

THE WORLD OF FLOWER ARRANGING

第三版

插花 世界

何孝永 编著

上海科学技术文献出版社

插花世界

THE WORLD OF FLOWER ARRANGING

第三版

何孝永 编著

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

插花世界 / 何孝永编著. —3 版. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2004. 11
ISBN 7-5439-2395-5

I. 插… II. 何… III. 插花-装饰美术
IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 072181 号

责任编辑: 张秉芬

装帧设计: 何永平

插花世界

(第三版)

何孝永 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

江苏常熟人民印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 11.25 字数 280 000

2004 年 11 月第 3 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1-6 100

ISBN 7-5439-2395-5/T·762

定价: 38.00 元

分 目 录

(一) 认识篇	1
1. 源于自然界的插花	1
2. 常见插花类型及其特点	1
(1) 按所用容器种类式样分类	1
(2) 按所用的花材性质分类	2
(3) 按插花使用目的分类	3
3. 花艺与插花的异同	4
4. 学会插花的好处	4
(二) 历史篇	4
1. 中国花艺的发展	4
(1) 六朝以前(即公元 220 年以前)	5
(2) 六朝时期(公元 220 ~ 589 年)	5
(3) 隋、唐、五代时期(公元 581 ~ 960 年)	5
(4) 宋元时期(公元 960 ~ 1368 年)	6
(5) 明至清末时期(公元 1368 ~ 1911 年)	7
(6) 清末至 20 世纪 90 年代	8
2. 日本花艺的花展	8
3. 欧美国家花艺的发展	9
4. 古典插花、传统插花及现代插花比较	10
(1) 古典插花的特点	10
(2) 传统插花的特点	11
(3) 现代插花的特点	11
5. 中国式、日本式及西洋式插花比较	11
(三) 造型篇	12
1. 东方式插花艺术	12
(1) 东方式插花分类	12
① 中国式插花艺术	12
② 日本式插花艺术	13
(a) 概论	13
(b) 日本式插花主要流派简介	14
(2) 东方式插花基本造型	20
(3) 东方式插花要诀	24
2. 西方式插花艺术	26
(1) 西洋式插花的基本程序	26
(2) 西洋式插花基本造型	28
(3) 西洋式插花要诀	32

(四) 花材篇	33
1. 插花种类	33
2. 常用鲜切花材	33
3. 常见时令切花	44
(五) 构成篇	45
1. 插花讲究章法	45
2. 插花各元素的简介	46
3. 花卉的形态	47
4. 各种类型的绿叶	49
5. 插花的配色	49
6. 插花与欣赏	51
(六) 实用篇	51
1. 剪切、弯曲、固定	51
2. 鲜切花的选择要点	54
3. 花枝在插花前后的保养	54
4. 鲜花的保养	55
5. 插花的常用工具	58
(七) 插花器具篇	58
1. 花器的品种和分类	58
2. 选择花器的要点	59
3. 几座(基础)	61
4. 附属品	61
(八) 知花识礼篇	63
1. 馈赠花材的选择	63
2. 插花的禁忌	63
3. 花色所代表的感情	63
4. 常用的花语(花卉的象征录)	63
5. 中国十大传统名花	65
6. 常用的花历	65
7. 中国花历背后的花神传说	65
8. 常见的香花	66
9. 常见可供药用的花	66
10. 部分传统插花,花卉的组合含义	67
11. 各国、各地区的国花、代表花	67
12. 结婚周年纪念名称	68

六、插花常识(文字部分)

(一) 认识篇

1. 源于自然界的插花

如果说,盆景是自然风光的艺术缩影,那么,插花可谓是园艺艺术的升华;如果说,花卉是大自然的精华,那么,插花就是完美表达这种精华的艺术。人们的情感借此和自然界相互交融。

什么是插花呢?人们摘取自然界的花、枝、叶、草、果等材料,经过人工修剪,插在瓶、盆、篮等容器里,运用艺术的表现手法,使之成为造型优美、生机盎然的生活装饰品,这就是插花。

源于自然界的插花艺术有如下特点:

(1) 插花是活的艺术品。它随季节的变化,显示大自然的灵趣,调和四季花材,领略四时八节的花木变化。

(2) 花材丰富,容器多样,可随场合和需要选用。花材档次可高可低,高档的如梅、兰、牡丹、芍药、鹤望兰、火鹤花及月季、郁金香等,显得高雅而雍容富贵;低档的狗尾草、芦花、蒲草、车前草等。倔强挺拔、富有顽强的生命力,同样可用;而芹菜、萝卜、辣椒、南瓜及各种水果,常是家庭、酒家、宾馆、餐厅插花的好材料。花器种类也各不相同,从古朴典雅、高贵精致的花器直到日常生活用的盛器,凡适合花材培养的,都可用于插花。特别是盛水器皿,各种大小形状都可用来插花。

(3) 插花具有随意性和强烈的装饰性特点。由于插作和应用均甚简便,插花可随作者灵感所致,信手拈来,随意创作和表现,非常机动灵活。随环境而设的插花,不仅装饰性强,艺术感染力也强,具有画龙点睛,立竿见影的效果,所以是最接近生活,也最容易被人接受的装饰方式。

(4) 插花又是时令性很强的艺术。从自然界摘取的花材,要受水分和养分的限制,又随植物种类和生长季节不同,水养时间少则1~2天,多则10天或个把月,插花供创作和欣赏的时间较短,属于快捷、临时的艺术欣赏活动,要求创作者与欣赏者抓紧插作和品味。

2. 常见插花类型及其特点

(1) 按所用容器种类式样分类

① 瓶插和盆插。这是最常见的家居插花,适用于客厅、餐厅、卧室,也适合喜庆场合。平时我们使用最多的,就是这两类插花。

② 筒花。目前,用于鲜花插花尚未流行。以干燥花、人造花插作的型花,偶见商店有售。在日本用鲜花插作筒花,很是流行,易误认为由日本传入,筒花源自我国五代,而盛于北宋。筒花又称“隔筒”,《清异录》说:“李后主每春盛……并作隔筒,密插杂花”,相传以湘妃竹为筒,插作筒花最为珍贵。筒花也最能代表东方最自然的花器。分有单隔筒、双隔筒及多

隔筒多种。隔通隔,指竹节上的横隔,隔筒即节上“开光”以隔腔盛水插花,所以亦有上、下隔之分,是为“双隔”。筒花花材选枝条曲折,花色雅致者为佳。筒花亦可挂于壁上。

③ 篮插。是瓶插和盆插以外较常见的插花形式。篮插可分花篮和果篮。花篮主要以花材作原料;果篮则由花材和水果互相混合而成,一般把花材插在一边,而把水果摆放在在其他位置。篮有各式各样形状,以圆形、方形最为常见,可用于不同的场合。篮的大小,须视放置地方及具体场合而定。如儿童卧室可放置细小花篮,而重大场合则摆放高大的花篮。篮的原材料有藤、竹、水草和塑料等。一般鲜花插花多选前三种,塑料篮则常用于干燥花。由于花篮主要用作贺礼或室内装饰,花朵取较大的和色彩艳丽的为佳,如剑兰、月季、康乃馨、芍药、大理花等都较理想。

④ 装饰花环。在欧美很流行,国内近年来由于居住条件改善,逐渐增多。它是一种雅致的花艺,用花制成装饰环。它的主要材料是底圈、丝带、丝花、绢叶和一些小饰物。

⑤ 结婚花球缀饰。无论中外,结婚典礼上,总少不了花球之类的花饰。这种花饰务求整体美,以符合“完美”的象征意义。常见花饰有花球、头饰、襟花及腕花和腰花等。其中以花球为主,花球的花材一旦选定后,头饰、襟花等花材必须与之相同,款式也随花球而定。至于造型,花球有五种,头饰有四种,襟花也有五种。而腕花和腰花就没有特别分类(详见表1)。

表1 结婚花球缀饰的造型

基本造型 名称	圆形	瀑布形	三角形	半月形	S形	V形	皇冠形
花球	√	√	√	√	√		
头饰			√	√	√		√
襟花	√		√	√	√	√	
腕花	没有特别分类						
腰花							

⑥ 盆艺插花。盆艺插花是一项新兴的艺术插花创作形式。所谓盆艺插花,就是在盆栽植物上加插各种各样的鲜花,是将盆栽植物和插花结合起来的艺术,由此增添美感,并表现出盆艺插花的特点与生动姿态。这种盆艺以盆栽植物为主体,而鲜花只作陪衬。盆套是盆艺插花的重要用器,质料、颜色、样式都有讲究。剑筒是盆艺插花的专用工具,它用塑料制造,成圆锥形,可用于插入鲜花。

⑦ 壁挂。借助于固定背景为衬托,使整个插花形态清楚显现。一般插法,以小花为主。早期墙壁挂器多为陶制品,现在已经日趋多样化,出现了由竹、藤、木、塑料、水晶及陶瓷等制造的各种筒或架。

⑧ 花牌。花牌有主办人自己订制,也有嘉宾为了表达一番心意,送给主人的,能为整个场面增添不少气氛。花牌主要由竹架、胶盆、鲜花、枝叶等材料组合而成。竹架用竹枝和铁丝扎成,基本上是三角形,高矮随意。在花牌中占主要位置的是鲜花材料,特别注意要按不同场合选择花材的种类和颜色,不同的习俗对花材也有不同的禁忌。

(2) 按所用的花材性质分类

除了鲜花花材之外,干燥花和人造花也是常用的插花材料。

① 干燥花。利用新鲜花材,经过简单的干燥程序而制成。可长期插放,不受自然的花

期规律限制,而且易于打理。缺点是干燥花失去了原有水分,色泽较鲜花花材暗淡,形态上也缺乏生气。凡稀少的或季节性的花,若想长期保留,惟有加以干燥。干燥花可以保留原花颜色,也可改色(如茶色等),比鲜花更有一番风味。

② 压花。是一种特殊的图画,它是由一些已经干燥的花卉,通过精心设计编排而制作成的。压花艺术风格清新,可以长期保存,是现代插花艺术中不可忽视的组成部分,目前在世界上相当流行。它不是简单用上述干燥花制作的,而有自己特殊要求:要做到足够的干燥,又足够的“薄”。总之,要精细的特殊加工才能达到要求。由于这种插花作品是用花材制作的一种特殊造型,与平面绘画创作设计编排相接近,是另一类意义上的“图画”。限于篇幅,这里不做详细介绍。

③ 人造花。是利用其他非鲜花材料制作成的。品种材料很多,包括国内市场最常见的人造绢花、塑料花等。下面介绍几种人造花:

(a) 水晶花。其原料是一种化学塑胶液,配制成各种颜色,制作水晶花瓣及叶。必须用铁丝围成形状,再将它浸入塑胶液中,当附着的薄膜变干定型后,便成了晶莹的水晶花。有的在上面喷以金、银粉,显得明亮而有光泽。据说这原是美国的制花手艺,后来流传到日本,又得到发扬光大。

(b) 彩虹花。是由一种较厚且有伸缩性及韧性的绉纹纸,染上各种颜色后,再用剪刀、铁丝、白胶及人们的巧手捏塑,做成各种花朵、枝叶,然后沾上彩虹液,洒上水晶珠、五彩粉,以产生高雅亮丽、令人心动的花卉。彩虹花具有水晶花的亮丽,也具有纸花的朴实。据了解,制作彩虹花的绉纹纸,日本、德国等均有生产。

(c) 面粉花。制作材料是经过科学加工的面粉,染有各种颜色。花瓣和叶子的形状可用手捏、剪刀或模型来制成,再按照心意,把花瓣和叶子拼成花形,待干透后即可定型,鲜艳夺目,历久不变。也可用此面粉塑成各种水果、饰物,制成摆设和小玩意儿。这门手艺可谓极富趣味性和艺术色彩。目前,国内尚未生产此类科学加工的面粉。

(d) 粘土花。制作艺术源自陶瓷艺术,其原料是一种经过化学加工过的粘土。用简单的工具如小棒、小刀之类辅助,用手工捏成花瓣和叶,拼接成花、叶,经清水将接口粘合风干即成。还可以上水彩或光油,形态优雅,逼真自然。

(e) 珠花。是一种极为精巧的手艺。其主要原料是各种颜色、形状、大小不一的塑胶珠粒。珠花的花瓣及叶需要用金属丝(常见铁丝),穿后弯曲而成。制成的珠花闪闪发光,雍容华贵,极具装饰效果。

(f) 丝袜花。传自日本制花手艺。主要原料是尼龙丝袜,有各种颜色,粗细不一。做丝袜花,花瓣和叶须先由铁丝扭成圈形,再将它裹在预先确定好的各种颜色的丝袜中,用棉线栓紧,剪去多余丝袜,拼成花朵,衬以花叶而成。

(g) 丝带花。主要原料当然是丝带,近年来人们把薄丝带、人造丝带、绢带、缎带等笼统称为丝带。制作丝带花,可根据不同的要求,选择不同的质料。丝带花品种繁多,色彩缤纷,格调高雅,持久耐放,且有时代气息,是美化家居,配合饰物和馈赠礼品的佳选。

以上简单介绍了干燥花及人造花的概貌,限于篇幅,不再另作探讨。至于鲜花花材的有关知识,将在下面有关“花材篇”章节中重点介绍。

(3) 按插花使用目的分类

可分礼仪插花和艺术插花两大类:

① 礼仪插花。用于各种庆典仪式、探亲访友、生日、乔迁、婚丧嫁娶等社交礼仪活动中的插花叫礼仪插花。

礼仪插花的主要目的是增进友谊,表达喜庆、祝贺、尊敬、爱情、慰藉或治丧的气氛。这类插花要求造型整齐简洁,花材选择各有不同,但花色鲜明、形体较大、插作繁密是共同点。切忌有异味或毒汁花(如臭芙蓉、大戟科植物)及花粉多的花,插作时要摘除花粉(如百合花),以免染着衣料不易洗掉。作为常识,最好还要了解各国、各地区、各民族用花爱好和忌讳等习俗,以便在插花时选用适宜的花材和花型。礼仪插花的形式很多,常用的有各种花篮、花束、花环、花圈、桌饰、结婚花球缀饰等。

② 艺术插花。用于美化居室,装饰环境和陈设于各种展览会、宾馆大堂、大型餐厅、会议厅桌等等,供艺术欣赏。为活跃文化娱乐活动而用的插花也叫艺术插花。这一类插花对环境布局、选材、构思、造型等方面有较高要求。花材、容器的选用很广泛,无论鲜花、干燥花都可用。题材要看反映什么情趣,但十分强调每种花材的色调、姿态和神韵之美,主张突出主题,意境优美,充满诗情画意。在既符合构图法则,在顺呼自然的基础上,造型又不拘形式,自由活泼,多姿多彩,趣味性强,能引起品赏者的喜爱和遐想,所以说它是最具魅力的一种插花。

3. 花艺与插花的异同

“花艺”也是一种插花形式。“花艺”就是用剪切下来的各种花材和其他非植物装饰性材料(如金属的、塑料的、棉织品等)混合在一起进行艺术造型创作,它与插花艺术创作原理,艺术表现手法基本相同。不同的是:插花必须插在容器中,而“花艺”可用可不用容器,亦可吊挂在壁面上,或直接插在台面(或桌面)、地面等。因此,可以看出“花艺”在创作选材,构思、造型等诸方面都比插花更广泛自由,尤其在造型上更具有装饰性和时代感。再加上“花艺”的造型大型化,显得很有气势,这是插花难以办到的。

4. 学会插花的好处

插花艺术尽管在百花苑中属“小花”、“小道”,但与人类的生活却密不可分,是古今中外人皆喜爱的一门艺术。它将知识、生活、艺术融为一体,能怡情养性,陶冶人们的情操,并在作品中融会万千哲理。它内涵丰富,作品可反映热情奔放、喜悦欢乐,或典雅秀丽、雍容华贵、坚韧刚毅,使人们得到一种美学上的享受。

学会插花,不仅能用来美化家居环境,也可作为探亲访友、迎送宾客高雅而珍贵的礼品。插花融实用性、知识性和趣味性为一体,使人们更加热爱生活。

(二) 历史篇

插花源流和发展,由于地域、环境、文化背景及发展空间不同,插花艺术可以分中国式插花、日本式插花及西洋式插花三大源流。以中国和日本插花为代表的东方插花和以欧洲传统插花为代表的西洋插花,是世界插花艺术风格迥异而形成的两个最大流派。

1. 中国花艺的发展

中国人培养花卉的历史源远流长。在一些甲骨文的记载中,就已经有了栽培花卉的描述。与此相应的插花艺术在中国也有悠久的传统和历史。根据目前的考证,关于中国插花起源,大体上可划分成以下六个阶段:

(1) 六朝以前(即公元 220 年以前)

六朝以前为插花萌芽阶段。我国上古时期的一部诗歌总集《诗经》中,就有大量以花为题的描写,以花之美来比喻人品人貌之美或者表达内心丰富情感。例如《诗经·郑风》曰:“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药(即芍药)”。说明当时青年男女相爱时,已用采下的芍药切花赠与对方,借花传情,表达爱慕之意。又如《楚辞·离骚》有“折琼枝以继佩”;“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”等句子,说明当时人们已有采折花枝、香草佩在身上的习俗。再有《楚辞·九歌》曰:“盍将把兮琼芳”,把折下的鲜花供奉于神座前。已经有了原始插花的意念和雏形。

(2) 六朝时期(公元 220 ~ 589 年)

六朝时期为插花初级阶段。当时在民间不仅有手持秉花(捧花),佩戴襟花及发髻插花等多种花卉装饰形式,而且已有瓶、盘水养插花形式,用于佛供或礼宾寄情。晋陆凯(公元 261 ~ 303 年)在《梅花诗》中写道:“折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠花一枝。”北周诗人庾信(公元 513 ~ 581 年)在《杏花》诗中写道:“春色方盈野,枝枝绽翠英;依稀映村坞,烂漫开山城;好折待宾客,金盘衬红琼。”可见当时民间已有采折花枝(杏花与荷花)入盘待客会友习俗。东汉末年,佛教传入我国,插花便成为佛事六种供养之一。公元五世纪《南史·晋安王子懋传》中记有“有献莲华供佛者众僧以铜罍盛水,渍其茎,欲华不萎。”此当是我国最早有关插花的文字记载,这已证实,这时期已有插花水养,并作佛前供花(见图 1),距今已有 1500 年历史。当时花材多以松柏、竹、水仙为主,并借花来阐述一些教义,故有“理念花”之称。当时插花用器皿仍限于盆花,即用浅盘盛花,真正的瓶插仍未成气候。

图 1 佛前供花

(3) 隋、唐、五代时期(公元 581 ~ 960 年)

这个时期为插花普及、发展、兴旺、渐趋成熟阶段。插花有很大发展,从佛前供花扩展到宫廷和民间,出现举国上下普遍以花为友,寄情花木,陶冶情操的盛况。插花成为宫廷喜庆不可缺少的装饰物。唐代把每年二月十五日定为“花朝”,牡丹为国花。白居易写有《牡丹芳》:“花开花落二十日,一城之人皆此狂。”他在《买花》诗中写道:“市城春欲暮,喧喧东马度。共道牡丹时,相随买花去。贵贱无常价,酬值看花数。灼灼百朵红,盏盏五束素……家家习为俗,人人迷不悟。”描绘了人们竞相买花蔚然成风的生动景象。花材配置上也较讲究,常视花材品格高低审慎搭配。如牡丹只能配以兰、梅、荷花等,对花卉赋予人格和格调象征。在这个时期出土文物中,已发现人造绢花,证明了人造花卉已见应用。伴随着唐文化的

兴盛,绘画、诗词发展到了一个令后世瞩目的阶段,由于文人雅士喜爱作画,吟诗赏花,瓶花逐渐盛行。插花艺术讲究在容器下置以精美的几座、几架,并在作品背后悬挂名人字画,形成花画合一的“图花”特色,其风格清新高雅,或富丽华贵,欣赏时边饮美酒,边听音乐,还不时即兴咏诗、鼓曲,融插花、生活与娱乐于一体,达到多层次、多趣味的美的享受。这种鉴赏方式称为“酒赏”。同时,花卉的专著纷陈,其中以唐代诗人罗虬的《花九锡》最具权威。它详细记载了唐代皇宫中插作牡丹的过程及饮酒赏花的情景。《花九锡》对采花、水质、容器、剪刀、浸水、花台、放置场所以及花、诗、画、酒同时欣赏的情趣等提出了一系列严格的规定和要求,反映出当时人们对插花已有相当深刻的研究和很高的欣赏水平。此书还十分讲究插花作品摆放的环境和排场,注重整体艺术效果。《花九锡》是我国第一部插花专著,奠定了中国插花艺术的基石。

五代(公元907~960年)政局动荡,佛教由盛期渐趋衰微。民间插花也一改唐代讲究排场的旧风,不拘一格,就地取材,野花、杂草均可采用,花器不拘泥瓷、铜器的瓶和盆,而广泛采用竹筒、漆器,并用悬挂或壁挂等形式,朴实清新、活泼潇洒,意在表现自然情趣。插花理论方面的著述有后蜀张翊的《花经》,最早提出了花卉分级法,另有《花沐浴》、《花宠幸》更把花卉人格化,影射人品人格或解说教义,甚至对浇花的人也有特殊要求。南唐进士韩熙载(公元902~970年)还提出赏花时应依花性分别焚烧不同香料,形成花香相和的“香花”风格。这种鉴赏方式称之为“香赏”,讲究追求视觉美好的同时享受嗅觉美。五代期间插在花材、花器、形式、技艺和风格等方面之所以有所突破,与十国时期南唐李后主的倡导分不开。

(4) 宋元时期(公元960~1368年)

宋朝建立后在一段时期内政治平稳,市场繁荣,全国各地种花、买花、赏花盛况都超越了以往的各朝代,插花之风盛极一时。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”。叶梦得在其《避暑录话》中描述了当时文人墨客饮酒作乐情景,文中写道:“取荷花千余朵,以画盆分插百许盆,与客相同。”除宫廷、寺院、民间家居盛行插花用以陈设外,饭店、茶馆、酒楼,甚至游船都有插花布置,用以招揽食客和游人。各大城市,还择时举办大型插花会。由此可见,宋时插花艺术已十分普及,规模盛极一时。

又由于宋代崇尚朱熹理学,插花也深受影响,在风格上与唐代有很大不同:花材也多选寓意深刻的松、柏、竹、梅、桂、山茶、水仙等,构图上突出“清”、“疏”,讲究线条美,以花品、花德寓意人伦敦化的“理念化”,对后世产生较大影响。

至宋代,瓶花艺术日趋成熟。宋人张道洽在《瓶梅》中记有:“寒水一瓶春数枝,清香不减小溪时。”南宋诗人杨万里(公元1127~1206年)作《道旁店》诗中记有:“青瓷插紫薇花。”还在《瓶中红白莲》诗中云:“红白莲花共玉瓶,红莲韵绝白莲清。”这三首诗咏梅、咏莲、咏花,说出了瓶花的魅力。

宋代对插花艺术开始从不同角度深入研究和探讨,如花材的选择,意境的深浅,赏花境界的高低。以梅为例,宋人范成大在《范村梅谱》中写道:“梅以韵胜,以格高。古以横、斜、疏、瘦与老枝怪奇者为贵。”对现今仍有指导意义。再如对花材保养及保鲜方法方面的研究,涉及的书籍更多。《癸辛亭杂谈》、《格里粗谈》、《山家清供》、《洛阳牡丹记》、《分门琐碎录》、《武林旧事》、《洞天清录集》等表明,花材保养及保鲜的技艺,当时就有。诸如烧灼法、沸汤法、封腊法、涂沫药法等。直至今今天可借鉴参照。

元代插花远不及宋代兴盛,但由于受到文人画花鸟画的影响,插花逐渐摆脱理学思想的束缚。作品多为作者的心态和感情的倾诉,所以出现了“心像花”、“自由花”。表现手法极其自然,轻巧秀丽,潇洒简逸。

由上述可知,宋元时期为插花繁荣极盛的阶段。

(5) 明至清末时期(公元 1368 ~ 1911 年)

明代插花之风,尤胜于宋代。明至清末是插花成熟完善的鼎盛阶段。明代插花从整体上看,可分两个时期即明代初中期和晚期。明代初中期,插花的普及却不如上一代,有逐渐走向“专”的趋势。人们常以花为友,以花喻人,如以梅、兰、竹、菊代表“四君子”,松、竹、梅为岁寒三友,梅、腊梅、水仙、山茶为“雪中四友”等。这种寓意与理性意念浓厚,又近乎于宋代“理念花”。明代晚期,花的花材选择、处理技术、保养方法、插花风格、花性认识、构图艺术、色彩轻重协调,品赏情趣等等,反映出插花艺术达到空前的成熟。这一点亦可以从插花的著作中反映出来。尤其是明朝晚期,人才辈出,不仅有一般著作,如屠隆的《山斋清供笺》,文震亨的《长物志》、《清斋位置》,何仙郎的《花案》,屠本峻的《瓶史月表》以及《考盘余事》、《文具雅篇》、《花史左编》等,各有相同点,亦各有独到之处,而且还有专门论述插花的书籍,如高濂的《遵生八笺》中的《瓶花三说》篇,张谦德的《瓶花谱》。袁宏道的《瓶史》论述插花理论及技艺是最精辟的,也是最全面的,堪称插花的经典之作,更奠定了中国瓶花艺术的基础,这是中国第一部系统阐述瓶花的理论著作,也是中国插花艺术史上评价最高的一部插花专著。它不仅影响了中国插花的趋向,而且对日本花道也有至深的影响。《瓶史》于 1696 年译成日文后,成为日本花道的主要教科书,其理论在后来被推崇为“宏道流”(见图 2)。

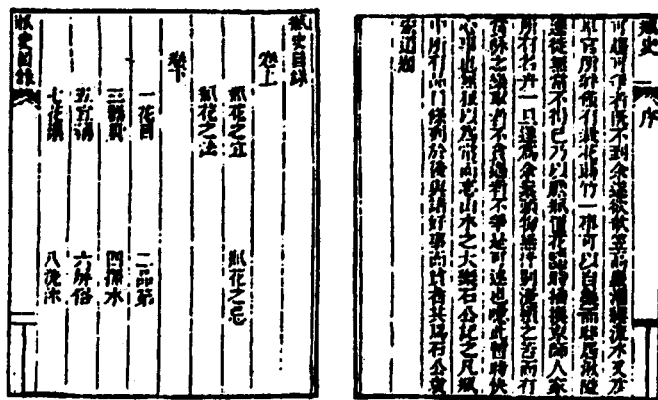

图 2 袁宏道的《瓶史》一书的序言和目录

明朝时,对插花的审美要求又更高一层,将插花与品茗结合,这与前代大异其趣,当时追求在赏花品茶中兼得两者清香幽雅之情趣和韵味,认为“酒赏”、“香赏”均不如“茗赏”高雅。正如袁宏道在《瓶史》中指出:“昔韩熙载谓木樨宜龙脑,酴糜宜沉水,兰宜四绝,含笑宜麝,詹葡宜檀。此无异笋中夹肉,官庖排当所为,非雅士事也。”又云:“茗赏者上也,香赏者次也,酒赏者下也。”这一切都说明了各朝代对插花艺术鉴赏各具特色。

至清代,出于政治原因,文化艺术处于低潮,虽花市繁荣一时,盛况不减前期,但对花的欣赏却走向追求精神的寄托,从人格化走向神化,按月按季度择主要名花主持其事(见“知

花识礼篇”7. 中国花历背后的花神传说)。这虽有迷信色彩,但与时令、名花、名人相关联,构成另一番情趣,发人联想,增长知识。另一个特点注重花性、花情的欣赏。在描花技艺方面也有新发展:插花中已用了定枝器,它类似现在插花用的剑山(或称插座)。当时较典型的插花是写景花和造型花。写景花崇尚自然真,而造型花则讲究造型美。定枝器和造型花已具备现代插花的艺术风格。清代在插花著作中有沈复的《浮生六记》、陈昊子的《花镜》、张潮的《幽梦影》、汪灏的《广群花谱》等。这些著作对中国插花理论的完善和成熟均有贡献。

清代后期,插花受到盆栽和盆景盛行的冲击,加上清末战乱频繁,传统插花日渐衰落,许多好技艺已经失传,停滞不前。

(6) 清末至 20 世纪 90 年代

中国插花历经清末的萧条,又沉寂了几十年,直至解放后的新中国,花卉事业才得以蓬勃发展。但在文化大革命期间,花卉生产又遭破坏,插花没有得到应有重视和发展。改革开放后,才又得到复苏。1987 年 4 月,第一届中国花卉博览会举办了插花展览,直到 1990 年,中国插花协会成立,说明中国插花艺术又开始得到了应有的重视。近年来,随着人民生活水平的提高,传统的插花艺术又被发掘并得以继承和发展。同时吸收了西洋插花艺术的不少新手法,使得传统的插花更具有现代风采。

2. 日本花艺的发展

日本花道起源于中国,最初是由唐代佛前供花随佛教一起传入日本,并依据我国国画原理将它形式化,而在日本得到长足的发展,终于演化成日本民族特有的传统文化艺术形式之一——花道。

日本花道的历史,可以追溯到日本飞鸟时代,推古天皇的太子圣德摄政,崇尚唐文化,圣德太子派小野妹子(男性)任遣唐使节(现称外交使节),致力于佛教及唐文化的传播。小野妹子曾先后三次到中国,不断地将唐代礼仪、佛前供花用的青铜花瓶、祭坛器皿等传至日本,使日本佛教得以发展,从而也促进了祭坛插花的兴起,并发展为早期的祭坛插花艺术。小野妹子完成使节任务后,皈依佛教,自称专务,居住于太子创建的六角堂寺院内的池坊(据传池为六角堂内太子沐浴过的水池,坊即太子住过的房,故称池坊),在这儿诞生的日本插花艺术即池坊式插花,小野妹子为其始祖,池坊的历史可以说是日本插花的历史。

日本插花在相当长时期内,都以寺庙祭坛插花为主导,仅在僧侣中流行,具有浓厚的宗教色彩。花型严谨而对称。到 7 世纪,供花已非常普遍,不过花卉艺术尚未定型,直到 8 世纪初,日本花道真正萌芽。萌芽的花道没有规律,也谈不上形式,到 9 世纪中叶,日本人已经开始将花卉置于花瓶内供观赏,这跟当时中国唐代兴起的瓶插花不无关系。再者,唐以后宋朝,中日通商日益频繁,日本贵族受中国花瓶造型和设计的启发,渐渐形成一种鉴赏艺术。到了 10 世纪,供花除了祭佛祖的仪式外,也开始用于装饰。13 世纪前后,日本庙宇中出现了供奉佛祖的莲花插法与造型(如图 3)所示,可略见层次,具有一定美学概念。

图 3 莲花瓶插

到14世纪日本贵族间流行节日赏花。相传由当时足利义将军倡导,他十分爱慕中国的文化,举办“花御会”(插花比赛),又仿效中国的七餐供陈之习俗,兴起了“七瓶赛会”,深得宫廷、贵族们的喜爱,把插花作为一项娱乐消遣活动,一时在宫廷中盛行。此后,插花便逐渐摆脱宗教色彩,步入宫廷、武士、贵族之家,由供花变成赏花,作为庆典和装饰的艺术品,由此开始了插花形式的规范化,既重视环境和构图美又崇尚自然。常以7~9支花材构图,并用常绿枝叶相配,这便是早期的“立华”形式。

15~16世纪以后,插花广泛普及,插花技艺得到长足发展,艺术风格也有较大变化,除了“立华”花型完善之外,还派生出“生花”花型。由于其多以3枝花材构图,主枝称为真,以副、体三枝为基本,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。作品简洁优雅,故很快得以蓬勃发展和普及。以后插花在日本形成了一定的体系,并建立了插花的理论,著作也相继问世。新的插花流派时有产生。17世纪末《瓶史》传入日本,并得到发扬,为此专门创立了“宏道流”。18世纪以后,相继出现了“自由花”,它不同于“立花”或“生花”,是以直觉及感觉为依据,不拘泥配合方法或形式,从而实行自由的艺术化创造。19世纪中的明治维新使传统的日本花道一度陷于低潮。至公元1887年前后,才再次复兴。不过由于西洋式插花传入影响,传统花道也正蕴酿着一次变革,并于公元1897年兴起了(MORIBANA式)“盛花”插花,日本花道也由此从高瓶插转而趋向较矮浅的低盆插。MORIBANA式插花可算是日本插花史上一个突破,不过这个突破尚未能令爱花道的日本人满足。20世纪初,日本花道又有一次历史性转变,公元1926年出现的“自由花”(Free style arrangement)又称“前卫插花”(Avant-garde ikebana),在某种程度上融汇了西方现代艺术的特点,使日本花道也因此增添异彩。如今的日本随经济的繁荣,插花艺术更为盛行和普及,流派纷呈。“花道”成了日本妇女家修课,插花艺术既保留了传统花型,也发展了表现现代美感的应用花型、自由花型、创作花型等。

3. 欧美国家花艺的发展

起源于地中海沿岸的西方插花,发展至今已经成为花艺的一个主流——西洋式插花。

早在公元前2000年尼罗河文化时期,古埃及就有用莲花作装饰的壁画,也已有人用窄口坛子插上花卉。在埃及的金字塔中,就发现了与蔷薇相似的干燥花。不过当时插花既无线条美感,也不见用杂花,严格说来,还不能算作“插花艺术”。从古希腊直到古罗马的后期,人们常用花环来装饰门窗;每逢喜庆佳节或供神的日子,传统上又都会戴用玫瑰做成的花冠,象征忠诚、爱心和欢愉。因而在西洋式插花的发展史上,花环、花冠都占有重要的席位。经历了中世纪的文化停滞时期以后,14~16世纪,欧洲掀起了文艺复兴运动,对文化艺术的发展影响深远,插花艺术也因此有了突破。插花的主题表现不再受宗教束缚,插花类型也多种多样,瓶花、花篮、花束、果盘等,成为室内陈设和社会活动常用的装饰品和礼品。及后,法王路易十四建造凡尔赛宫的御花园,园内一草一木都经过精心设计,对日后插花的艺术意识发展起了一定的积极作用。插花技艺不再是简单的自然花束,而是选用多种、大量的花材,进行色彩上、造型上的设计,匀称地插满容器,构成丰满而密集的大花束,初步形成了造型简单规整、花朵匀称丰富、色彩艳丽、形态直立的西方大堆头式风格。

16~17世纪,西方建立了唯理论,使西方艺术中的几何审美观达到了登峰造极的地步,西方插花也受此思潮的影响,形成了传统的几何形图案式风格,而在欧洲流行。18世

纪,插入花器内的花束已是画家作画的常用题材,花器种类渐多,有碗、壶和花瓶等,法国就制造了很多陶瓷瓶供插花用。当时除了瓶插外,也有篮插。欧洲的篮插以花篮居多。

19世纪,愈来愈多的中产阶级开始热衷于插花,一些出版物刊载了有关插花的文章,从技术处理的要求,到花色搭配、花材与花器的选择,直至插花空间的研究,都有新的见解,为西洋式插花开拓了新领域。这段时期,瓶插和篮插作品渐多,成为西洋式插花主流;餐桌插花蔚然成风,无论早餐、午膳、晚宴的场合,都少不了插花作品的点缀。

20世纪初,乔却特(GERTUDE JEKYLL)出版了关于室内插花的专著《FLOWER DECORATION IN THE HOME》,对以后的花艺工作者有重大的启发作用,并奠定了现代西洋插花的基础。英国的康斯太西(CPNSTANCE SPY)受乔却特影响至深,后来更在此基础上深入研究,提出了任何草木、蔬菜、种子,无论鲜花或干燥花,都可作插花的花材,从而大大拓展了花材选择范围。近年来,西洋插花又受日本花道影响,较多出现了讲究线条的质感的插法。

西洋式插花发展至今形成了两大流派:“传统插花”与“自由插花”。前者以一色密花和线条插法为原则,有格有局;后者崇尚自然,不讲求形式,配合现代设计,强调色彩。“传统插花”适合特殊的社交场合,而“自由插花”只适合于日常家居摆设。

4. 古典插花、传统插花及现代插花比较

插花艺术从它本身发展的不同时期可分为古典插花、传统插花及现代插花三种不同风格。

(1) 古典插花的特点

早期的古典插花,只限于瓶插。插花者随使用一些花草树枝,凭着自己喜欢的形态和长度,插入瓶内,注入清水浸润而成。当时由于人们生活朴素,崇尚自然,因此,插花的形式也就比较简单,大多只是保持花材的自然形态,不施以艺术技巧加工,也没有花针、花泥等辅助工具,很难见线条美感。花器多半是陶瓷制品。此外也有石瓶、玉瓶、水晶、景泰蓝等(见图4)。从古籍古画中可见,古典插花大多数颜色缤纷。中国式古典插花所选的花形虽然稍大,但花枝之间留出了适当空隙,自有其清雅脱俗的韵味(见图5)。日本古典插花比较善于利用简单的几枝花材,鲜明地表现每枝花枝独特的优美线条(见图6)。西洋式古典插法则

图4 崇尚自然的插花

图5 画师郎世宁的《午端图》

图6 日本古典插花
(善于表达优美线条)

喜欢用大陶瓶或大瓷瓶作器皿,插入一大堆的鲜花和绿叶,并配以水果,组成鲜艳夺目的图画,颇见气势,东西方古典插花的不同之处,可见一斑。

(2) 传统插花的特点

传统插花历史悠久,常用于婚礼、酒会、招待会、午餐会及新年或喜庆节日等特殊场合。传统插花对加强场合气氛有重要作用,其颜色配搭往往采用强烈对比色,不过对花材长度的要求却有较大的自由度。至于花器方面,多用古雅器皿,类型较多样,材质上有金属、竹、木、陶瓷等;功能上有置、吊、挂等;形态上又有小口、中口、广口等。因此插花者有较多的选择余地,也较容易创造出多姿多彩的插花作品。一般艺术插在展览会中参展作品,多数是传统插花。传统插花的技巧主要是把一大堆花组合起来,而又不使人产生杂乱无章的感觉。此外,传统插花十分重视摆设环境,最忌放在现代装饰的地方,这点也要特别注意的。

(3) 现代插花的特点

现代插花不只是依赖基本的插花原则去创作,也不只是单纯地表现自然界的和谐,而是通过创作插花作品来表达个人的观念和意念。

现代插花尊重个人创作意念,只要有想像力,任何花材和物体都可以用来创作作品,花器方面品种越来越丰富,有碗、碟、盆、筒、罐等。它们又可用竹、藤、铁、铜、银、水晶、陶瓷、塑料等材料制成。花也不再局限于鲜花,还可以用干花、人造花、枝叶、枯木甚至用胶管、铁片、麻绳、海螺、贝壳等材料。现代插花需要想像力,某一花材选择,某一造型设计,往往都有一定的象征意义,因此,现代插花的命名需要多花些心思,尽可能要起到画龙点睛的作用。

近年来,日本和欧美国家现代插花有了较显著的发展。日本的“自由插花”或“前卫插花”,欧美国家的“抽象插花”都属现代插花。

5. 中国式、日本式及西洋式插花比较

由插花定义可知:插花就是把花材用艺术的手法表现出来,追求“完美”的理想境界。不过在“完美”的概念上,却由于地域、环境、文化背景及发展的差异,而出现了中国式、日本式及西洋式插花的明显分野。

中国式插花除了讲求花形、花色、花香之外,更注重的是“花德”。前者是有形的,而“花德”却较为抽象,以拟人象征的意义居多。例如以花的娇嫩比拟人的貌美,以花的习性比拟人的气节和品格等等。这已成为中国插花艺术的一大特色。

除此以外,用花卉作为体现人伦秩序的一种礼仪在中国也是屡见不鲜。历史上就有武则天赐御花给淮南节度使,以表彰他功劳的记载,可见用花卉作为上下有序的礼仪之一,其由来已颇为悠久。

总之,中国式插花与意识形态的联系至为密切。凡是符合社会伦理,符合人格发展,追求精神升华的,就符合了插花“完美”的定义。

日本式插花要富创造性,要表现自然界的特色。也较注重精神方面的因素,强调插花要使天、地、人三位一体(见图7),这与中国式插花强调意识形态,有异曲同工之妙。

西洋式插花,与中国式和日本式插花相比较,更为强调实用和设计意念,精神方面的比重相对显得薄弱了。因此,西洋式插花一般注重融入生活之中,这使插花艺术趋向日常生活,达到室内设计中装饰环境的效果(见图8)。

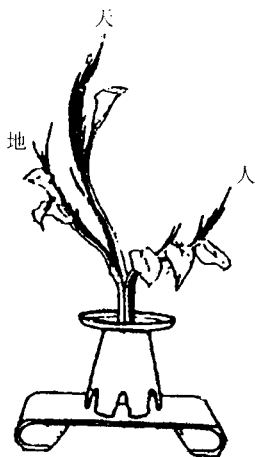

图7 日本池坊(IKEABA)的天、人、地三支主茎

图8 西方花艺设计、建立设计骨架之三支主茎

(三) 造型篇

插花艺术的基本造型大体而言,中国式、日本式插花和西洋插在表现基本造型上有显著的区别。中、日所代表的东方式插花以花枝少为最大特点,强调花枝线条美感,取轻描淡抹,清雅脱俗的格局。西洋插花则以图案和对称为主,花枝多插花密,颜色缤纷,以求达到气象万千的效果。

1. 东方式插花艺术

(1) 东方式插花分类

① 中国式插花艺术

近代的中国式插法,受到日本花道和西洋式插法的影响,取长补短,为中国传统插法增添了新意。较常见中国式插花的基本造型有以下几种:

(a) 图案式插花。又称“规则式插花”,是一种较规范的插法,且艺术要求也较高。常用于盆式插花。其造型必须在插花前先构图设计,然后挑选作主花的花枝,再以其他花材作补充,并要求兼顾正面和侧面,使之能达到图案设计的要求(见图9)。

(b) 自然式插花。自古以来,人们热衷于再现花草植物的自然生长姿态,此艺术手法除见诸陶瓷、绘画等之外,插花也有自然插法。这种插法要求在花枝之间,花果、叶各部位之间,几方面符合对称平衡,使其造型给人自然之美

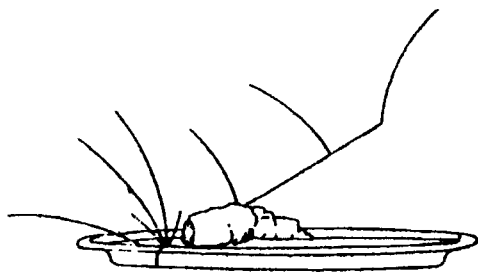

图9 图案式插花

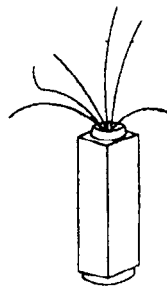

图10 自然式插花