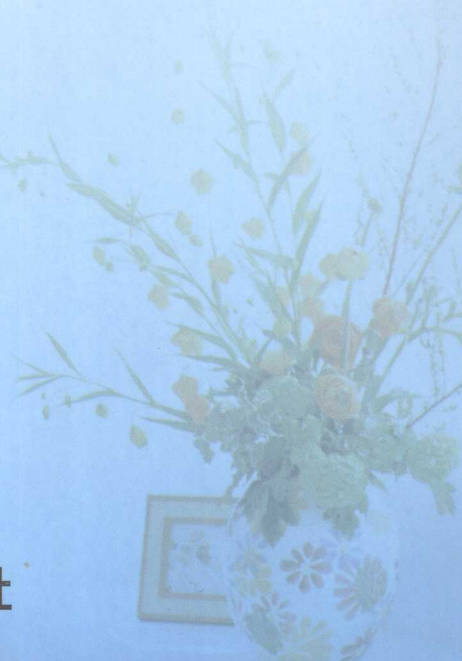

插花艺术

刘中华 郑芳 主编

辽宁大学出版社

插花艺术

主 编	刘中华	郑 芳
副主编	张巧莲	辛长永
	张志录	
参 编	王令茹	罗彩云
	邵明丽	李 莉

辽宁大学出版社

©刘中华 郑芳 2007

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术/刘中华,郑芳主编. —沈阳:辽宁大学出版社,2007.9
ISBN 978-7-5610-5438-3

I. 插… II. ①刘…②郑… III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 134824 号

出 版 者:辽宁大学出版社

(地址:沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码:110036)

印 刷 者:北京广达印刷有限公司

发 行 者:辽宁大学出版社

幅面尺寸:185mm×260mm

印 张:13.5

字 数:350 千字

出版时间:2007 年 9 月第 1 版

印刷时间:2007 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:崔利波

封面设计:水木时代

责任校对:金 山

书 号:ISBN 978-7-5610-5438-3

定 价:26.80 元

联系电话:024-86864613

邮购热线:024-86830665

网 址:<http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件:lnupress@vip.163.com

内容提要

本书系统地介绍了插花艺术的基础知识和基本理论,内容包括东西方插花艺术的发展史、花材与花器的选择、花材的加工与保鲜、插花艺术构图的基本原则与创作步骤等;较为全面地介绍了东西方插花艺术的花型、插作技巧等,内容包括东方插花艺术作品的制作、西方插花艺术作品的制作、现代插花艺术作品的制作、花艺作品的应用与保鲜、插花艺术作品的鉴赏与评比等。

本书在阐明理论的基础上尽量强调实践性,突出实用性技能。

前言

插花是一项高雅的文化艺术活动。它综合了绘画及中国园林的艺术特点,将植物的花、叶、果、枝等材料艺术性地组合,配置于瓶、盆之中,以其和谐的色彩、优雅的造型给人以美的享受、美的遐想,从而达到怡情养性的目的。近年来,随着我国经济的发展、人们生活水平和文化素养的提高,人们对环境的美化及对精神享受的追求日趋迫切,插花、赏花、赠花之风正在我国广大城镇兴起。

作为东方插花艺术的发源地,中国有着悠久的插花历史和辉煌的业绩。早在唐宋年间,我国的插花艺术已有系统的论著,到明代时期达到发展的最高峰。但遗憾的是,自清朝以后,这件文化瑰宝却渐渐地销声匿迹了,出现了一个较大的历史断层。直到20世纪80年代末,随着我国的改革开放,插花艺术才重新在我国现身。

为发掘和弘扬我国插花艺术,使这一宝贵的文化遗产重放异彩,同时也为提高大学生和国人的文化艺术修养,提高从业人员的专业素质,我们编写了本书。本书对于插花艺术的基础知识、系统理论和现代花艺的制作等作了详尽的阐述,内容丰富,图文并茂,具有很强的适用性,既是很好的插花艺术普及读物,又是园艺、园林、旅游等专业的教学用书。

本书由刘中华、郑芳担任主编,张巧莲、辛长永、张志录担任副主编,王令茹、罗彩云、邵明丽、李莉等参加编写,最后由刘中华、郑芳统稿。

本书编写过程的分工是:全书共分十章及附录一和附录二。其中第一章、第三章由刘中华(汝南园林学校)、郑芳(黄淮学院)编写;第四章、第五章由张志录(汝南园林学校)编写;第六章、第七章、第九章、第十章、附录一由张巧莲(许昌职业技术学院)、李莉(黄淮学院)编写;第二章由邵明丽(驻马店市林业局)编写;第八章、附录二由辛长永(焦作市林业科学研究所)、王令茹(济源市风景园林管理局)、罗彩云(许昌市公园管理处)编写。

本书是编者在收集大量有关插花的参考资料的基础上,结合多年的教学体验和插花艺术实践编写而成的。本书在编写过程中得到了黄淮学院农林系、河南农业大学林学院园艺系、河南省汝南园林学校园艺教研室与图书馆全体同志的大力支持和各界友人的大力协助。在此,特向他们表示衷心的感谢!

限于编者水平,本书缺点和错误在所难免,敬请广大读者斧正。

编者

2007年6月28日

目 录

第一章 插花的起源与发展	(1)
第一节 插花艺术的含义与特点	(1)
第二节 插花艺术的起源与类别	(5)
第三节 中国插花艺术发展简史	(13)
第四节 日本插花艺术发展简史	(20)
第五节 西方插花艺术发展简史	(26)
第六节 现代插花艺术概况	(28)
第二章 插花器具	(31)
第一节 插花容器	(31)
第二节 花材固定器	(34)
第三节 其他用具和附属品	(38)
第三章 花材的种类与特性	(40)
第一节 花材的种类	(40)
第二节 花材的选择与采集	(53)
第三节 花材的保鲜	(56)
第四节 花材的整理与造型	(64)
第四章 插花艺术的构图原则	(75)
第一节 插花艺术的构图要素	(75)
第二节 插花艺术的构图原则	(81)
第五章 插花艺术作品的创作步骤	(94)
第一节 立意	(94)
第二节 选材	(95)
第三节 造型	(100)
第四节 命名	(101)
第六章 东方插花艺术作品的制作	(103)
第一节 东方插花艺术的特点与风格	(103)
第二节 自然式插花的表现技巧与要求	(104)
第三节 写景式插花的表现技法	(110)
第四节 东方式插花的制作方法	(112)
第七章 西方插花艺术作品的制作	(121)
第一节 西方插花艺术的风格与特点	(121)
第二节 几何式插花造型设计的要求	(121)
第三节 基本花型的插作示例	(123)

第八章 现代插花艺术作品的制作	(139)
第一节 现代插花艺术的特点.....	(139)
第二节 自由式插花的表现手法.....	(140)
第三节 自由式插花的制作方法.....	(145)
第四节 其他形式的插花制作方法.....	(150)
第五节 商品花艺.....	(156)
第九章 插花艺术作品的鉴赏与评比	(174)
第一节 插花艺术作品的鉴赏.....	(174)
第二节 插花艺术作品的评比.....	(176)
第十章 插花艺术作品的应用与保鲜	(178)
第一节 插花艺术作品的应用.....	(178)
第二节 插花艺术作品的保鲜.....	(181)
附 录	(184)
附录一 花语.....	(184)
附录二 干花的制作.....	(201)
参考文献	(207)

第一章 插花的起源与发展

第一节 插花艺术的含义与特点

一、插花艺术的含义

花,原始而质朴的含义是专指种子植物的有性繁殖器官。如图 1-1 所示。

随着时代的发展和人们生活水平的变化,花的含义逐渐延伸为泛指具有观赏价值的植物各器官,如根、茎、叶、芽、枝、果等。

插花作为一门具有悠久历史传统的花卉艺术,其范畴随着花的含义的变化而发展。最初的插花是指把从植物体上剪下来的活花枝插入到容器中去,后来泛指把具有观赏价值的花、叶、果、枝等植物材料经巧妙构思组合在一起,插入到适宜的容器中去的过程。今天,插花的含义更加广泛了。这里的“花”不仅包括具有观赏价值的植物材料,而且也包括以表现植物性状为主的其他材料,如绢花、塑料花、玻璃花等。这些用作插花的植物材料和非植物材料统称为“花材”。

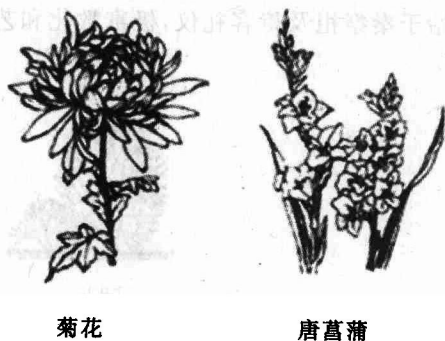
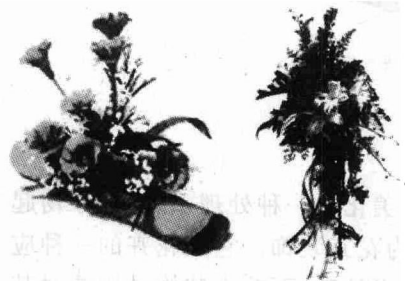

图 1-1 原始意义的花

插花艺术:在一定构思的基础上,将选取的花材经过剪裁整形后,按照一定的美学原理和构图原则,插入到适当的容器中或捆扎成束,成为一件精致美丽、富有诗情画意、能再现大自然美和生活美的花卉艺术品的创作过程,称为插花艺术。如图 1-2 所示。

插花艺术

艺术插花

图 1-2 插花艺术与艺术插花

艺术插花:这是近代出现的一个新词,虽常见于报纸杂志,但至今尚未有明确的定义,世界各地对其说法不一。日本花道专家渡边华溪先生的解释是:艺术插花是专指现代插花中改变了花材原有特性的那类插花。例如,把棕榈叶剪成蝶翅形、雁飞形,把花梗折成三角形,把叶片撕裂、卷曲等,然后进行造型。但是,他对艺术插花与自由式插花有什么区别并未加以说明。我国的解释是:用于美化、装饰环境和陈设

在各种展览会上专供艺术欣赏、活跃文化及娱乐气氛而用的插花叫艺术插花。如图 1-2 所示。

花道:这是日本人对插花特有的称呼。其与“茶道”、“柔道”、“剑道”一样,都是一种“道”。

日本人善于学习他人的东西,并将其总结归纳出条理,使之成为便于传承和学习的规范。这些经条理化、规范化的经验称之为“道”。日本人把插花艺术作为修身之道,对插花艺术抱有一种尊敬的心情、虔诚的态度,从中寻求一种哲理。这就是“花道精神”。

花道不仅对插花艺术形式有严格的规范,而且有其明确的宗旨,那就是“仁、义、智”,通常还

含有五常之道。日本人常用花枝做象征,如用朝向不同方向的5根枝条作为阴阳五行等,然后再加上日本人的民族精神进行创作,实现插花人和鉴赏人的精神交流。

花卉艺术:凡将花材经人工处理并赋予其新的艺术生命的,都可称为花卉艺术。传统花卉艺术可分园花、盆花、秉花、佩花、篮花、瓶花或盘花、果供等七种类型(见图1-3)。

园花:种植于花园中的花木,讲究布置,通过修剪造型以供观赏。始于秦。

盆花:种于盆、钵中,根部尚存,可与花卉搭配。

秉花:把花当饰品,讲究衣饰和花卉之搭配。

佩花:将花插在头上或襟上,注重花卉和衣饰之关系。

篮花:将花插置于篮中,注意花和花篮的亲托效果。

瓶花、盘花:折花置于水盘或花瓶中,较具时代意义,是世界花艺中主要的一类。

果供(供花):以果实为主的摆设。果实色泽温润,造型浑厚,与传统的花卉、枝条相映成趣。始于秦祭祖及待客礼仪,极富教化和艺术。

图1-3 花卉艺术

花卉装饰:所谓装饰,就是对器物(包括环境和人)外表进行美化的一种处理手段,对原物起点缀作用,使之更具魅力。凡用花卉进行装饰、美化的,都可称为花卉装饰。它是花卉的一种应用,与花卉艺术有着明显的区别:花卉艺术是对花卉本身进行艺术处理,而花卉装饰是用花对其物品进行艺术点缀。

花艺设计:这是一个外来语,主要指切花花材的造型艺术设计。花店行业为了工作方便,按一定的用途和要求进行策划,创造出一些花艺样板,以供顾客选购。制作者不一定是设计者本人。这种经过工艺制作过程或由其他人来体现构思的,称为“设计”,西方称为“flower design”,“花艺设计”一词由此而来。其与插花艺术的范畴基本相同,两者的区别主要在于创作目的、产品用途与制作过程不同:插花艺术是纯艺术性的创作,它以感情投入为主,不受其他目的、要求的制约,完全取决于作者的主观意念,是一次性完成的艺术品;而花艺设计则以理性投入为主,是一种带有商业性的产品创作。

二、插花艺术的特点与作用

插花艺术品与其他工艺美术品虽然都属于装饰品,都具有时代性、民族性、地域性和阶级性等共性,但插花艺术有其独特的特点与功能。

(一)插花艺术的特点

1. 时间性强

插花艺术的时间性有两方面的含义:一是创作时间;二是欣赏时间。一方面,插花作品是由植物的部分器官组合而成的,不必考虑植物的整体生长情况,从材料的获取、整理、制作到摆放观赏,可在十几分钟甚至更短的时间内完成。这是盆栽、盆景等植物艺术所不及的,因此很适用于一些应急的场合。另一方面,插花花材都不带根,对水分、养分的吸收受到限制,存活时间较短,因此插花作品要及时观赏,这点其远比不上盆栽与盆景。

2. 生命感强

插花艺术的生命感强也有两方面的含义:一是直观的生命感。插花花材的主体是具有活力的花草,其所焕发出的生命和美丽能使观者领略到大自然的勃勃生机及其与人类的友情与和谐,蕴含着天人合一的哲理。这是插花艺术品的最大特征。而其他工艺品多是“死物”,虽然美丽,但缺乏生机。二是感悟到的生命感。插花花材因水养不持久,需经常更新。所以,插花是短暂的艺术,寓示着生命的短暂。也正因如此,更显其清新活力。

3. 装饰性强

插花作品所选花材都是植物体上的精华部分,每个花材都具有其个体美,这使插花作品更具有其群体造型美。同时,花材与花器的形态、大小、质感、色彩和寓意十分丰富,二者交叉组合制作出的插花体,对器物具有很好的装饰和烘托作用。例如,用硕大、鲜艳的花朵与瓷瓶、陶盘结合,制作出端庄大方的插花体,用于装饰礼仪场所,能够表现出真诚与热情等。插花作品美化效果快,艺术感染力强,具有画龙点睛、立竿见影的效果。这是盆栽、雕塑等艺术无法与之相比的。

4. 创作性强

大自然中植物种类繁多,并随着季节变化分别展现出不同的姿容,且植物的品性、气质各异。这使每个插花者都有着极其广阔的创作天地,诱发无穷的构思,抒发无限的感情。每个插花作品都不会有简单的重复,每次插花都会有新鲜感,都能体会到创作的喜悦。

5. 寓意丰富,意境深邃

由于插花作品使用的都是鲜活的花材,其勃勃生机能给人以许多联想,似在叙说着人与大自然的友情与和谐;丰富的花语配以适宜的色彩和造型,可充分表达插花人丰富而复杂的思想感情。每件插花作品都能给人以启迪,发人深省,耐人寻味。

6. 制作方便,重组性强

插花所使用的工具、器皿都较简单,花材也随地可取;插花作品可大可小,技术可简可繁,档次可高可低,形式多种多样,风格不拘,是千家万户男女老少皆可动手制作的装饰品。在制作过程中,即使剪裁或插制不当,还可重选或拔出重插。另外,对于一些保鲜期长的花材,可从原插花体中整理出来,重新插制出新的插花作品来。

7. 养护方便

插花体的养护只需定期更换水和营养液,无需特殊用具,人人可为。同时,花材体积小,便于包装携带,适合馈赠。

(二) 插花作品的社会功效

1. 美化环境,活跃气氛

花是大自然中美的精英、美的使者,插花作品则艺术性地将大自然的美貌风情聚于一瓶(盆)之内。无论是室内还是室外,若陈设造型优美、色调相宜的插花作品,会让人顿然觉得生机勃勃,春意盎然。其所形成的这道亮丽的风景,给人带来美的享受、美的遐想。插花作品不仅为环境增添了色彩的变化,而且还能活跃生活气氛,丰富人们的精神生活。譬如,在炎热的夏天,在浅水盘中插上一枝皎洁无瑕的荷花,水面显露,花叶与水影相映成趣,会使人觉得祛暑沁肺,神态飘逸;瓶插松枝可鼓舞人们树立刚强的斗志;一盆水仙插花则象征吉祥如意,会给人们带来喜悦。

2. 传递信息,增进友情

花是和平、友谊和美好的象征,插花作品可使环境变得高雅、温馨;丰富的花语和插花体所烘托出的热烈的气氛,在向观赏者传达着插花人的友谊与真诚。在这样的环境中,人与人的关系自然就进入了融洽的状态。因此,在人际交往乃至国宾会晤的场合,都少不了插花作品,它起着公关使者的某些作用。而且,它也是探亲访友、迎送宾客最高雅、最珍贵的礼品。

3. 陶冶情操,提高国民人文素质

插花作品不仅能美化环境,还可净化心灵。插花者时常与花做伴,以花为友,接受大自然生命与美的熏陶。同时,为了使自己的作品水平不断提高,插花者必然会不断提高自身的文化修养。因此,插花可诱导人们追求高尚的精神文化生活。观赏者通过对插花作品的鉴赏,能领略其丰富的内涵——或热情奔放,或典雅秀丽,或坚韧刚毅等,逐渐美化、净化心灵。所以,插花作品还能起到修身养性、陶冶情操的作用。因此,插花具有实用性、知识性和趣味性,在自娱娱人的同时,引导人们更加热爱生活。插在某种程度上也是一个国家或地区经济和精神文明发达的重要标志。

4. 有利于资源开发

插花作品把植物最美的姿态展现给了人们,这是向人们做了最好的介绍,不仅提高了植物的知名度和经济价值,而且也起到了推广普及的作用,使一些原本不值一文的某些植物得到开发和利用,甚至洛阳纸贵。随着插花的普及,插花爱好者为了寻求更多的素材和创作灵感,必然会向大自然寻找更多的植物资源,这必将会使那些无人问津的野生资源得到开发和利用。

5. 促进相关产业的发展

随着插花的兴起,花木种植业得到很大的推动和发展。同时,有关的一系列行业也得到了促进和发展,如花瓶、花篮、花盆等花器的制作业,各式各样的花几、花架的生产业,还有陶瓷、漆雕及木器工艺行业等。当今,受到推动最大的、发展最快的是鲜切花生产业。

(三) 插花素养的培养

学会插花并不难,但要插得好、能创作出真正的艺术品却并非易事。初学者要循序渐进,经过刻苦学习和实践,才能掌握好插花的知识与技能。首先,初学者要学会插花的种种技巧,如花

材的选择与处理、构图、造型及搭配等,这是非常重要的。但仅此还远远不够,还应学习有关植物、绘画、文学等知识,只有这样才能灵活运用上述技巧进行艺术创作。因此,插花艺术家也应像作家、画家、表演艺术家一样,深入社会,深入生活,去寻求创作的源泉和灵感,使作品不仅具有形式美,更重要的是具有思想、情感的意境美。仅有娴熟的插花技巧,其作品缺乏思想、意境的作者,充其量只能是一位插花匠。因此,插花爱好者必须不断地丰富和提高自己的文化艺术修养,使作品具有传情、动情、充满诗情画意的意境美和精神美。当然,由于插花的实践性很强,故经常练习插花至关重要。

第二节 插花艺术的起源与类别

一、插花艺术的起源

目前,关于插花艺术起源的说法尚不统一,还有待于进一步查证和探讨。这里只把几种有关插花艺术起源的论说做一简介,以供读者参考。

关于插花艺术起源的论说主要有两个方面:一是从插花艺术的原始形式来说;二是从插花艺术的发源地来说。

(一)插花艺术的原始形式

对此问题当前有两种看法,即源于佛前供花或民间风俗。

1. 源自佛教供花

这是目前较流行的说法。日本、韩国和我国部分插花界人士认为,插花最早是由佛前的供花发展起来的,其理由是史书、佛经中有明文记载。

(1)日本插花界认为,日本的插花艺术是从佛前供花发展而来的,经过供花、宫廷插花、民间插花这一历程发展成今日的插花。

随着日本插花艺术的发展兴盛,许多人士都前往日本学习。因此,这种插花源自佛教供花的起源论说就被推广、流行起来了。

(2)从史书和佛经中引证。目前,许多书籍都引用《南史》中关于盘花的段节。南朝晋安王子懋“年七岁时,母阮淑媛尝病危笃,请僧行道,有献莲华供佛者,众僧以铜罍盛水,渍其茎,欲华不萎。子懋流涕礼佛曰:‘若使阿姨因此和胜,愿诸佛令华竞斋不萎。’七日斋毕,华更鲜红,视罍中稍有根须,当世称其孝感。”这段莲花供佛的记载被认为是插花源自佛教的文证。

另外,佛经中也确有供花的条文。佛经和《魏书》中都有“花供养”的记载。《修行本起经》中讲述了一段佛教始祖释迦牟尼与花有关的故事。《魏书·释老志》中有“佛既谢世,香木焚尸,灵骨分碎,大小如粒……称为‘舍利’。弟子收奉,置之宝瓶,竭香、华、致敬意”的记载。东晋僧人法显所著《佛国记》也提及,他所到之处,都有以花供养者。花供养居佛教六种供养之首位,可见佛教对供花确实是非常注重的。佛教供花主要有三种形式,即皿花、拈花和散花。

2. 源于民间风俗

这是从广义的范畴来定义插花的,认为插花的原始形式是不使用器皿的手持花和佩戴于身(头)上的花。花是大自然赐予人类的美物。它使人产生信赖、安慰的感觉,促进人们之间的互相沟通和交流。人们把花(叶)作为护身符戴在身上,以驱魔祛邪,得以平安。后逐渐发展成为一种

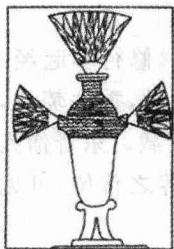
装饰,表现自己的美丽或赠送以示爱慕和思念。这是一种自发的行为,虽然其中有一些迷信的色彩,但并非因某一种宗教而起。如在中国,远在佛教传入之前,民间就有用花祭祀和赠花的习俗。最早的传说是《山海经》中东海之度朔山,神荼和郁垒捉鬼的故事。黄帝立大桃人于门户,画二人像与虎、苇索以御鬼,后人皆仿之。在《诗经·郑风·溱洧》中有男女手持兰花到溱河洧水去祭祀、嬉戏的记载,临别时还互赠芍药。这种大型的祭祀活动形式,集春游、男女择偶于一体,都是以花为媒介。类似的情形《诗经·陈风·东门之枌》也有记载:“视尔如苕,贻我握椒。”意即我看你像锦葵花般美丽,你就送我一把手椒。这些都可视为插花(广义)的一种原始形式。稍后,屈原的《楚辞》中关于佩戴花饰,以花相赠或寄托思念、祭祀的诗句更是数不胜数。例如,《楚辞·九歌》有:“瑶席兮玉瑱,盍将把兮琼芳。”“盍”是合之意,即指在神座前放置成束的鲜花。这已经很接近插花的形式了。《楚辞·山鬼》中的诗句“披石兰兮还杜衡,折芳馨兮遗所思”是以披花还绿形容山神折花香以寄所思。这说明,当时的人早已有折花进行玩赏、赠与的风气。又如,晋人陆凯的梅花诗:“折花逢驿使,寄与陇头人,江南无所有,聊赠一枝春。”描写的是将友人相赠的花枝插于盛水器皿中。这正是插花艺术的起源。而这样做是在佛教传入中国之前。佛教传入中国较晚。据史料记载,西汉张骞出使西域,始闻有浮屠之教(即佛图)。东汉永平十年(67),天竺僧人迦叶摩腾和竺法兰应汉使者的邀请来到洛阳。明帝为他们建筑了白马寺,请他们翻译经典,由此才开始了佛教在中国的传播。而当时,儒家学说仍占统治地位,佛教的影响并不大。三国时期,魏开创了清谈玄学的风气,玄学又占了统治地位。西晋,佛教依附于玄学,还不能独立发展。东晋,佛教的影响超过了玄学。到了南北朝,佛教才大为流行。后来又消沉了一段,到隋唐时才正式盛行全国。所以,插花艺术的原始形式不能说是源自佛教供花,佛教供花只是插花的其中一种形式而已。

(二) 插花艺术的发源地

目前,较普遍的观点是二源论,即西方插花艺术的发源地是古埃及,东方插花艺术的发源地是中国。

1. 源自古埃及

在西方插花著作和部分中文插花书刊中都有这种提法。根据考古发现,公元前 2500 年埃及法老(国王)贝尼哈桑墓壁上的瓶插睡莲图案(见图 1-4)、公元前 2400~前 1800 年随葬品五口插花容器和工艺美术作坊,以及公元前 1358~前 1348 年第十八王朝法老图坦卡蒙王的浮雕,都是人类生活中最早的有关插花的最可靠的文物佐证。文物的证据是无可否认的。据说,古埃及人

贝尼哈桑墓壁上的
睡莲壁画

死者之礼拜

图 1-4 埃及古墓壁画

视睡莲花(实为印度蓝睡莲)为祭祀司育女神的圣花,是神圣幸福的象征,因此常把它作为宫廷中的雅卉插入器皿中,以装饰餐桌或作为馈赠礼品,也常用作丧葬品。古埃及人信仰人死后还会过着另一种与人间类似的生活,应当把人间的一切尽量提供给死者,所以随葬品很多。同时,墓室壁画和浮雕充满了人间生活气息与时代感,如埃及第十九王朝尼巴蒙与依布姬之墓中的壁画“死者之礼拜”(见图 1-4)等。此外,埃及的金字塔及相继创立的几何学,对西欧的建筑和艺术风格都极有影响,而西方传统的古典插花正是以各种几何图形为主的大堆头形式,具有像金字塔

那样的对称、均衡和重量感,可见艺术风格的一致性。所以说,插花源自古埃及是有一定根据的,起码可以说是西方插花艺术的发源地。

2. 源自中国

如前所述,中国自古以来就有以花祭祖和互赠花枝(束)的风俗,而且玩赏花木的风气甚浓。据考古发现,河北望都东汉墓道壁画中有一方几上盛有6枝红花的圆盆。过去,人们对插花意识淡薄,曾认为其是盆景,但现在看来甚似插花。北周时庾信的一首《杏花诗》曰:“春色方盈野,枝枝绽翠英。依稀映村坞,烂漫开山前。好折待宾客,金盘衬红琼。”我国台湾历史博物馆的黄永川先生在大英博物馆内发现有一汉代的陶盆,盆里安置陶树、陶楼与陶鸭(见图1-5)。盆象征广大的池塘或潟湖,以盆作为大地,表现植物的自然神态乃是中国插花艺术的一大特点。中国古代的文人墨客多放荡江湖,寄情花草,与山水花草为友。他们不仅赏花,还有探花、采花的逍遥游。东汉张衡的《归田赋》中说:“仲春令月,时和气清;原隰郁茂,百草滋荣……于焉逍遥,聊以娱情。”东晋陶渊明《饮酒诗》曰:“秋菊有佳色,裛露掇其英。泛此忘忧物,远我遗世情。”中国中代文人墨客采花、折枝的兴致历久不衰,故有“花开堪折直须折,莫待无花空折枝”、“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归”等诗句。正因为中国文人有此嗜好,所以中国的插花艺术既具自然写真的风格,又具浓郁的文人气息,融诗、书、画、花于一体,不拘一格,潇洒自如。这是东方插花艺术的特点,符合中国传统文化的风格。日本插花是从中国传入的,因此也渗着不少这种特色。此外,中国人很早就开始研究延长切花花材寿命的方法,对花枝插置的布局、与花器和周围环境的配合等也都早有研究,从而使插花成为一门独立的、系统的“专学”。明代袁宏道《瓶史》一书的问世,可说是最早的插花专著。所以说,中国是东方插花艺术的发源地。

图1-5 汉代陶盆

若按插花的原始形式源自佛教供花的论说,则有人认为发源地应是印度。但是,支持这一观点的论据极少,且印度对插花艺术的影响也甚微,故从略。

二、插花艺术的类别

作为一门艺术,插花受地理环境、风俗民情、哲理信念和时代气息等诸多因素的影响。因此,插花艺术有许多不同的类别。

(一)按地区和民族风格分类

1. 东方插花

东方插花以中国和日本为代表。其特点是崇尚自然、朴实秀雅、讲究诗情画意。特别是追求意境的完美,以达到借景抒情、情景交融的艺术效果。其作品花型自然,活泼多变,线条优美,耐人寻味。

2. 西方插花

西方插花以美国和荷兰等欧美国家为代表。其特点是以色彩为主,追求块与面的群体艺术美感,注重装饰效果;在构图上常采用规则的几何图案。其作品花型端庄,色彩华丽,构图规则,对称均衡,有图案之美。

(二)按时代特点分类

1. 传统的古典插花

传统的古典插花是指具有明显的东、西方色彩的插花。东方插花多以木本植物为主,常以花材的品格寓意人品,寓教于花。见图 1-6 东方插花。西方插花则多为规则的几何图案形,结构严谨,也称大堆头插花。见图 1-7 西方插花。

2. 现代插花

现代插花糅合了东、西方的特点,既有优美的线条,又有明快艳丽的色彩,更渗入了现代人的意识,不受拘束,自由发挥,只求造型美,但也有一些抽象的意念。见图 1-8 东、西结合的现代插花。

图 1-6 东方插花

图 1-7 西方插花

图 1-8 东、西结合的现代插花

(三)按花材性质分类

1. 鲜花插花

所用花材是直接来自植物体上的鲜活材料,即新鲜的枝、叶、花、果等。这类作品最具自然花材之美,色彩绚丽,花香四溢,质感好,饱含真实的生命力,有强烈的艺术魅力,因而观赏价值高,应用范围广泛,多用于高级会议或接待尊贵客人。其缺点是水养不持久,费用较高。

2. 干花插花

从植物体上剪取下来的花材,经脱水干燥、漂白、着色而形成的标本样材料叫做干花。用干花进行插花叫做干花插花。这类插花不受季节限制,包装运输、造型重组、养护管理等都很方便,且省工省时,插制后可长久摆放,但其色泽、质感较差,多在少花季节应用。干花插在光线较暗处陈设,具有古朴典雅之美。欧美一些国家和地区十分盛行干花作品。其缺点是怕强光长时间暴晒,也不耐潮湿的环境。

3. 人造花插花

各种各样的仿植物材料的工业制品,如绢花、塑料花、玻璃花、皱纸花等,有仿真性的,也有随意设计和着色的,种类繁多,统称人造花。这类花材具有较强的柔性、夸张的色彩和抽象的造型,且可以重复插制、长期使用,便于清洁,比鲜花插花和干花插花经济耐用,适合插花教学和长期摆放。

4. 混合插花

用不同性质的花材所做的插花叫混合插花,如干花加鲜花、干花加人造花、鲜花加人造花或

鲜花、干花及人造花并用。这类作品在制作时应尽量缩小质感的差异。

(四)按艺术表现手法分类

1. 写实的手法插花

以现实具体的植物形态、自然景色或动静物的特征做原型进行艺术再现。插花的形式有自然式、写景式和象形式三种。

自然式插花主要表现花材的自然形态。自然式插花根据花材的形态又可分为直立型、水平型、倾斜型和下垂型。见图 1-9 自然式插花。

图 1-9 自然式插花

写景式插花模仿自然景色,并将其浓缩于瓶(盆)中。见图 1-10 写景式插花。

象形式插花模仿自然物体的形态,多为动物,如蝴蝶、熊猫等。见图 1-11 象形式插花。

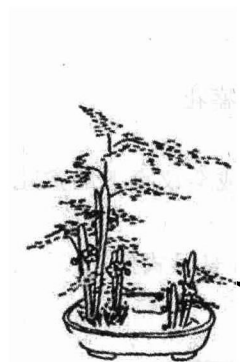

图 1-10 写景式插花

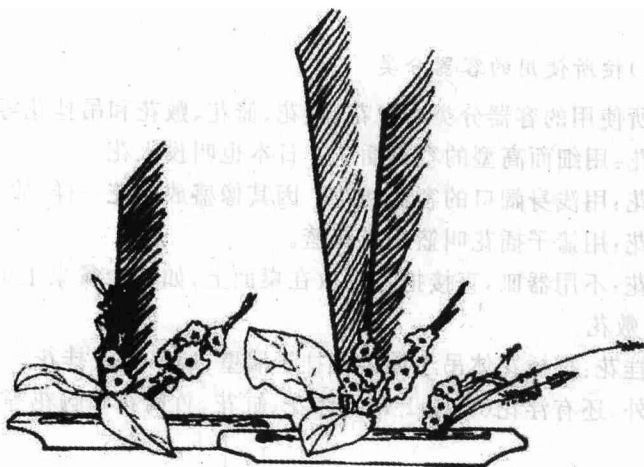

图 1-11 象形式插花

2. 写意的手法插花

这是东方插花所特有的技法。利用花材的各种属性、谐音、品格或形态,表达某种哲理或作者的意念、情趣等,寓意于花,再配以贴切的命名,使观者产生共鸣,并随作者进入一个特定的意境,慢慢体会,细细品味。古代的理念花、格花、心象花及现代的一些命题花都属此类。

中国插花艺术还采用写实与写意相结合的手法,达到形、神兼备,极富情趣。

3. 抽象的手法插花

不考虑植物的自然生长规律,只把花材作为造型中的点、线、面或色彩等要素来进行造型,以描述某种事物或表达某种思想。抽象手法又分为理性抽象和感性抽象两种。

理性抽象插花属纯装饰性插花,不表达思想感情,而强调理性,以人工美取胜。插花体用数学或几何的方法进行构图设计,如三角形、弯月形、“L”形、“S”形等,具有一种对称、均衡的图案美,注重量感、质感和色彩;也可由几个图案合并为一体成混合型或不规则的图形。见图 1-12 理性抽象插花。

感性抽象插花无一定的形式,也不受任何约束,任由作者灵感的发挥。其随意性较大,变化性强,有时易于出现虚无,不易被人理解和产生共鸣。一些现代意识流的插花属于此类,如将白色的贝壳看做花瓣,将枯木看成人体的姿态等。见图 1-13 感性抽象插花。

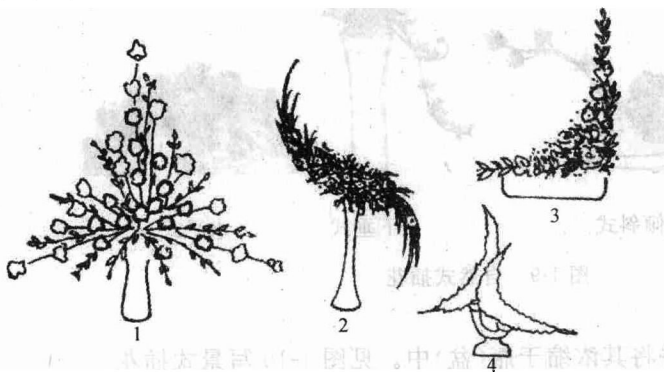

图 1-12 理性抽象插花

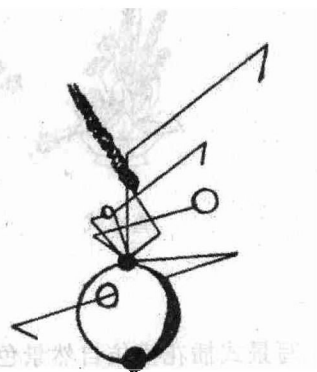

图 1-13 感性抽象插花

(五)按所使用的容器分类

按所使用的容器分类有瓶花、盘花、篮花、敷花和吊挂花等。

瓶花:用细而高型的容器插花。日本也叫投入花。

盘花:用浅身阔口的容器插花。因其像盛放的花一样,故日本又叫盛花。

篮花:用篮子插花叫篮花或花篮。

敷花:不用器皿,直接把花敷放在桌面上,如宴会餐桌上的餐桌花或会议桌上的敷花等。见图 1-14 敷花。

吊挂花:把插花体吊于横梁或挂于墙壁,叫吊花或挂花。见图 1-15 悬吊式插花。

另外,还有浮花(见图 1-16)、钵花、缸花、竹筒花和胸花等。

图 1-14 敷花

图 1-15 悬吊式插花

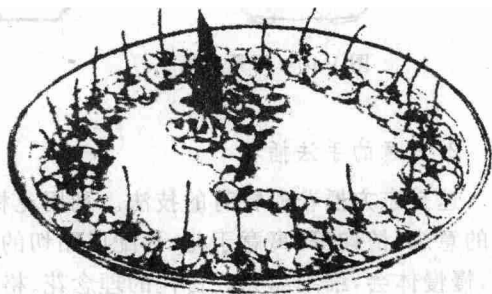

图 1-16 浮花