

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

研习中级

王莲英 主编

园艺专业 理论教材

本书可作为园艺专业教材，也可供从事插花艺术工作的同志参考。

北京：中国林业出版社，1998年。

中国林业出版社

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

王莲英 主编

研习中级

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统插花系列教程：研习中级 / 王莲英主编.

— 北京：中国林业出版社，2013.11

ISBN 978-7-5038-7251-8

I. ①中… II. ①王… III. ①插花—装饰美术—教材

IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 254064 号

出版发行	中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)
网 址	http://lycb.forestry.gov.cn
E-mail	cfphz@public.bta.net.cn
电 话	(010) 8322 7226
印 刷	北京卡乐富印刷有限公司
版 次	2013 年 11 月第 1 版
印 次	2013 年 11 月第 1 次
开 本	140mm × 210mm
印 张	2.5
字 数	67 千字
定 价	28.00 元

目 录

第一章	花材文化	07
第一节	花材的文化内涵	07
一、	花材文化的概念	07
二、	花材文化的主要内涵	07
第二节	主要花材的文化内涵及其应用特点	08
一、	牡丹 <i>Paeonia × suffruticosa</i>	09
二、	芍药 <i>Paeonia lactiflora</i>	013
三、	菊花 <i>Chrysanthemum × morifolium</i>	016
四、	兰花 <i>Cymbidium</i> spp.	020
五、	荷花 <i>Nelumbo nucifera</i>	024
六、	松 <i>Pinus</i> spp.	027
七、	竹子 <i>Poaceae</i> spp.	030
八、	梅花 <i>Prunus mume</i>	033
九、	桃花 <i>Prunus persica</i>	036
十、	柳树 <i>Salix</i> spp.	039
第二章	花材的整形、修剪与加工	042
第一节	木本花材的修剪与加工	042
一、	木本花材的修剪	042
二、	木本花材的加工	043
三、	修剪范例	044
第二节	草本花材的整理与造型	047
一、	草本花材的整理	047
二、	草本花材的造型	047
第三章	花材的固定方法	049
第一节	传统环保固定方法	049
一、	撒的固定方法	049
二、	七宝固定方法	054
第二节	现代环保固定方法	058
一、	植物类固定方法	058
二、	蔬果类固定方法	060
三、	非植物类固定方法	061

第四章	插花创作与速写	065
第一节	概述	065
一、	插花艺术与绘画艺术的关系	065
二、	速写的含义及其在插花创作构思阶段的地位与作用	065
第二节	速写基础知识	067
一、	线条练习	067
二、	透视基础	068
三、	形体练习	069
四、	速写的训练方法和表现手段	069
第三节	插花速写练习	070
第四节	速写作品赏析	074
	参考文献	080

ZHONGGUO CHUANTONG CHAHUA XILIE JIAOCHENG

中国传统插花系列教程

王莲英 主编

研习中级

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统插花系列教程 : 研习中级 / 王莲英主编 .

— 北京 : 中国林业出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5038-7251-8

I. ①中… II. ①王… III. ①插花—装饰美术—教材

IV. ① J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 254064 号

出版发行 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网 址 <http://lycb.forestry.gov.cn>

E-mail cfphz@public.bta.net.cn

电 话 (010) 8322 7226

印 刷 北京卡乐富印刷有限公司

版 次 2013 年 11 月第 1 版

印 次 2013 年 11 月第 1 次

开 本 140mm × 210mm

印 张 2.5

字 数 67 千字

定 价 28.00 元

前言

本书的主要内容是花材文化及花材的整形、修剪技术与花材的环保固定方法三大部分。这是中国传统插花构图造型的重要核心知识与技术，也是重要的基本功。

进一步深化识别花材的形态与生态特点、材质性质以及它们的文化内涵是更熟练地掌握上述核心技术必需的基础知识，因此本书又重点介绍了中国传统插花中10种主要花材的自然属性特点及人文性质的文化内涵，以便帮助大家准确而有针对性地对巧选妙用这些花材。

在多年的中国传统插花创作实践和教学中，深感多数学习者构图表现能力较差，主题构思表达也十分空洞贫乏，更无创设意境美的诗情画意可言，追究其缘由，恐怕主要是在教学培训中缺乏必要的绘画与文学艺术等基本知识的传播与培养。为弥补这些不足，我们在本书中新增添两部分内容：一是绘画的素描技术，二是节选部分主要花材的古典咏花诗词。延伸这些内容的主要目的在于扩大学习者的知识面，丰富表现力。特别是学习中国古典咏花诗词更能提高我们的文学修养与审美情趣。因为它对体现中华传统花文化核心精神——以花喻人、以人喻花、人品花格两相融的思想意境最具代表性。同时，

这些诗词不仅文笔清淡、诗意浓郁，而且常以写景言情来表现作者的主观感情，追求形似和传神的境界。这些创作方法和创作心态都值得我们插花人认真学习与效仿。

参与本书编著及作品演示和创作的有（按姓氏笔划排序）王莲英、王丹丹、刘政安、张燕、张超、张贵敏、郑青、秦雷、梁勤璋、谢晓荣。

编者

2013年9月

目 录

第一章	花材文化	07
第一节	花材的文化内涵	07
一、	花材文化的概念	07
二、	花材文化的主要内涵	07
第二节	主要花材的文化内涵及其应用特点	08
一、	牡丹 <i>Paeonia × suffruticosa</i>	09
二、	芍药 <i>Paeonia lactiflora</i>	013
三、	菊花 <i>Chrysanthemum × morifolium</i>	016
四、	兰花 <i>Cymbidium</i> spp.	020
五、	荷花 <i>Nelumbo nucifera</i>	024
六、	松 <i>Pinus</i> spp.	027
七、	竹子 <i>Poaceae</i> spp.	030
八、	梅花 <i>Prunus mume</i>	033
九、	桃花 <i>Prunus persica</i>	036
十、	柳树 <i>Salix</i> spp.	039
第二章	花材的整形、修剪与加工	042
第一节	木本花材的修剪与加工	042
一、	木本花材的修剪	042
二、	木本花材的加工	043
三、	修剪范例	044
第二节	草本花材的整理与造型	047
一、	草本花材的整理	047
二、	草本花材的造型	047
第三章	花材的固定方法	049
第一节	传统环保固定方法	049
一、	撒的固定方法	049
二、	七宝固定方法	054
第二节	现代环保固定方法	058
一、	植物类固定方法	058
二、	蔬果类固定方法	060
三、	非植物类固定方法	061

第四章	插花创作与速写	065
	第一节 概述	065
	一、插花艺术与绘画艺术的关系.....	065
	二、速写的含义及其在插花创作构思阶段的地位与作用.....	065
	第二节 速写基础知识	067
	一、线条练习.....	067
	二、透视基础.....	068
	三、形体练习.....	069
	四、速写的训练方法和表现手段.....	069
	第三节 插花速写练习	070
	第四节 速写作品赏析	074
	参考文献	080

花材是中国插花花艺的主体构成要素，没有花材，插花花艺将不复存在。

花材的文化内涵是插花花艺体现其作品主题思想和意境创设的主要载体，也是寄托思想情感的媒介与人格的象征，花材中凝聚着民族的气质和品德。

第一节 花材的文化内涵

一、花材文化的概念

花材文化是花文化的一部分，是专指作为插花花艺创作要素的切花花材的文化而言，即指花材自身的形态、生理、生化、习性等自然属性特征以及由它们所产生的精神文化内涵的总称。它们是插花花艺，特别是中国传统插花艺术的重要支柱。因为花材文化不仅是物质性最强的艺术要素，而且也是精神性最强的艺术要素，是创造插花艺术作品形式美、内涵美与意境美的主角。

二、花材文化的主要内涵

1. 从物质层面讲

花材的形态与生态特点是其主要的物质文化内涵，它是满足构图造型需要的物质基础。要创造优美生动的造型，首先必须认识花材，进一步了解各种花材形、姿、色、质的特点，才能巧选妙用它们，才能正确把握和加深对它们自然属性美的深刻理解，

最大化地发挥它们各自的美感。因此认识和掌握各种花材的形态与生态特点是学习中国插花，尤为学习中国传统插花的前提和主要基础知识。

2. 从精神层面讲

受“天人合一”哲学观、审美观的影响，中国人对花木的认识和欣赏别具一格，认为花木是有灵性的，有其内在的气质和品格，所以国人常以人的感情世界去关照花木的世界，视花为友、迎花为客、尊花为师，并赋予花木人格的内涵，使其具有人文的精神，具有许多美好的寓意和象征性，以花木喻美、比德成为中国传统文化艺术的主要精神。中国传统插花更是如此，也以这些精神层面的文化内涵通过花材的造型来传情、抒怀和明志，使中国传统插花表现出了丰富深蕴的文化内涵和极富诗情画意的意境美，成为展示中华民族内心世界、追求精神境界的一种特有的文化心态的表现形式。正是这些花材的文化内涵奠定了中国传统插花的魅力。

花材文化的内涵除了来自于花材自然属性的美之外，更多地是来源于花与书法、绘画、诗词歌赋以及民俗民风 and 宗教等的关联，因此更多地扩展延伸这些知识的学习，对丰富与深层次理解花材、运用花材，创造富有生命力、富有深邃人文内涵的插花花艺作品是非常必要和有益的。因为中国传统插花更注重精神文化的表现。

第二节 主要花材的文化内涵及其应用特点

识别花材、掌握其形态与生态特点是构图造型的物质基础；学习有关花材的诗词歌赋是丰富创作灵感、开拓设计思路的好帮手。

下面从中国插花花艺的视角简述各种花材的形态与生态特点及其人文内涵。

一、牡丹 *Paeonia × suffruticosa*

芍药科芍药属落叶亚灌木，原产我国的传统名花。

1. 形态与生态特点

花朵：单生枝顶，硕大雍容（花径 12 ~ 35cm），具香味，有单瓣、复瓣与重瓣之别。

花色：艳丽夺目，有红、黄、白、粉、紫等单色或复色，号称八大色系齐全。

花型：丰富多变，依花瓣的多少和雄蕊瓣化程度不同组成 11 种花型，除单瓣型外，有的似荷花，称为荷花型；有的像菊花，称为菊花型；有的像蔷薇，称为蔷薇型；还有的宛如盘托桂蕊，称为托桂型；有的酷似凤冠，称为皇冠型；有的赛绣球，称为绣球型；有的如楼阁等称为台阁型。各具特色、十分别致。

叶片：大型的二回羽状复叶，或翠绿或灰绿与浅绿，有的叶面还具有不同深浅的褐红色晕，衬托硕大厚重的花朵，十分协调。

枝干：干皮灰褐色而斑驳，质地坚硬、脆而粗，苍劲有力，或直或曲颇富画意。

2. 内在气质与神韵

因其花大色艳、雍容华贵、天生丽质的美而有“花中之王”和“国色天香”的美誉，故而富有庄重大气的神态与王者的风范。

牡丹品种繁多，枝叶旺盛，花开繁茂，风姿卓越，生机勃勃，富有繁荣昌盛的气度。

牡丹原本属每年春天开一次花的植物，但因其秉性易被人为调控而能每年多次开花，即便只给它适宜的温度和水分而不追施任何肥料，它宁肯耗尽自己根内的养分也要供花朵生育开放，如此舍命不舍花的本性，甚为养花人感动，因此视其为具有无私奉献精神的体现。

牡丹有许多脍炙人口的神话传说，如秋翁遇仙记、常大的故事、武则天贬牡丹等，都从不同侧面赞美了牡丹救困扶危、忠于爱情、不畏强权、反抗暴虐的高尚品格，寄托了人们美好的愿望，传递了人们对美好社会与幸福人生的期盼与追求。

3. 寓意及象征性

牡丹不仅有总领群芳的自然属性之美和雍容华贵的内在气质之美，而且还有丰富深厚的文化内涵，故而深受历代国人的喜爱并赋予它多种美好的寓意和象征性，借以表达人们的理想与对幸福的追求。主要的寓意和象征为：美满幸福、富贵吉祥、繁荣昌盛、兴旺发达等。

中国传统插花善用谐音双关的方法，即选用音同字不同的花材组合造型，表达特定的主题或命题，尤牡丹与其它花或物的谐音组合最多。牡丹别名为富贵花，与玉兰、海棠、迎春花的组合造型其谐音命题为“玉堂春富贵”；牡丹的瓶插，瓶与平谐音，故而命题为“富贵平安”或“太平春色”；棠与堂谐音，牡丹与海棠的组合造型为“富贵满堂”；牡丹与白头翁相组合造型寓意“富贵白头”，等等，极具中华民俗特色，为大众所喜闻乐见。

4. 经典诗词赏析

在古人心目中牡丹是形、质最好，格调最高的花，最美的花，故而视其为花中一品，是贵客贵友，认为赏牡丹令人豪。为此历代文人墨客留下许多千古绝唱的牡丹诗词，成为我国宝贵的精神财富。特选如下几首以借鉴学习。

● 徐凝（唐）《赏牡丹》

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。
疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”

解析：作者极赞牡丹之美，赛过世上一切美好事物，它们宛如神女般美丽，尤在朝霞映照下千娇百态迎春光怒放，蔚为壮观。

● 刘禹锡（唐）《赏牡丹二首》（其一）

“庭前芍药妖无格，池上芙蕖静少情。
唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”

注释：妖—美丽，无格—格调平平；芙蕖—荷花别称，净—恬净，静少情—指荷花虽恬净美丽但生在池塘河水之中，只能远视而不能近玩之意。

解析：虽然芍药妖娆美丽，荷花素雅恬净，各擅其长，各尽风流，但是牡丹却独具两花之美。其美丽可爱高过芍药，其璀璨晶莹，亭亭玉立，毫不逊于荷花……“花开时节动京城”一花盛开，轰动京城，全城老少倾城而往观，可见其美丽动人已跃然纸上^[1]。

● 李白（唐）《清平调词三首》

一

“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。
若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”

注释：槛—栏杆

解析：彩云好像贵妃的衣裳，牡丹花像贵妃美丽的容颜。春风吹拂着雕饰华丽的栏杆，牡丹含着浓浓露花更显芬芳^[2]。

二

“一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。
借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆。”

注：“云雨巫山枉断肠”以巫山神女的故事衬托牡丹之美，楚襄王连做梦都爱慕思念巫山神女而惆怅断肠。

汉宫—汉成帝的后宫；飞燕—汉成帝的皇后，绝代佳人。

解析：借用汉宫美女和巫山神女来衬托花中之王牡丹花与花容月貌的杨贵妃，花为人开，人在赏花，花即是人，人即是花，花光满眼，人面迷离，人面花光，交相辉映^[1]。

三

“名花倾国两相欢，长得君王带笑看。

解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。”

注：倾国即倾国倾城之缩写，为美人的代称，言其姿色之美可以倾动全城全国。

沉香亭—位于长安（今西安的兴庆公园内，当年是唐玄宗与杨贵妃赏牡丹花的地方）；解—明白，知道；释—消释，消除；春风—此代指君王。

解析：高贵的牡丹花与倾国美人相映生辉，常常赢得君王含笑顾盼，那动人的姿色使得君王心中无穷的烦恼被完全化解，悠闲地在沉香亭北斜倚栏杆赏花^[2]。

李白不愧为伟大的诗人、诗仙，他的诗词极具个性和浪漫精神，并经典地诠释了中国传统花文化的以花喻人，以人喻花，人、花互为衬托，融为一体，以花传情，借花抒怀的核心精神。《清平调词三首》不愧为千古传唱的宝贵文化遗产。