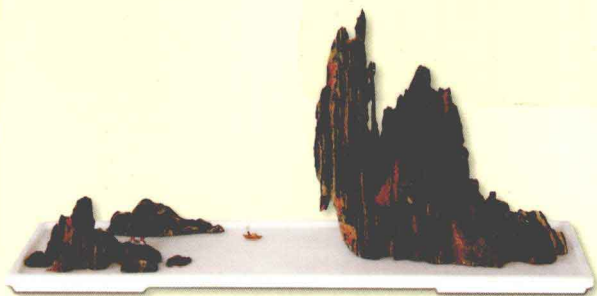

盆景与盆栽

罗维佳
著

PEN JING YU HUA YI

罗维佳 著

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

盆景与花艺/ 罗维佳著. — 北京: 化学工业出版社,
2012.7

ISBN 978-7-122-14616-8

I. 盆… II. 罗… III. ①盆景—观赏园艺②花卉
装饰 IV. S688

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第138358号

责任编辑: 王 斌 摄影: 赵 强 孟香港
装帧设计: 王 江 孟香港 篆刻: 王凤山

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/20 印张 6 字数 100 千字 2012年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 45.00元

版权所有 违者必究

序

大概是1985年的秋天，我进京出差，余暇时间到北海公园闲逛。正巧赶上北京市盆景协会在园内举办展览，当时正是中国盆景艺术事业蒸蒸日上、鼎盛发展的时期，这次展览规模挺大，精品不少，显示了首都盆景作者队伍不可低估的实力。其中一件提名为《鸟鸣山更幽》的山水盆景格外引人注目。这是一件表现桂林山水的充满诗意的作品。盆中巍然屹立的群峰、磅礴大气的山势、清幽爽净的氛围、绿白相映的色彩、浓郁的生活气息，让人心驰神往，乐而忘忧。作品题名《鸟鸣山更幽》，更是巧妙利用了“鸟鸣”这一心理暗示，引发了人们神游物外的美丽遐想，无形之中拓展了作品的意境空间。

我在这件盆景面前沉吟良久，若有所思。忽然发现展台上方墙面上还挂着一个“观众留言簿”，这是用来专门搜集各界观众的意见和批评的，内中并留有作者的姓名、电话。小本子不大，但足以看出作者的谦虚好学和严肃认真的创作态度。于是我毫不犹豫地写下了对这件作品的赞美之词，并记下了作者罗维佳先生的电话。

时光跨越20余年。罗维佳先生在繁忙的工作、生活之余及1991年提前退休之后，在盆景艺术创作这块沃土上，始终心不旁骛，躬耕陇亩，坚守阵地，在实践与理论两个方面进行艰辛的探索，取得了令人瞩目的艺术成果。2005年他以极大的魄力，厚实的积累，在首都中山公园举办了个人盆景展览，推出了上百件艺术作品，得到了业内人士及社会各界的广泛好评。

有道是：莫道桑榆晚，为霞尚满天。罗维佳先生在年届古稀渐入垂暮之年的时刻，迎来了艺术人生的绚丽与辉煌。我深知他的成功来之不易。人们会问，是什么因素、什么动力，让他实现了人生的梦想和远大目标？他的艺术成就、艺术特色应该怎样估价？这是一个引人思考而且应该深入探讨的问题。

罗维佳先生是一个在盆景创作中坚持创新发展，精于艺术构思，擅长营造作品意境的高手。纵览他多年来创作的大量盆景，其创作选题之丰富、多样，表现领域之广大、宏阔，可谓超越前人。然而，他并不满足于一般化的、浮泛的表

现自然山水的万千气象，而是更加注重对作品的意境、内涵的深度挖掘。众所周知，景观造型是盆景创作的生命载体，而意境开掘则是盆景艺术的灵魂，是更高层次的学问。罗维佳的优势，就在于他深谙中国传统文论中关于“视通万里，思接千载，心游万仞，精鹜八极”的经典理念，以及“触景生情，以情造景，借景抒情”的美学原理，在具体创作上，能够充分调动丰富的生活积累和艺术联想，因石生意，因材施教，巧妙布局，精心营造视觉中心，活用配件，题咏妙句等综合艺术手段，在构建风采各异的景观造型的基础上，最终营造出情景交融、耐寻味、发人深思的悠远意境。这在《海上生明月》、《鸟鸣山更幽》、《硝烟散去后的寻觅》、《天降吉祥》等他的众多优秀作品中，都有生动的体现。品赏他的盆景，能够把你带入清新自然诗情画意的境界，受到启迪、陶冶和强烈的艺术感染。

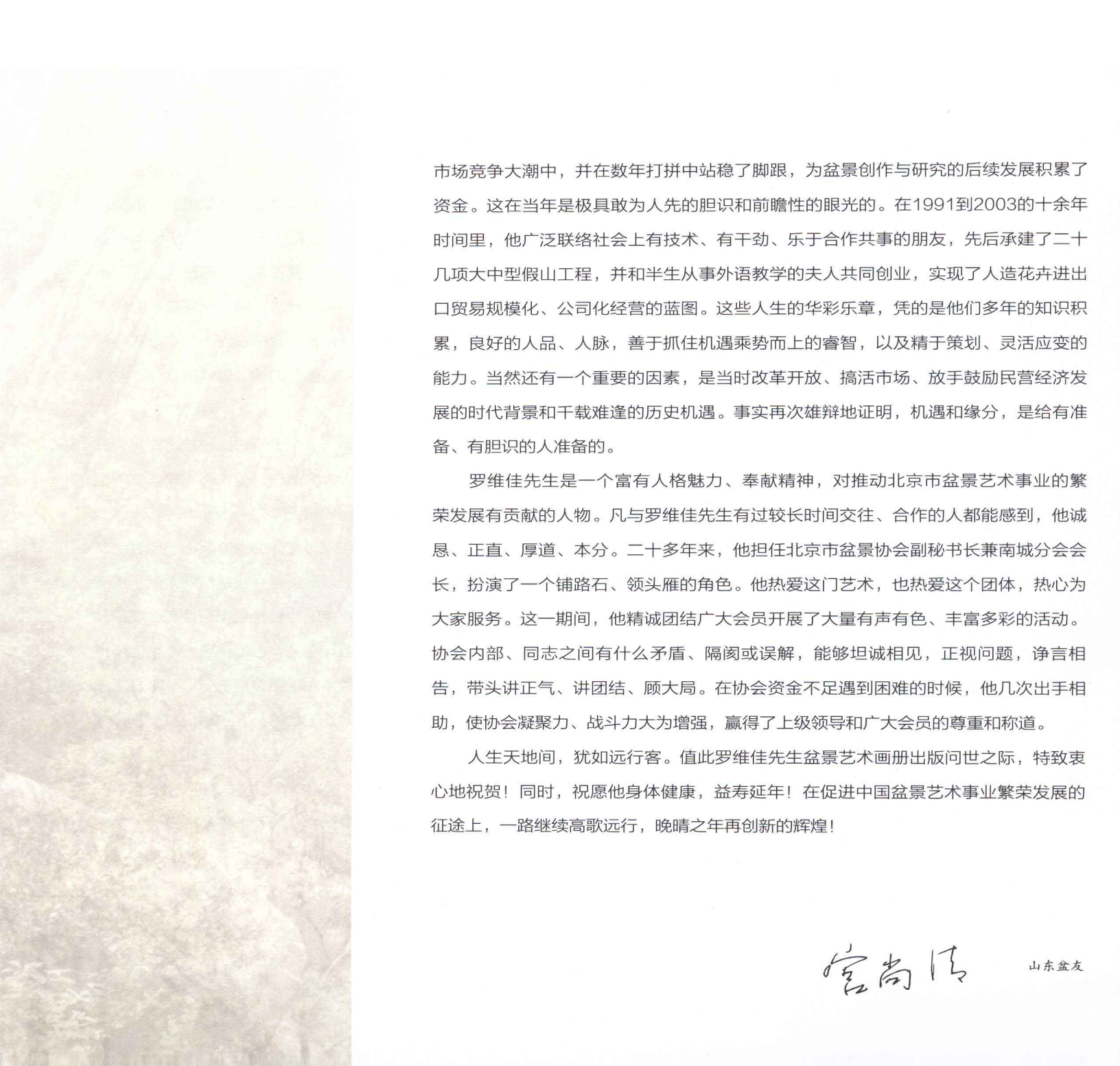
他是一个曾在小型树桩盆景和微型盆景研究领域下过笨功夫，并取得丰硕艺术成果的远行者和受益者。凡看过罗维佳先生个人盆景艺术展的人，都会强烈地感受到，他是一位全能型的盆景艺术家。他的强项是山水盆景，但树桩盆景、水旱盆景和多品类组合展出的微型盆景，可以说样样拿手，而且都有佳作。十几年来，他多次南下济南、青州、潍坊、汉中、宁波等地寻访取经，向当地行家里手请教，深入学习，细致观察小型树桩的栽培、繁育技术。多方采集和选购低矮粗壮、根系发达、先天有形、枝干虬曲、长势旺盛、适宜小盆栽植和掌上观赏的桩坯，先期放置于沙槽、深盆中蓄根放条，在季节适宜时，进行修剪、攀扎、上盆、整形。历经多年的摸索，他培育的桩景，植株虽小，但都品相不凡，多有大树风姿。他培植的各类小巧玲珑的微型盆景，件件枝叶葱茏、亭亭玉立、俯仰有势、顾盼有情，展现出异彩纷呈的生命活力之美，具有高度的审美观赏价值，显示了作者化景物为情思的娴熟的艺术技巧，在2005年他的个人盆景艺术展中，形成了一道别开生面的靓丽风景线。

罗维佳先生是一位在盆景美学研究领域求索不倦、物穷其理，并在盆景艺

术创作规律的深度认识上有所创新、有所建树的人物。他一直以为：“盆景艺术应该有自己独特的理论，应该有自己的语言。”为此，他非常注重从盆景界的前辈及当代名家的论述中，从哲学、文学、美学和古今诗词的经典著作中，从绘画、书法、摄影、戏剧、音乐等姊妹艺术中吸取、借鉴丰富的营养来充实自己。历经三十多年的揣摩，他提炼、总结了一系列卓有实效的论点和技法，用于指导自己的创作实践。诸如，“盆景的构思布局，应在对比中寻变化，协调中求统一”“要精心营造视觉中心”“多种艺术手段的运用，必须掌握‘适度’追求‘最佳值’”“盆景布局的多样性，应该在材料的形态、体势、方位、朝向、色彩、明暗、主次、开合、虚实、隐显、动静、疏密、奇正、巧拙等方面，反复进行对比，找出变化，然后确定最佳的景观造型。但差异（对比和变化）太大会造成气场失调、物体之间相互脱节失去联系；差异过小，又会呆板，使人感到单调乏味”。因此，“对比、变化只能在整体和谐、不失统一的原则下进行”。在探讨盆景的地方风格与流派的文章中，他认为：“风格、流派的形成是一个长期积累的过程，它是瓜熟蒂落、水到渠成的，不以人们意志为转移的自然现象”“艺术家的个性是由无数件有个性的作品构成的”“任何一种艺术风格的形成，既标志着作者艺术上的成熟，也可能反过来限制作者的创造和发挥”“过分强调风格会导致不断地重复自己”“艺术永远崇尚个性”“优秀的风格与流派，需要长期的历史筛选与检验”。这些见解，都是他在不倦的艺术探索中得宝贵的经验总结，对我国盆景美学理论的丰富和发展，具有积极的意义。尤其是对于广大盆景艺术的后学者，特别具有引领、指导的作用。

罗维佳先生是一个心态平和、作风务实、甘于淡泊，平时波澜不惊，关键时刻又敢于拼一下、赌一把、闯一闯、试一试的人。他平素生活简朴，不慕浮华，干什么都很专注、很投入。对于工作、事业，讲究实干、效益和科学态度。尤其是对于如何提高自己的盆景技艺，实现毕生的艺术追寻和远大目标，具有一种不离不弃、志在必得的气魄和毅力。1991年，他权衡再三，果断舍弃了旱涝保收的工作岗位，提前十年办理了退休，只身闯入承建假山工程和专门从事盆景制作与销售的

市场竞争大潮中，并在数年打拼中站稳了脚跟，为盆景创作与研究的后续发展积累了资金。这在当年是极具敢为人先的胆识和前瞻性的眼光的。在1991到2003的十余年时间里，他广泛联络社会上有技术、有干劲、乐于合作共事的朋友，先后承建了二十几项大中型假山工程，并和半生从事外语教学的夫人共同创业，实现了人造花卉进出口贸易规模化、公司化经营的蓝图。这些人生的华彩乐章，凭的是他们多年的知识积累，良好的人品、人脉，善于抓住机遇乘势而上的睿智，以及精于策划、灵活应变的能力。当然还有一个重要的因素，是当时改革开放、搞活市场、放手鼓励民营经济发展的时代背景和千载难逢的历史机遇。事实再次雄辩地证明，机遇和缘分，是给有准备、有胆识的人准备的。

罗维佳先生是一个富有人格魅力、奉献精神，对推动北京市盆景艺术事业的繁荣发展有贡献的人物。凡与罗维佳先生有过较长时间交往、合作的人都能感到，他诚恳、正直、厚道、本分。二十多年来，他担任北京市盆景协会副秘书长兼南城分会会长，扮演了一个铺路石、领头雁的角色。他热爱这门艺术，也热爱这个团体，热心为大家服务。这一期间，他精诚团结广大会员开展了大量有声有色、丰富多彩的活动。协会内部、同志之间有什么矛盾、隔阂或误解，能够坦诚相见，正视问题，诤言相告，带头讲正气、讲团结、顾大局。在协会资金不足遇到困难的时候，他几次出手相助，使协会凝聚力、战斗力大为增强，赢得了上级领导和广大会员的尊重和称道。

人生天地间，犹如远行客。值此罗维佳先生盆景艺术画册出版问世之际，特致衷心地祝贺！同时，祝愿他身体健康，益寿延年！在促进中国盆景艺术事业繁荣发展的征途上，一路继续高歌远行，晚晴之年再创新的辉煌！

霍尚清

山东盆友

前言

盆景是我国园林艺术中的一朵奇葩，历史悠久，源远流长。它是盆栽技术与造型艺术高度结合的产物。它取材于自然界的山石、植物，经过园艺加工和艺术处理，再现名山大川的壮丽景色。它是作者根据自己的不同感受，在盈尺盎盆之中，开拓出广阔的意境，进行美的再创作所产生的艺术品。

盆景艺术以它“缩龙成寸”、“小中见大”的艺术特性吸引着人们，引起人们极大的兴趣。盆景的创作与欣赏是通过审美感知获得审美愉悦和艺术的享受。喜爱盆景不是消遣玩味的小事，它能体现一个人的才华、素质和高尚的精神境界。

笔者自幼酷爱艺术，尤其对绘画造型艺术更是偏爱。一接触盆景艺术，就被它那绚丽多姿、如诗如画的特质一下子牢牢地吸引住了。我一头扎进去，乐此不疲，与盆景结下了不解之缘。此后，便将大部分精力都投入到盆景创作之中。

执着追求，锲而不舍，几十年风风雨雨，坎坎坷坷，不管在高山峻岭上采石，还是在工作室里创作，每当有了收获，有了新作品问世，那种激动喜悦的心情，难以言表。看到眼前的新作品，一切艰辛、劳累，都烟消云散。可以说盆景艺术给了我快乐给了我满足。这就是艺术魅力所在吧。

在多年的实践与探索中，我积累了一些经验和体会，现归纳成文，并与多年的部分作品照片一起汇集成册，在众多朋友的帮助下，付梓出版。

笔者水平有限，谨盼读者同行批评指正。

借此机会，向在我从事盆景事业的过程中，曾给过我帮助的所有人致谢！向全力支持我的家人致谢！

2012年3月20日

目录

1 作品欣赏

2 山石盆景

34 树桩盆景

43 水旱盆景

52 微型盆景与小品

66 花艺

89 创作随笔

90 山石盆景的创作

93 对比寻变化 协调求统一

94 追求完美 练就适度

96 精心营造视觉中心

97 玲珑精巧的微型盆景

99 盆景中的配件

101 盆景的题名

104 盆景的地方风格和流派

106 盆景艺术的创新

108 同行品评

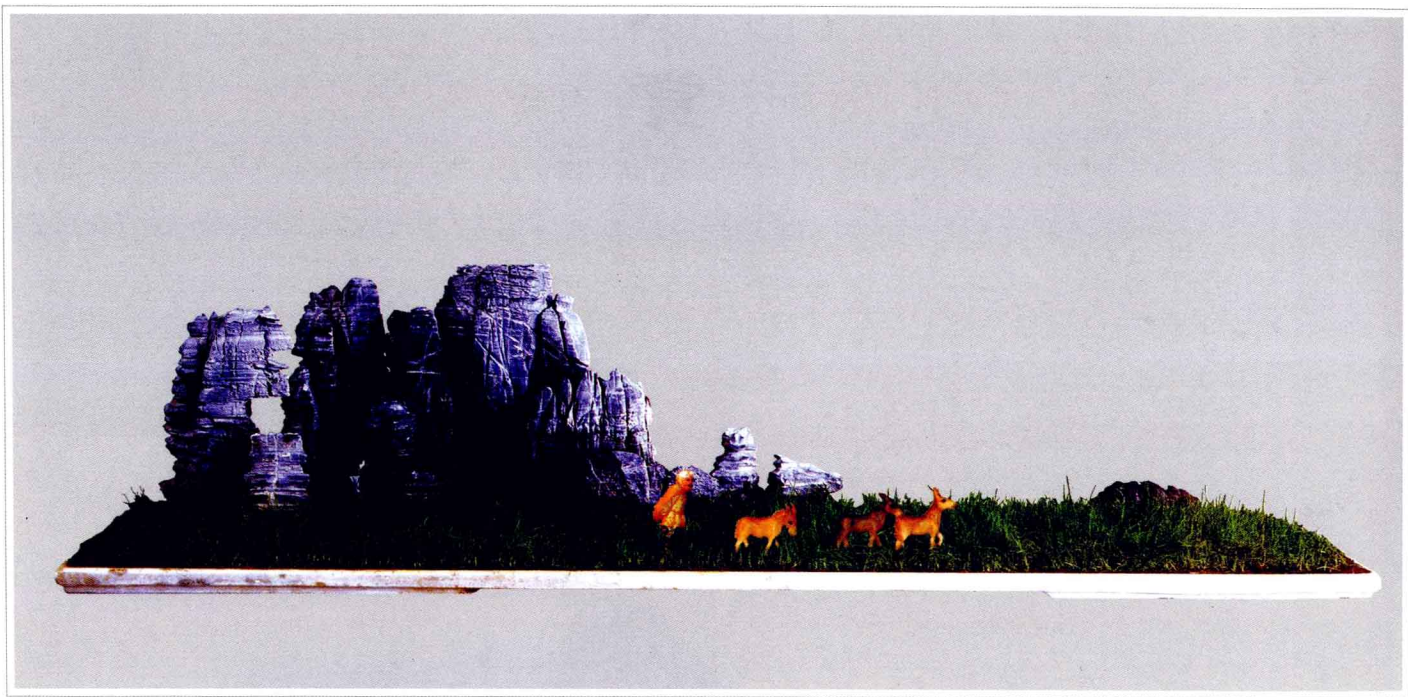
雄秀苍古 盆立大千

——罗维佳盆景艺术展观后感

作品欣赏

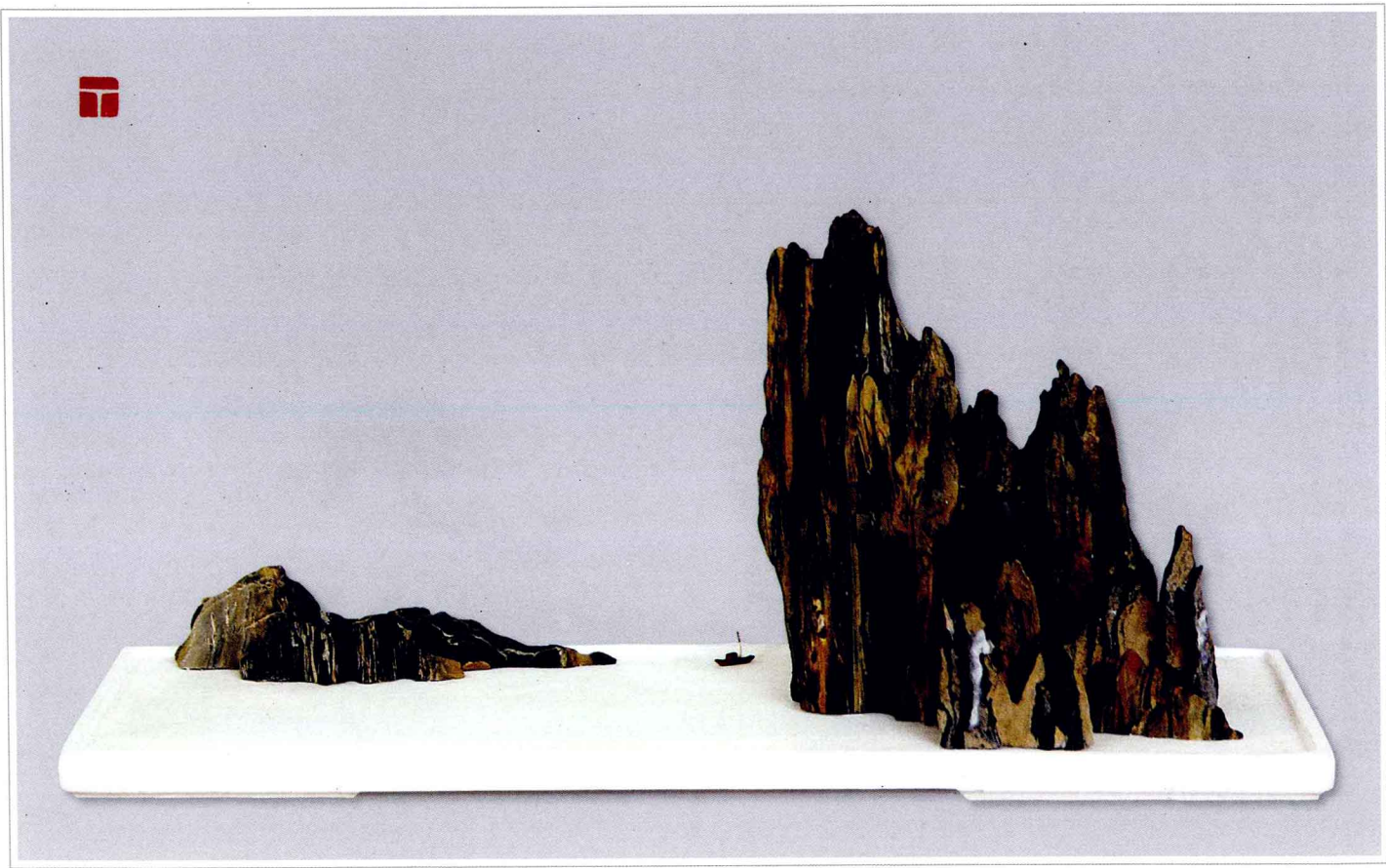

【 燕山情趣 】

规格 ● 1000mm × 240mm

材料 ● 龟纹石

【孤帆远影】

规格 ● 350mm × 120mm

材料 ● 燕山石

这是一件小型山石盆景，画面简洁，意境开阔，近景山势巍峨险峻，远山轮廓优美，一叶小舟驶向天际。整个作品生动地表现了“孤帆远影碧空尽”的诗意美景，令人回味无穷。

〔 牧 归 〕

规格◎800mm×400mm

材料◎龟纹石

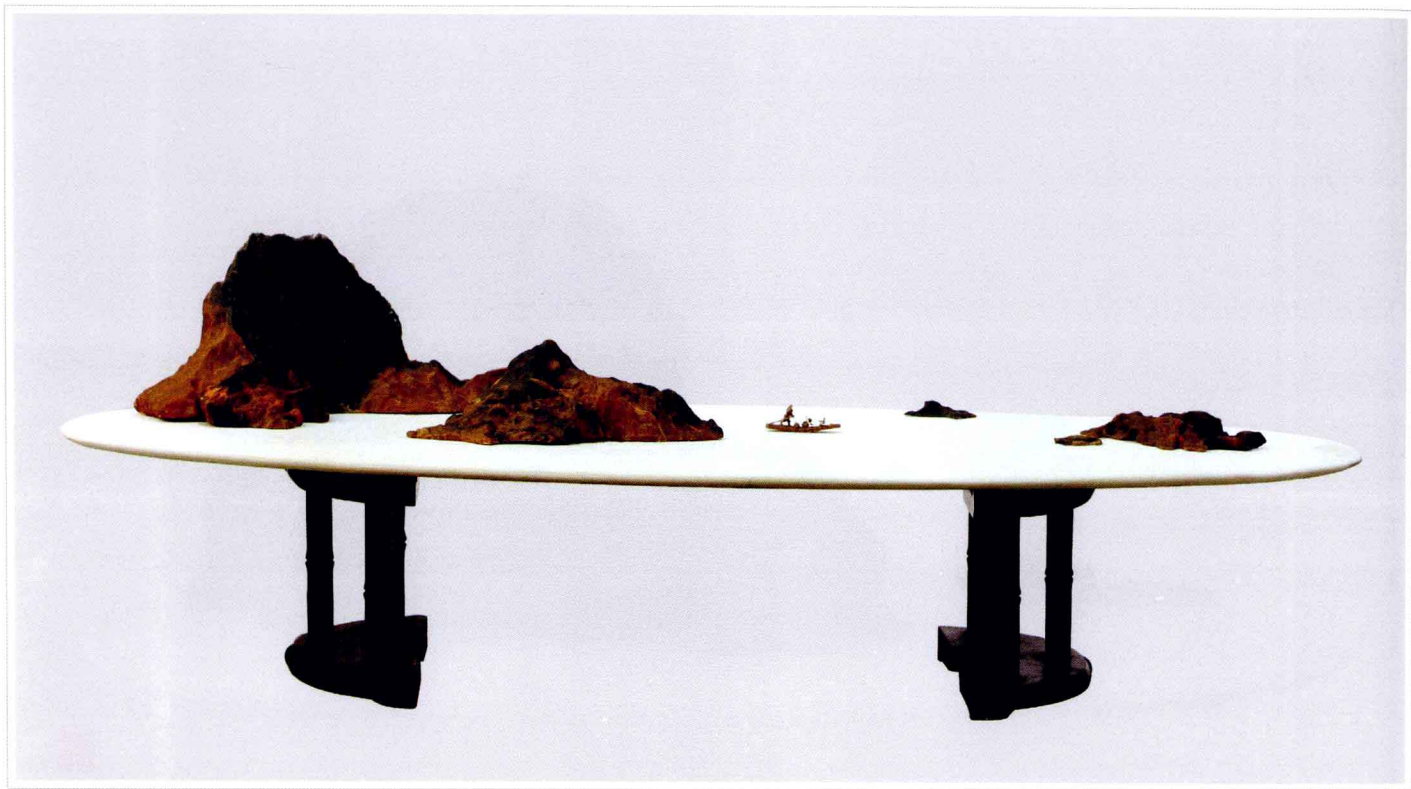

【 海之韵 】

规格 ● 900mm × 450mm

材料 ● 燕山石

该作品精选清一色横纹石材，构建出海岛礁石立峰式盆景，其中点缀几只海鸥，伫立于山岩礁石之上，有的遥望大海，有的梳理羽毛，好像五线谱中跳动的音符，伴随波涛的节拍奏响赞美大海、赞美生命的乐章。

【 江水青青 】

规格◎600mm×170mm

材料◎燕山石

在600mm×170mm长条椭圆汉白玉的薄片上，放置两三块山石，再加一叶小舟，一幅清新淡雅的如画景致呈现在人们面前。作品简练、明快，带给人以清幽典雅的视觉美感。

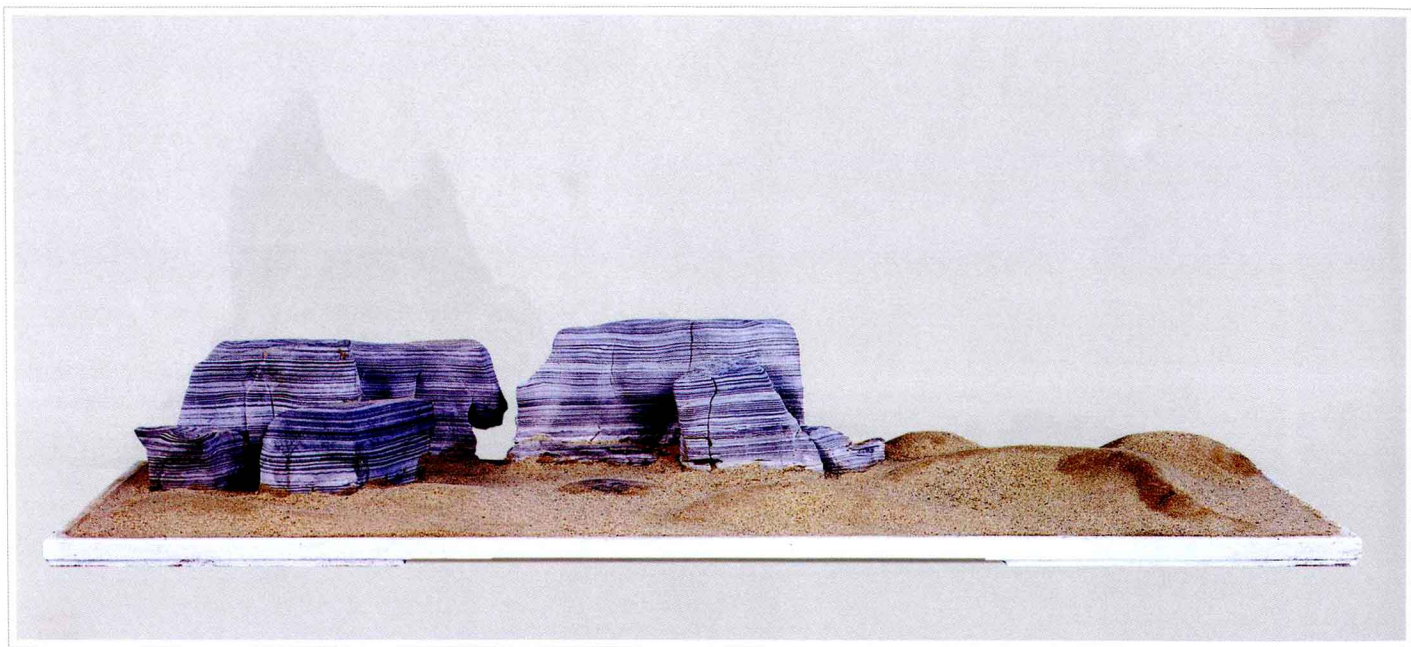

《暮秋归舟》

规格 ● 500mm × 250mm

材料 ● 燕山石

三个峰尖，有聚有散，整个山体向左一面伸延，层次分明，起伏顺畅。低矮的配景显然也是主体的延续，可谓石断意不断。整个作品给人以秀丽舒展、稳重酣畅的艺术享受。

〔 古堡残垣 〕

规格◎900mm×300mm

材料◎水纹石

几块平头平脑的遵化水纹石，经过巧妙的构思，严谨的布局，配上几墩沙丘为衬托，一幅楼兰古镇断壁残垣、悲凉凄美的景象呈现在眼前。