

韦力生 编著

旧书

插花 技法与 鉴赏

江苏人民出版社

序

贺善安

八十年代初，当我在美国国立树木园合作研究时，当天园领导通知我：“今晚插花协会在本园展出，请您出席。”接着，我的外国同事又告诉我：“今天会议盛大，日本驻美大使夫人将由美国农业部长夫人陪同前来剪彩。”晚上，衣冠楚楚的百余客人陆续到来，剪彩形成了展出的高潮。过去我虽也接触过插花艺术，但这次才使我真正领略到：插花艺术在西方生活中已占有了一定的位置。

当时，我作为一个访问科学家，在美国国立树木园受到了很多优待，在开会之前就有幸先行接触到了一些插花艺术的大师。从展品表现的形象和创作家的谈话，我深深地感到：插花艺术把园艺学和美学结合在一起，在人民生活中成了一种高尚的嗜好和消遣。

我国的插花艺术具有悠久的历史，六朝佛教的“供花”，唐宋时盛行、明清逐步普及民间，并有专著出现。近百年来，国外的插花艺术不断发展，而我国的插花艺术却因不受重视而停滞不前。目前，插花艺术在一些工业发达国家和地区，已成为日常生活之必需，每时每处，都有插花伴随着您。近数十年来，日本与欧美国家

每年都举办花展，互相交流和学习插花艺术。

近年来，由于我国改革开放政策的贯彻落实，人民物质文化生活水平逐步提高，外事旅游等活动日益频繁，以及国外插花艺术的影响，我国插花艺术也随之发展起来，并且为越来越多的人所喜爱，研究和从事插花的人也日益增多，出版一些指导插花的书籍，正是当前社会的需要。

插花艺术，对于美化生活，美化环境，陶冶情操，增进健康，都有重要的作用。韦力生同志在南京中山植物园工作多年，在她负责科普教育、宣传工作期间，园内多次举办插花艺术展览，受到了游客的普遍欢迎。本书是她根据收集到的一些材料，结合自己的实践经验与体会写成的，实为促进插花艺术的普及做了件好事。本书内容丰富，叙述系统、全面，有自己的独到见解。书中各类插图百余幅，亦是作者自己绘制。把美术上现代装饰色彩理论和形式构成原理法则运用于插花，这是对插花艺术理论的一次大胆尝试和探索。全书文字清新流畅，深入浅出，通俗易懂，具有一定的知识性、实用性和理论探讨意义。既可作为一般单位和家庭插花范本，亦可作为专业课教材，对于从事插花研究的人，亦有较高的参考价值。

希望本书的出版，会受到广大插花爱好者的欢迎，和有关部门的重视。上为序言，谨予推荐。

目 录

序	贺善安
第一章 插花与生活	1
第二章 插花艺术概述	4
第一节 插花艺术的发展	4
第二节 插花的艺术风格和流派	9
第三节 现代插花艺术的新趋势	21
第三章 插花的技艺	27
第一节 插花的组成	27
第二节 花材的选择和处理	29
第三节 花的染色和叶片造型	32
第四节 插花艺术的形式	34
第五节 插花的基本步骤	41
第六节 插花的养护	66
第四章 插花的艺术鉴赏	71
第一节 插花的意境美	71
第二节 形式美的构成原理和法则	78
第三节 装饰色彩理论在插花中的应用	91

第一章

插花与生活

鲜花是大自然之瑰宝，它绚丽多姿的蓬勃生机，打扮了整个世界，给人们以美的享受，陶冶着人类的心灵。插花，是人们用鲜花来装饰室内环境的主要方法。通过作者的巧妙构思，把大自然的花花草草，经过适当的剪裁或整形处理，然后加以创造性的组合，插入瓶（盆）中水养，要求达到更高度的美感和深远的艺术境界。它是一种花卉装饰艺术，通称为插花艺术。

高尔基说过，照天性来说，人都是艺术家，他不论在什么地方，总是希望把美带到生活中去。热爱自然是人类的天性，没有人不希望春天与他同住。

生活越好，人们越是珍惜朴素、纯真的自然物。一盆盛开的鲜花，一束山草，一串小果，都可以给人带来无限的意趣。在人们的日常生活中，无论是客厅、书房，还是居室；无论是店堂、展览厅，还是办公室。根据环境特点，摆上一两瓶鲜花，原有的气氛就会改变，使之更为幽雅而有生气。如果在火车车厢、飞机或轮船的座舱里，放上一两盆精美的插花，将会给旅客们增添许多乐趣和享受，使他们忘却旅途

的单调和疲劳。宾馆旅社的门厅客房，置上几盆美丽的鲜花，不但显示出这里的整洁、雅致，而且能给人以宾至如归的感觉。春、夏、秋、冬，季节更替，在你生活的环境里，摆上几盆应时花卉，可以随时提醒人们勿忘岁月流逝，要珍惜大好时光，努力奋进！至于新春佳节，婚姻、诞辰，色彩绚丽、姿态万千的插花，更能为你增添欢乐的气氛和高雅的情调。插花不但美化环境，而且可以言心托志，表达主人的情感。以花束赠送亲友或接待来宾，与佳肴美酒、滔滔颂辞相比，其感情的表达则更为含蓄、深沉。

插花，作为一门视觉艺术，蕴含着各种韵味和情趣。青年人工作和学习之余，如何生活得更美好？中年人整天为工作和家务奔忙，怎样为自己寻找点乐趣？老年人离退休之后，用什么来调剂单调、寂寞的生活？那么，你就和插花交朋友吧！“花不能言最可人，闲时插花趣味多”，插花能够丰富文化生活，陶冶人的性情，增进身心健康。插花制作要求人心灵手巧，熟悉植物的特性，并且具有一定的艺术修养。在插花构成时，必须认真，聚精会神，仔细的摆弄每一枝花枝，将自己的构想、感情融合其中，通过色彩、质地、形体各构成要素，表现出花材和器具的整体的、拟人的、自身的美，从而会使你无形中忘了寂寞、烦恼和忧愁，沉浸在艺术创作的快乐之中。人们在欣赏和品味丰富多采、繁

复流变的自然美和艺术美的同时，也会不由自己地诱发出心灵深处潜藏着的美好品德，加深对自然奥秘的思索，对艺术创作的追求，提高对美与丑的分辨能力，在潜移默化中开阔胸怀，砥砺品行，培养崇高美好的情操。

插花也是一种造型艺术，比起雕塑和绘画，同样具有很高的观赏价值，而且更大众化，易为广大群众所掌握和应用，比起盆景、盆栽，则更具有色彩丰富，形式多样，轻便、灵活，适应范围广，取材容易，成效快等优点。如果结合庭院花木的修剪，选择修剪下的适用部分，巧妙搭配，插入瓶（盆）中观赏，或是结合某些植物的繁殖进行，更是一举两得——既经济又实惠的好事，又何乐而不为？！

在一定意义上说，鲜花是一个国家或地区经济文化水平的一种标志。插花在我国历史上曾有过发达、兴旺的时代。今天，随着我国生产建设的发展，人民物质、文化水平的提高，国际交往的日益频繁，为插花艺术的发展提供了新的条件，可以想见，插花将在美化生活、美化环境和人际交往中更加焕发它艺术的光彩。

第二章

插花艺术概述

第一节 插花艺术的发展

一、中国插花渊远流长

插花在中国最早起源于1500年前的六朝时代。当时，崇尚佛教的善男信女们，在朝山进香时，常常采撷应时鲜花供于佛像前，以表示他们对佛的虔诚。因此，插花旧时在中国又叫“佛花”。至唐代，插花遂成为宫廷权贵和文人墨客的案头清供，院体花开始盛行。唐·罗虬的《花九锡》中较详细地记述了当时插花的花器、剪刀、浸水、花台。敦煌壁画中也有插花艺术的画面（唐199窟）。近年来“唐三彩双兽耳古瓷花瓶”的发掘出土，进一步证实了我国早在隋唐时期已广泛使用瓷瓶养花。五代时禅室自由花兴起，出现花展，如李后主，每值春盛时节，于梁栋窗壁，饰上鲜花，并作隔筒，密插杂花，供人观赏，这大概要算是最早的插花展览了。至宋代，从古理念花发展为理念花用插花来解说教理或影射人格，插花风气更盛，不仅数量多，且重质量，每年春季，全国许多大城

市举行“万花会”，每次花展，耗用鲜花数十万朵者屡见不鲜。南宋文人张邦昌所著的《墨庄漫录》一书里有详细的介绍。元代，插花虽稍有沉寂，但仍有些文人不满足现实，借花消愁，产生了心象花——借以表达个人对现实的一种情绪和思想，风格颇异，小曲“斜插杏花，当一幅横披画……”即为一例。到了明代，插花普及，是中国历史上插花发展的鼎盛时期，当时的插花已经达到相当高的水平，有隆盛新理念花、文人花、格花等流行。万历年间的文人袁宏道，不但喜欢莳养花卉，而且对插花艺术颇有研究，在他编写的《瓶史》一书中，列举了选花、插花、赏花，以及花器、用水的选择等十二项内容，高度概括了插花艺术的精粹，是我国较早的插花艺术专著之一。此书在1696年译为日文后，对日本插花艺术的发展有重要影响，被推崇为“宏道流”。清代初，还是袭用明代插花艺术的传统风格，不过花卉由人格化而神化，并且开始出现了铁制的插花工具，如类似剑山的定枝器等（见图1），适宜盆

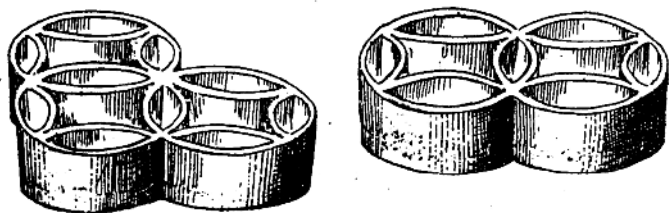

图1 我国古代的插花定枝器

花之发展，写景花（盆景式插花）、造型花亦随之盛行，《花镜》中又对插花艺术及其技术处理，做了十分精透的描述，插花的技巧开始讲究裁枝与曲枝，构思、取材日见翻新。民国时期，沪宁线一带城市的街上，还常有出售鲜花的花店。后来，由于某些原因，这一传统的艺术停滞了。到了向四个现代化前进的今天，这一停滞多年的艺术奇葩，重又受到重视，必将迎来祖国插花艺术的春天。

二、日本插光源于中国，遍及世界

公元七世纪，日本圣德太子派遣小野妹子到中国建立邦交，努力传入中国大陆文化，并致力于佛教的传播与兴盛。在他回日本时，不仅带回了佛经，也把祭坛的插花带了回去。小野妹子在完成遣隋使节的任务后，皈依佛教，自称专务，住在太子创建的六角堂·池坊。今天，日本的池坊式插花，还以其为日本插花的鼻祖而被称为“池坊圣流”。当时插花主要是作为供佛之用，器具称为三具足：由香、蜡、花组成（如图2-1）。“供花”是请诸佛降临神域之地的意思。到了九世纪，插花逐渐从庙宇传到宫廷和贵族府邸。中国瓷器大量输入日本后，日本武士、将军争相购买，为炫耀自己的财富，他们有时将瓶里插上鲜花，供人们观赏。插花由佛教供花转到装饰花瓶的观赏花。十四世纪，足利义满将军成立了“七夕观花会”，主人将搜集到的大批中国花瓶插入鲜花，配

三具足：图2-1

上音乐诗歌，招待前来观花的人们。将军的仆从们在将军出游时，亦用插花来为其装饰房间。从此，插花成为举行典礼仪式中必备的装饰品之一。当时插花的形式称为“立花”，它以直立的中心和固定的分枝规定形式，表达佛教和儒道的思想，表现并作为宇宙、山巅、河流、城市等大自然和社会的一定秩序的象征（如图2-2）。十五世纪以后，插花逐渐形成一定体系，发展成为专业。十七、十八世纪又相继出现“投入花”，即将花投入在瓶，不受立花格式限制；“生花”，是把立花中的一半因素去掉，成为不等边三角形（如图2-3）。生花样式中有三个主要花枝，象征古代东洋思想所说的天、地、人的宇宙总合。

图 2 - 2

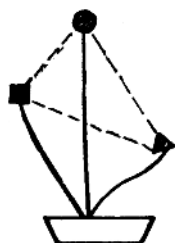

图 2 - 3

1673年的插花刊物《替花秘书》中首次出现“花道”一词，花道的宗旨是“仁、义、智”，也有五常之道，体现儒家思想。

十九世纪出现“盛花”形式的插花流派，即将花插在剑山固定，盛于浅盆中。明治维新以后，随着经济的发展，插在民间广为流传，并产生诸多的流派。第二次世界大战后，插花风气更盛，并开始有妇女加入，而在此之前，所有闻名的花道大师几乎都是男子。到现代，日本的插花艺术影响已遍及世界各地，花道已成为有教养、有文化的精神文明的一种标志。当今日本，不但设有专门的插花艺术学校、学院，并且在世界各国建有庞大体系下的

插花支部。

最近几年，日本插花又出现了“现代立花”热，它用四五种花材，表达言简意赅的创作构思。日本插花之所以能经几百年兴盛不衰，一个重要的原因是，有家元制度使之得以继承和发展。

三、西方插花，别具一格

这里说的西方主要是指欧洲和苏联、美国，西方人对花卉的爱好不亚于东方，公元十六世纪初，意大利画家提香的名作《花之女神》，描绘的是一个青春焕发的少女，手抓一把鲜花，少女娇艳端庄、聪慧贤尚的形象，充分反映出当时人们对鲜花的深切感情。法国著名作家大仲马的《黑色郁金香》，对5月16日郁金香节游行庆典的盛况，曾有精彩的描写，反映出十七世纪时期，荷兰人对花的挚爱。

欧洲的插花艺术产生于十七世纪或更早一些，这从意大利画家卡拉瓦乔（1573—1610）和尼德兰画家小勃鲁盖尔（1568—1625）的绘画中均可得到证明。同一世纪的法国、奥地利宫廷，均可见到以插花作为装饰——插花容器为口径较大的圆罐，使用花材多为草木花卉，构成严谨，色彩丰富而调和。这是否出自宫廷艺术家之手，无从查考，但从格调看，和当时的绘画艺术却是完全一致的。

到十八、十九世纪，插花盖已在民间广为流行，当时的许多艺术家，如法国的米勒、马奈、雷诺阿，荷兰的凡高及俄国

的维利齐亚诺夫等人大量以插花为题材的绘画，可见一斑。

第二次世界大战以后，同盟国军队占领日本，一些盟军将领的夫人，便在日本学习花道艺术，并将这种技艺带回他们国内。以后，一些西方国家也常请日本的花道专家去该国讲学，交流技艺，从而推动了西方插花艺术的发展。

现在，鲜花已成为西方人生活中不可缺少的一部分。无论是向新婚夫妇贺喜，还是给亲朋生日送礼；无论是到医院探视病人，还是迎接远道归来的亲友，都要带上一束鲜花；就是为亡人扫墓，人们也不会忘记放上一束扎好的鲜花。鲜花是生命、幸福、美好、自由的象征。在西方各大城市的街上，出售花材的花店比比皆是，一年一度的国际花展以及国际插花大奖赛，更是世界性的插花艺术交流的好机会。现代西方的插花，既有传统作品，又吸收东方线条式表现手法，正在向更新的阶段发展，许多国家的中学、大学课程里都有插花艺术的课外兴趣小组和校外进修院系。一些园艺和生活杂志上，亦常见关于插花艺术的文章和插花照片。

第二节 插花的艺术风格和流派

作为造型艺术和色彩艺术的插花，同其它视觉艺术一样，带有一定的文化特征，在选择植物种类、器具形象以及构成方式

图3 西式插花
常见的基本型

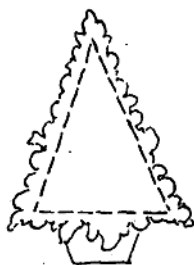

图3-1

图3-2

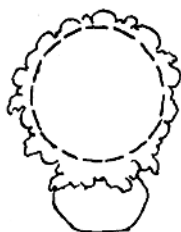

图3-3

和造型特点等方面，都会体现一个民族固有的文化传统。插花和绘画一样，种类、流派很多，但就其整个的艺术风格而言，可以分为两个大类：东方式和西方式。

一、西方式插花的主要特征

所谓西方式插花，一般是指欧美各国传统的插花方式，这类插花外形多为规则几何形，所以又称规则式插花。它们多选用草木花卉，花朵丰腴，色彩鲜艳，如月季、郁金香、唐菖蒲、百合及菊科的各种花卉。它讲究配合，通常花朵分布均匀，注重整体，注意色调，注重块面艺术效果，富有装饰性和图案美，给人雍容华贵、端庄典雅之感。常见的构成形式分对称式与非对称式，这里介绍几种主要形式，借以说明西方式的特征。

对称式主要有：

(1) 对称三角形及塔形（见图3-1）：此式多用一种或几种花材，花朵体态均匀，大小适中，色彩艳丽而融洽，插花时将大部分叶片摘去，仅留少许作为陪衬，采用大堆头插法，花头在外，茎、叶大多被遮盖，以便充分发挥花朵的色彩效应，保持色调的统一。构成时，外形为对称三角形或塔形，内里要求在俯视面上及一至数个观赏侧面上，各花朵分布自然均匀，错落有致，主花与主花之间，次花与次花之间，以及各组主次之间，都不成三点一直线或等腰三角形。所用容器多为粗颈、低型并有重量感的广口瓶，色彩通常

为黑、白、灰、金、银这类中间色。插成后，容器往往部分或大部被花材遮盖。由于这类插花花朵众多，在光线的作用下，能产生极为丰富的明度变化，所以色相都采用同类色或近似色，或一定量的对比色，色调统一，仿佛西洋油画一样，具有浓郁醇厚的色彩艺术魅力。加之外形简洁、安定，因而给人以热烈而又不失庄重，欢快而又稳健的感觉，用于大会主席台、会场、展厅或大的宾馆、酒楼的入口处，极为合适，若用在大型文艺会演及其它一些隆重场合，更有“压得住台”的气势。

(2) 圆形和椭圆形(见图3-2、3、4)：这种外形，比之前者要活泼些，且具有流动感，使用的花材范围也比前者广些。除前者使用的花材外，芍药、牡丹、兰花等都可使用。色彩的变化也多些，容器高、矮广口瓶或高脚花瓶均可，无论大型还是中、小型都有，适用于客厅、餐桌，以及住室等较为一般的场合。

非对称式主要有：

“S”型和“L”型(见图3-5、6、7)：S型是西方人公认的最优美的线条。垂直式插花固然可以给人高耸、向上的感觉，但显得有些生硬、单调，装饰家们将它稍加变化，排列为S型，则更为优美动人。L型对于一些穗状花序的构成往往起到重要作用，大的花朵用于转弯处，小花向上向前延伸，能给人开阔向上的感觉。

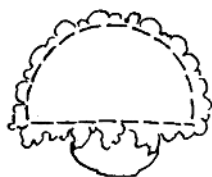

图3-4

图3-5

图3-6

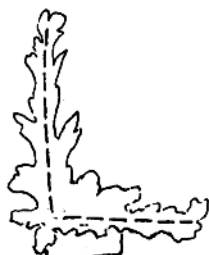

图3-7

图 3-8

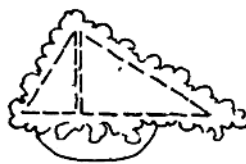

图 3-9

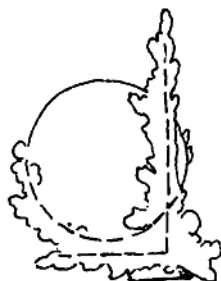

图 3-10

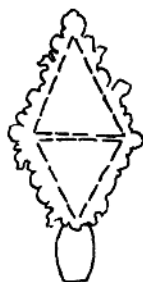

图 3-11

图 3-12

图 3-13

这是几种基本的西方式插花，在实际运用中，有时将它们组合起来（见图 3-8、9、10、11、12、13、14、15、16）。另外还有小型线条式插花和自然式插花，与东方的自然式插花有点类似，这里不一一作介绍了。

总之，富于装饰美是西方插花的最大特色，但是，因使用花材数量多，要求高，一般家庭不易办到。还需要指出的是，第二次世界大战后，日本花道传入西方，以及现代抽象派艺术的影响，使得西方插花起了很大变化。除传统型式外，也出现了不少新的形式，这类插花，既吸收了东方的注重发挥植物茎、叶、花果的自然形态美、用材较省外，又保留了西方注重统一、注重色彩效果的优点，作品幽雅、清逸，赏心悦目。

二、东方式插花的主要特征

所谓东方式，主要是指我国和日本的插花，和东方的绘画艺术一样，这类插花要求通过线条、格调和色彩的配合，达到赋花木以再生的意境，它不象西方插花着重追求花朵的丰满与色彩的富丽，亦罕见几何形式的构成，而是强调茎、叶、花的自然美与象征意义。历史悠久的中国插花，具有传统的形式和独特风格，它模仿植物的自然生长姿态，选择花木的枝条，插于瓷瓶或竹筒，构成上强调插花不可太繁，

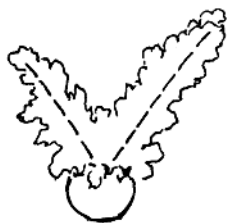

图 3-14

图 3-15

图 4-1

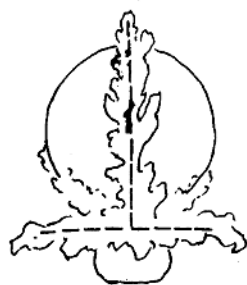

图 3-16