

受访嘉宾

曾宪烨



广东阳江市人，中国杰出盆景艺术家，广东岭南盆景艺术大师，岭南盆景专家组成员。中国美术家协会会员，亚洲中国美术家协会会员，国家一级美术师。出版《树木盆景造型养护与欣赏》（与马文其先生合作）《新编盆景造型技艺图解》《盆景造型技艺图解最新彩色版》等多本著作。

曾振宇



广东省收藏家协会理事，赏石陨石盆景专委会秘书长，资深盆景玩家，兼好书画、古典诗词。

壹

『写意』『工笔』，南素北孔

清幽古朴的西关大屋中，苍劲雄秀、气韵自然的岭南盆景配上屏风、条幅、楹联、书画、文玩、几案、圈椅……构成了极具人文雅趣与岭南风格的人居环境。一方水土养一方人，也孕育了这片土壤上独特的园林造景艺术与由此脱胎而成的岭南盆景艺术。

岭南盆景风格形成于20世纪30年代后，受岭南画派的影响，具雄伟苍劲，纯朴自然、含蓄简括的鲜明特色，更形成了南素（仁）、北孔（泰初）各异其趣的风格，及至上世纪五六十年代，岭南盆景艺术声名日隆，屡获大奖，成为中国盆景界的一大流派。

羊城晚报记者：近年来比较受欢迎的盆景流派有哪些？作为重要流派之一的岭南盆景，有什么历史源头及区别于其他流派的特点与魅力？

曾宪烨：中国的盆景主要有五大流派：以广州为代表的岭南派、以成都为代表的川派、以苏州为代表的苏派、以扬州为代表的扬派、以上海为代表的海派。

岭南盆景艺术风格在20世纪30年代后真正形成。20世纪末，特别受岭南画派的影响，一部分广东画家既善于绘事，又爱玩盆景，在造型上进行了大胆改革：以画意为本，逐步扩大树种范围，成为当今岭南盆景雏形。

具有代表性的有以下三派：一是以盆景艺术大师孔泰初为首，树形苍劲浑厚，树冠秀茂稠密，构图严谨，表现旷野古木风姿；二是以广州三元宫道士为首，主要利用将枯死的树桩作材料，经精心培育，从某一部分长出新芽，以潇洒流畅为贵；三是以广州海幢寺的素仁和尚为首，树形扶疏挺拔，屹立云霄，枝条虽少而不觉空虚，含蓄简括，高雅自然。

雄伟苍劲、纯朴自然是岭南盆景的鲜明特色，分段培育进行艺术整型是岭南盆景的主要培育方法。其中，“截干蓄枝”法是岭南派造型的基本技法。为了观赏枝条的角爪美，故意摘去叶片，称为“脱衣换锦”。这时可观赏每一枝条的力度、节奏、韵律和空间变化美，领悟枝条的四岐分布，千姿的古朴苍劲，头根的靴霸等各种美感元素，这是其他盆景流派难以达到的艺术效果。

曾振宇：我国从唐代起已经出现盆栽，此后逐渐演变出对树木进行加工造型的盆景艺术。岭南地区有记载的盆景栽培历史不长。岭南派盆景艺术的萌芽出现在上个世纪的民国早期，因树造景是岭南盆景创作思想形成的第一步。上个世纪30年代，盆景玩家们逐渐摸索出截干蓄枝法，从而摆脱了北派的蟠扎法，向缩龙成寸的创作思想靠近了一步。以横贯广州的珠江为界，形成了两种各异其趣的风格——南素（仁）、北孔（泰初）。

以海幢寺主持素仁和尚为首的盆景爱好者，着意向明清古画学习，构图着重取意，崇尚神韵，整体布局流畅明快，轻盈潇洒，表现了作者清雅脱俗的意趣。

珠江北岸的孔泰初，则从老荔枝树的树形中受到启发，创作出根深叶茂、古树雄风的大树缩影风格。后来，他又创作了木棉型、双干型等树桩盆景，成为岭南盆景各种树型的开端。

素派的“写意”和孔派的“工笔”交相辉映，使岭南盆景发展到一个新阶段。

上世纪五六十年代，岭南盆景艺术名声日隆，多次被作为国礼赠送外国领导人并屡获大奖，标志着岭南盆景真正成为中国盆景界的一大流派。

岭南地区气候温暖，日照充足，雨水充沛，树木生长迅速，为盆景艺术繁荣提供了极为有利的条件。

岭南派盆景形成过程中，受岭南画派的影响，旁及王山谷、王时敏的树法及宋元花鸟画的枝法，创造了以“截干蓄枝”为主的独特的折枝法构图，形成“挺茂自然，飘逸豪放”特色。创作题材或师法自然，或取于画本，形成了秀茂雄奇大树型、扶疏挺拔高耸型、野趣横生天然型和矮干密叶叠翠型等具有明显地方特色的树木盆景；又利用华南地区所产的天然观赏石材如英石、腊石、广西石等，依据画理创作出生动再现岭南自然风貌的山水盆景。

岭南派盆景多采用本地工艺独特的石湾陶盆和陶瓷配件，并精心搭配几架，题名托意，体现了“一树二石三几架”的特色效果。

本地树种、独特技法、岭南观赏石、石湾陶盆、广作红木几架，共同构成了岭南盆景的独特艺术魅力，成为我国盆景艺术流派中的后起之秀和重要组成部分，在海内外享有较高的声誉。

贰
小中见大，咫尺千里

岭南盆景素为文人墨客案头心爱之物，讲究“小中见大”“咫尺千里”，要求画理入盆的意趣。正是“物生天地间，细大各有容”，经匠心布局、造型处理和精心养护，岭南盆景在咫尺间体现山川神貌和园林艺术之美，成为富有诗情画意的案头清供和园林装饰。其师法自然又高于自然，形神俱备，气韵生动；善用修剪却不留痕迹，造型枝法曲直俯仰，起伏高低，疏密聚散，合乎树木长势；冬季赏枝，春至赏芽，盛夏赏绿，四时皆有美感。在盆景创作与欣赏上，更有着与中国传统书画艺术共通的法门。

羊城晚报记者：盆景作品注重技法、枝法和造型形式的探索。那么，优秀的岭南盆景作品在裁剪、构图、造型等方面有哪些要点和讲究？

曾宪烨：优秀的岭南盆景作品在截桩、剪蓄、构图、造型上有严格要求。构图、造型、整体效果符合形式美的法则，要符合大众的审美标准。

首先，主题明确，富有诗情画意，形格鲜明，构图优美。以我的作品《有容乃大》为例，树种为箭杜鹃，规格120×120CM。属古榕格造型，由多枝干组成一整体，树相雄壮、威武、浑雄、厚重、正气。“海纳百川，有容乃大”，这是创作的主题思想、造型依据。

其次，根盘舒张有力，生长形态能配合树干的形状及作品造型要求。根据位置大小与树干、树形相配，裸露得宜，树干有筋、有骨、有变化，大小比例过渡合理。《有容乃大》根盘四岐爪立，树干苍古，根干过度自然，尽显古榕风范。构图取不等边三角形，势态开张，气韵上耸，虎踞龙盘，正气昂然。

再次，运用“截干蓄枝”手法，剪扎结合（剪为主、扎为副）枝托四岐分布，布局合理，枝条流畅有变化，脉络相贯清晰可辨。幼枝分布均匀，有聚有散，层次分明。

羊城晚报记者：欣赏者可以从哪些角度感受岭南盆景的造型美和意境美？如何鉴别岭南盆景的优劣，提高欣赏水平？

曾宪烨：中国盆景与中国书画一脉相承。中国文字由线组成，中国画重在线的表现，岭南盆景最重要的一点就是讲究枝条的力度、节奏、韵律、空间变化，这与中书书法，中国画的特色完全一致。

形式美是盆景审美中的一项重要标准，形式美法则的应用，就是盆景创作过程中的理论依据之一。岭南盆景借鉴中国绘画艺术中形式美的表现手法和构图规律，比如和谐、对比、对称、平衡等。借鉴摄影艺术中的构图、透视表现手法；借鉴舞蹈艺术、戏剧艺术所表达的意象效果，作为盆景创作的理论依据。艺术的相互渗透贯通是创作中个人灵感和风格的最好表现。

羊城晚报记者：欣赏者可以从哪些角度感受岭南盆景的造型美和意境美？如何鉴别岭南盆景的优劣，提高欣赏水平？

曾振宇：盆景艺术被誉为“立体的画，无声的诗”。而最独特之处，则在于它是有生命的艺术品。盆景植株一直在生长中，它的外形不断地变化，从粗壮到成形，从定型到重塑，不断演变着，创作没有止境。同时，盆景的最佳观赏期通常是在修剪完成新枝萌出后半个月左右的时间，其他时间并不“完美”。从这个角度说，盆景没有优劣之分，只有“未成形”与“基本成形”之分。一个树桩盆景，只要植株生长良好，树形具有一定的观赏性和可塑性，就具备了基本的价值。随着时间的推移和创作者技艺的提高，盆景作品终将走向完美。

那些严重违背自然规律、违背审美习惯的作品，则需要进行大刀阔斧的改造，待其重新出枝，重新造型。

要提高对盆景的鉴赏水平，首先需要具备一定的艺术素养。在盆景的鉴赏上，我们常用到“意境”一词。意境属于中国传统美学思想的重要概念，它是在情景交融的基础上形成的一种艺术境界，是艺术家在自然基础上创作出来的新境。意境不仅是艺术家的创造，同时也是欣赏者的再创造。唐代诗人刘禹锡说的“境生于象外”，这个“象”就是作品本身，就是盆景作品的“势”“姿”“形”等客观形象。而“境”则包括了创作者创造的意境和欣赏者领悟的意境，是对“象”的主观能动的反映。因此，系统地接受传统文化和艺术的熏陶，是提升对盆景艺术的鉴赏力的不二法门。

传统中国画学习的主要方法是“师古人，师化”，用在盆景的创作中也是合适的。师古人就是多读传统国画，观摩古人所提炼的典型树木造型，掌握顾盼争让等章法布局的要领。同时还要勤于观察大自然中树木特别是古树的生长形态，了解树木根、干、枝、叶的生长以及变化规律。通过一段时间的心摹眼追，鉴赏水平自然可以得到提高。在此基础上进入盆景创作，自然可以得心应手。

大漆之美（一）

漆文化复兴始于观念更新

文/苏星

作者介绍：著名漆画家，中国美协漆画艺术委员会委员、广州市美术家协会副主席、广东省美协漆画艺委会主任、岭南漆画学会会长、广州美术学院客座副教授

在相当长的一段时期里，传统漆艺由于审美落伍、造型刻板、形式单一、内容过时等问题，在传承中处境尴尬、发展缓慢。怎样才能让它重放异彩？广东漆画的发展之路提供了一个很好的借鉴。

近年来，广东漆画在国际上大放异彩，广东漆画在全国备受关注，其重要原因就是观念更新、大胆创新。

漆文化在广东的崛起，首先是广州漆画的崛起。广州漆画从2005年成立广州市漆画艺委会之日起，就汇集了广州最有实力潜力的一群漆画家。他们勤奋努力，到国内漆艺有特色的地方学习，不断策划活动组织各种漆画展，千方百计走出国门展览交流，开阔眼界更新观念、提高鉴赏能力与创作水平，使漆画的知名度影响力大大提升。最引人注目的是，广东漆画秉承广东开放创新的风气，创造了漆画界很多第一——

在全国漆画界第一个提出“纯艺术，多元化”的创作主张，在艺术表现、制作工艺等方面对传统漆艺进行大胆创新，融合了当代绘画的审美观念和造型语言，在不断地探索中形成丰富多彩的艺术形式和风格；2008年第一次走出国门，在德国法兰克福举办“岭南漆画世界巡回展”，反响热烈；2014年第一次走进新西兰，2018年第一次走进尼泊尔……广东漆画足迹遍布美国、英国、德国、新西兰、西班牙、日本、中国香港和澳门等海内外，影响远至国际，成为中国漆文化全球传播和东西方文化交流的一张闪亮的艺术名片。

目前的广东漆画，无论是反映时代的主题创作，还是在国际交流中展现的抽象、具象形式，都在造型、色彩、线条、构成等方面形成独具特色的广东风格，不但把大漆的温润、含蓄、神秘、深邃等艺术特质表达出来，还蕴含了典型的东方美学特征和时代艺术精神，达到艺术性、思想性与工艺性的完美结合。

广东漆艺可以借鉴广东漆画的经验，大胆创新——

在题材选择方面，摆脱古代漆艺、阳江皮胎漆器等刻板单一的亭台楼阁、古装仕女、繁花似锦等千年束缚，增加表现美好生活、讴歌新时代的内容，灵活运用抽象的表达具象的描绘意象的表现等手法；

在工艺传承方面，改良漆艺原有基因，通过对漆工艺材料的理解运用，筛选出最能表达艺术思想的材质，并利用材料本身的物理美、工艺美，材质美，增强艺术效果；

在实用性方面，可考虑开发以实用为主的生活器具，包括漆家具、漆餐具、漆茶具、漆文具等一切能与漆相结合的生活用品，通过富有时代感的设计使漆艺回归、融入当代人的生活，真正发挥漆艺的美。

与此同时，以观赏为主的艺术品，如漆画、漆雕塑、漆摆件等，可从艺术角度提升社会认知，使漆艺重放异彩，更好地被当代人认识、使用，从而实现漆文化在新时代的新复兴。

何为漆艺？

漆艺是以大漆为主要媒介，对各种入漆材料、底胎进行髹饰的艺术器具作品。

中国漆艺分为漆画和漆器两部分。作为架上艺术的漆画主要出现在展览或家居装饰上，漆器因长期远离人们生活，被很多人误认为是古玩店里供人玩赏的古董。

漆艺的工艺手法和表现方式主要有堆漆、刻漆、雕漆、镶嵌、彩绘、变涂、磨漆、泼漆、金漆、平漆、剔红、堆红等。

漆艺的艺术效果：富丽堂皇、色彩斑斓、晶莹剔透、浑厚内敛，漆色彩的感染力和材料的质感美是其他艺术作品无法企及的。

漆艺作品可以传承千年（包括漆画、漆家具、漆餐具、漆茶具、漆文具、漆首饰等），是艺术收藏和家族文化传承最好的方式和载体。



漆画《在水一方》系列

从两百多种近千年的传统工艺中汲取元素，运用了镶嵌、磨漆、贴金箔等传统漆工艺，利用大漆透明而内涵丰富的特点，发挥漆材料的工艺美，用极简主义演绎装饰风格，通过对少女的刻画，讴歌新时代的美好生活。（苏星作品）

名家话收藏

A12

总第353期

2020年4月20日/星期一/广州新闻全媒体编辑部主编

报眉题字 梁君度/责编 施沛霖/美编 刘栩/校对 谢志忠

A12

珍藏艺术 分享喜悦