

Oriental Natural Floral Design
东方自然风插花系列

花艺 禅 说

倪志翔 贾军
中国林业出版社

◎ 编著

Dhyana Ideology of Floral Art

东方自然风插花系列
Oriental Natural Floral Design

花艺
禅
说

倪志翔 贾军
中国林业出版社

◎ 编著

Dhyana Ideology of Floral Art

图书在版编目 (CIP) 数据

花艺禅说 / 倪志翔, 贾军编著. —北京: 中国林业出版社, 2016.7
(东方自然风插花系列)

ISBN 978-7-5038-8613-3

I. ①花… II. ①倪… ②贾… III. ①插花—装饰美术
IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第152410号

策划编辑: 何增明 印芳

责任编辑: 印芳

中国林业出版社·环境园林出版分社

出版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同7号)

电话: 010 - 83143565

发行: 中国林业出版社

印刷: 北京卡乐富印刷有限公司

版次: 2016年7月第1版

印次: 2016年7月第1次印刷

开本: 710毫米 × 1000毫米 1/16

印张: 8

字数: 250千字

定价: 48.00元

目录

- 002 序
外师造化，中得心源
- 004 前言
又见初心花一世界，一叶一菩提
- 010 东方式
用花草诉说东方之美
- 070 禅意式
一花一世界，一叶一菩提

东方自然风插花系列
Oriental Natural Floral Design

花艺
禅
说

倪志翔 贾军
中国林业出版社

◎ 编著

Dhyana Ideology of Floral Art

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

外师造化，中得心源

闲暇之余，人们总是走进各种园林景观赏花赏草，因为我们能从这些园林景观中感受到大自然的气息，造园的手法必须遵循自然规律：高大的乔木在上，中间是花木丛，下有地被植物。植物生长在大自然，需要阳光，所以每根树枝、每朵花都有方向性，即阴阳面。耐心观察，枝条走向也是向着阳光伸展。倪志翔老师带学生到实训基地观察选枝，这样的教学，难得的现场示范，这也是插花老师中很难做到的。

东方自然风花艺设计融入了东方造园的理念，又把设计分为水景系，森林系，田园系，热带雨林系，立体构成系等。

运用不同的植物材料，表现作者要表达的主题，又要符合自然生态的规律，这就要走进大自然去感受，让大自然的每一根树枝、每一朵花、每一株小草都人格化，在作品中找到自己的位置，与人能产生共鸣。所以『东方自然风』的作品会含情脉脉的，一草一木都会潜移默化地触动每个人的心弦。这也就是学员们所说的『走心』和感受的缘故吧。

中国传统园林及其相关艺术特别讲究师法自然。唐代画家张璪说的不朽名句：『外师造化，中得心源』，讲出了艺术成功的奥秘，其中造化就

是指大自然和其中的一切事物。大自然中不缺乏美，只等待人们去发现，只要到外面大自然中一转，看一看，再结合内心的感悟，也就是「中得心源」，就可以找到美，创作出好的作品。由此可知，怎样看待自然的山川草木，必须投入自己的感情。

师法自然的『东方自然风』，指的主要是造景，而不是造型。自然界的花草树木之间的关系，花草树木与石头，与陆地，与水体的关系，都是景，而不是型。所以师法自然的东方自然风，旨在造景，而非造型。

东方自然风花艺设计风格是在传统欧式花艺设计基础之上，融入了东方园林的手法，强调在充分观察、理解鲜花和植物的个性、姿态以及自然生长态势的基础上，来表现作品的全新设计理念。要求设计者不仅表现植物的美丽，还要将其作为一个独立的生命来把握，设计时不仅要观察鲜花的形状和状态，还要充分考虑花朵、枝条的动感、叶片的长势，花朵的朝向、性情、质感、色彩等等诸多条件。

花的魅力蕴含着它的自然属性，只有理解这一点才有可能把这份魅力表现得淋漓尽致。

倪志翔老师的教学理念不仅只是教授学生掌握造型和技巧，更要学生观察自然，获得自己的表现方式和技巧，这样才能让灵感之源永不枯竭。

王绍仪

丙申年夏月

又见初心

早在进入倪老师一手创办的东方自然风的工作室之前，我便听说有学员在观摩老师示范的时候竟然潸然泪下，不能自己。听上去有点夸张，然而，当我坐进倪老师的课堂之后，它居然被眼前的事实印证了。观插花而落泪，我是第一次，究竟是什么引发了人们情绪上面如此巨大的波动呢？

怀着这样的思考，辗转在东方自然风的花艺世界，每每被这些貌似简单、凌乱、无为的作品所触动的时候，我渐渐明白，正是这朴素的自然，自然的单纯、自然的散漫、自然的回归，触到了我们心灵深处久违的柔软，让我们顿生温暖，情不自禁！而这种对于美的认识，对于自然的态度，正是在中华大地上传承了千百年的华夏美学传统，是我们在西方审美方式和现代审美意识的冲击下，一度遗落了的，我们的初心。也正是这份初心，构成了东方自然风插花艺术的美学基础，它集中体现在以下两个方面。

一、『天地有大美而不言』的审美观

中国传统园林及其相关艺术特别讲究『师法自然』。为什么要师法自然呢？我想正是因为庄子的『天地有大美而不言』。这种『天地之大美』就是无限的美、自然的无限的美，所以我们要创造美，不必费尽心机凭空臆造，只要到外面的天地间转一转，到大自然中看一看，就可以找到美。

著名美学家李泽厚先生认为：『庄子和道家哲学很强调「自然」。

「自然」有两种含义：一种是自自然然，即不是人为造作；另一即是自然环境、山水花鸟。这两种含义也可以统一在一起，你看那大自然，不需要任何人工而多么美丽！』可见对于从事插花艺术的我们，由于本身的创作主体就是自然，就是美，那么经过我们的手如何能令其锦上添花，而不是弄巧成拙，就倍显重要了，所以我们的古人和前辈一直反复强调『师法自然』。

东方自然风在秉承这一美学思想上可以堪称翘楚。首先，在选材方面，东方自然风讲究『不弃』。不弃就是不排斥、不挑拣，既不挑拣素材，也不挑拣容器，无论木本、草本，鲜的、干的，开的、败的，大的、小的，长的、短的，粗的、细的，凡是植材皆能入得画来，无论古典的、现代的，中式、日式，还是西式的，高档的、低档的，专用的，非专用的，凡是器皿皆能为我所用，甚至在没有容器的情况下，东方自然风也能够运用多种手段进行花艺表现。其次，在造景方面，东方自然风讲究『还原』，还原自然本来的面貌。『造景』与『造型』不同，自然界花草树木之间的关系，花草树木与石头、与陆地、与水体的关系，无不是『景』，而非『型』，所以师法自然的东方自然风旨在造景，而非造型，而这种造景也是诚心诚意地创造自自然然之景，并且从它的体系构成中也能看出这一点。所以『简单』正是『自然的单纯』，『凌乱』正是『自然的散漫』，『无为』正是『自然的回归』。最后，在成长方面，东方自然风讲究『实践』，这种实践不是通常意义上的动手实践，而是亲身莅临自然的实践。学习东方自然风的一个重要环节就是被带到郊野的山林中感受自然，与自然界尽可能地做一番亲密接触，且在之后的创作中还要不断加强和深化这种实践，因此它所追求的自然确实是自然本真的东西，而

并非人们口头上或者印象中的自然。

二、『万物与我为一』的自然观

中国古代人在看待自然界的山山水水、花花草草的时候，往往都投射了自己的情感，使自然万物之于我，并不是简单的客体存在，而是同我一般有想有思，有感有情的对象，它们所给予我的必不是一个纯然有差别的对照，而是有着各种回应的人际关怀，所以会有『感时花溅泪』的体会。这种如兄弟般看待自然的态度和情感，其源头应是庄子『万物与我为一』的自然观。即《庄子·齐物论》中所述：『天下莫大于秋毫之末，而太山为小；莫寿于殇子，而彭祖为天。天地与我并生，而万物与我为一。』在庄子看来，天地万物本来就没有什么差别，一切都是相对的，任何事物在一定条件下都可称为大，在一定条件下都可称为小，任何事物都可称为寿，也可称为天。所以『我』与自然万物都是平等的存在，人要与自然和谐共处，既不被动地顺应自然，也不盲目地凌驾于自然之上。

中国古代的这一朴素自然观经过人们审美移情作用的发挥，便使得自然万物都获得了人类的情感和品格。如果说儒家审美视野下形成的『花品』、『花格』是其伦理教化的高蹈，那么道家审美视野中的『游鱼之乐』则是其『逍遥游』的津津乐道，而这种充满了人间情味的美则更加贴近于百姓生活，更能反射出人类性灵的天真可爱。所以当带有这种人间温暖、轻松自如的东方自然风花艺作品呈现在我们眼前的时候，那含情脉脉的一花一草都会潜移默化地拨动起我们的心弦。

为什么说东方自然风的花艺作品带有那令人心动的人间温暖呢？这是因为东方自然风在创作过程中十分讲究素材安置的人情化。倪老师在教

学中反复强调要将植物最具精气神的一面展现出来，创作者要对花含情，一花一叶都是我们的亲人朋友，在构图中，不同角色的素材对我们而言也有着不同的身份，「背景材料是我们的父母」——曾为我们撑起一片天空，「辅地材料是我们的孩子」——将为我们延续辉煌，「辅助的花与叶是我们的朋友，我们的姐妹兄弟」——一直给我们支持，「焦点花一定是我的爱人，因为在我心中她最美，所以我一定把她插得最漂亮」。可见东方自然风是用情的插花艺术，看似简单的作品都蕴含了作者要为我们讲述的故事，这一段老根可能就是父亲年迈的脊梁，那一条枯藤可能就是母亲苍老的皱纹，这一朵花可能就是曾经年少梦想，那一粒果可能就是辛勤付出的收获，这一方水可能就是恋人的眼波，那一块石可能就是今生的约定……谁没有往事，谁没有希冀，谁没有爱恋，谁没有错失，所以这样的我们就在与东方自然风相遇的时候深深地感动了。

正是秉承了「天地有大美而不言」的审美观，使得东方自然风如此明确地贴近自然，正是秉承了「万物与我为一」的自然观，使得东方自然风如此亲切地贴近人性。我相信这种更自然、更人性的插花艺术风格，定能敲开人们深锁的心门，走进人们的心灵深处，因为忙碌机械的现代人都有一种回家的渴望，而东方自然风恰好为我们提供了这样一种家园，引领我们放松自己，找回初心，找回自我，于重逢的喜悦中释放所有的压力，消除浮躁，宁静而恬淡。谁不想让东方自然风也成为你的避风港，成为你的知心眷属，在现实生活的每一天真诚相伴？那么请跟我一同走进东方自然风的花艺世界……

贾军

丙申年夏月于靖怡轩

目录

- 002 序
外师造化，中得心源
- 004 前言
又见初心花一世界，一叶一菩提
- 010 东方式
用花草诉说东方之美
- 070 禅意式
一花一世界，一叶一菩提

东方自然风插花系列
Oriental Natural Floral Design

用花草诉说东方之美

《诗经》有云：“溱与洧，方涣涣兮。士与女，方秉兰兮。”^①在几千年前，农历三月间，溱河和洧河春水泱泱，这是那个时代的情人节——上巳节，男男女女，往来如织，手拿兰草和芍药，爱情自由流淌……

花的美，早从《诗经》开始，就已经融入了东方文化的长河。明代文人程羽文的《花历》：“从腊月开始，腊梅坼，茗花发，水仙负冰，梅香绽，山茶灼，雪花六处……一派冰清玉洁，最美的是四月，牡丹王，芍药相于阶，罌粟满，木香上升，杜鹃归，荼蘼香梦……一年从头至尾，月月都有花，可赏可品，一部花历，不止有活色生香，还有四时节律。清朝沈复的《浮生六记》，记述和妻子陈芸的神仙眷侣般的生活，其间穿插生活点滴，如何养花，如何插花，其插花朵，数宜单，不宜双，每瓶取一种不取二色，瓶口取阔大不取窄小，阔大者舒展不拘。自五七花至三四十花，必于瓶口中一丛竖起，以不散漫、不挤轧、不靠瓶口为妙，所谓“起把宜紧”也。或亭亭玉立，或飞舞横斜。”《红楼梦》中，史湘云被罚多了酒，跑到一处青石板上侧卧而眠。旁边的芍药在风中飘落，散在史湘云的身上，脸上、头上、衣服上都是芍药花瓣，连她手中的扇子掉在地上都被花埋了一半，更有蝴蝶蜜蜂相伴周边，史湘云醉眠芍药荫，也成了—一个著名的审美典故。

东方式

士与女，方秉兰兮

花的艺术，花的审美，早已成为东方文化的一部分。古人风雅，今人比之自叹不如。然而流淌在血液里、渗透到骨子里的文化传承、审美情趣，还是会让我们看到东方插花时为之心动。文化大家李泽厚在经典著作《美的历程》里讲到线条的艺术，线的因素体现着中国民族的审美特质。线的艺术又恰好是与情感有关的。中国书法是线条之美，不是西方审美中讲究的整齐一律均衡对称的形式美，而是远为多样流动的自由美。行云流水，骨力追风，有柔有刚，方圆适度。既状物又抒情，兼备造型和表现。中国山水画也是线条之美，董其昌在《昼禅室随笔》里说，远山一起一伏则有势，疏林或高或下则有情。东方插花更讲究线条的美感，而线条的美感又源自对枝条的修剪。一枝见波折，两枝见长短，三枝讲聚散。所谓：一枝见波折，是要表现自然的神韵，活泼的节奏，飞扬的动势，达到与意的效果。两枝见长短，要遵循上轻下重，上散下聚，上观骨下观叶的原则，疏密相兼，分长短、分轻重。三枝讲聚散，是要动静结合，比例有章法。多枝有露有藏，是要表现长短分明，大小有序，远近高低各不同，在统一中求变化，达到浑然天成。线条自身的流动转折，墨色自身的浓淡、位置，它们所传达出来的情感、力量、意兴、气势、时空感，构成了重要的美的境界（宗白华，《中国诗画所表现的空间感》）。“留白、平衡、写意，这不仅构成了东方审美，也是东方哲学的精髓，值得现代人为之欣赏、传承，在新的时代中发扬光大。”