

中国

艺术

Chinese Art Classics

经典全书

插花

吉林摄影出版社

J/3:19

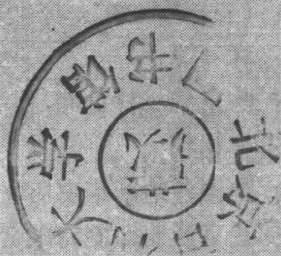
* T248876 *

中国艺术经典全书

之

插花

主编 林 飞

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

出版发行：吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号 130021)

主 编：林 飞

副 主 编：陈正华 林见闻

责任编辑：李相状

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京泽明印刷有限责任公司

版 次：2003 年 12 月第 1 版

印 次：2003 年 12 月第 1 版

开 本：850×1168 1/32

印 数：1~3000

字 数：3280 千字

书 号：ISBN 7-80606-521-0/Z·54

定 价：860.00 (全 50 册)

目 录

第一章 插花艺术概述	(1)
第一节 插花艺术的涵义与特点	(1)
一、插花艺术的涵义	(2)
二、插花艺术的特点	(3)
第二节 插花艺术的历史发展	(4)
一、中国插花沿革	(4)
二、日本插花溯源	(9)
三、西方插花简史	(13)
四、东方与西方插花艺术比较	(15)
第三节 插花艺术的类别	(19)
一、瓶式插花	(20)
二、盆式插花	(20)
三、盆景式插花	(21)
四、盆艺插花	(21)
五、筒式插花	(22)
六、小品花	(22)
七、花 篮	(23)
八、悬吊式插花	(23)
九、浮 花	(24)

十、盛 物	(24)
十一、花圈与花环	(25)
十二、花 束	(26)
十三 胸 花	(26)
十四、家常趣味插花	(27)
第二章 插花花材及器具	(29)
第一节 插花用花卉材料的选取	(29)
一、观花类素材	(29)
二、观叶类素材	(31)
三、插花材料的择取	(32)
四、常用木本插花材料一览表	(34)
五、常用草本插花材料一览表	(42)
第二节 插花器具	(50)
一、花器的种类与自制花器	(50)
二、花器的选择运用	(57)
三、其他插花用具	(59)
第三章 插花的基本技法	(64)
第一节 花材的保鲜	(64)
一、减少水分损失	(65)
二、恢复和增强花材的吸水能力	(65)
三、防止切口感染和促进吸水	(67)
四、应用切花保鲜剂	(67)
第二节 花材的修剪整理	(70)
一、去掉多余的枝叶	(70)
二、去除棘刺	(71)
三、花部修饰	(71)

第三节	花材的弯曲造型	(72)
一、	枝条的弯曲造型	(72)
二、	茎枝的其他造型技法	(73)
三、	花头的造型	(75)
四、	叶片的弯曲造型	(76)
第四节	花材的固定	(80)
一、	盘花的固定	(80)
二、	瓶花的固定	(83)
第四章	插花艺术基本原理	(87)
第一节	形式美的要素	(88)
一、	色 彩	(88)
二、	线 条	(99)
三、	形 状	(101)
四、	质 感	(102)
第二节	立意取材	(103)
第三节	构图取势	(106)
一、	构图的原则	(107)
二、	插花构图的类型及方法	(124)
第四节	主题突出	(134)
一、	构思方法	(134)
二、	借诗词表现插花意境	(135)
三、	借助作品命名来突出插花意境	(136)
四、	利用周围环境烘托作品意境	(137)
第五节	韵律变化	(137)
一、	高低错落	(138)
二、	疏密有致	(138)
三、	虚实结合	(138)

四、仰俯呼应	(138)
五、上轻下重	(138)
六、上散下聚	(139)
第五章 东方式与西方式插花的插制	(140)
第一节 东方式插花的插制	(140)
一、东方式插花艺术的特点	(140)
二、直立型插花的制作方法	(142)
三、直上型插花的制作方法	(145)
四、倾斜型插花的制作方法	(146)
五、下垂型插花的制作方法	(148)
六、水平型插花的制作方法	(152)
第二节 西方式插花的插制	(154)
一、西方式插花艺术的特点	(154)
二、半球型插花的制作方法	(157)
三、扇型插花的制作方法	(159)
四、垂直方向椭圆型插花的制作方法	(161)
五、水平方向椭圆型插花的制作方法	(163)
六、半椭圆型插花制作方法	(164)
七、圆锥形插花的制作方法	(167)
八、三角形插花的制作方法	(169)
九、倒“T”型插花的制作方法	(171)
十、四角锥型插花的制作方法	(173)
十一、新月型插花的制作方法	(175)
十二、“S”型插花的制作方法	(178)
十三、“L”型插花的制作方法	(180)

第一章

插花艺术概述

第一节 插花艺术的涵义与特点

近年来,随着我国人民物质生活水平的提高,鲜花不再仅是迎接和接待国宾等礼仪场合的奢侈品,鲜花已融入百姓健康向上的精神文化生活中,特别是城乡居民居住条件的改善,人们殚精竭虑地为自己的居室作富丽堂皇的装修,若再适当地用花卉加以装饰,则可以克服硬件设施装修所造成的缺陷,浓缩大自然的美于斗室,使居室在豪华中显示出盎然生机。

插花作品作为以花型来表达心态的艺术品,能够以情动人,再现大自然的美和生活美,使观者赏心悦目,获得精神上的美感和愉悦。平日以插花作品装饰居室,那争妍斗艳的花朵,苍翠欲滴的绿叶,沁人心脾的幽香,或花团锦簇,或枝疏影斜,或郁郁葱葱,或清新素雅,构成一幅幅富有生机与活力的立体图画,即使身居斗室,也可感受自然的神韵和生命的律动,个中情趣尽在不言之中。各种插花作品蕴含的丰富内涵,

展示了或热情奔放、或典雅秀丽、或雍容华贵、或傲霜斗雪、或坚韧刚毅等精神风貌与高尚品质，这些能起到美化和净化心灵、陶冶情操的作用。

学会插花则可以随着大自然的律动，随心所欲地创作插花作品来点缀自己的家居，使家庭生活更温馨和美好。自己动手创作插花作品还可调济身心、修身养性。探亲访友、迎送宾客时送上一件自己亲手创作的插花作品，不仅可以准确地表达自己的心意，而且显得高雅脱俗。愿我们都能喜爱插花这门融艺术、生活和趣味为一体的艺术创作活动。

一、插花艺术的涵义

插花是切取植物可供观赏的部位，并将其作为主要素材，经过艺术构思和创作，塑造成一件精致美丽、富有诗情画意的造型，从而表达作者美的意念的一种立体造型艺术。

插花的“花”并不局限于花朵，凡是植物的器官（如花朵、不带根的茎和枝、叶、芽、果以及根等）都可用于插花。

凡是艺术作品都是作者心灵的窗口。插花就是作者根据构思进行选材和插制再现大自然美、生命美和生活美的艺术创作过程。因此，插花作品不是各种花材的简单组合与造型，而是通过艺术创作以优美的造型表达主题、传递感情和情趣（即所谓以形传神）的花卉艺术品。总之，插花是用心创作花型，用花型来表达心态的一门立体造型艺术。

插花艺术的范畴有广义和狭义之分。狭义的插花艺术仅指以使用器皿来插作切花花材的摆设花。从广义讲，凡是利用切花进行造型，以达到装饰效果的花卉艺术创作都可称之为插花艺术，包括创作摆设花以装饰环境、创作服饰花、手捧花（花

束)等来装饰人们的仪容。

二、插花艺术的特点

插花艺术与雕塑、盆景、造园、建筑等一样,均属于造型艺术的范畴,但插花作为一个独特的艺术门类具有如下特点:

1. 插花作品具有生命

插花作品融自然花材的绚丽色彩、婀娜多姿、芬芳而清新的大自然气息于优美的造型中,能使观者领略到生机勃勃的大自然之美。插花艺术品具有生命力,使之区别于其他工艺美术品。当然,插花艺术品的这一最大特征并不排斥在插花创作中使用一些非植物性材料作为陪衬。

2. 插花作品具有很强的装饰效果

插花作品集众花之美而造型,如能因环境而陈设、使用,则具有更强的艺术感染力,对于装饰环境和人的仪容具有画龙点睛之效果。

3. 创作性强,具有新鲜感

由于插花作品所采用的花材不带根,水养时间短的1~2天,长的也不超过一个月。因此,插花作品需要经常更新。而自然界植物种类繁多,其品性,气质各异,并且随着季节变化而展现出不同的姿容,这天然的造化使插花作品不会有简单的重复,给插花者提供了极其广阔的创作天地;在插花者看来,每次插花都能诱发无穷的构思,并能感受到创作的喜悦。

4. 制作方便,人人可为

插花所使用的花材,其形成多种多样,档次可高可低,可随场合和需要而选用。高档的气生兰、鹤望兰、火鹤花、切花月季固然很美。而河畔的芦花、路边的野菊花、林下的蕨叶、

草丛中的一枝黄花、田间的蜡烛稗和向日葵花等等也都是很好的切花材料。至于芹菜、辣椒、豆角、萝卜及各种水果也常作为家庭和饭店插花的好材料。因此，插花材料在日常生活中极易得到。插花所使用的工具和器皿也较简单。插花作品可大可小，其造型和构思可简可繁，创作插花所使用的技术也不复杂。总之，男女老少在日常生活和工作中都可动手制作插花作品。

第二节 插花艺术的历史发展

一、中国插花沿革

中国人素有爱花的习惯。远在唐代始，民俗不仅每年春时举行以卖花、赏花为主的花市，还以农历二月十五日（一说为二月十二日）为百花生日，号花朝节。

中国也是世界插花最早的国家。翻开中国史册，早在六朝时代的南史中，就有关于插花的记载，史中说：“有献莲花供佛者，众僧以铜罍盛水，渍其茎，欲华不萎。”这便是后人称为“借花献佛”的“宗教花”。也说明中国的插花起源于佛教的“供花”，且早在隋唐以前，便已广泛应用于佛事活动之中了，此后千百年来，无论庙宇、宫廷、住家的佛案上，都插鲜花供奉……。由于莲花是佛教的象征，因此，佛教插花亦常以莲花为主，以素雅为上。我们从古画中可以看到：一尊释迦座像前，有盘盛清莲一朵，颇显得庄严静谧。六朝时期人们大概

由此得到了灵感，开始以盘盛花，纯作观赏、宴客之用。北周诗人庾信曾用这样的诗句描写自己在春野中折花，然后以铜盘盛满红色杏花来宴客的情景：“春色方盈野，枝枝浣翠英；依稀映村坞，烂漫开山城；好折待宾客，金盘衬红琼……”。当然，这时只是将花“放”或“养”在器皿中，还谈不上“插”或“安排”的艺术境界。真正的插花，在隋唐以后，才开始流行于皇宫贵族之家。

隋唐兴盛时期，由于陶瓷制作技艺的改革和发展，又出现了以精制的瓷瓶作为鲜花的保鲜容器。近年来“唐三彩双兽耳古瓷花瓶”的发掘出土，已为考古学家所证实，我国早在隋唐时期已广泛使用瓷瓶养花。

唐代以牡丹为国花，宫廷插花也以之为主要花材。而形体硕大、色彩华丽、枝叶繁茂、装饰趣味浓厚是宫廷插花的主要特色。当时，无论花器、剪刀、供水、花台等，都极为考究，白瓷花瓶、冷冽甘泉、精雕漆座等均被视为上品。此外，还以重顶幄幃为花避风，悬名家字画以为衬托。当时文人的雅兴之一，就是“对花吟诗”、“对花饮酒”。

唐代是中国插花的黄金时代，这种富丽堂皇的宫廷插花，在此后历代皇室中风行不衰。其中最有名的要算李后主（李煜）的“锦洞天”——这位文采风流的皇帝，每到春来，便将宫中的梁栋窗壁、柱拱阶砌，都密布插花作品，自称“锦洞天”，还对外开放参观——这大概要算是最早的插花展览了！

宋代，插花风气更盛。南宋文人张邦昌在其所著的《墨庄漫录》一书介绍说：“两京牡丹闻天下，花盛时，太守作万花会。宴席之所，以花为屏障；至梁、栋、柱、拱，以筒储水，簪花钉挂，举目皆花也”。张邦昌记载的这段万花会，不仅描述了当时的插花盛况，也详细记载了我国在南宋时期使用竹筒

储水插花的形式和类型。

元代由于异族统治，插花活动较为沉寂，但仍有部分文人在不满现实的心境下，借花消愁，于是又有狂怪孤高、荒寒冷僻的“心象花”出现，借以表达个人对现实的一种情绪和思想，风格颇异。

明代，是中国历史上插花发展的鼎盛时期，当时的插花不仅普及民间，而且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。有关插花的专论专著也较多。如明朝的张谦德撰有《瓶花谱》一卷，专论瓶花，先品瓶，次品花，以及折枝、插贮滋养、花忌等事。明代著名戏曲作家高濂，不仅精通戏剧创作，而且对养生长寿之道颇有研究，曾著有《遵生八笺》一书，书的第五部分“燕闲清赏笺”把鉴赏“清玩”（指金石、书画、古器、盆景、花卉等可供赏玩的东西）视为养生的重要方面。其中有《瓶花三说》一篇，较详细地论述了有关插花艺术各方面所应注意的问题。“瓶花之宜”论述插花活动所应遵循的若干准则及插花佳作所以成功的原因；“瓶花之忌”论述插花实践中应注意避免的数种不当做法；“瓶花之法”则专讲插花时所使用的若干种具体方法。它是我国明代插花艺术的重要著述。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 12 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。此书曾在 1696 年被译为日文，成为日本花道的圭臬，对日本插花艺术的发展有重要影响，被推崇为“宏道流”。明代文人以花会友，喜欢将花人格化，如松、竹、梅被誉为“岁寒三友”，莲、菊、兰誉为“风月三昆”；梅、兰、竹、菊为“四君子”，白梅、蜡梅、山茶、水仙为“雪中四友”等。

清代，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。清代文人在其著作中把历代名人，按其性格或事迹，配称为名花的花神，像正月梅花的柳梦梅，二月杏花的杨玉环……等。我国清代的大小小说家曹雪芹在其所著的《红楼梦》里，多处写到关于插花的情形。如在五十回中，讲宝玉折来插瓶的梅花：“原来这一枝梅花只有二尺来高，旁有一枝，纵横而出，约有二三尺长，其间小枝分歧，或如蟠螭，或如僵蚓，或孤削如笔，或密聚如林，真乃花吐胭脂，香欺兰蕙。”又如在表现怡红公子贾宝玉和众姐妹的闲情逸趣时，笔锋落到了结诗社做菊花题上。枕霞旧友湘云的“供菊”诗云。

弹琴酌酒喜堪俦，	几案婷婷点缀幽。
隔坐香分三径露，	抛书人对一枝秋。
霜清纸帐来新梦，	圃冷斜阳忆旧游。
傲世也因同气味，	春风桃李未淹留。

诗中“几案婷婷点缀幽”一语，道出了插花置于书案几架上的幽雅景色，令人陶醉。作者常对插花观察欣赏，自然笔下生花。清代开始出现了铁制的插花工具，如类似剑山的定枝器等，适宜盆花之发展，写景花（盆景式插花）、造型花亦随之盛行。清初的陈淏子在其所辑《花镜》一书的“养花插瓶法”中，对插花的重要性、各花养法、折花之法、花枝处理、搭配技艺，乃至水质、花瓶（盆）以及花材与瓶钵的协调等均作了精辟的描述。民间插花活动也比较活跃。清朝后期，插花受到“小景可以入画，大景可以传神”的盆栽的冲击，加上清末战乱频繁，民生困苦，传统插花日渐衰微。此后，在城市中虽也有一些出售鲜花的花店，但已不怎么兴旺。当然在民间，插花依旧是一种普遍的爱好的。平时，人们注重节俭，忙于勤恳耕读，但每逢春节、元宵、端午、七夕、中秋，民间插花艺术就

得以发挥，人们摆上一盆盆色彩鲜丽的插花，并以春联、剪纸、花结、年画、花灯、香包等配合装饰，着意烘托出喜气洋洋、欢乐满堂的吉庆气氛。在某些地方，民间还有盛大的插花节，如每逢农历二月初八为我国少数民族彝族的“插花节”，这一天当地的彝族人民为了纪念一个聪明美丽、勇于为民除暴而献身的姑娘咪依鲁，总是采集血红的马樱花草，庆祝抗暴除魔的胜利，他们把一束束火红的马樱花插在家门上，表示吉祥如意；插在老人的头上，祝健康长寿；插在情侣的发鬓上，愿必连终身；插在田头地边，拴在牛羊额角，示祝六畜兴旺，五谷丰登。彝族人民在过插花节的时候，用这一形式表示美好的祝愿和对生活的热情追求。

新中国成立后，花卉事业回到了人民的手中。随着国民经济的恢复和发展，人民生活的改善，花卉事业得到蓬勃发展。如上海市在1965年出现了新中国成立后以来花卉生产最兴旺的时期，年上市切花88种307万束。“文化大革命”期间，花卉生产破坏殆尽，插花艺术没有得到应有的重视和发展。1976年以后，特别是党的十一届三中全会后，才又得到了复苏。近年来，随着人民生活水平的提高和两个文明建设的进一步发展，插花艺术已越来越受到人民的喜爱。目前，上海、北京、广州、江苏等地先后成立了插花艺术协会和研究会，着手研究中国插花历史发展沿革、现代中国插花艺术的特点和表现手法、东西方插花艺术的风格特点，以及插花的器具、取材、保鲜、基本技法等内容，并开展有关的普及活动，深受群众欢迎。

二、日本插花溯源

在“日本插花”(IKEBANA)这个名词成为世界语的今天,追溯一下日本插花的历史发展,对重振我国插花艺术始祖的插花艺术事业将具有特殊的意义。

据历史记载,日本的插花起源于我国,即便是日本插花史亦曾记载与强调插花艺术是由中国传入,并依据我国国画绘画原理将其形式化而在日常得到长足的发展,终于演化成日本民族特有的传统文化艺术形式之一——花道。

日本插花的历史可以远溯到飞鸟时代,圣德太子自公元6世纪末至7世纪初担任推古天皇的摄政,指导政治及文化。太子是开国以来第一次派外交使节的。太子派小野妹子到中国(隋)建立邦交,努力传播大陆文化,并致力于佛教的传播与兴盛。妹子在完成遣隋使节的伟大任务后,归依佛教,自称专务而住在太子创建的六角堂·池坊,专心修佛道,当然也将中国当时作为“供花”的插花艺术带回日本,不过,由于插花是随中国的佛教文化传入日本的,因此,日本最初的插花也仅限于宫廷庙宇供奉之用,而在位于京都市街中心的六角堂(又称紫云山顶法寺,其主佛是如忌轮观世音菩萨,据说是圣德太子的护身佛)最先得到发展。六角堂院内有太子沐浴过的水池,当时在其池边有太子所住的房子(坊),因此被称为池坊。在这儿诞生的日本插花艺术也就被称为池坊式插花。池坊式插花的历史可以说等于日本插花的历史。到了9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,他们有时在瓶内插上鲜花,供人们观赏。插花遂由佛教供花转变成装饰花瓶的观赏

花。14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。第15世纪日本室町时代，完成了日本插花的重要样式——立花，从立花样式才产生出以后的生花、盛花以及投入花等样式，因此可以说立花是插花的核心。立花样式最重视构成之美。通常以7个或9个主枝（被称为役枝或道具）构成，名称为真、正真、副、诃、见越、控、流、胴、前置。15世纪中期还出现了插花艺术的优秀代表人物池坊专庆。15世纪以后，插花逐渐形成一定体系，池坊专应、专荣、专好等还建立了插花理论。1673年的插花刊物《替花秘书》中首次出现“花道”一词，其宗旨是“仁、义、智”，也有五常之道，体现儒家思想。我国明代袁宏道的插花专著《瓶史》在17世纪末期传入日本后，在那里得到了发扬光大，创立了独特的插花艺术流派——宏道流。17、18世纪以后，又相继出现“生花”和“自由花”等式样。生花样式中，主枝称为真，以副、体之三枝作为基本，此三枝构成的生花象征着古代东洋思想中所说的综合天、地、人之宇宙。“自由化”是依直觉及感觉作为根据，不拘泥配合方法或形式，从而实行自由的艺术化创造。它不同于立花或生花很重视形式，而是拿花自由自在地插。但池坊式自由花也是根据“追求精神上和生活上的和平之插花”、“对天地万物的敬忌”以及“积极而向上的生活态度”三个原则进行的。换言之，池坊式自由花并不是说与立花或生花完全脱离，还是属于由一流派，其出发点是共同的。

19世纪，出现了“盛花”形式，即将花插在浅盆中的剑山上。明治维新以后，随着经济的发展，插在民间广为流