

中式插花艺术

Chinese
Flower
Arrangement
Art

李真著

中国美术学院出版社

中式插花艺术

Chinese
Flower
Arrangement
Art

李草书

化学工业出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中式插花艺术 / 李草木著. —北京: 化学工业出版社, 2017. 3

ISBN 978-7-122-28970-4

I. ①中… II. ①李… III. ①插花—装饰美术—中国
IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 018841 号

责任编辑: 林 俐 孙晓梅

责任校对: 宋 玮

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京东方宝隆印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 12 字数 300 千字 2017 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 78.00 元

版权所有 违者必究

前言

本书的编著源于对中国插花艺术的热爱。插花是中国雅致生活的重要组成部分，以环境装饰、陶冶情操、增加情感等形式一直活跃在人们的生活之中。近几年中国雅致生活正以新的姿态蓬勃发展，琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶、香、曲等一批雅致生活方式重现在人们的生活之中。而在这些雅事活动中，“花”是人与自然和谐共处最直接的体现，其包容性广，适应性强。本人以花载道、潜行于世，更是深刻感受到花里“一花一世界、一叶一乾坤”的广博之境，启示着人们对生命的认知和理解。

中国是东方插花的起源国，花道心法宗源之国，中国插花是包含了中国青铜文化、瓷器文化、花卉文化、书画艺术、诗词歌赋、伦理道德等的综合性艺术学科，而这些也正是花道传播的内在精神实质。插花是在掌握相关文化背景下，以美学基础作支撑，以植物花卉为素材创造生活美的造型艺术。然而当今花道研习者诸多背离了文化知识的内在研习，引用孔子名言“学而不思则罔，思而不学则殆”，国人应自思自省。

本书内容从相关的中国文化知识着手，开启插花艺术探索的方向。结合美学知识以常用插花造型为实例，让习花者能举一反三创作出形神兼备的插花作品；通过插花不但能创造出美的作品，而且能提升个人的内在文化修养和美学素养，从而形成良好健康的生活习惯和生活方式，改善生活品质。

本书还展示大量的插花作品供习花者赏析，这些作品都是基于相关的文化知识和美学知识创作而来，造型丰富、气韵生动，对花枝、花型不作固定要求，应古语“得自然天趣方妙”。这些作品不但可以临摹仿制，也能开阔眼界，提高自我创作的能力。

本书涉及内容广，全面揭示中国插花艺术的广博内在精神，内容浅显易懂，旨在开启中国花道研修之门，启发同仁齐驱并进，共创中国花道灿烂明天。本书的写作过程得到了陈小菊、黄春晓、张熙若、陆栋英、龙欢、杨小静等亲朋好友的协助，在此深表感谢！

作者简介

李草木，花道家，草木花道创始人，资深景观设计师。1980年农历十一月十八日出生，安徽省全椒县人。自幼酷爱绘画艺术，多年来笔耕不辍。2002年毕业于芜湖师专美术系工艺美术专业，毕业后从事景观设计 & 花艺设计工作至今，打下了良好的花道美学基础。工作之中潜心研习中国插花艺术，研古习今，融国内外众家之长，创立草木花道，以美学理论为基础，自成花道理论体系，草木花道让中国插花艺术更好地融入了生活，阐明了插花艺术基础构架，探究了美的意义何在。著有中国首部插花花艺手绘书籍《插花花艺手绘表现图技法》并发表多篇专业论文，将插花花艺设计构思环节提高到新的高度，影响深远。独创花道程式化表演《花吟》，开创花道舞台艺术表演先河。其中式插花作品受景观造景美学影响，特色鲜明，作品风格造型简练、色调柔和、情景交融、意境深邃，立足传统且不失现代感。

| 目录 |

第一章 中式插花概述

- 一、插花艺术简介 / 〇〇三
- 二、中国插花发展概要 / 〇〇三
- 三、草木花道 / 〇〇八

第二章 中式插花的造型与色彩

- 一、草木花道基本造型及特点 / 〇十二
 - 1. 三主枝的比例关系 / 〇十二
 - 2. 基本容器与主枝的比例关系 / 〇十六
 - 3. 基本花型在空间中的变化关系 / 〇十八
- 二、草木花道的配色基础及特点 / 〇二〇
- 三、草木花道的选材基础与特点 / 〇二二
 - 1. 花材形体与其在插花中的作用的对应关系 / 〇二三
 - 2. 常用中国传统花材 / 〇二四
- 四、草木花道的花器基础与特点 / 〇四一
 - 1. 中国青铜器 / 〇四五
 - 2. 中国名窑名瓷 / 〇四九
 - 3. 中国篮子 / 〇五二

第三章 中式插花设计与插制

- 一、插花工具与材料 / 〇五七
 - 1. 花插插花 / 〇五八

2. 花泥插花 / 〇五八

3. 自然固定法插花 / 〇五八

二、插花的设计构思与命题 / 〇六〇

三、插花的步骤 / 〇六一

1. 框架花材的插制 / 〇六一

2. 焦点花的插制 / 〇六三

3. 衬托花材的插制 / 〇六三

4. 补充花材的插制 / 〇六三

四、插花作品的养护 / 〇六三

第四章 中式插花常见花型插制步骤

一、基础八法 / 〇六七

二、直立型碗插花 / 〇六八

三、倾斜型盘插花 / 〇七〇

四、平出型篮插花 / 〇七二

五、悬崖型瓶插花 / 〇七四

六、平展型盘插花 / 〇七六

七、倒挂型筒插花 / 〇七八

八、综合型盘插花 / 〇八〇

第五章 中式插花作品赏析 / 〇八三

第一章 中式插花概述

一、插花艺术简介

插花艺术是一门应用广泛的艺术学科，集实用性于艺术性于一体，插花不但可以陶冶情操，还能从插花的过程中了解相关的历史文化知识和美学知识；一件好的插花作品对空间的装饰起到美化的作用，能调节居室氛围，令居住者赏心悦目，感受生活中美的意义和生命的礼赞。我们在插花的过程中还可以强调花材及作品寓意，馈赠给亲朋好友，以此传达美好的祝福，从而增进人与人之间的情感。当下爱花插花已成时尚，为热爱时尚生活美的人士所追捧，插花艺术的普及与传播让美与优雅的生活方式得以传播，通过插花这一行为带给人们更多生活美的享受。

二、中国插花发展概要

中国插花艺术博大精深，是中华民族的文化瑰宝之一，具有深厚的民族文化底蕴。花是美丽和美好的，人类对美好事物的热爱与对美好生活的追求是与生俱来的，早在原始社会时期我们的祖先就把美丽的花卉纹饰装饰在陶器上，奴隶制社会也大量将花卉纹饰装饰在陶器、青铜等物体上，表达了人类对生活美的追求。约 3000 多年前，我国春秋时代的最早一部诗歌总集《诗经·郑风·溱洧》里有载：“溱与洧，方涣涣兮。士与女，方秉简兮。女曰观乎？士曰既且。且往观乎？洧之外，洵訏且乐。维士与女，伊其相谑，赠之以勺药。”这是描写男女青年为表达相互爱慕之情，临别时折下芍药花枝相赠的诗句。这种折下的花为古典折枝花。战国时期楚国的三闾大夫屈原《离骚》中有“纫秋兰以为佩”的句子，说明当时有采摘香花佩戴在身上的时尚。人们用美丽花朵装点生活，以花传情、以花明志，赋予花卉以某种特殊寓意，使其融入人们的生活美之中，奠定了插花艺术形成的基础。

据史料记载，我国最早器皿养花是在魏晋南北朝时期。约 1500 多年前《南史》卷四十四《晋安王子懋传》记载：“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。”这里的“华”为“花”，以花献佛，祈求医病；公元 6 世纪北周时的观音像（现存英国维多利亚博物馆）手持一瓶花，枝叶与容器比例协调，这也是有关插花艺术的最早标本。从其中也可以看出，花与人的生活、生命的关联，体现了花在精神生活领域的崇高地位。

隋唐时期插花艺术兴旺发达，每年二月十五为花朝节，作为百花盛会。唐代罗虬的《花九锡》言道：“重顶帟、金剪刀、甘泉、玉缸、雕文台座、画图、翻曲、美醕、新诗。”给插花安排了讲究的规范程序和审美标准，表明插花在上层阶级和文人生活中的盛行。此时期人造花也广泛应用，新疆吐鲁番阿斯塔那出土一束人造绢花，制作精细，花色艳丽，仿真程度很高，成为人造花的最早标本。这一时期中国国富力强，中国插花艺术广为流传，并远扬海外而发扬光大。

五代十国时期政局动荡，文人雅士避乱隐居，插花也变成他们抒发思想情感的方式之一，插花风格也从庄重讲排场变成简单朴素，山花野草都可使用，插花器具更是多种多样。此时郭江洲还发明了专门的插花容器“占景盘”用于插花。南唐后主李煜也为插花艺术的发展作出了突出的贡献，独创“锦洞天”，每年春盛时节，梁栋窗壁，柱拱阶砌，并作隔筒，密插杂花，挂上横幅“锦洞天”，作成大型插花展览会，这也是最早插花展览会的记载。

宋代插花艺术发展到极盛时期。插花艺术不只追求怡情娱乐，还特别注重构思的理性意念，通过插花表达人生哲理、品德节操等。花材多选用寓意丰富的松、柏、竹、梅、兰、桂、山茶、水仙等名花，彰显文人品德情操。构图以追求线条美为法则，造型清疏淡雅，以花寓人，对后世影响深远。宋代篮花注重保持花材本身的自然美和寓意。南宋李嵩的花篮图，花篮制作造型精致美观，花纹优美细腻，萱草、石榴、牡丹、蜀葵等半开或盛开，生机勃勃、典雅大方。

宋 李嵩《花篮图》

宋 李嵩《花篮图》

元代插花风格逐渐摆脱宋代理学的影响，常用花材的寓意和谐音来表达作品的主题。钱选绘的吊篮式插花，在吊篮上放两个瓷罐，罐里分别装满金桂和银桂，上方放置形似如意的桂花枝条，暗示金贵、银贵不如自在如意贵。反映人们祈求自在、和平的愿望。

明代是插花艺术昌盛和成熟期，在技艺上、理论上都形成了完备的系统体系。初期受宋代插花影响，以厅堂插花为主，如边文进《十全厅堂瓶花》，庄严富丽、寓意深刻，十种花材表达十全十美之意，又各有含意；中期追求简洁、色彩淡雅，不喜豪华富贵，常用如意、灵芝、珊瑚等装点插花；晚期插花追求意态天然，得画家写生折枝之妙趣。这一时期中国插

明 陈洪绶《清供图》

明 陈洪绶《高士持莲》

花理论得以成熟，出现大量插花艺术理论著作。其中张谦德的《瓶花谱》、袁宏道的《瓶史》影响最大，书中对构图、采花、保养、品第、花器、配置、环境、修养、欣赏、花性等诸多方面进行了阐述，在理论上和技术上作了全面的论述。还有金润的《瓶花谱》、高濂的《遵生八笺·燕闲清赏笺》、何仙郎的《花案》、屠本峻的《瓶史月表》、文震亨的《长物志》等对花材的选择、处理、保养、构图、色彩、体量、情趣等多方面均有深入研究。理论的形成对插花艺术的传承和发展具有深刻的意义。

清代初期受益景艺术的影响，插花崇尚自然美，将大自然景观微缩在室内，流行表现自然风貌的艺术插花。如邹一桂的写景式插花，花材有竹、棕榈，配以太湖石，表现自然之趣。另还有谐音式插花，以铜钱、拂尘、万年青、李子为花材组合插花取其谐音“前程万里”等。李渔的《闲情偶寄》、沈复的《闲情偶寄》等专著中详细描写了插花的自然之形象，以及写景式插花之法度，写景式自然风插花高度发达。清代晚期我国连连战乱，古老的插花艺术渐渐淡出人们视野。

清 慈禧《镜心》

直到新中国成立后，20 世纪 70 年代末到 80 年代初，随着改革开放和花卉园艺事业的发展，插花艺术得到了复苏和发展，北京、广州、上海等地先后成立了插花组织，许多大、中城市相继成立了地方性的插花花艺协会。如今，全国经常举办插花展览和评比，大大推动了我国插花事业的发展。为普及和提高插花艺术水平，各地纷纷举办各种类型的插花培训班，一些高等学校也开设了插花课程。现代东西方文化融合发展，这一特殊时期的花艺人肩负了继承与发展的重任，也是我们每位中华儿女弘扬民族艺术的责任。

三、草木花道

草木花道是笔者以中国悠久的插花历史为根基，结合现代人审美观而创立的中式插花艺术，具有自然美、意境美的东方插花之特点，注重插花“形、色、意”的表达，其“形”追求自然之美，造型简练，讲究线条韵味；其“色”淡雅天成，强调对比协调；其“意”表人性之美，主张花如真我，人活天地，花活指间，达到天人合一，内外兼修的目的，从而营造良好的心理环境，改善对生活美的认知，还原生活之美。草本花道融入了设计理念和花道表演，让中式插花艺术融入生活的同时，将其艺术性最大化呈现，进一步展现了中式插花艺术之华美，彰显时代特色，继承和发展中发扬中国插花艺术之精髓。

