

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

研习高级

王莲英
贾军 编著

图文并茂，理论性强

创作富有自然美、线条美、意境美及整体美的风韵与特点

实操、分解图均由本会骨干成员完成

Zhongguo Chuantong
Chahua Xilie Jiaocheng

中国林业出版社

J525.12
3
1

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

王莲英

贾军

编著

研习高级

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统插花系列教程：研习高级 / 王莲英，贾军编著.

— 北京：中国林业出版社，2015.5

ISBN 978-7-5038-7965-4

I. ①中… II. ①王… ②贾… III. ①插花—装饰美术—教材

IV. ① J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 082947 号

出版发行	中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)
网 址	http://lycb.forestry.gov.cn
E-mail	cfphz@public.bta.net.cn
电 话	(010) 8314 3562
印 刷	北京卡乐富印刷有限公司
版 次	2015 年 5 月第 1 版
印 次	2015 年 5 月第 1 次
开 本	140mm × 210mm
印 张	3.25
字 数	90 千字
定 价	32.00 元

目 录

第一章	传统插花的由来与发展简史	07
第一节	传统插花的由来	07
第二节	传统插花的发展简史	09
一、	原始萌芽期——西周至春秋、战国 (公元前11世纪~前3世纪)	09
二、	初级发展期——秦、汉至魏、晋、南北朝 (公元前221年~公元589年)	09
三、	兴盛发展期——隋、唐至五代时期 (公元581~960年)	10
四、	全盛发展期——宋代(公元960~1279年)	12
五、	缓慢发展期——元代(公元1271~1368年)	14
六、	成熟完善期——明至清代中期 (公元1368~1840年)	14
第二章	传统插花中花材的审美特征	15
第一节	花材自然属性的审美特征	15
一、	枝、干	15
二、	叶	16
三、	花	18
四、	果	19
五、	根、藤、枯木	20
第二节	花材人文精神的审美特征	22
一、	由花木的自然属性发端,得自人移情作用	22
二、	由自谐音文化	22
三、	由自宗教信仰	23
四、	由自名人轶事、民间传说或民谚民俗	23
五、	由自文艺创作	24
第三章	传统插花创作理念与风格特征	25
第一节	传统插花的理念与核心特点	25
一、	传统插花的理念	25
二、	传统插花的核心特点	30
第二节	传统插花的风格特征	32
一、	艺术风格的概念与范畴	32
二、	不同阶层插花艺术的风格特征	33

第四章	传统插花创作法则与表现技巧	39
第一节	造型的构成要素	39
一、	形状.....	39
二、	色彩.....	40
三、	质材.....	43
四、	空间.....	44
第二节	传统插花的造型法则	45
一、	多样与统一.....	46
二、	对比与协调.....	50
三、	均衡与动势.....	54
四、	节奏与韵律.....	59
第三节	传统插花的表现技巧.....	63
一、	花材的整形修剪技巧.....	63
二、	造型中花材组合的表现技巧.....	63
三、	花材插脚与容器口部的处理技巧.....	65
第四节	传统插花的审美标准与要求.....	66
一、	自然美的表现.....	66
二、	线条美的表现.....	67
三、	意境美的表现.....	69
四、	整体美的表现.....	71
第五章	传统插花手绘图表现技巧	73
第一节	概述	73
第二节	手绘表现方法及实例.....	74
一、	关于渲染工具.....	74
二、	花材单体着色.....	75
三、	插花作品着色.....	76
第三节	设计流程及实例.....	98
一、	提案阶段（构思）.....	98
二、	方案阶段（草图）.....	98
	参考文献	103

J525.12
3
1

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

王莲英

贾军

编著

研习高级

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统插花系列教程：研习高级 / 王莲英，贾军编著．

—— 北京：中国林业出版社，2015.5

ISBN 978-7-5038-7965-4

I. ①中… II. ①王… ②贾… III. ①插花—装饰美术—教材

IV. ① J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 082947 号

出版发行	中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)
网 址	http://lycb.forestry.gov.cn
E-mail	cfphz@public.bta.net.cn
电 话	(010) 8314 3562
印 刷	北京卡乐富印刷有限公司
版 次	2015 年 5 月第 1 版
印 次	2015 年 5 月第 1 次
开 本	140mm×210mm
印 张	3.25
字 数	90 千字
定 价	32.00 元

前言

本书是中国传统插花系列教程中，继研习初级、中级之后的高级教学蓝本。在初级教材中，主要介绍了中国传统插花的常识性知识，并通过基本型的练习，将大家引进门；在中级教材中，重点介绍了中国传统插花的基本技法，并通过花材修剪、造型和固定技术的练习，使大家掌握传统插花的技法要点。基于前面两个等级的培养锻炼，在高级教材编著中，将以培养理论联系实际的传统插花创作者为目标，使其具备独立进行传统插花艺术创作的能力，并为之后参与更高级别的研修奠定基础。

本书共分五个部分：一、传统插花的由来与发展简史；二、传统插花中花材的审美特征；三、传统插花创作理念与风格特征；四、传统插花创作法则与表现技巧；五、传统插花手绘的表现技巧。其中第三、第四部分为核心与重点，全面阐述了传统插花的创作理念与造型原理，通过造型要素、造型法则及表现技巧的逐层展开，使大家理解传统插花的核心理论，并通过这些原理、法则、技巧的实操应用，使大家掌握理论联系实际的方法尺度，最后通过传统插花的审美标准与要求的补充说明，使大家能够真正获得传统插花艺术创作的能力，可以自

行检验自己的作品。第一、第二、第五部分为辅助与扩展，通过逐层递进的内容安排，将理论知识与实践应用较好地整合在一起，以期为广大传统插花研习者和爱好者提供科学的学习方法，辅助传统插花研习高级的教学。

在排版上，本书依旧承袭该系列教程编排的优良传统。图文并茂，范例丰富，虽然理论性较强，但仍保持了言语通俗易懂的特色，具有较强的可读性，便于传统插花研习高级的教学组织，也适于插花爱好者的自学辅导。

另外，本书所采用的全部作品范例均为北京插花艺术研究会创作，这种原创性的范例模式具有较强的针对性和规范性，也是本书的一大特色。

参与本书编著的有王莲英、贾军、王丹丹；参与作品创作的有王莲英、谢晓荣、梁勤璋、张超、刘政安；编务张贵敏等。

作者

2014年12月

目 录

第一章	传统插花的由来与发展简史	07
第一节	传统插花的由来.....	07
第二节	传统插花的发展简史.....	09
一、	原始萌芽期——西周至春秋、战国 (公元前11世纪~前3世纪)	09
二、	初级发展期——秦、汉至魏、晋、南北朝 (公元前221年~公元589年)	09
三、	兴盛发展期——隋、唐至五代时期 (公元581~960年)	10
四、	全盛发展期——宋代(公元960~1279年)	12
五、	缓慢发展期——元代(公元1271~1368年)	14
六、	成熟完善期——明至清代中期 (公元1368~1840年)	14
第二章	传统插花中花材的审美特征	15
第一节	花材自然属性的审美特征.....	15
一、	枝、干.....	15
二、	叶.....	16
三、	花.....	18
四、	果.....	19
五、	根、藤、枯木.....	20
第二节	花材人文精神的审美特征.....	22
一、	由花木的自然属性发端, 得自人移情作用	22
二、	由自谐音文化.....	22
三、	由自宗教信仰.....	23
四、	由自名人轶事、民间传说或民谚民俗.....	23
五、	由自文艺创作.....	24
第三章	传统插花创作理念与风格特征	25
第一节	传统插花的理念与核心特点.....	25
一、	传统插花的理念.....	25
二、	传统插花的核心特点.....	30
第二节	传统插花的风格特征.....	32
一、	艺术风格的概念与范畴.....	32
二、	不同阶层插花艺术的风格特征.....	33

第四章	传统插花创作法则与表现技巧	39
第一节	造型的构成要素	39
一、	形状	39
二、	色彩	40
三、	质材	43
四、	空间	44
第二节	传统插花的造型法则	45
一、	多样与统一	46
二、	对比与协调	50
三、	均衡与动势	54
四、	节奏与韵律	59
第三节	传统插花的表现技巧	63
一、	花材的整形修剪技巧	63
二、	造型中花材组合的表现技巧	63
三、	花材插脚与容器口部的处理技巧	65
第四节	传统插花的审美标准与要求	66
一、	自然美的表现	66
二、	线条美的表现	67
三、	意境美的表现	69
四、	整体美的表现	71
第五章	传统插花手绘图表现技巧	73
第一节	概述	73
第二节	手绘表现方法及实例	74
一、	关于渲染工具	74
二、	花材单体着色	75
三、	插花作品着色	76
第三节	设计流程及实例	98
一、	提案阶段（构思）	98
二、	方案阶段（草图）	98
	参考文献	103

传统插花的由来 与发展简史

第一节 传统插花的由来

中国远古先民早在新石器时代晚期（约公元前 5000 年至前 2000 年）就有了对花草植物的审美意识，他们将大自然的花草纹样烧制在彩陶上，如仰韶文化（约公元前 5000 年至前 3000 年）花瓣纹彩陶盆和大汶口文化（约公元前 4300 年至前 2500 年）花瓣纹彩陶盆，这些彩陶中的各种花草纹饰不仅表达了原始先民对大自然的崇敬与热爱，同时也反映了他们的审美情趣。

在周初至春秋战国初期（公元前 1100 年至前 300 年），我国先民就已将花草集把成束，用于祭祀、礼宾的活动当中，表达对神祀的崇敬之情和对宾客的尊重，是“礼”的重要形式。在日常生活中，先民们也以花草簪于头、别于襟的形式来装饰仪容，美化自身，并在房屋、游船、车辇等上面

仰韶文化花瓣纹彩陶盆

大汶口文化花瓣纹彩陶盆

悬挂鲜花芳草，以美化环境、烘托气氛。

如《楚辞·九歌·礼魂》中记载：“成礼兮会鼓，传芭兮代舞。”（芭——一种香草，编者注）描写了祭典结束后，鼓乐声起，女子手持花束载歌载舞完成送魂仪式的场景。

《楚辞·九歌·山鬼》中描绘：“若有人兮山之阿，被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。”（薜荔——一种藤本植物；女萝——一种地衣类植物；辛夷——紫玉兰；石兰、杜衡均为香草名，编者注）讲述山中女神出行时，不但身上戴满鲜花，连车轿上也用鲜花芳草装点一新，美不胜收。

另外，在当时的男女交往中也出现了用鲜花馈赠传递爱情的礼仪交往形式，如《诗经·郑风·溱洧》中记载：“溱与洧，方涣涣兮，士与女，方秉兰兮……维士与女，伊其相谑，赠之以勺药。”（勺药——芍药，编者注）描写了古代未婚男女手持鲜花芳草到河边踏青祭祀，临别时互赠芍药以留念的情景。

西汉刘向在《说苑·奉使》中还记载了战国时，越国使臣诸

礼魂

山鬼

发出使梁国，晋见梁王时手持一支梅花作为见面礼，被梁王的臣子讥笑有轻慢之意，诸发说在越国馈赠梅花表达友情已成风俗。说明当时越国的鲜花馈赠不仅用于男女间的传情示好，还广泛地应用于朋友间的礼尚往来。

这些史实例证说明中国传统插花的审美意识根植于古代先民对花卉形式美的认识和喜爱，其形式和应用起源于人们生活所需的各种礼仪活动，沿袭成俗，逐步发展成与其他植物应用形式有别的插花艺术。

第二节 传统插花的发展简史

一、原始萌芽期——西周至春秋、战国（公元前11世纪～前3世纪）

公元前11世纪至公元前3世纪的先秦时期，是中国传统插花艺术的原始萌芽期。据《周礼》、《诗经》、《楚辞》等古文献中的记述可知，早在周初至春秋战国时期，折枝花（即切花）已广泛应用在社会活动及人们的生活中，如以花祭天祭祖的花束，以花修饰仪容的头花、襟花，以花美化环境的花屋、花船、花车，以及以花传情、以花结谊的赠花，这些都是插花艺术中头花、手捧花束、胸花等的原始雏形，展现了古代先民对折枝花的审美态度和应用理念。

二、初级发展期——秦、汉至魏、晋、南北朝（公元前221年～公元589年）

秦、汉至魏、晋、南北朝时期，是中国传统插花艺术的初级发展期。此时，人们已经不满足于折枝花的直接应用，而是希望将自然界的美丽景致引进室内，常伴身边，因此便有了容器插花的意念。插花艺术在这个时期的发展先后历经了3次飞跃：

1. 容器插花原始意念的产生

考古发现河北望都东汉（公元25～220年）墓道壁画上，

绘有一方形几架上摆放的陶质圆盆内插有一排等长等距的6枝小红花的图案，这种花材、容器、几架三位一体的形式，构成了中国插花的完整雏形。

2. 容器水养插花形式的诞生

东汉末年印度佛教汉文译本问世，佛教的传播带动了佛前供花的普及，受佛前供花的影响，此时出现了容器水养插花的艺术形式。《南史·晋安王子懋传》记载：“……有献莲华供佛者，众僧以铜罍盛水。渍其茎，欲华不萎。”这是我国已知历史遗存中，关于容器水养插花最早的文字记载。

东汉墓壁画

3. 文人插花渐露头角

魏、晋、南北朝时期(公元220~589年)，战事频繁、政局动荡，文人雅士们难于成就政治理想，为寻求精神寄托，纷纷皈依宗教或隐居山野，表现出超凡脱俗的气质。他们以自然为友，撷芳采翠，吟诗作画，开创了我国文人插花的先河。北周庾信在《杏花》一诗中写到：“春色方盈野，枝枝绽翠英。依稀映村坞，烂漫开山城。好折待宾客，金盘衬红琼。”描述的正是诗人在春意烂漫时，采折盛开的杏花，盛放于金黄色的铜盘中以款待宾客的情形，是诗人借杏花盘花的形式来抒发自己好客的盛情。

三、兴盛发展期——隋、唐至五代时期（公元581~960年）

公元581~960年的隋、唐、五代时期，是中国传统插花艺术的兴盛发展期。由于政局稳定，国泰民安，经济繁荣，文化艺术成就辉煌，为插花艺术的兴旺发展创造了良好的契机，大大推动了插花的普及与发展，分别表现在5个方面的进步与贡献：

1. 插花发展成一门融生活、教化为一体的艺术学科

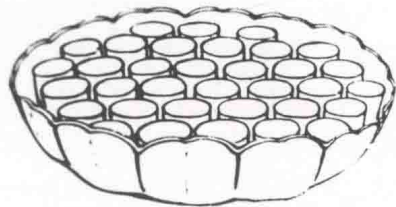
这一时期插花已覆盖社会各个阶层，并且形成了多种表现形式，寺观插花、宫廷插花、民间插花、文人插花初步齐备，具有代表性的瓶、盘、篮、缸、筒、碗六大容器插花形式亦较齐全，而且有相关的插花著作问世，即欧阳詹的《春盘赋》、罗虬的《花九锡》。插花程式和讲究十分完备，如唐代罗虬在《花九锡》中将宫廷插牡丹花的九个程序称为“九锡”，寓意这个过程就像帝王赐给有大功或有权势的大臣的九件器物一样，是至高无上，不容擅动的庄严仪式。文中记述：“花九锡亦须兰蕙梅莲辈，乃可披襟。若芙蓉踟蹰望仙山木野草，直惟阿耳，尚锡之云乎。一、重顶帷（障风）；二、金剪刀（剪折）；三、甘泉（浸）；四、玉缸（贮）；五、雕文台座（安置）；六、画图；七、翻曲；八、美醕（赏）；九、新诗（咏）。”（美醕：即美酒，编者注）可见当时宫廷中插制国花牡丹时的规定与要求相当严格、高端。

2. 开创了大型专题插花展览会的先河

每逢重大节日及庆典活动，尤其是2月15日的“花朝节”，都会举办隆重的插花、赏花活动。宋代陶谷的《清异录》中记述：“李后主（937～978年）每春盛时，梁栋窗壁、柱拱阶砌，并做隔筒，密插杂花，榜曰‘锦洞天’。”描写了南唐后主李煜在花朝节举办插花展览的盛况，这是我国最早的大型专题插花展览。

3. 发明了中外插花史上最早固定花材的容器（花插）——占景盘

宋代陶谷在《清异录》中记述：“郭江洲（909～960年）有巧思，多创物，见遗占景盘，铜为之，花唇平底，深四寸许，底上出细筒殆数十，每用时，满添清水，择繁花插筒中，可留十余日不衰。”描述的是后周人郭江洲发明占景盘

占景盘

的史实。占景盘的发明解决了花材在浅盘内难以直立、不便造型的困难,不仅推动了插花应用形式的拓展,也启迪思想,开阔思路,对后世花材固定器具的技术革新做出了重大贡献。

4. 开创了别具一格的插花欣赏方式——酒赏、香赏

唐代对插花作品的陈设和欣赏讲究几架、环境的整体协调。在陈设插花作品时,一定要以精美的台座为衬托,以名人字画为背景,使字、画、花融合为一体,相映成趣,形成“图花”、“书画插花”的欣赏特色。特别是宫廷插花从《花九锡》的记述中可知,当时人们在欣赏插花时,追求饮酒助兴,这种首创的赏花形式被后世称为“酒赏”。到了五代,南唐韩熙载开始提倡“香赏”,他在《五宜说》中指出:“对花焚香,有风味相和,其妙不可言者:木樨宜龙脑,酴醾宜沉水,兰宜四绝,含笑宜麝,纲葡宜檀。”酒赏、香赏各有韵味和情致,是人们在欣赏插花的视觉审美时更追求多层次感官享受的体现。

5. 中国传统插花艺术传入日本

隋唐时期,日本圣德太子先后派遣隋唐使小野妹子来华学习交流,小野妹子遂将中国当时的插花艺术也带回了日本,对日本传统插花艺术的形成与发展产生了重大影响。

四、全盛发展期——宋代(公元960~1279年)

公元960~1279年的宋代,是中国传统插花艺术的全盛发展期。插花艺术获得了广泛的普及,宫廷、官府、寺庙、道观、酒楼、茶馆、游船、民宅等,随处可见插花这种艺术形式。宋代喜爱插花之风遍及举国上下,其主要发展和贡献有:

1. 插花与点茶、燃香、挂画并称生活四艺

此时插花已成为人们生活不可缺少的内容,插花、挂画、点茶、燃香作为人们需要具备的四项基本生活素养,合成“生活四艺”。

2. 插花艺术的突出特点是理性化

受宋代理学影响,此时的插花较之怡情娱乐,更加追求理性意念,注重花品花德,倾向于内涵的深化,追求线条美,突出“清”、