

插花精品

赏析

朱秀珍

虞佩珍

编著

J525.1
59

插花精品赏析

朱秀珍
虞佩珍
编著

CHAHUAJINGPINSHANGXI

江苏工业学院图书馆
藏书章

辽宁科学技术出版社
• 沈 阳 •

编著者 朱秀珍 虞佩珍

摄影 朱钧珍 朱秀珍 虞佩珍 薛立新

李英敏 闫捷 李素兰

绘图 田园

图书在版编目 (CIP)数据

插花精品赏析 / 朱秀珍, 虞佩珍编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2001.10

ISBN 7-5381-3444-1

I. 插… II. ①朱… ②虞… III. 插花—装饰美术—基本知识 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 039798 号

出版者: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

发行者: 各地新华书店

开本: 787mm × 1092mm 1/16

字数: 250 千字

印张: 9.25

印数: 1~4 000

出版时间: 2001 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2001 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 吕忠宁

封面设计: 李若虹

版式设计: 李若虹

责任校对: 王春茹

定 价: 48.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购咨询电话: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnkj.com.cn>

前言

中国被誉为“花卉之母”，长期以来，在我国，花与文学、艺术、习俗有着千丝万缕不可分割的联系。插花是一门植物装饰艺术，也是我国文化艺术的精华之一。经过漫长的历史发展过程，今天已成为一种高层次的生活内容，甚至已渐渐成为一种普及的生活艺术。

花卉的本身并没有语言，只是随着大自然季节变化的规律，以不同的姿态和色彩，去面对春夏秋冬。而人类——自然的主宰者，却将生活中以及感情世界里的喜怒哀乐，与花融合在一起，创造了花的文化，编织出具有性格的花语，以代替人与人之间语言的交流。插花艺术就成为人类生活语言交流的无声使者。

爱花是人的天性，是人们热爱生活、追求美的具体体现。而插花艺术对于美化人们生活、点缀环境、陶冶情操起着潜移默化的作用。花是植物中最耀眼的生命，加上它们的内涵，构成了人类文明的文化活动之一，它是与音乐、绘画、服饰、住宅、饮食文化等形成一脉相承的人类艺术结晶。

现代都市人，生活在高楼大厦之中，噪音、污染等不良环境因子袭击着人类，威胁着人类的健康。只有让自然或多或少地进入这“水泥森林”，呈现在写字楼、卧室、厅堂以及这“森林”中的所有空间，才能使现代人摆脱不良环境造成的危害。插花正是实现这一构想的“急先锋”。

插花与盆花相比，更适于现代室内装饰，在生活中已经占有一定位置，成为一种高尚艺术。插花艺术集构图、内涵、色彩和诗情画意于一体，引导人们寄情于形，去品味各式各样的人生的真谛。

本书简要介绍了插花历史及发展过程，并对插花的风格、设计原理、分类、技法等进行了阐述。通过大量插花作品照片以及对作品的赏析向读者详细介绍了不同风格的插花艺术。书中的插花实例是在收集1999年昆明世界园艺博览会中外插花展、历届北京市插花展、近年来港澳地区插花展等大型插花展览会优秀插花作品资料的基础上，精选的获奖作品及具有代表性的作品，包括具有东方风格特点的中国传统插花作品、具有近代时代特征的室外插花作品和组合插花作品等。希望通过这本图文兼备的册子，使读者从中了解插花艺术的魅力与内涵，并能因势利导，插出自己的风格，为我们的生活增添亮丽的色彩。

由于作者水平所限，书中的错误及疏漏在所难免，希望读者批评指正。

作者

2024/3/06

目 录

★1 东西方插花艺术发展史简介	1
(一) 东方插花艺术的发展	1
(二) 西方插花艺术的发展	5
★2 东西方插花风格	9
★3 插花艺术设计原理	10
(一) 构思立意	10
(二) 构图原则	11
(三) 造型的类别	14
★4 插花的分类	15
(一) 按插花作品造型轮廓分类	15
(二) 按插花作品摆设环境分类	17
★5 插花技术	22
(一) 容器	22
(二) 工具及用品	24
(三) 花材	24
(四) 花材的剪取	25
(五) 花枝的修剪、弯曲、造型	25
(六) 插花操作步骤	25
(七) 花材保鲜	27
★6 插花作品的陈列	28
(一) 插花作品与展示环境	28
(二) 插花作品展示方式	29
(三) 几架、垫座及配件	29
★7 精品赏析	30
(一) 异型容器插花作品	30
(二) 室外插花作品	35
(三) 室内生活插花作品	48
(四) 礼仪插花作品	57
(五) 艺术插花作品	67
(六) 组合式插花作品	122
(七) 壁挂插花作品	132
附录 插花花材一览表	135
参考文献	142

1 东西方插花艺术发展史简介

爱美之心人皆有之，自有人类以来，人就生存在大自然的环境中，和万物共存。在长期的共同生活中，逐渐认识到周围的动物、植物和人体之美。当人类进入到农耕生活时，生活稳定，并加深了与植物美的情感，插花艺术就是基于人类对植物美与情感的相融而发生发展的，其起源受到文学、艺术等因素的影响。艺术是随着文明而兴起，插在艺术范畴中又是很微小的一支，其史料非常缺乏，仅能从石器、陶器、绘画及文学著作和其他物品中去发掘。

世界各地由于地理位置与环境的不同，极深地影响到人们的的生活方式、风俗习惯及民族性格，但欣赏自然、热爱自然美的心情是共同的。人们热恋美景，怜惜美景一瞬间的逝去，而将自然之美引入人的生活中，促进了绘画、雕塑、造园、插花与盆景等艺术的发展。公元前三千年美索不达米亚平原的人们，已将鲜花作为发饰或颈环。古埃及也把莲花看作女神，插入瓶中，使之不萎焉。由此可看出插花的起源不可能是单一根源。从考古文物中也证实了，它的起源可分东方与西方两个体系。东方是以中国、印度为主，西方是以古埃及、希腊、罗马为主。这些国家正是世界文化的发源地及文明古国。

（一）东方插花艺术的发展

东方插花艺术以中国、印度、日本为代表，而以中国为最早。中国民间诗歌总

集《诗经》（公元前770至公元前476年）写有大量以花寄情的诗篇，《诗经·郑风》中有“维仕与女，伊其相谑，赠以芍药”，说明青年男女以赠送芍药花表达爱情。大文学家屈原（约公元前340至公元前278年）在《离骚》中写有“扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩”，以寓意美好品德象征的香草，作为饰物佩戴。以“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”、“制芰荷以为衣兮，集芙蓉为赏”的诗句写出了诗人热爱自然的豪放之情及潇洒自如、高傲孤赏的心情。反映出人们由爱花赏花，发展到以花寄情，赠送与佩戴的过程。新疆民丰县尼雅遗址东汉墓中，服装刺绣边饰图案上，有一幅黄色郁金香配置两张对称的叶片，直插于浅盘中。另一幅为3支色彩各异、高低错落、比例适当、姿态自然、造型优美扎成束的郁金香，可称之为插花艺术初期的图案（图1）。河北望都东汉墓壁画中有六支并列于盆中的红花与容器、几架结合一整体，似为插花初期的形式。

图1 东方插花最初图案

魏晋南北朝时，人们受尽战乱之疾苦，精神寄托于宗教，随佛教自印度传入我国，有关佛教供养之一的“供花”亦传入我国。当时的供花有三种形式：第一种为散花，即以莲花瓣或花瓣形的剪纸盛于特制的容器花篮中，在佛事时散撒；第二种为皿花，即以鲜花瓣盛在花皿中，供于佛前，由此而发展成我国的盘花；第三种为瓶花，即将莲花插于贤瓶中，据传说世界万物之高贵品德均容纳于该瓶中，因此而得名。佛教的供花促进了我国插花艺术的发展。《南史晋安王子懋传》中“有献莲花供佛者，众僧以铜罍盛水，渍其茎，欲华不萎”。为我国最早的有关插花的文字记载。最早的插花图像当推6世纪的北周观音像，观音手持一插有荷花、花蕾与荷叶的瓶花（藏于英国维多利亚阿伯特博物馆），构图简洁，比例恰当。当时的插花目的只是表达虔诚的心态，延长供花的寿命。南齐也有关于武帝“宣旨使御府以铜为花，插御床四角”的记载，以铜作花显示富丽堂皇，经久不凋且可随意调整花姿，插花已从简单的插入进入追求姿态美的初步造型。这可以说是最早的人造花了。北周著名的花诗人庾信在杏花诗中写有“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。”写出当时宴会上以铜盘插入红色杏花作为桌饰助兴的场面。六朝时已有瓶花、皿花，花材有木本的梅、杏，草本以莲花为主。

隋唐时代（581~907年）为我国古代经济文化的鼎盛时期，政治稳定，国泰民安，在文化艺术上均得到较大的发展，文人辈出，绘画艺术亦出现了可喜成果，人们生活丰富多彩，尽情享受自然美景，对花卉的爱好也达到了较高的境界。春季踏青已成为生活中不可缺少的内容，每年2月15日的“花潮”，被定为百花诞生的固定节日，杨巨源诗中有“若得上林花似锦，出门俱是看花人”。《长安春》中有“长安二月多香尘，六街车马声辘辘，家

家楼上如花人，千枝万枝红艳新，帘间笑语自相问，何人占得长安春。”由这些字里行间可看到春潮观花盛况及欢乐的心情。

牡丹是唐朝的国花，曾盛极一时，宫廷及百姓插花常以牡丹为主体，容器也相应地采用大型的缸，插花形式除盘花、瓶花、缸花外，尚有挂花、竹筒花，更有大型可移动的“移春槛”，类似现今的花车。在花材种类选择上除色彩、姿态、形美之外，更注重花材本身格调的高低，赋予花以个性。花材种类丰富，在配置时强调品格的相衬，如牡丹只能与兰、蕙、梅、莲相配置才得宜。当时也应用了人造花，吐鲁番出土的人造花，花色艳丽，萱草、石竹形态逼真（图2）。由郭橐驼《种树说》中也可看出当时的鲜花保鲜技术已达到了相当高的水平。书中是这样描述的：“芍药牡丹摘下，烧其柄插瓶中，后用其柄以蜡封之尤妙。”又“冬间花瓶多冻破，以炉灰置瓶中，则不冻。或用硫磺置瓶内亦得。”插花艺术到了唐代已有了丰富的经验，并且上升到理论。罗虬著《花九锡》为历史上较早的插花专著，以牡丹为例，对其剪取、用水、容器、配件、

图2 唐朝人造花

放置环境等内容均有论述。在今天仍具有应用价值。插花艺术在唐代随着文化、艺术及佛教的东传而到日本，对日本花道起到了极其重要的作用。

五代(907~960年)初期与六朝相似，战争频繁，政局动荡，插花处于低落期，但南唐仍盛行隆盛的宫廷插花，文人雅士无心过问政治，多隐居度日，以插花发泄内心郁闷的心情，形成不拘一格、追求自然情趣、解放个性之风气，用野花、野草创作出朴实简洁、豪情奔放的自由花。在插花理论上蜀汉张翊著《花经》，将花按品格高低分为九品九命，将兰、牡丹、腊梅等列为一品九命。韩熙载的《五宜说》，将插花的欣赏与燃香结合，在唐代画赏、酒赏、曲赏的基础上提出了香赏，以不同的花燃不同的香料，至此赏花已达到了通过人的感官，尽情享受插花艺术创作之美的境界。此期花器有郭江州创作的“占景盘”，以铜筒铸在插盘内，用以固定花材，可以说是花器的一大革新。五代插花最突出的当推南唐李后主，每年定期举办的我国历史上最早的插花艺术展览，《清异录》记有“李后主每春盛时，梁栋窗壁，柱拱阶砌，并作隔筒，密插杂花，榜曰锦洞天”盛大规模的展览显示出宫廷对花的豪华景象。

宋代(960~1279年)处于历史上的昌盛时期，文学艺术得到发展，插花艺术亦处于鼎盛期。皇宫每年插花会盛况空前，亭台楼阁，彼彼皆花，《乾淳岁时记》写有“……白梅堂赏梅、芳春堂赏杏，花桃源观桃，粲锦堂金林檎，照妆亭海棠、兰亭修禊。”按花的性格分别展出鉴赏，当时宫存的名贵官窑瓷器、水晶瓶等古董，亦取出供插名贵花用。如姚黄、魏紫、御衣黄等牡丹名贵品种，琳琅满目，奢华至极。《渔隐丛话》中有“蔡繁卿守扬州，春时作万花会，用花十余万枝”；《墨庄漫录》也写有洛阳一带万花会一次用花千万朵的盛况。宫中富贵人家按岁朝、元宵、端午、七夕、中秋等节日举办插花庆

典。即使冬季鲜花缺少时，也采取催花的办法，使梅花、牡丹早开放以助兴。插花甚至普及到商家、酒楼，饮食店也按不同季节以插花招揽顾客。宋代插花虽沿袭了前人的衣钵，但宋时崇尚理学，插花亦受其影响，内涵重于形式，在花材配置选择上常以高雅的松、竹、梅、兰、桂花、山茶、水仙为主，构图上强调“清”、“疏”，注重线条造型，创造出古朴的理念花。盘花除保持花草本身的自然美外，更辅以人为的艺术加工，使之具有独特风格，即富有韵律且活力充沛的隆盛插花形式。李嵩所绘《花篮图》(图3)中盛开与微开的萱草、牡丹、蜀葵等，姿态飘逸、庄重大方。插花艺术发展至宋代已成为专门的学科，也是当时作人不可缺少的修养，有关专著相继而出。范成大著《范村梅谱》写有“梅以韵胜，以格高，故以横、斜、疏、瘦与老枝怪奇者为贵”，对梅性格的分析至深。其他各说对花的品评虽不尽相同，但对花性格的研究非常精辟。周敦颐的《爱莲说》，曾端伯的《花十友》，黄山谷的《花十客》，各有独到之处，对花的品性体味深刻。关于花的保养、折取技巧、容器改进等亦取得可贵的经验。

元代(1271~1368年)由于政治的变

图3 南宋花篮图(李嵩画)

迁，影响到文学艺术的发展，插花艺术在少数宫廷贵族中仍承袭宋代隆盛花的形式，讲求严格丰满的构图，而文人雅士则多借花抒怀，突破理学的影响约束，重在表达真实之情感与纯洁的自然美。构图自由舒展，不做过多的修饰，形式自由的

风格,取材广泛,形态自若,注重内涵,强调创作者个人的心理状态及情感的发泄。

明代(1368~1644年)统治了200余年,政治稳定,国泰民安,文学艺术高度发展,插花艺术再度兴起,更有祭花神的习俗。明初插花形式继承了宋代隆盛理念花的形式,但在构图上更注重自然造型的线条美。边文进于1427年所绘岁朝供花可说是新理念花的代表(图4),以向上伸展的梅枝为主体,以10种花材配置,比例协调,疏密有致,高低错落,相互呼应,寓意至深。松柏延年,梅枝高雅,山茶艳丽,天竹繁茂,诸事(柿谐言)如意,幽兰吐芳,水仙纯洁,灵芝吉祥,寓有十全十美、荣华富贵之意。明代中期,

图4 明代厅堂中十全瓶花

文人花盛行,构图简洁,选材高雅,注重花性。品赏作品格调,一反唐代酒赏而倡导茗赏,品清淡香茶,赏幽雅创作。明代晚期插花理论日臻成熟,插花专著层出不穷。以袁宏道的《瓶史》影响最为深远,从实践上升到理论,从选材、构图、养护、花器、用水、环境等多方面进行系统的论述,为插花艺术的经典巨作,1696年该书传到日本,影响颇深。其他如张谦德的《瓶花史》,高濂的《遵生八笺》、《燕闻清赏》、文震亨的《长物志》、屠隆《山斋清供笺》等。从容器造型、质地,采取花材方法,花材格调的选取与配置等的论述,至今仍有很高的实用价值。

清(1616~1911年)由于朝代的更替,插花艺术虽受影响,但回避政治而潜心于花者大有人在,恋花之情不亚于明代,花从过去的人格化进入神性化,作为精神寄托。按月令的主花作为花神,并冠以历史名人之名,如正月柳梦梅为梅花神,二月杨玉环为杏花神,……六月西施为荷花神,……九月陶渊明为菊花神……。赋予花卉生命的活力及更深的情感。插花形式除堂花、斋花仍保留明代的特色外,力求自然美。花材更为广泛,蔬菜瓜果均被采用,色、香、形的变化丰富了插花内容。利用花材的谐音,创造出独特的谐音花,如以万年青、荷花与百合配置,取其百年好合。清代盆景艺术得到发展,也影响到插花艺术,人们追求自然美景,微缩于盆花中,森林旷野、潺潺溪水,尽收眼底,形成了盆景式插花的新形式。

1911年以后,日本、欧洲插花发展迅速,随着文化艺术与宗教的交流而传入中国。70年代后期到80年代初,插花艺术迅速发展,礼仪插花,如花篮、花束、新娘捧花及隆重庆典装饰用花,多受西方及日本的影响以色彩艳丽取胜。在艺术插花上展现各地民族特色、利用花材资源、挖掘古典插花艺术风格是发展的总趋势。插花目前已进入到人们生活中。在年节、情人节、探望亲朋好友、迎来送

往礼节上，成为不可缺少的礼物。

日本的插花始于7世纪，小野妹子受派遣到中国求佛经，随佛教的传播，佛前供花亦引到日本，结合日本的习俗，形成了后来日本第一个流派，即池坊流。至12世纪插花艺术盛行，它的产生与发展是与佛教紧密相联的，以后逐渐形成多种流派，最著名的有池坊流、草月流、嵯峨御流、小原流等花道。至今花道在日本民间仍然流传极广，已成为日本女子必修的学科及养身之道，是一种高尚的道德修养。日本最主要的插花形式有立华，立华是池坊流的主要花型，上、中、下分三段对称的竖立花形，构图严谨，表现大自然的美景与力量。生花是以三主枝为骨架的不对称花型，分别象征天、地、人，构图简洁，表现出花材自身形态、色彩及配置的美。盛花是由小原流创建，将大自然的景观微缩于盘形花器中。投入花以高颈瓶为容器将花材直接投入。自由花为一种近代插花形式，注重表达花的性格和创作者的个性，有写实的自然式，亦有寓意的抽象式。

(二) 西方插花艺术的发展

艺术总是与人们的生活紧密联系的。19世纪考古工作者在法国、西班牙等地发现了大量“旧石器时代”后期人类的洞窟，洞内保存了不少美术遗迹。遗存的壁画、雕刻等均是以野兽头部、古象、野牛、野猪、狮子、马、鹿等动物及裸女形象为题材。这些艺术品是当时人们生产活动的写照，人在与野兽的残酷斗争中求得生存。裸女的主题也正反映出当时母系社会的社会形式。

西方插花艺术起源于埃及，地处非洲北部尼罗河两岸，土地富饶，在自然环境优越的条件下，成为最早步入文明的古国之一。古埃及在建筑、雕刻、绘画等方面为世界艺术做出了贡献。金字塔造

型宏伟、对称、均衡，色彩协调，不仅有很高的建筑价值，更有较高的艺术价值。公元前2500年埃及贝尼哈桑墓中插有睡莲瓶花的壁画（图5），可说是西方最早的插花绘画。当时插花已进入到人们的生活中，常出现在宫廷。睡莲亦作为幸

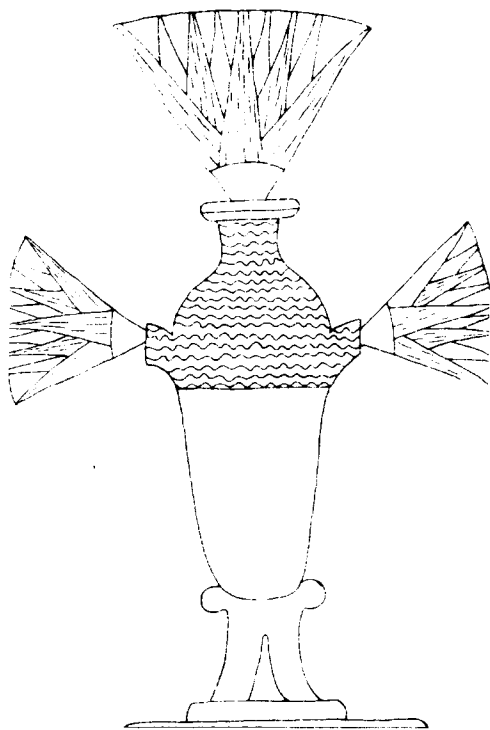

图5 公元前2500年古埃及墓中壁画上的睡莲插花

福、友情的象征作为礼品互赠，也常用来表达对逝者的悼念而用于葬礼。埃及王朝盛期陶器工艺得到发展，造型各异，绘有平行线、三角形及直线等几何图纹，并有妇女与动物、植物图案。釉彩一般为绿色、青色，但已出现了红色。公元前2400~1800年殉葬品中发现有五孔陶瓷花瓶（图6），绘有睡莲图案。陶器的发展为插花艺术提供了有利条件。其他工艺美术的发展如石器、木器、染织等对后来的文化艺术（包括插花在内）有较大影响。

古希腊是欧洲文化发展较早的国家，位于巴尔干半岛、小亚细亚西部沿岸及

诸多分散的岛屿，海岸线曲折，山峦起伏，气候温暖。在这种优越的地理环境影

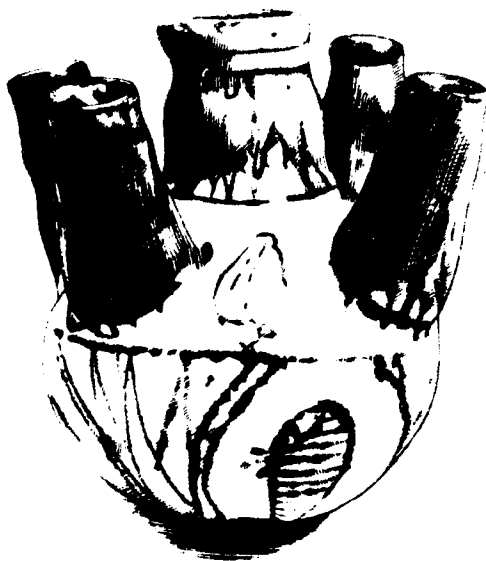

图6 古埃及五孔插花容器

响下，人们性格开朗，聪颖活泼，勇敢机智，富有较强的想象力。把神视为不会死亡、具有人性的人，而人也可以具有神的品格。在这种观点影响下创作出许多妙趣横生、内容丰富的神话，而神话又促进了美术、雕塑及建筑的发展。雅典的宫殿、教堂的建筑宏伟壮丽，建筑技术与艺术达到了较高水平，人们引以自豪，更加热爱美术。希腊的壁画、浮雕、装饰显得秀丽富于变化。精美的陶器工艺不仅形状优美，彩绘内容丰富，常绘有百合花、章鱼、植物图案及多种几何图形，更具有较高的实用价值。克诺索出土的陶瓶约为公元前1900~1500年的制品，工艺精美，大口小底，两侧有短耳，黑色的底色上绘有白色、红色、橙色的花纹，植物姿态素雅动人，是非常好的插花器皿。

古罗马的美术承袭了希腊和伊特拉里亚人的文化艺术，但也不失罗马的写实风格。公元前5世纪的壁画“豹之墓”、“食桌之墓”等作品中宴乐歌舞、人物比例协调真实，且有强烈的动感，在“豹之

墓”中可清晰见到插花作品，浅盘中插着均衡不对称的植物材料。反映出当时人们的文化生活水平。

当欧洲进入到封建中世纪（公元前5世纪到14世纪）初期，政治上是封建割据，经济上封闭保守，再加上宗教思想的严酷统治，古老的文化艺术辉煌成果难以发展，艺术仅限于单调的宗教艺术。从11世纪开始，由于十字军的东征及与东方商业交往，受到东方文化的强烈影响，文化艺术有了新的生命力，逐渐繁荣。在建筑上出现了“罗马式”的宏伟壮丽的教堂与宫殿，以意大利的比萨大教堂及其斜塔和洗礼堂所组成的建筑群最为著名，主体壮丽，群体变化协调。教堂内绘画雕塑亦达较高水平。12世纪末至14世纪，又出现新的“哥特式”建筑形式，从内容到形式，在造型与艺术上均有很高的价值。法国巴黎圣母院可说是典型之作。在当时的绘画艺术上出现创新的玻璃画，尽管此期在文化艺术上取得了一些成绩，但也都是虔诚宗教思想的产物。绘画、雕塑题材也是以圣经故事为主，偶尔也出现一些民间世俗性的内容。由宗教画中也找到一些插花作品，花材的选择是有象征意义的，如百合、鸢尾、耬斗菜、粉色石竹、水仙等。插花器皿由于手工艺的发展，从质地造型上是多种多样，金质、银质、陶质、玻璃的瓶、罐、盘等。总的看来，这一时期在思想意识上还没有解脱宗教的束缚。

14世纪下半叶至16世纪，文艺复兴运动首先自意大利开始，以后遍及欧洲。其实质并非单纯的复兴古典文化，而是在新形势下利用和继承古典文化，将人的思想从神的世界拉回到现实人的世界。解放了思想的人们勇于创新，颂扬自然之美，坚信人类自己的力量，走向崇尚科学的道路。这一时期的艺术创作充满了生活气息，细致地描绘了人们生活的情景与生产实际。由于科学的发展，为花卉栽培提供了大量的插花素材。风信子、郁

金香、蔷薇等插花作品均为日常家庭生活中所常见到的。室内装饰的瓶花、盘花、花篮、果盘等反映出轻松活泼的气氛与温情。

17世纪法国与新兴的资本主义国家荷兰成为欧洲实力较强大的国家，经济繁荣，航海事业发展迅速，促进了东西方商业、文化与艺术的交流。加上统治者对教育、艺术的培植，花卉栽培技术得到了提高，并不断引进新种类，因而插花花材丰富多彩。随着商业与手工艺的发展，插花容器质地上有金、银、铜、陶、木、石及竹、藤等编织的篮，插花专用的分层多孔漏壶容器的出现更为插花艺术的发展提供了方便条件。讲求花色、花形的配置，构图的优美，充分反映出花本身的特性及作者的思想感情。室内装饰空前普及，绘画中常出现各种花饰。如《摩西从水中被救起》(1638年法国尼古拉·普桑绘)。以插花为主题的作品亦为数不少，如《有地球仪的静物》(图7)，(法国画家皮埃尔·尼古拉·于利奥 1674~1751年)以淡雅的背景，衬托出华丽的大型盘花，插有盛开的艳丽多彩、花形各异的月季、水仙、菊花、郁金香等鲜花。构图丰满，花材种类多，色彩艳丽，成为当时插

图7 有地球仪的静物 (皮埃尔·尼古拉·于利奥画)

花的风格，对以后西方的插花艺术有很大的影响。

18~19世纪欧洲强大的工业促进了商业、农业及文化艺术的发展，沟通了东西方的交流。从非洲、南美洲及亚洲各地引进了大量观赏植物，促进了园艺事业的发展，繁殖栽培技术有所提高，杂交育种工作引起了重视。培育出大量新品种。贵族高层人物为满足奢华的生活，建造大量的花园，讲求室内装饰，力求珍贵华丽的艺术品及精细雕琢的手工艺品。插花艺术亦得到了发展，在一些绘画中即可看出。

《扮成花神的亨利埃特夫人》(图8) (法国画家让·马克·纳蒂耶 1742年绘)，

图8 扮成花神的亨利埃特夫人 (让·马克·纳蒂耶画)

描绘夫人恬静地将花材插入花篮中，表达了明朗欢快的心情。《打破的水壶》(图9) (法国画家让·巴蒂斯特·格瑞兹 1725~1805年绘)，描绘平民少女水壶被打破而珍惜花朵的神态。《织东西的姑娘》(法国画家门奥斯特·雷诺阿 1875年绘)，

图9 打破的水壶(让·巴蒂斯特·格瑞兹画)

描绘一位垂着金发的妙龄女郎在明媚的阳光照耀下，专心致志地编织着，室内暗处条几上摆放着一瓶丰满的鲜花，黑底色绘着花卉图案的容器为室内增添了雅趣，画面充满了活力。以上几幅作品中充分反映出当时插花艺术不仅在高层贵族中流行，且已普及到一般平民百姓生活中。

到20世纪，由于东西方交往频繁及战争的影响，西方插花艺术也发生了一些变化，在礼仪插花中还是以西方古典插花风格为主，色彩艳丽，造型丰满，但根据不同场合，不过于刻板遵循原有规则式的外

轮廓，稍显轻松活泼的气氛。在艺术插花上逐渐融入东方自由式风格，讲求线条美，构图简洁，注重花枝的自然姿态与情调。同时也受到绘画及时代的影响，抽象式及其他写实、写景的形式在插花艺术中也常可见。

《向日葵》(图10)是荷兰著名画家文桑·凡高在他绘画生涯中的一幅重要作品，不仅画法上独创，画中还深刻的灌注了他的思想感情，似乎是他自己性格的写照。

图10 向日葵

注：图1~图6选自《中国插花》。

2 东西方插花风格

任何文学艺术的萌生与发展,均受到地理环境、风土人情、民族特性、宗教信仰、社会经济等的影响。艺术风格是经历长时期发展演化而形成的,插花艺术风格的形成也是如此。由于民族性格各异,文学艺术背景的不同,东西方插在风格上也各有特色。

西方插花始于古埃及、希腊,在最初的年代里受宗教影响极深,插花多用于敬奉神明,构图简单,多为自然式,花材多取色彩淡雅,并富有宗教含意的百合、鸢尾、水仙等。文艺复兴后,欧洲人开朗活泼、浪漫勇敢,热情奔放的性格得到了解放,脱离了宗教的桎梏,发挥了智慧与勇于探索的精神,尤其荷兰、比利时、美国及法国等,在建筑、雕塑及绘画上取得了较高的艺术成就。插花艺术亦受到影响,有了很大的提高。插花已不再是简单的自然式,色彩上更加艳丽多彩,花材种类丰富、花用量多而体型大,插满容器;构图则以对称式的椭圆形、卵形、等边或等腰三角形等几何图形状为主,外轮廓规则整齐,容器精心选择,不论金属制作或陶制器皿,造型与花材协调,以大手笔的手法形成了艳丽多彩、密集型大堆头式的风格,端庄大方,富丽堂皇。为西方插花艺术风格奠定了基础。

西方插花艺术发展到今天,随着世界艺术潮流的变化,在风格上也有所发展,既有古典大堆头式的形式,又有现代改良的形式,同时汲取了东方特色,注重空间的利用与线条流畅之美,具有时代

气息的自由式,另外,又因受到抽象派绘画、雕塑的影响,出现以花材姿态之美表达作者感情与情趣的抽象式插花。

东方式的插花艺术演变历程深受东方的哲学影响。传统中国式的人生观认为人是宇宙的一分子,因此产生与自然界和谐共存的人生哲理。这种思想又受到佛教、道教和儒家思想的影响,对传统文学艺术起到重要作用。在插花风格上崇尚自然,尊重自然,取之于自然而又高于自然。重视花枝的质感与格调,尽管历代插花形式上有所不同。唐代院体花,宋代理念花,元代自由花、心象花、明代新理念花,明末的写景花,清代的象形花等,在外形上有所不同,但基本上均突出空间的合理利用,枝叶的自然美,色彩不强求艳丽只求协调,构图不强调对称而不失均衡,花材不求量多与丰满,力求简洁,花材少而传神,运用绘画、书法的技法,枝条或自然舒畅或刚柔交错,高低俯仰,以简洁的画面绘出花卉的真实品格与自然美,重在内涵寓意及其神韵。

日本受佛教影响极深,插花随同佛教传至日本,至今佛前供花仍盛行。其插花艺术受中国的影响颇深,日本民族是非常爱花的民族,插花艺术得到普遍重视,形成很多流派,但总的说构图力求简洁,以三主枝为骨架,寓意天、地、人的风格还是主流。

东方插花随时代的发展,除保留传统风格外,也受到西方的影响,表现得更加自由、浪漫与时代感。

3 插花艺术设计原理

插花设计是以自然界的植物,包括花、叶、枝干、果实等为主要素材,经过设计者的构思,结合立地环境条件,进行艺术加工组合,成为具有含义各异、姿态各殊的插花艺术品。插花设计是对整个插花作品的内容与形式,包括构思、创意、内涵、构图在内的全部工作的总体安排。设计的核心是构思与造型。

(一) 构思立意

构思立意是插花作品创作的思想内含与主题,也就是作品表达的思想与情趣。通过对自然界的细致观察,对植物素材的深入了解,触摸到植物具有的形、质、色、味,植物间的协调与不相容,对季节变化的反应,从中悟出其特性,刚毅或飘柔,华丽或素雅,在人的思想中产生了深刻的印象。同时从人的社会实践中了解到人间的相互矛盾与协调,从中分辨出真与伪、善与恶、美与丑。产生了各自特有的思想。个人的实践是狭窄的,还应博览古今文学、美术、音乐佳作,从中汲取精华与灵感,融合为自身的思维,达到较高的思想境界。

一个插花作品首先要有明确的主题,这与文学家创作诗文前要先有一个主题思想再以文字表达,画家先有了主题思想,再以画笔渲染成画,雕刻家先有了构思,再移动刻刀,作曲家先有了主题思想,再以音符谱写成曲的道理是相同的。主题思想可以由下列几方面产生。

(1) 创作者的精神状态:反映作者的

世界观与情感,欢乐或沮丧,愉快或烦恼,美满或抱怨,热恋或孤寂,朝气蓬勃或暮气沉沉,奋发图强或萎靡不振,将这些感受以插花的形式表现出来,以物寄情。

(2) 外界物质环境引起创作思路:春暖花开,风和日丽,秋风飒爽,硕果累累,对人的思想感情会产生不同的效果。人们通过视觉、嗅觉和触觉,可感受到花卉色彩的艳丽与明暗,体量的大小,质地的柔与韧,光滑与粗糙,厚与薄等外观上的差异,更了解到花材所寓有的情感与特殊意义。如香石竹用于母亲节,象征母爱;月季用于情人节,象征热恋。而中国寄情于多种花卉,以花代表时令,甚至将花人格化。牡丹丰硕艳丽,象征荣华富贵;古松苍劲古朴,象征益寿延年;竹枝青翠挺拔,象征高风亮节;梅花迎雪凌霜,象征强劲坚毅;菊花傲霜而开,象征坚韧不拔;荷花出污泥而不染,象征纯洁脱俗;兰花不以无人而自芳,象征高雅孤傲。人们赋予花木的独特品格,是人们长时间与自然接触,认识到花的真实性格,由外形到内涵,有利于在插花作品中发挥独到的创作力,表现真情实感。

(3) 客观环境的要求:这就涉及到创作的目的,插花作品如用在欢庆的节日、大型庆典、剧场演出、庆功典礼等,插花作品应表达喜庆、欢快、热烈、隆重的气氛;如为长者祝寿,作品应表达古朴常青,延年益寿的情感;如装饰一般的书斋,卧室,作品应力求简洁,淡雅;如陈设于病室,作品应表达希望、宁静。这样

才能达到作品的真正目的。

一个好的插花作品不仅能充分表达设计者的意图,更重要的是能使观赏者能理解作品所表达的思想感情与心意,受到作品的感染,并引起情感上的共鸣。

(二) 构图原则

构图造型就是以花材、容器等的配置,表达主题的思想内容的图形,构图造型要遵循植物生长的自然规律与季节变幻所引起的反应。选材时要根据植物的特性及人们赋予的品格,充分发挥其特点,合理整枝与配置。插花的构图与绘画、雕塑等艺术的基本原则是相近似的,只不过表现的形式有所区别。

构图的原则应包括突出主题、比例恰当、多样性与统一、对称与均衡、协调与对比、韵律与节奏等。

(1) 突出主题:主题是构图的中心。不同的场所、不同的情调,主题也各异。大型宴会主餐桌的插花,宜端庄大方,艳丽多彩,体量宜大,花材种类宜多样化,高度以不妨碍人的视线为准,外轮廓基本上以圆形为主。在配置上以大型花朵为主,花色上以暖色调花为主。庄严又不失轻快,多样化又不零乱。书斋插花装饰的目的是创造一种安宁、典雅的气氛,显示出主人的高洁品格,插花的构图宜简洁,以线条美取胜,造型自然,可采用简单的1~3个线条形式,选择优美的花枝,着生少数几朵花,以腊梅、梅花等木本植物组合。生日庆典与年龄有关,要区别对待。青少年正在成长过程,显示其纯真诚挚,前途美好,作品宜活泼,常用盘状容器,以粉色蜡烛点题,烛光闪闪跳跃于粉色,白色的月季、香石竹组合的弧形面上,其间散布粉色或白色的霞草,边缘以唐菖蒲、蕨叶衬托,展示朝气蓬勃的气氛。对年长者,为祝贺身体健康、延年益寿,可以松柏长青古朴苍劲的枝条为主,配以鹤望兰,构图宜自然均衡。春节装饰

厅堂采用万年青、柿子、灵芝配置,以其谐音祝愿万事如意,也可采用以牡丹、玉兰、海棠配置,寓意玉堂富贵;以松、竹、梅岁寒三友象征纯洁的友情长存。

(2) 比例恰当(图11):在插花艺术

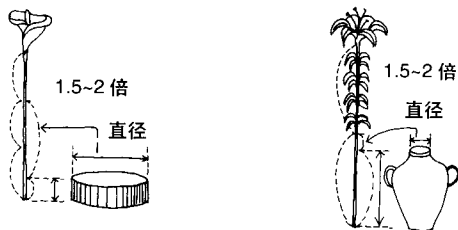

图11 第一主枝高度与容器的关系

上比例关系直接影响到作品的效果,花材与容器的比例关系,花材之间的关系基本准则是按黄金分割的1.6:1,这也是一般艺术品与生活用品所遵循的,是观赏最舒适的比例。就插花作品而言(图12),三主枝中第一主枝的高度应为容器高度加容器口径和的1.5~2倍,第二主

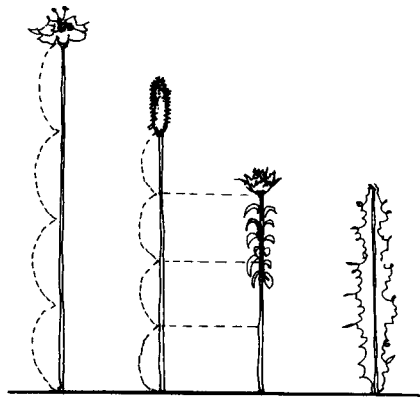

图12 三主枝与丛枝高度比例

枝应为第一主枝长度的 $\frac{2}{3} \sim \frac{3}{4}$,第三主枝为第二主枝长度的 $\frac{2}{3} \sim \frac{3}{4}$,按照这个比例关系构图,造型匀称、舒适。但此比例并不是刻板的数学概念,而是一个基本的准则,它还受到花材的色彩明暗、枝条粗细、花材质地、花朵大小等因素在视觉上的影响而异,所以在创作时,要根据实际情况进行调整。

作品的体量与环境有密切关系,重大的演出与庆典,宾馆的大厅与大型展

览,插花作品高度以1~3米为宜,体量宜大而丰满,花材种类宜多样化,色彩艳丽,起到热烈欢快的效果,与高大壮丽的环境协调。一般会议室最常用的插花作品体量高度在40~80厘米。家庭卧室、餐厅可用小型作品,高度30~50厘米。总之,插花作品的体量与环境比例应适当。

(3) 多样与统一:这是插花构图中的一对矛盾,在插花作品制作中,花材、容器与配件等素材在形状、体量、色彩、质地、线条上要有变化、有差异。有了多样化才能有生气、活力,但如果变化过多,差异过大,则会眼花缭乱,杂乱无章。反之,如果素材过于单一,外形整齐规则,线条缺乏变化,则又过于单调呆板。一个优秀的作品应在变化中求得统一。大型作品花材体量宜大些,种类多些,体量小的相对种类少一些;一般中等大小的作品有1~3种主花材即可,主花材要突出,在色彩、花形与质地上为主调,其他素材只起到陪衬与烘托的作用。

(4) 协调与对比:协调与对比在插花艺术中表现在花材,容器在形态、色彩、质地、体量、风格等诸方面的差异,大小、硬软、明亮与暗淡、光滑与粗糙等,对比的效果是热烈、兴奋、激动、朝气。如对比过强则缺乏平静与安定感。协调是较为和谐一致,给人以柔和、温情、欢乐、爱慕感。有对比作品才有生机,有协调才有安定。这正如交响乐是由弦乐、管乐、打击乐等不同乐器同时演奏,尽管声音的强弱不同,但能奏出抑扬顿挫、优美和谐动听的乐章。

(5) 均衡与对称:均衡是指插花作品花材体量、花朵大小、色彩及质地上配置得体,总体效果给人以稳定的感觉。虽然有的表现出庄严、稳重,有的表现出活泼、生动,但均给人以舒适、安稳的感觉,没有左重右轻或头重脚轻、倾斜欲倒、令人提心吊胆不安稳的感觉。

均衡有对称与非对称之分。对称指作品的花材体量,花朵大小,质地柔硬,

色彩纯度等方面,在插花作品左右两侧分布位置上基本一致,作品外形规则整齐,常见插花造型中的倒“T”字形、扇形、圆形、等边及等腰三角形均属于此类。这种造型给人以热情、端庄大方的感觉,常用于礼仪插花。不对称均衡在造型上不受对称的限制,花材的配置考虑到各方面的因素,比较自由灵活,在整体上要求均衡,活泼中有稳定感,插花造型中的“L”形、“S”形、不等边三角形,星月形均属于此类。常见于艺术插花。

(6) 韵律与节奏:韵律常见于诗词,节奏为音乐术语,指的是音的强与弱、长与短,抑扬顿挫交互出现而产生的美感,形成了悦耳生动的旋律与乐章,突出了主题上作曲家的思想情趣。插花作品中的韵律节奏与诗词、音乐相似,只不过花材代替了诗词中的文字、音乐中的音符。花材的高矮,如同音符的高低,每一个小组合如同乐谱中的乐曲,每一组合中花色浓淡、花朵大小有规律或自然的排列,犹如乐曲的节奏。一件插花作品上下、左右、前后诸多方位的协调一致,高低错落,疏密有致,相互呼应,合理配置,就组成了静中有动、动中有静、生动活泼、和谐一致的优美作品,犹如一曲欢乐的奏鸣曲或生动的交响乐,令人深深感动与回味。

(7) 动势与静态:插花作品与绘画同为艺术品,但插花所用花材,为有生命的,不同于无生命的画,当然,好的绘画中花鸟鱼虫、山水也会给人以活生生的感觉,神态酷似有生命、有动势。而插花所用主要素材为花枝、叶,均为有生命的,如不善于剪枝造型,会将活生生的枝条配置成呆板、无生气的静物,如能模仿大自然的景物,可达到色彩浓淡相宜、体量大小匀称、高低错落有致、有韵律、节奏感的效果。这样的插花作品虽为静物,动在其中;虽为人为,宛若天成。

(8) 色彩协调:色彩学是绘画插花的基础,在插花中色彩的应用较绘画更灵