皇兴致勃勃参观广州流花西苑的盆景，十分欣赏岭南盆景的艺术风格

花甲同龄显风采 九里香 树高 98cm 广州 苏伦

苏 伦 中国盆景艺术大师、广州盆景协会副会长