

关于

岭南盆景

华南农学院 陈新一

一、岭南盆景的类型和地方风格

(一) 岭南盆景的类型

岭南盆景大概可以分为树桩盆景，盆景小品、山水盆景，石品（石玩）盆景四类，而以前二者为主。

1. 树桩盆景，是岭南盆景的主流，多数是从环境条件特别瘠薄恶劣的高山野岭、悬崖峭壁，或人畜活动较为频繁的花园老圃，村野渡头等处所挖掘选取的树桩胚料，经多年培养修剪整形而成，因为特别注重树桩形状的奇特古老，故称之为树桩盆景。

树桩盆景以树根的盘根错节、清癯苍老；树干的筋骨毕露、斑驳古朴；枝条的刚劲有力、瘦硬屈节；叶幕的参差呼应，错综有致为欣赏选择标准，配以适当的盆具，用以表现久经沧桑的大树古木的姿态美和传统山水画树法的线条美，并通过此来表达中国山水画的诗情画意的内容和特有的艺术意境。

可以说树桩盆景是用具有某种特殊形态

的植物为材料，采用特殊的园艺栽培技艺，根据传统的中国山水画的意境和表现手法，来反映自然风景的“某种”属性的美，如果我们把某种自然物的观赏性分成自然属性（如园林植物花果叶的色、姿、态）的观赏性和社会属性（人类社会生活赋予的，如诗画、传说、典故等）的观赏性的话，那末树桩盆景的观赏意义几乎全部在于后者。这一点可能就是盆景与盆栽的一个根本区别。盆栽的观赏性仅仅在于它形式诸因素所构成的自然属性的美，是一种感性的直观的美，而盆景的观赏性则在社会内容的美，诗情画意的美、是一种理性的美。所以，文震亨以“马运之欹斜诘屈、郭熙之露顶张拳、刘松年之偃亚层叠，盛子照之拖拽轩翥等状”为审评盆景的一个主要标准。

广东树桩盆景的栽培制作，据明末清初广东诗人屈大钧的《广东新语》，可能最少也有好几百余年历史。如有“七里香……其木皆不易长、广人多以最小者制为古树、枝干拳曲、作盘盂之玩，有寿数百年者”的记载。东莞人邓淳《岭南丛述》也说有“而老

树之产于幽崖邃谷者，历年即久，蟠根屈曲，变幻象形，好事之家……置为几案清玩”。这种记载表明几百年前的树桩盆景和现在的岭南盆景似乎没有什么多大的区别。

在历史上，树桩盆景的制作栽培也受过北方盆景的影响，根据北方盆景的造型做法制作的树桩盆景，广州俗称为将军树。但是近百年来，广州地区经历了激烈的社会变革和经济文化的对外开放，随着艺术思潮的创新和岭南画派的兴起，不知不觉地给树桩盆景的制作和栽培带来了多方面的影响，岭南盆景在这种社会条件下也就逐步形成了自己的地方风格。

2. 盆景小品。多数是将具有传统观赏历史的菊、兰、蒲草、芭蕉、风车草、以及竹类、多肉植物、蕨类植物等，配以形状优美的黄腊石和英石以及适当的盆具，用以表现某些富有自然情趣的风景小局部和中国花鸟画小品的那种憩静幽雅的美。这种盆景小品在典籍有记载，在中国画中也有其例。如《广东新语》记“岭南产腊石，其玲珑穿穴者，小菖蒲喜结根其中，以其色黄属上，而肌体脂腻多生气，予尝得大小数枚为儿席之玩”。文震亨也有“菖蒲九节，神仙所珍，见石则细，见土则粗”以及“春之兰蕙……秋之矮菊……俱可供玩。”等说法，这类盆景的特点是：植物材料多为草本，较易获得，多数每年重新制作而无需经年培育，形制种类较为多样，艺术处理构图灵活，常表现出典型花鸟画小品的艺术趣味和诗情画意。因此不同于盆栽，也不同于树桩盆景，所以称为盆景小品，或者称为艺术盆栽。

3. 山水盆景，多用英石，钟乳石，海南石，孔雀石之类制作，配以佛山产瓷塑“山公仔”和某些植物种类，以表现自然山水的美和传统山水画的皱折美。这种山水盆景常以体形奇美的整块石材进行构图布局为上品，而过多的拚砌加工因在构图上的不易

处理，往往很难获得令人满意的佳作。

4. 石品（石玩）盆景，多用形状优美，皱纹奇特的单个腊石、英石，钟乳石，配以木雕座以供观赏，俗称石玩，笔者认为称之为“石品”更好，这种石品盆景多不易作加工，也不表现什么社会生活的内容，而是以表现“石品”的稀少珍贵和形状的优雅奇特为美，以满足人在对自然奥妙的探索 and 追求中所产生的审美需要，其审美意义与上述三种盆景颇不相同。

其中黄腊石盆景，因其沉重浑厚的形体，脂滑油润的质感，以面的观赏为主要形式的柔和的黄色色调，能极好地与现代建筑及室内装修的大面积墙面、玻璃、大理石和水磨石材料协调起来，也能极好地与现代家具的色调和质感协调起来，并且完全改变了我国传统的“瘦漏透丑”，以线条的变化为美的赏石标准，由此，可以认为是岭南盆景中独具风格的一种类型，也是非常优美的室内装饰品。

（二）岭南盆景的地方风格

地方风格的形成与当地的文化经济，民情风俗，山水物产，栽培习惯等有关。岭南盆景的地方风格，与北方盆景比较，至少表现在下列二方面。

1. 从制造材料方面来看，树桩盆景多年使用润叶树种，且多为亚热带和热带常绿阔叶树种，这与北方盆景较多使用的针叶树种比较，风格形态，迥然而异，如经常使用的福建茶，山桔，小叶榕、水横枝、马甲子、九里香、米仔兰、桃金娘、鸟不宿、两面针之类都是，用水横枝作水石盆景也是岭南盆景中最常见而又较特别的盆景种

类。山石盆景和石玩盆景中所使用的英石、腊石、钟乳石等，其形体、姿态，皱纹、质感等都与北方盆景使用的大湖石，灵壁石，吸水石之类截然不同。故有所谓“灵壁无峰、英石无坡”的说法。其中英石，腊石和佛山产的“山公仔”之类均为岭南特产，用这些具有地区特色的植物和山石材料制作盆景，就自然而然地呈现出一种岭南风格。

2. 从形式造型方面来看，树桩盆景的制作造型完全根据树桩胚料的自然形状。通过不露痕迹的加工修剪和在盆中的位置态势的艺术处理，来追求富有诗情画意的清新构图，而不受某种固定程式的约束，不用或基本上不用捆扎做弯，或虽捆扎做弯但不按固定程式处理，也不采用某种“象形”的造型，所以从这一点而言，与北方盆景的一些“六台三托一顶式”“一寸三弯云片式”，“悬崖露爪式”“劈干垂枝式”等形式造型比较，具有岭南的地方特点。正因为岭南地区的树桩盆景，在造型上无固定的程式可依，所以从理论上确定了师法自然和临摹画本的制作方法，但实际上却完全是引入山水画树法的章法布局来表现千壑竞秀，万木争荣的岭南风貌，从而呈现出一种中国画的自然、浑厚、稚拙、古朴、带有书卷意味的美。

二、岭南盆景的艺术形式和构图布局

因为岭南盆景的主要部份是树桩盆景，在这里即以树桩盆景和盆景小品为例，谈谈岭南盆景的艺术形式。

关于树桩盆景的艺术形式，文震亨在《长物志》卷二的盆玩条上就表明有二种，一种是：“若如时尚作沉香片状，甚无谓，盖木片生花，有何趣味”。一种是：“又有枸杞……之属，根若龙蛇，不露束缚锯截痕者，俱高品也”。由此看来，在明代的树桩盆景就有“有何趣味”和“俱高品也”两种截然不同的形式。

本来，把艺术的形式变成一种固定的格式、法式，这种情况在园林艺术方面是习以为常的，这完全是出于技术上的要求，以使用一种简单的办法相传下去，我们可以称之为艺术形式的程式化，因此，对盆景来说，从技术上来看是可取的，从艺术上来看，似乎模糊了艺术形式存在的目的，把艺术变成技术，变成“匠”，又觉得不可取了，在这里，想引用德国古典哲学家和美学家康德的一种很有意思的看法：“一件美的艺术品，必须被当作艺术，而不是自然，但它在形式上的合目的性，必须显得它不受一切人为造作的强制所束缚，好像它只是自然的产物，艺术鉴赏里可以普遍传达的快感，就是建基于我们认识诸机能的自由活动中的自由情绪——而不是建基于概念”。（康德、判断力批判、四十五节）这对我们讨论盆景的艺术形式时，或许有点参考价值吧！

如果从这样的角度来看岭南盆景中的树桩盆景，其艺术形式可以说是完全合情合理的了。

虽然，艺术形式完全没有必要程式化，但是却仍然需要遵循一般的构图规律。只有在注重均衡、协调的条件下，才有可能追求

图1 单干大树型

常用植物材料有小叶榕、九里香、米仔兰、福建茶、榆、雀梅、黑松、罗汉松

图2 单干横斜型

常用植物材料有小叶榕、九里香、福建茶、罗汉松等

既富变化而又清新优美、不落俗套的构图。从上面的讨论可以看到，顺应自然、有诗情画意，布局清新而力求变化，不套俗套，正是岭南盆景在构图上的优点和特点。最主要的是：冠幕的疏密相同，老干的形状位置，古根的隆起暴露和考虑盆在构图上的作用，其中用品字形的构图来处理冠幕、根干和盆的位置关系，是较易处理而又容易获得较好效果的方法。

多样性是一种美的属性，盆景构图中的“奇”，“怪”，也属于多样性之内。这种情况一方面表现在树椿形状的奇特，另一方面也表现为构图上的出奇制胜。但是违背人的认识习惯，违背植物生长的规律性来追求某种“奇”“怪”，并不表现为一种美，但可能在“物以稀为贵”原则下表现为一种商品价值，此二者不可混为一谈。

(一) 树椿盆景的构图形式

1. 单干大树型，主干多粗大直立式略有弯斜，根露出盆面，枝条四出，左顾右盼，叶幕参差、疏密相同。若冠形较端正，宜作多面观赏，则用圆盆或方盆；若冠形偏斜，宜作一或二面观赏，则多用长方形盆。(图1)

2. 单干横斜型，主干多粗大横卧斜出，偏重一方，取水平方向的构图形式，多用长方形盆，以取得构图上的变化和借助盆的份量来取得构图上的协调和均衡。(图2)

3. 单干悬崖型，主干多横斜飘落，状若、游龙、侧枝条迎风取势，奇枝突起、花盆多用高脚方圆盆，此时花盆在构图上起均

衡重心，协调树势的重要作用，并多置于几架以利观赏。(图3)

4. 多干丛林型，多用三五枝以上的树椿栽植，构图布局取水平方向，如山水横轴、依靠多干多枝的繁简疏密，高矮呼应来取得构图上的变化与协调，所以只能用长方形浅盆。(图4)

5. 多干高耸型，多用二或三枝树椿栽植，构图布局取垂直方向，如山水立轴，二三枝树椿多高低相同，大小呼应，简洁洗炼，清新优美，所以多用圆盆或方盆。(如图5)

(二) 盆景小品的构图形式

盆景小品的形式，构图，植物种类以及栽培制作，均极繁杂，择其要者附图说明如下：

1. 菊石盆景，用小菊类的黄菊和紫菊或者翠菊，与形状优美的英石配合，用长方形浅盆，加数杆短篱竹作背景，表现为一种中国典型花鸟画小品的意境。(图6)花展中极常见。

2. 兰石盆景，用地生兰花和黄腊石(英石亦可)配合，用长方形或椭圆形浅盆。腊石形体质感的圆浑沉重与兰花的剑叶指花的刚劲飘逸，形成鲜明的对比。同样表现为一

图3 B单干悬崖型

常用植物材料有山桔、雀梅、两面针、朴树、黄杨、车轮梅、罗汉松等

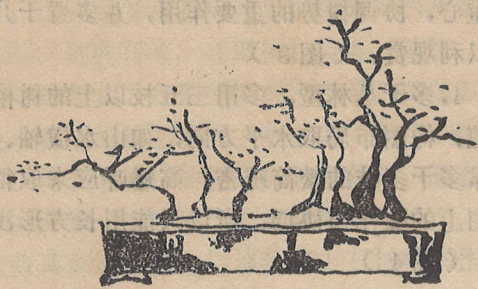

图 4

种传统花鸟画小品的诗情画意(图7)。

3.竹石盆景。观音竹、佛肚竹等观赏竹类以及有竹类风格的棕竹，细叶棕竹和百合科的文竹之类，与腊石英石配合，用较长的长方形浅盆，盆土稍高呈起伏状。竹和棕竹的潇洒与美石的稳重，直线条与横线条的对比均能取得极好的构图效果。(图8，图9)

4.线蒲腊石盆景，天南星科的线蒲(石菖蒲变种)是颇具历史的盆景用草本，与腊石配合作盆景小品最少也有三几百年历史，极富天然野趣(图10)百合科的蒲草也可使用，较易栽培。

5.苏铁英石盆景、苏铁别具风味的茎和叶与整块英石配合，盆土略高出，配椭圆形

图5 多干高竹型
常用植物为榆、朴、叶下珠等

浅盆，构图清新，独具一格。(图11)

6.蕉石盆景，芭蕉之类与腊石英石之类配合，用椭圆形浅盆或长方形浅盆，颇具古典园林意境，所植芭蕉类每年及时去老留新，培养吸芽，经若干年可配奇石成景。(图11)。

7.水石盆景，木本可用水横枝，草本则常用风车草(旱伞草)，水仙之类，配黄腊石或英石，花展中常见。

三、盆景用植物材料

岭南盆景使用的植物科类可能主要是下列几科。

1.福建茶 *Carmona microphylla*

紫草科常绿灌木，俗称基及树。叶小草质，叶前端为三裂，在长枝上互生，在短枝上簇生，侧枝分枝多而横出，老枝苍古，主产广东和台湾等南方热带地区山坡灌丛中，为岭南盆景使用最多的植物种类。

2.雀梅 *Sageretia Broun*

鼠李科雀梅藤属攀援状灌木，俗称酸味。叶小卵形，革质光亮，上部对生，下部互生，老干苍劲古朴，状于游龙；小枝多而横出。广州市郊山野间常见，适合作悬崖状树桩盆景，亦为岭南盆景中重要的植物科类。

3.马甲子 *Paliurus Vamsissimus*

鼠李科马甲子属落叶灌木，叶小卵形，叶基部主脉三条，非常明显，叶腋具刺、极粗生，不畏斤斧，广州郊区常见，可于早春分株挖取或将种子磨破催芽播种繁殖。

4.朴树 *Celtis sineusis pers*

图6 菊石盆景

图7 兰石盆景

常用植物材料除兰花之外，尚有沿阶草（竹草），风雨草等均可供用

榆科朴属落叶乔木，叶卵形互生，前端有纯齿，枝条多水平分生，树皮深褐色有灰色斑纹，广州市郊可见，可播种繁殖。

5. 榆树 *Ulmus parvifolia*

榆科榆属落叶乔木，叶互生革质，卵形较小，分枝多而略有下垂，树皮灰褐色，老树树皮呈圆片状剥落，而露出褐色内皮，叶秋季略呈红黄色，应特别注重修剪，可播种繁殖，为岭南常用的盆景材料。

6. 小叶榕 *Ficus vetusa* linn

桑科榕属常绿乔木，叶互生革质而青翠，冠形开展，多气根，常垂地生长，根亦常隆起，气根与树干树根交错缠绕，显得古雅奇特，或附奇石于其下，任盘根缠绕，在中山台山一带乡间，常将佛像之类置于根

图8 竹石盆景常用

植物材料有观音竹，佛肚竹以及有竹的风格的文竹，棕竹等

图9

旁，气根盘绕其上，颇具某种乡土情调。

7. 小叶罗汉松 *Podocarpus macrophylla* ppon

紫松科常绿乔木，叶线状长雀台状，螺旋状互生，老干树皮灰色，有斑剥的鳞片状裂纹，枝条平展密生，树根可外露隆起，为全国性的盆景材料。

8. 南天竹 *Nandina domestica* Thunb.

小蘗科南天竺属常绿灌木，喜钙质土，小叶椭圆形，顶端极尖锐，为2—4四羽状复叶，新芽嫩叶为红色，老叶冬季亦略呈红色，茎秆直立有节，枝水平分出，有竹的风格，常用作多干丛林型盆景，12月采果收藏，2月份播种或清明左右分株繁殖。

9. 鸟不宿 *Ilex cornuta* Lindl.

冬青科常绿灌木，树冠开展，叶硬革质，四角状长圆形，边缘有硬刺，果红色，寿命很长，生长较慢，长江流域以南山野丘陵间常见野生，可用播种繁殖。

10. 满天星 *Serissa serissoides*

茜草科常绿小灌木，小枝灰白色，叶小

图10 线蒲腊石盆景

纸质，花小白色，分枝极多，萌芽力强，扦插一年四季均可，成活率极高，与本科非常相似的六月雪 *Serissa toetida* 亦可作盆景材料。

11. 簕杜鹃 *Bougainvillea glabva cholsy*

紫茉莉科叶子花属常绿攀援状灌木，枝条蔓性下垂，叶不太大而花美色艳，老干苍古，耐修剪而适应性强，粗茎老椿均极易移植成活，实为良好的盆景材料。

12. 九里香 *Murraya paniculata* ([.]) Jack.

芸香科九里香属常绿灌木，叶小清亮，分枝多而树冠浓密，耐瘠薄干旱、耐修剪，老干极古雅苍劲，寿命很长，为岭南盆景中颇具历史的植物种类。

13. 米兰 *Aglaia odorata lour*

楝科米仔兰属常绿灌木，叶小花小，分枝多，冠形优美，耐修剪，寿命长，老干苍古，为岭南盆景中的良好植物种类，惜不易获得老树椿头。

14. 两面针 *Zanthoxylum nitidum*

芸香科花椒属常绿木质藤本，羽状复叶，小叶3—9枚，革质光亮，叶柄及小叶中脉上下两面均有钩状小刺，幼枝亦有刺，根皮淡黄色，春末开白色小花，蒴果红色，常见于广州郊野的灌丛中，亦为悬崖状盆景的良好植物种类。

15. 酒并簕 *Atalantia buxifolia*.

俗名山桔、东风桔，芸香科灌木或矮灌木，老干苍古，枝条短硬，腋下有刺，叶倒卵形，革质互生，前端常凹入，夏季开白

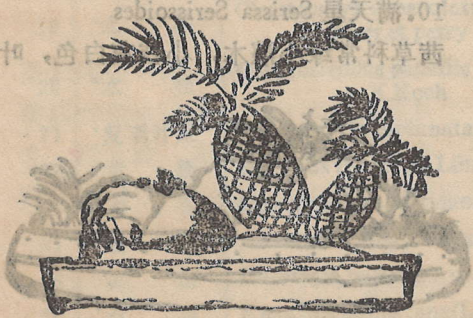

图11 苏铁腊石盆景

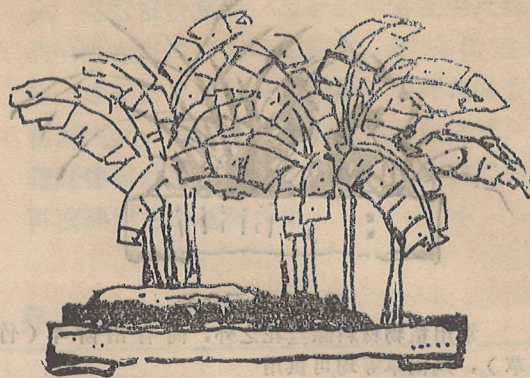

图12 蕉石盆景

花，可作绿篱，主要分布在热带，港穗一带常用作悬崖型盆景材料。

四、盆具和几架

盆景的制作，陈设和欣赏，常有“一景二盆三架”的说法，说明盆具和几架的重要，同时在盆景的陈设方面，环境气芬的渲染和衬托也非常重要。

(一) 盆景用盆的作用和种类

盆的作用似乎有三个，一是实用功能上的作用，提供植物材料的生活环境，在悬崖型盆景中起稳定重心的作用，二是在艺术构图上的作用，盆在树椿盆景中常成为构图布局中的一个组成部份，在山水盆景中规定构图的范围。三是盆本身作为一件工艺品，亦供观赏。

遗憾的是，因众所周知的原因，我们的盆具生产和制作，已落后到无人关注的程度，去年日本插花艺术表演会上，看到日本的盆具，觉得我们大有讲究的必要，论我们的条件，只需略加关注，在器形和装饰上略加改进即可。如仿黑白陶，仿油滴、兔毫釉，仿窑变釉等，都非常典雅。

根据花盆在盆景构图中的地位 and 作用，可将花盆分成三类。

① 圆盘和方盘以及在此基础上的各种类

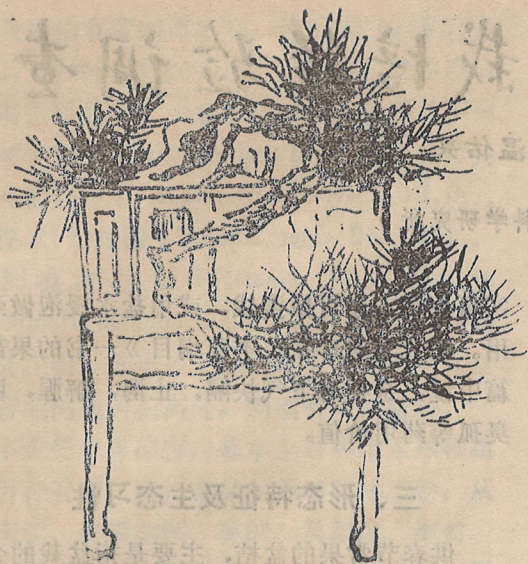

图 13 品字形的插图

型的变型盆和异型盆，如海棠盆、六角盆、扇面盆、菱形盆和菱形双连盆等。这种类型的盆的长、宽、高三个向度相差不太大。凡不限观赏面和观赏角度的盆景宜采用这种盆。

②高脚盆，这种盆的高度为其宽度和长度或直径的二倍以上，悬崖型盆景宜用这种盆。

③长方形或椭圆形浅盆，这种盆长而稍宽，但高度大都在8厘米左右，这种盆在构图上强调一个观赏面，或最多二个面，常用于山石盆景或树桩盆景需要作水平方向构图时使用。

2. 根据花盆在装饰和质地方面的特征，可将岭南一带常见盆景用盆分为三类。

①陶盆，可分为粗陶盆和精陶盆两类。

i 有釉粗陶盆，实际上是一种低温釉瓦盆，有作模印浮雕花饰者，多为蓝绿色琉璃釉，盆内盆脚不上釉，扣击如瓦声，使用较多，质粗易破，各种形状均有。

ii 有釉精陶盆，有全部施釉和部份施釉开天花饰者。表面装饰常作印花浮雕状或贴花浮雕状。亦有用低温颜色釉仿窑变釉者，颇粗犷古雅，艺术价值较高，且多古盆。烧

成温度较高，扣击声清亮。

iii 无釉精陶盆，有佛山等地产的素烧刻画或贴花浮雕盆，更多的是宜兴素烧刻画紫砂盆，幽雅清新，但后者并非岭南物产。

②瓷盆，多为圆形盆，使用较少，其价值反而不如前者。

i 色釉瓷盆，多为高级颜色釉高温瓷盆，偶尔见之。

ii 釉下彩瓷盆，主要是釉下青花和斗彩两类，笔者曾见过其中的精美者，价值颇高。

iii 釉上彩瓷盆，偶见古彩，粉彩，珊瑚彩古盆，少量陈设，颇为夺目。

③云石盆（大理石盆），云浮产长方形浅盆，作山水盆景，配钟乳石极佳。而水磨石盆实不可取。

（二）几架

盆景除陈列于漏窗之间和博古架之中外，室内陈设最重要的还是放置于几架之上。几架之于盆景，有如装裱之于国画，绝不可少，室内陈设尤需讲究环境气芬的衬托，才能发挥艺术效果。

广州等地常见的几架多为清式（仿清）几架，其次为明式几架，明式几架造型朴素、结构简单洗炼、线脚刚劲有力，为盆景陈设最为理想的几架，清式几架则造型豪华富丽，结构复杂烦琐、雕镂刻花、形制多变，用于盆景陈设，实不如明式几架。但仍不失为佳品。现此类红木，酸枝木几架越来越少见，而乡镇民居间很有一些精美者，可供搜集。小件几架广州俗称红木小件，主要用于衬托盆景，渲染气芬，增添盆景的名贵感。

竹架、松枝、杉枝几架也颇雅观，用树根桩头镂刻打磨制作的几架也很古雅，唯涂装脂胶磁漆的低级木架，决不可用。而室外陈设用旧石础也很不错。