

插花艺术 与技巧

孙耀良 陈英华 左彬森 编著

上海科技教育出版社

插花艺术与技巧

孙耀良
陈英华 编著
左彬森

上海科技教育出版社

前 言

插花是一门以花卉的自然美构成装饰美的造型艺术。凡可供观赏的植物均可取其叶、花、果、枝,按照一定的艺术构思,置入适当的器皿中。虽仅几朵鲜花,数片绿叶,经过精心组合,便能构成各种花叶相映,亭亭玉立,婀娜多姿,生机盎然的优美形体,成为别具一格的艺术品,从而激起人们对美的追求,对大自然的向往和对生活的热爱。

插花是一种比较精致的花卉装饰品,制作方便,画面生动,装饰性强。一般体量较小,但不易持久,只能作为短期的室内装饰之用。近年来,也有在室外精心设计创作的大型插花,清新粗犷,适于表达河山疆域、田园风光、都市建设等主题。它已经超脱了室内的禁锢,显示了插花艺术的生命力和新潮流。

人们在工作之余,闲眠之时,于室内案头置上各类插花作品,可以丰富生活和美化环境。倘能匠心独运,创作出许多造型及情趣各异的作品,必将给人们带来高雅、健美的艺术享受。不同性别、不同年龄及各种职业的人,都能从中找到自己的乐趣。但在插花中要避免常见的那种形体单调、雷同、零乱、俗气的手法,要求不断创新,力争给人们的生活增添有益的情趣及愉悦的气氛。

近年来,随着人民生活水平的提高,插花艺术愈来愈得到人们的喜爱。那一束束的各色鲜花,一缕缕的纤细文竹或山草,一串串的红果,一片片的绿叶,给人们带来温馨和欢乐。至于节日、诞辰、添丁、新婚、友谊交往、各种庆典以及新的企事业开张等,人们都纷纷赠送鲜花,以示祝贺,陡增了高雅的情调,表达了真挚而热烈的感情。据上海举行的首届全国城市插花展览会上的信息,插花已作为一项热门艺术,正在我国大、中城市迅速发展,方兴未艾。目前上海市插花艺术爱好者已超过2万人。北京、上海、广州、南京、杭

州、苏州等地都进行了插花大赛、展览,取得了成功。

另外,中国与日本、西欧等国的民间插花艺术已举行过多次交流,这对切磋技艺、增进友谊都起了一定的作用。由此可见,插花艺术正在人们的生活中悄悄地崛起,发展的前景是十分广阔的。

从某种意义上来说,插花事业的兴旺是一个国家经济、文化发展水平的一个标志,人们只有在社会稳定、经济发展、生活提高的情况下,才有美化环境、改善生活、加强人际交往的要求与可能。随着我国建设事业的日益发展,插花艺术必将为更多的人所喜爱,焕发出它应有的艺术风采。

杨伟同志为本书绘制了全部插图,在此谨致谢忱。由于作者水平所限,错误及不妥之处,恳请读者批评指正。

编著者 1991年11月

目 录

前言	1
第一章 中国插花艺术的历史沿革	1
第二章 插花的几种类型	6
一、东方式插花	6
(一) 历史悠久的中国插花	6
1. 自然式插花	6
2. 盆景式插花	7
3. 野趣式插花	8
(二) 闻名于世的日本花道	9
1. 池坊流插花	13
2. 草月流插花	16
3. 小原流插花	16
4. 未生流插花	16
5. 桂古流(松涛派)插花	17
6. 远州流插花	17
(三) 东方式插花的基本类型	17
二、华贵艳美的西方插花	20
(一) 圆球型	21
(二) 椭圆型	21
(三) 球面型	22
(四) 三角型(又名塔型插花)	22
(五) 火炬型(又名竖直型插花)	23
(六) 不等边三角型(又名L型)	23
(七) 半月型(又名弧线型)	23
(八) S型	24
(九) 放射型	24
(十) 堆积花型	24

三、现代插花艺术的发展趋势	26
第三章 立意与构图	27
一、立意构思	27
(一) 以花性为主	27
(二) 依花姿巧思	28
(三) 与器皿和谐	29
(四) 随季节选材	29
1. 春季	29
2. 夏季	30
3. 秋季	30
4. 冬季	30
(五) 因环境而异	32
(六) 即兴与命题	32
二、插花的构图原则	34
(一) 色调和谐	34
(二) 均衡平稳	37
(三) 比例恰当	38
(四) 节奏与韵律	40
1. 简单韵律	41
2. 间隔韵律	41
3. 交替韵律	42
4. 渐变韵律	43
5. 起伏曲折韵律	43
6. 拟态韵律	43
(五) 比拟联想	43
第四章 插花技巧	46
一、花材的选择	46
(一) 花材的必备条件	46
(二) 常用花材	47
(三) 陪衬植物	47
二、花材的剪切与加工	48
(一) 剪切时的处理	48
1. 水中剪切	48

2. 扩大剖面·····	49
3. 烫炙末端·····	49
4. 化学处理·····	50
5. 浸泡急救·····	50
6. 注灌水液·····	51
7. 倒淋复鲜·····	52
(二) 花材的整理加工·····	52
1. 剪裁修枝·····	52
2. 整形弯枝·····	52
3. 茎叶弯曲·····	53
4. 叶片弯折·····	54
5. 铅丝辅助·····	56
三、花材的保鲜·····	58
(一) 常喷洒·····	58
(二) 勤换水·····	58
(三) 防损伤·····	59
(四) 给营养·····	59
(五) 保鲜剂·····	60
四、插花的固定方法·····	61
(一) 铅座固定·····	62
1. 剑山·····	62
2. 铅座·····	63
(二) T字固定·····	64
(三) 辅助固定·····	64
(四) 填塞固定·····	64
(五) 花泥固定·····	65
(六) 泥屑固定·····	66
(七) 间隔固定·····	66
第五章 插花的器皿与工具·····	67
一、器皿的形状·····	67
(一) 花瓶·····	67
(二) 花盆·····	67
(三) 不同形状的花器·····	68

二、插花器皿的质地·····	70
(一) 金属花器·····	70
(二) 陶瓷花器·····	71
(三) 玻璃花器·····	72
(四) 竹木制花器·····	72
(五) 漆制花器和景泰蓝花器·····	73
(六) 大理石花器·····	73
(七) 紫砂花器·····	75
(八) 塑料花器·····	75
三、富有生活气息的花器·····	75
四、插花工具·····	76
(一) 花剪·····	76
(二) 利刀·····	76
(三) 铅座(剑山)·····	76
(四) 喷雾器·····	77
(五) 铁丝·····	77
(六) 花泥·····	77
五、几架与摆件·····	77
第六章 插花与生活·····	80
一、室内插花·····	80
(一) 客厅·····	81
(二) 卧室·····	82
(三) 办公室·····	83
(四) 会议室·····	84
(五) 接待室·····	85
二、室外插花·····	85
(一) 草坪·····	86
(二) 路旁·····	87
(三) 林边·····	87
(四) 池畔·····	88
三、家庭插花·····	90
(一) 插器选择·····	90

(二) 花材运用	91
(三) 常见形式	91
1. 瓶花	91
2. 盆式	92
3. 盆景式	93
4. 竹筒	94
5. 花篮	95
6. 壁挂	97
7. 花束	98
8. 盛物	99
9. 胸花	100
10. 小品	101
11. 野趣	103
四、人造花的妙用	105
(一) 丰富多彩品种繁	105
(二) 自然实惠优点多	105
1. 色彩自然, 真伪难辨	105
2. 四季如一, 任意选择	105
3. 经济实惠, 欣赏期长	105
(三) 巧妙组合效果佳	106
1. 百合与满天星	106
2. 十大功劳与红鹤芋	106
3. 月季与一串梅	106
第七章 常用花材	108
一、观花类	108
(一) 唐菖蒲	108
(二) 香石竹	109
(三) 月季	109
(四) 菊花	110
(五) 马蹄莲	111
(六) 扶郎花	112
(七) 蜡梅	112
(八) 牡丹	113
(九) 山茶	114

(十) 百合	114
(十一) 水仙	115
(十二) 梅花	116
(十三) 鹤望兰	116
(十四) 银柳	117
(十五) 翠菊	118
(十六) 紫藤	118
(十七) 一品红	119
(十八) 鸡冠花	119
(十九) 鸢尾	120
(二十) 石竹	120
(二十一) 霞草	121
(二十二) 白玉兰	121
二、观叶类	122
(一) 文竹	122
(二) 蕨类	122
(三) 天门冬	123
(四) 桃叶珊瑚	124
(五) 八角金盘	124
(六) 棕榈	125
(七) 南天竹	125
(八) 苏铁	126
(九) 棕竹	126
(十) 垂柳	127
(十一) 万年青	127
(十二) 龟背竹	128
(十三) 鸡爪槭	128
(十四) 蜘蛛抱蛋	129
(十五) 黑松	129
(十六) 竹类	130
三、观果类	131
(一) 枸骨	131

(二) 火棘	131
(三) 五色椒	132
(四) 冬珊瑚	132
(五) 石榴	133
四、常用插花材料的搭配	134
附：《瓶史》	136

第一章 中国插花艺术的历史沿革

我国是世界上最早出现插花的国家。据古书记载：早在南北朝时期(公元420~589年)，佛教盛行，常以鲜花作为“供花”，广泛用于佛事活动之中。如《南史·晋安王·子懋传》记载：“子懋年七岁，母阮淑媛尝病危笃，请僧补道，有献莲华供佛者，众僧以铜罍盛水，渍其茎，欲华不萎。”当时的供花以柳枝、莲花为主要花材，表达对神佛的一种景仰、崇拜，并不讲求插花造型。后来插花逐渐摆脱了原来的宗教色彩，从佛前供花逐渐演变成为一种花卉造型艺术(图1-1)。

唐朝是插花的兴盛时期，出现了富丽豪华的宫廷插花和清淡恬雅的文人插花。唐诗人罗虬在《花九锡》* 中记述当时的插花花器，如剪刀、浸渍、器皿等，这是我国历史上最早的论述插花最为详尽的一段记载。在敦煌壁画(唐 199 窟)中也有插花艺术的画面。唐时由于陶瓷制作技艺的发展，又出现了以精制的瓷瓶作为供养鲜花的保鲜容器。近年来发掘出土的“唐三彩”双兽耳古瓷花瓶，已被考证为隋唐时期的养花瓷瓶。当时唐皇室宫及贵族宅邸

图1-1 佛前供花

* 《花九锡》(括号内文字为注释)

重顶帷(障风)

金错刀(剪折)

甘泉(浸渍)

玉缸(器皿)

雕文台座(安置)

画图(构思)

翻曲(技巧)

美醅(保鲜)

新诗(题咏)

盛行插花，所用花材主要是国色天香的牡丹。牡丹花形硕大，富丽堂皇，绿枝翠叶，艳丽非凡，花开时节轰动京城，尤宜于作插花之用。唐代文化繁荣，诗词、书画都有很大发展。文人雅士们常在一起吟诗、作画、欣赏花卉，同时也出现了文人插花。

至宋朝，插花又有了发展。北宋欧阳修在《洛阳牡丹记》中写道：“洛阳之俗，大抵好花，春时，城中无贵贱皆插花。”南宋文人张邦昌在《墨庄漫录》一书中写道：“两京牡丹闻天下，花盛时，太守作万花会，宴集之所，以花为屏障；主梁、栋、柱、拱，以筒储水，簪花订挂，举目皆花也。”（图1-2）南宋诗人杨万里在《道傍店》中也写有

图1-2 太守作万花会

“青瓷瓶插紫薇花”。在宋代的图画中可看出宋代宫廷宴会上，每道菜的旁边都放有一瓶插花。有一幅宋代《对花抚琴图》，画面上，一位琴师正在松树树下抚琴，他对面的太湖石几案上，置放一瓶桂花，可见插花之盛行。

宋代《乾淳起居注》记载了宫廷欣赏牡丹之盛况。皇帝与太后先赏牡丹，而后又剪好色样一千朵，安顿在花架上……，中间沉香桌几只，安顿白玉碾花商尊，高约2尺，径2尺3寸，独插照殿红

十五枝……。

端午节时，皇宫里以大金瓶数十只，遍插葵、榴、栀子花，环绕殿阁，赏花后乃分赐后妃，增强了节日的气氛。

宋时民间富有者，如商贾、富绅、高僧等也崇尚插花，一般庶民尚不敢涉足。

文人插花因限于收入菲薄，用花比较随便，只是为了清供、自赏。杨廷秀有诗云：“昨日花开开一半，今日花飞飞数片，留花一住春光归，不如折插瓶中看。”

宋朝的插花器皿种类也较多，金、银、玉、铜、竹筒、陶瓷器均有，以瓶式居多。高级陶瓷瓶亦有使用，瓷色有白、灰红、紫等，多为单色。

插花保鲜技术在宋代已初见使用，如用火烧梅枝切口，并用盐及腌肉汤作为保鲜液，防冻则有用锡管作内胆的瓶。

元代在我国历史上是文化、经济发展缓慢的年代，花卉方面的记述也极少，仅见俞宗本在《种树书》中论述了插花的技法，“牡丹摘下烧其柄，插瓶中后入水，其柄以蜡封之尤妙。”当时，贵族家庭奉养的瓶花，一般都成对摆设。

到了明朝，插花已进入鼎盛时期，不但作为一种艺术在民间广为流传，而且，插花还成为文人墨客吟诗作画的对象。文学家袁宏道（1568～1610年）在《戏题黄道元瓶花斋》诗中云：“朝看一瓶花，暮看一瓶花，花枝虽浅淡，幸可托贫家；一枝两枝正，三枝四枝斜，宜直不宜曲，斗清不斗奢；仿佛杨枝水，入碗酪奴茶。以此颜君斋，一倍添妍华。”袁宏道还在《袁中郎全集》第二十四卷《瓶史》中写道：“仅有栽花莳竹一事，可以自乐……，一旦遂为余案头物，无扞剔浇顿之苦，而有味赏之乐，取者不贪，遇者不争，是可述也。”“插花不可太繁亦不可太瘦。多不过二种三种，高低疏密，如画苑布置方妙。”这些叙述表达了插花之乐趣及基本技法。《瓶史》成书于1599年，但在九十七年之后（1696年）方被译成日文，对日本插花艺术之发展有着重要影响。运用这项插花技艺的流派被尊称为“宏道流”。

明代戏曲家高濂著《遵生八笺》(成书于1591年),其中《燕闲清赏笺》内有瓶花三说,述及“瓶花之宜”、“瓶花之忌”、“瓶花之法”。

张谦德的《瓶花谱》(1595年)精辟地论述了插花技艺,尤对插花器皿作了叙述:插花“大都瓶宁瘦,毋过壮;宁小,毋过大。极高者不可过一尺,得六、七寸,四、五寸瓶插贮佳。若太小则养花又不能久。”

文震亨(文征明的曾孙)所著《长物志》,写到“花瓶以古铜入土年久,以之养花,花色鲜明,……瓶宁瘦,勿过壮,宁大勿过小,高可一尺五寸,低不过一尺,……堂供必高瓶大枝,忌繁如缚,忌花瘦于瓶。”

以上均足以说明明代在插花方面是颇有建树的。

清朝在沿袭明代插花的基础上,技艺更加细腻,方法也有所改进。

清初戏曲理论家李渔(号笠翁)在《闲情偶寄》中述及一项园艺方法:“有一种倔强花枝,须用一物制之,所谓撒也。”撒即是用坚木做成,大小形状,不拘一格,其中或扁或方,或为三角,但需圆形其外,以便合瓶。

陈淏子(陈扶瑶)生平爱好种花,著有《花镜》,成书于康熙二十七年(1688年)。在《课花十八法》内有《养花插瓶法》一篇,叙述“如采一枝,须择枝柯奇古,若插两枝,须高下合宜,亦止可一、二种,过多便如酒肆……”。在花材的剪取、处理、保养、协调以及器皿选择方面均有精辟论述,“折花之法,不可乱攀;须择其木之丛杂处,取初放有致之枝,或一、二种;比枝配色,不冗不孤,稍有画意者,方剪而燭其折处插之,则滋不下泄,花可耐久;盖有不宜清水养者,又不可不察也,如梅花、水仙,宜盐水养……海棠花须束薄荷叶于折处,再以薄荷水浸养,细蕊尽开。栀子花折处须捶碎,以盐入瓶中干插,自能放花抽叶,花谢后盐仍可用。牡丹初折,即燃其枝,不用水养,当以蜜浸自荣,谢后,蜜仍可用。芍药燃枝后,即插水瓶中;夜间另浸大水缸内,早复归瓶,则叶绿花鲜。莲花先用泥塞其折孔

内,再以发缠之,先插入瓶后方灌水,夜置无风,有露处,则菡萏皆开。芙蓉、竹枝、金凤花皆以沸汤养之,乘热塞瓶口,则花易开而叶不损。若蜀葵、秋葵、芍药、萱花等类,宜烧插枝,余皆不可烧”。这些经验对现代插花者均有借鉴之处。

清代邝瑶所著《便民图纂》中有养花法,“如牡丹、芍药插瓶中,先烧枝断处,熔蜡封之,水浸,可数日不萎。”

沈复(字三白)曾以家居生活和浪游见闻著成《浮生六记》,其第二卷《闲情记趣》中写道:“其插花朵,数宜单,不宜双。每瓶取一种,不取二色。瓶口宜阔大不取窄小,阔大者舒展不拘。自五七花至三四十花,必于瓶口中一丛怒起,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。花取参差,间以花蕊,以免飞钹耍盘之病。叶取不乱,梗取不强。用针宜藏,针长宁断之,毋令针针露梗;所谓‘瓶口宜清’也。”文中还对桌之大小,几之高低,插座的制取,剪裁之法,折梗打曲之法等均作了详细描述。

清代许多工艺美术品仿制插花装饰品,绘图中亦有插花图案,可见当时插花已风行于世,并具有一定的水平。

解放前夕,王璧、程世抚所著《瓶花艺术》,是近期的一部插花专著。

解放后,五、六十年代,我国著名作家和园艺家周瘦鹃先生曾写过“插花”、“再谈插花”、“日本的花道”、“夏天的瓶供”等篇章,记述了他对插花的观赏。

第二章 插花的几种类型

插花是一种造型艺术,在一定程度上讲,它具有一个民族的文化特征,表现在植物种类的取舍、器皿的选择,以及处置方式、造型特点方面,各有其艺术特色和风格,从而,形成了各个流派,但就其大的方面来分,即为东方式插花与西方式插花两派。

一、东方式插花

主要是指中国的传统插花及日本的花道。其显著的特点是重视插花花枝的姿态及神韵,造型注重线条、潇洒自然,多为不对称的均衡构图,清新淡雅,超凡脱俗,用花量较少,追求意境美和自然美。

(一) 历史悠久的中国插花

中国插花是一种具有传统的形式及独特风格的艺术,它特别注意表现植物的自然形态,模拟植物的自然生长姿势,运用花朵、叶片、枝条等花材,使线条有曲直、高低、长短、粗细、横斜、俯仰、疏密等差异,是一种不对称的均衡,从而造就各种造型的插花。中国传统式插花讲究神韵、崇尚自然、色彩淡雅,主张清疏、注重意境、追求诗情画意。按其插花方式,中国插花可分为以下三类:

1. 自然式插花

我国自古以来,人们就喜爱根据植物本身固有性状、属性,人为地赋予各种品质、性格,以表达人们的追求和向往。如梅的傲雪凌霜,兰的高洁自如,竹的高风亮节,都是寓情于物,托物言志。一幅构思巧妙、命题得趣的作品常能意境深邃,回味无穷,给人以美的享受。进行自然式插花,要根据居室环境,室内家具的色彩,选择与室内装饰相适应的容器,如陶瓷花瓶、景泰蓝花瓶、玻璃花瓶