

花

艺 世 界

朱迎迎 编著
上海科学技术出版社

YIJING

意境插花

CHAHUA

朱迎迎 ◇ 编著

J525 / 80

意境插花

YIJING

花 ◇ 艺 ◇ 世 ◇ 界

CHAHUA

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

意境插花 / 朱迎迎编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2003.1

(花艺世界)

ISBN 7-5323-6742-8

I. 意... II. 朱... III. 插花—装饰美术

IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083053 号

内容提要

意境插花取之中国传统插花特点之一的意境美, 突出表现插花艺术的意境表达。本书简要叙述中国传统插花的特点, 中国传统插花意境产生的渊源; 重点介绍意境插花的表达方式和表现手法、常用花材的意境表达, 并列举近百幅作品, 力求使读者体会插花艺术的意境美。

责任编辑 陆 健
整体设计 房惠平
电脑制作 黄 宁

上海科学技术出版社出版、发行
(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海中华印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/32 印张 3

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-6000

定价: 17.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

意境插花

Y I J I N G

前言

我闲暇时喜欢插花，偶尔也写些小诗，挥洒自己的心情。

花始终是女孩子的最爱，就是田野里的野花也一样使人心动，更何况是温室里娇艳欲滴的花朵。记得小时候曾看见一种开着紫色小花的野草，漫山遍野一片一片的，很是壮观；后来学了园林专业才知道这是一种虽不起眼但生命力很强的野草，名叫紫云英，于是对紫云英有了一种挥之不去的情怀；经常采撷来插于瓶中，置于窗前，陶醉于紫盈盈的晕色中。于是有了一种将普通花草经过自己的思想、经过自己的双手创造出超乎其本身美感的冲动。经过多年的努力，就有了这些拙作。

这些插花与其说是作品，不如说是一种思想的自然流露。我觉得一件好的插花作品，不仅给人以视觉的美感，更应给人以思想的交流，心灵的震撼，使观者和作者能进行心灵的对话，思维的交融。而视觉的美感也不仅仅局限于插花本

C
H
A
H
U
A

Y I J I N G 意 境 插 花

CHA HUA

身，可通过插花作品与自然美景的有机结合，形成相互辉映的整体，那么美就有了更进一步的升华。如作品《松涛鹤影》的创作，缘于以前出差去北京，偶尔得暇，就去了法源寺，但见寺内松柏苍翠，禅房幽深，诵经声袅袅绕绕，使人顿觉禅院深深、林木葱葱、薄雾氤氲，恍如幻境，似乎心灵得到了荡涤，精神亦随之升华，有了一种破茧而出的奋发。于是就有了《松涛鹤影》这件作品，并请年过八旬的“九怪老人”题了“松涛鹤影”四字条幅以突出主题。此件作品既体现了中国古典插花的韵味，又富含东方插花特有的深邃意境，在首届中国国际插花花艺博览会东方式瓶插的大赛中得到了金奖。我想是作品的意境打动了观众的心吧。由此可见，插花不仅仅是花卉艺术，而是需文学、绘画、音乐、雕塑、园林等多方面养料的浸润，才会焕发出浓浓的艺术气息。

我只是对花有一种痴爱、对艺术有一种傻傻的追求，且还是一个在通往艺术之路上苦苦探索的旅者，需要大家的帮助、大家的指点。在此对给予本书帮助的忻丁诚先生、蔡俊清先生、万叶老师等表示衷心的感谢。

朱迎迎

2002年6月

Y I J I N G 花 插 境 意

目录

C H A H U A	一、意境插花与中国传统插花	1		
	(一) 何谓意境插花	2		
	(二) 中国传统插花的特点	4		
	(三) 中国传统插花意境产生的渊源	12		
	二、中国传统插花意境的表达方式和表现手法	19		
	(一) 中国传统插花意境的表达方式	20		
	(二) 中国传统插花意境的表现方法	25		
	三、常用花材的意境表达	31		
	(一) 竹	32	(十二) 菊花	57
	(二) 梅	39	(十三) 夹竹桃	60
	(三) 桃花	42	(十四) 兰花	63
	(四) 海棠花	45	(十五) 向日葵	63
(五) 康乃馨	46	(十六) 樱花	64	
(六) 杜鹃花	46	(十七) 山茶花	64	
(七) 丁香	49	(十八) 榕树	68	
(八) 石榴	49	(十九) 蔷薇	68	
(九) 荷花	50	(二十) 梧桐	71	
(十) 水仙	50	(二十一) 紫薇	73	
(十一) 牡丹	53	(二十二) 石榴	73	

Y I J I N G 意境插花

- (二十三) 月季 74 (二十六) 玉兰 78
(二十四) 鸡冠花 76 (二十七) 桂花 78
(二十五) 槐 76

作品欣赏

- 翠舞秋风 /1
树影清风 /2
拂袖为云 /3
舞霓裳 /4
和合 /5
外婆的记忆 /6
逸趣 /7
篱趣 /8
进取 /10
圣洁 /11
闲云孤鹤 /12
风含筱竹 /13
童话里的春天 /14
云青欲雨 /15
舞 /16
妍浓 /17
盼 /17
晚风徐徐 /18
云居山涧 /19
古藤·流水·人家 /20
幽堂妍浓清风伴 /21
翠染层峰 /22
清白人生 /23
生命的起源 /24
松涛鹤影 /25
高山流水 /27
醉 /28
老骥伏枥 /29
秋实 /30
蝶舞春风 /31
童趣 /32
楼兰旧梦 /33
屏中花 /33
儿时的记忆 /34
月下独酌 /35
榕韵 /35
春花秋月 /36
踏花香 /37
秋妍 /38
鸭先知 /38
相对无语 /39
烟笼修竹 /40
刚与柔的对话 /41
玉楼春 /42
浣溪沙 /43
私语 /43
疏香 /44
倾诉 /45
枕波浅吟 /46
朗月伴风 /47
烟雨默默 /48
汲 /49
舒袖 /50
回眸 /51
飘逸出俗 /51
凌波 /52
玉堂春 /52
剪刀风 /53
清丽 /54
绿窗残梦 /55
夕归 /56
绿意生凉 /57
火红的生命 /58
古原知春 /58
丰 /59
闲适 /60
蝶晓西厢 /61
农家乐 /61
儿时的记忆 /34
丰之舞 /63
清 /64
梦笔生花 /65
松下闲蝶 /66
幽堂探春 /67
林间漫步 /68
胜春 /69
蝶恋花 /69
好和之恋 /70
陌上春 /70
望归 /71
叠翠 /72
仲夏之夜 /73
秋水伊人 /74
雁图 /75
林中情 /76
夏日绿荫 /77
春到人间 /77
冰清玉洁 /78
新春乐 /79
一往情深 /79
闲 /81
草帽歌 /82
春来早 /82
温馨 /83
露妍 /84
深情 /85
和谐 /86
思绪 /86
旋 /87
企盼 /88
窗含妍红 /89
南山之寿 /89
云破月来 /90

CHAHUA

一 插花

意境插花与中国传统插花

◎ 翠舞秋风

花材：绿白掌、马蹄莲、石松、星点木、红枫
花器：白色瓷瓶
意境：枫叶红丹，如烁流霞，繁花满眼，枫叶红于二月花。

（一）何谓意境插花

读一首诗、品一幅画、看一件插花作品、聆听一首曲子……只要是欣赏艺术，通常是通过眼前的有限形象不自觉地捕捉和领会到某种更远的东西，而获得美的享受。凡高的画，在不懂事的小孩眼中，不过是几朵不像样的向日葵；舒伯特的音乐，在“非音乐

的耳中”，最多也不过是一堆有节奏的音响；一件插花作品，在“只看表象的眼中”，只不过是花草的自然体态。然而，也就是在这向日葵、音响、花草之中，却似乎深藏着更多的东西，有着超乎这些外部形象本身固有意义的“形外之意”。看凡高的向日葵，感到的不仅是向日葵，而能唤起那种清新如春天般的快慰和喜悦；听舒伯特的

◎ 树影清风

花材：扶郎花、绿白掌、绿棠、七叶树

花器：黑色塑料棚、竹制相框
意境：树影婆娑，清风徐来。纵一叶之扁舟，凌万顷之茫茫。

音乐，感到的也不仅是音响，而是听到那种动人心魄的感叹；看一件寓意深长的插花作品，不仅仅是看到自然的花草，而是体验到作者所表达的诗情画意，是观者与作者心灵的对话。艺术的生命、美的秘密就在这里。艺术就是这样把美的深广和生动的具体形象集中提炼出来，使其和谐统一，用意境把它呈现出来。

所谓意境插花，取之中国传统插花特点之一的意境美，突出表现插花艺术的意境表达。一件耐看的插花艺术作品，一件典型意义上的中国传统插花艺术作品，一件具有艺术文化品位的插花艺术作品必须具有深刻的内涵、深邃的意境，在“形似”的基础上达到“神似”。

◎ 拂袖为云

花材：白掌、白晶菊、星点木、孔雀花、贴梗海棠

花器：竹雕花器

意境：悄悄的我走了，正如我悄悄的来。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。

（二）中国传统插花的特点

1. 线条美

寥寥数笔就能勾画出一幅完美的中国画，在线条的动感和动势中蕴含着无尽的美。中国传统插花的线条美与中国绘画的线条美有着密切的关系。无论是画画、舞蹈、雕塑，还是园林等都离不开线条的勾画和组合，画画借

助线条来构思人物的形态和性格、物体的轮廓和质感；雕塑则是充分运用刚劲的、柔和的、纤细的、粗犷的各种线条来勾画物体的轮廓；园林中也充分利用线条的“直”来表现建筑的刚毅和俊秀，在刚毅俊秀中又利用檐角线的“曲”来表达飞檐斗拱的飞动之美；而园林中的河岸线、林缘线均细腻地表达园林的美丽景色。那么中国

◎ 舞霓裳

花材：火百合、白玫瑰、星点木、石榴、书带草
花器：竹雕花器
意境：霓裳羽衣，摇曳着丝路花雨；琵琶声起，反弹着流水慢板。轻歌曼舞，长袂翩跹，汇成缤纷霓裳曲。

◎ 和合

花材：白百合、扶郎花、星点木、白晶菊、桔藤
花器：竹雕花器、灵芝
意境：盈盈荷花，沉沉圆盒。蓬头笑面，和合之神。如意吉利，百年和合。

◎ 外婆的记忆

花材：鸢尾、扶郎花、墨点木、芦苇

花器：蓝印布、绸架

意境：古老的歌谣，如同一把旧木梳，梳理着缕缕白发；
儿时的记忆，如同一帧旧照片，还是那么清晰可辨。

传统插花的线条运用则更形象，大多运用自然界千姿百态的花木枝叶等植物材料线条，利用其自然伸展的曲线美来活跃作品的构图。

中国传统插花选用自然生长的枝条，如木本的龙爪枣、龙爪柳、龙爪槐、石榴、松、梅等枝条，根据构图需要进行修剪，表现木本枝条的苍劲有力；又如利用藤本原有的自然曲线表

现线条美，如紫藤、葡萄、猕猴桃等。中国传统插花离不开线条的运用和变化，因为线条的构图方向、造型的变化代表着作者需要表达的意境，因此在讲究意境美的中国传统插花中特别重视线条的运用，以此来创造线条美。这是中国传统插花所特有的特点。

◎ 逸趣

花材：白百合、补血草、勿忘我、石松、石菖蒲、紫叶小檗
花器：青花瓷盆

意境：群芳簇簇草青青，逸致雅趣清幽曲；繁花花里觅春色，艺术廊中材珠玑。

◎ 篱趣

花材：红百合、蛇鞭菊、小乌

花、小花补血草、情人

草、星点木、红玫瑰、

蜀尾、芦苇、石斛兰、

紫叶小檗、竹、八角金

盘、红掌

花器：浅蓝色塑料盆

意境：小桥流水人家、村野

阡陌中，万紫千红行

属同。

花

境

花

插

花

2. 意境美

“意”和“境”是两个范畴的统一：“意”是“情”与“理”的统一，“境”是“形”与“神”的统一，在形、神、情、理的互相渗透、互相制约的关系中形成。中国传统插花的意境美就是情、理、形、神、韵的统一。看一件意境深邃的插花作品，就如品一壶回味无穷的茶，呷在口中，香味在齿尖游

动，醇厚甜美的回味使人心旷神怡。作者所表现的意境美把观者的思想引入作者所要表达的境界之中，使作者和观者有一个心灵的对话，共同在插花作品中得到思想的交流、意识的冲撞，使观者得到启示、震撼，从而获得美的享受，情操的陶冶。

◎ 进 取

花材：粉玫瑰、石斛兰、孔雀草、霞草、满天星、蛇鞭菊
花器：黑色塑料盆
意境：方方博士帽，浩浩鹤鸿志。欲穷千里目，更上一层楼。

