

現代新書18[觀念改造・行動出擊]

高格調挿花法

提昇生活智慧與藝術品味

池坊專永 / 著
◎趙小曼 / 譯

高格調插花法

提昇生活智慧與藝術品味

池坊專永
趙小曼

譯 著

高格調挿花法

作者○池坊專永

譯者○趙小曼

發行人／王永福

出版者／新雨出版社

台北市林森北路九巷九號五樓之 2

(02) 3215874

郵撥帳號：1195499-6 新雨出版社

出版登記／行政院新聞局局版臺業字第 4063 號

印刷者／共同文化事業股份有限公司

出 版／79 年 4 月出版 79 年 4 月 2 版

定價○130 元

[本書如有缺頁、誤裝，請寄回更換]

版權所有，翻版必究。]

ISBN 957-9598-09-6

前言

池坊專承

近年來，學習插花人口的成長率急速上升。探究其因，或許部份習藝者是抱著承襲美好的婦德而起意，但依筆者之見，亦有不少人是因為長期的工作壓力，導致生活與自然生態脫序；更由於終日面對週遭的冷漠臉孔，而興起追求心靈真善美的意念，故以學習花道為媒介。

姑且不論學藝者所抱持之心態，但他們想藉此項技術而有所得的心情，卻是相通的。然而，惟有以尊重人類生命的態度，去尊重花材的生命，才是傳達插花真義的不二法門。

插花所運用的花材均是極富生命力的，它與不凋的塑膠花有別，因凋謝卻正是插花作品生命力的展現與零落；它與園中同具生命力的盆景亦有所不同，因靠自我組合的插花作品，正蘊含著高度的人文精神。

前 言

因應面對日益成長的插花人口，及相關書籍的匱乏，本書的出版是筆者對習藝者的期許，希望藉由本人經驗的傾囊相授，能使讀者心領神會，並在插花意境上迅速突破，此點正是筆者所樂見的。

本書的內容在於闡述花道的內涵，至於插花技法則著重於概念性知識的傳達，而實用性的基本知識也是強調的重點之一。整體而言，筆者強調的是一顆感受靈敏的心，用心構築花型，以花型反映心思，進而達到物我合一的境界，這才是花道的真諦。

氏，感受生活與自然之無機無形，更由心發自眼、點鑽而生，而隨意即為，因循無拘束，因循無造作，而顯氣質，以得優游之境。不論是插花或盆栽，皆須依循上述要訣，或深或淺，是為常識，但人口已與身口並列，則深淺之間，取舍亦已各異。

序	1
感恩與愛——綠色禮物大師的傳授	2
第一章 由花朵來看人生	3
前言	4
1 既然愛花為何要傷害花	5
2 將思念傳遞給對方的愛戀之花	6
3 花道的「道」象徵著進步的途徑	7
4 類似妻子角色的插花角色	8
5 「借葉」有花心，「借花」無花心	9
6 不同於色彩的「色」	10

高格調插花法

7 插花是利用花材塑造花卉的藝術		10
8 外表樸素、內涵豐富的裝飾		12
9 「適配的花」或「不適配的花」		13
10 花有「本色」		12
11 男性或女性的和合以木或草來表示		11
12 創作意圖與主題的差異		10
13 分株插花的指標		10
14 男女宛如互相依靠般的「魚道插花」		10
15 不要拘泥表面所表現出來的美醜		10
16 花與花間的相思之情		10
17 訂婚與結婚時勿使用「離別之枝」		10
18 「君影草自殺」與不老長春		10
19 既非道理亦非語言，只是一個快樂世界		10
20 對身旁「飛花落葉」的領悟		10
21 以花祝賀他人，應注意其代表的涵意		10

第二章 有益於生活的學藝須知
22 「真」的尺寸由花器決定	22
23 「真」包括中心、主體、真實之意	23
24 「副」有協助「真」的功能	24
25 「體」使真與副調和，使花更有生氣	25
26 擅於塑造形狀是進步的開始	26

27 高度、深度、廣度的自由變化	37
28 為什麼結婚前要學插花	38
29 學藝並非僅僅練習技巧	35
30 學藝必須具備恆久的耐心	40
31 圖便利而就近從師，不如赴遠從明師	41
32 逢年過節對老師盡心意，絕不是虛禮	38
33 老師為「個人諮詢」的解答者	42
	43
	42
	42
	41
	40
	37
	36
	35
	32
	31
	30
	29
	28

- 34 插花手藝高明者，不一定能教學成功
35 可從學友們的交往，學習到人際關係
36 學習完畢的善後清除，也是學習
37 掉落地板上的花屑，絕不能踐踏
38 剪剩之花屑，應用紙包妥或剪落於花盆中
39 「請多指教」及「非常謝謝」的寒暄話
40 可將花屑用來練習剪法，再行丟棄
41 剪刀使用後務必清拭
42 倒水時應墊以毛巾，防止溢流
43 剪刀的用法，後段剪樹枝、尖端剪草葉
44 手提包中應放一支備用小剪
45 花剪乃用來剪草樹，不可剪鐵絲
46 對於粗硬之枝，宜以鋸子斷之
47 應由插花者的位置，欣賞作品
48 欣賞他人作品之前，務須說「請借看一下」
59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 50 48 47 46 46 45

49 絶不在觀賞者身前穿梭											
50 插花時忌用五穀											
51 氣味不佳、有毒的不知名之花，雖美却不宜插											
52 同色花材的使用，不再忌諱並排											
53 「高低錯落」的結構，更具現代美											
54 「向前枝」與「向後枝」合理的插法											
55 「十字」或「交叉」二插法之喜歡與否											
56 使有刺之花材獲得新的美感											
57 交付他人時，樹枝宜朝上，花草宜倒拿											
第三章 根據花材類別的插花技巧											
58 紫羅蘭與金魚草之區分法及插法											
59 鬆金香及油菜花因為容易改變方向，須經常扶植											
60 山茱萸與木瓜枝有彈性，可輕輕纏繞											
74	73	73	71	68	67	66	65	64	63	61	61	60

高格調插花法

61 噴雪花在花季過後，仍有美麗的嫩葉及紅葉
62 柳及桃枝纏繞後易鬆動，故宜事先割以裂口
63 金合歡宜以除其葉而強調黃花，為新穎插法
64 吐芽的紫陽花與木莓等，為最佳學習用花材
65 美慶賀升學或就業，宜使用剛吐芽者
66 枝易折斷是姿態婀娜的連翹，最大的缺點
67 同屬易下垂之花，金雀兒與連翹之美感及處理方式有所不同
68 木蓮因不能纏繞，故著重於枝梗之姿態
69 歐石南與花蘇芳因其枝形不佳，故強調紫色花
70 紡球花應剪除累贅之花葉，以求單純之美
71 款冬因有萬種風情，隨心一插即成一幅圖畫
72 射干之葉綠意盎然，可隨地取材
73 金盞花與雛菊之區分法
74 慶祝兒童節的白菖花，葉比花高為宜
75 母親節康乃馨的插法

76 夏天的枝葉宜儘量修剪													
77 鐵線蓮有六片花萼、風車草則爲八片													
78 百子蓮宜高插，以表現王冠般的尊貴													
79 「不死鳥」之插法													
80 觀葉植物加工後，會更具情趣													
81 热帶花之女王」「極樂鳥花」													
82 葱類應利用曲線，插出球形之花													
83 根據現代觀念，七夕花應以兒童爲本位													
84 向日葵要低插較易吸水													
85 夏秋插花以草本爲主													
86 秋草顏色的協調，比形狀更爲重要													
87 賞月之花以芒最爲相稱													
88 秋草應在水中剪割，並做吸水處理													
89 觀賞菊花，葉之美甚於花													
90 菊花可根據形狀之大、中、小而做不同用途													
102	101	100	100	99	98	97	96	96	94	93	92	91	90	90

- 91 山歸來與蔓莓擬，須與果實共同表現蔓之動態 ······
92 無葉的樹枝，應搭配美麗的葉材 ······
93 無法纏繞的蔓梅擬，宜強調其結實纍纍之姿 ······
94 在花前灑鹽，可防止茶花掉落 ······
95 短莖的加德利亞，須強調其花朵之美 ······
96 應確記花之名稱 ······

第四章 可就地取材之佈局的基本秘訣 ······

97 佈局前先仔細斟酌 ······
98 將老師之作品素描下來，以熟記其秘訣 ······
99 美麗的花，樣式不宜過多 ······
100 插花宜以形小為佳 ······
101 花作之氣氛，隨心境而不同 ······
102 去葉愈多，則吸水性愈佳 ······

118 117 116 114 114 113 111 109 108 107 106 105 104

103	花插得愈高，愈不易吸水
104	以枝做點綴，為最經濟之插法
105	插花首應考慮色彩之調和及形狀之平衡
106	無動態之花材應使用豐富之色彩，具動態者則使用單純之色
107	佈局上應有離心與向心之對應
108	第三花色材搭配得法，則不同之花材也可以調和
109	大花宜低插、小花宜高插
110	觀葉植物僅須一片，即可發揮效果
111	即使花材看似無力，但適當處理仍可獲致調和
112	應使枝同具向前伸及向後伸
113	向左右伸出之花材，其長度須不同
114	模倣自然與發抒情感，二種插花之區別
115	表現感情之花，不能忽略材料的彼此調和
116	紅花配白花，大花配小花
117	搭配並不僅指材料而言

- 118 擺飾時要注意配置之物 ······
119 有天然風韻之樹枝，不宜任意彎曲之 ······
120 順草木自然之性處理之，才能流露風韻 ······
121 草木以「欣欣向榮」之姿為首要 ······
122 儘量從庭院以及鄰近之處，採集花材 ······
123 花材之線面與幾何學之線面迥然不同 ······
124 一條柳枝亦有根部、頂端以及粗、細之變化 ······
125 掛花、吊花宜儘量選擇較輕之花材 ······
126 失去生氣之花，不妨再次強調其剩餘部分 ······
127 能於根締靈巧地佈置山茶花，則可謂插花高手 ······
128 手腳俐落是重要的技巧 ······
147 148 149 150 145 146 143 142 141 140 139 138 137 136 134 134

第五章 配合花器形象來插花

129 花器名稱應確記 ······

目錄

130 花器之水，應於插花前先注入七分	148
131 有上下二插口之花器，於其中一插口宜單純化	149
132 從家庭用品中，發現可作爲花器者	150
133 穩重的花器與密集的花材，能形成有力之均衡感	151
134 角形花器，宜搭配柔質花材	151
135 插一朵即可滿室生輝的花	152
136 修長之花瓶，宜使枝葉向周圍伸展	152
137 瓶頸過高時宜使花材下垂，顯現自然之美	153
138 橫長之花器，宜使花材並排	154
139 有二處插口之花器，宜使其互相對應	154
140 變形花器宜考究其形狀之調和	155
141 使用透明玻璃花瓶，必須美化根部	156
142 夏天舖設蓄絲墊，增添花之涼意	156
143 鶴首僅插一、二支美麗花材即可	159
144 細口之花瓶，重點宜放在插口邊緣	160
161	161

高格調插花法

145 水盤和寬口花器有何不同 ······

146 冬天插於前方掩飾水，夏天插於後方表現水 ······

147 水盤插花宜使花浮舉，以充分露出水面 ······

148 寬口花器宜左右稍留空白處 ······

149 藤、竹籃適於夏秋之間插草本花 ······

150 小品與其使用盛花花器，不如使用投入花器 ······

此圖好文網

151 感覺以點綴賞賞為上計，要過份裝飾之感，會令觀者厭惡。

152 素雅之花器，宜用素雅的簡單構圖。

153 一朵單色花，主觀印象：

154 花器與花器，宜對稱或對稱。

155 頭重腳輕的花器，會顯得不穩，要讓頭部輕盈。

156 單支花插在花器中，要讓單枝顯得有氣勢，如枝葉繁茂，則可將花器置於後方。

157 花枝十寸，開口之分量，如其中一枝口直取其根部，則可將花器置於後方。

158 花器之水，應優裕以備插花人之發

166 165 164 163 162 162