

文人花

瓶花别册

黄永川 著

中华花艺文教基金会 编

山东画报出版社

瓶花别册

黄永川 著

中华花艺文教基金会 编

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

瓶花别册 / 黄永川著; 中华花艺文教基金会编.
—济南: 山东画报出版社, 2015.5
(文人花)
ISBN 978-7-5474-1373-9

I. ①瓶… II. ①黄…②中… III. ①插花—装饰美术
—中国—图解 IV. ①J525.1—64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第311834号

责任编辑 韩 猛

特邀编辑 林爱卿

装帧设计 王 芳

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东鸿杰印务集团有限公司

规 格 150毫米×250毫米

11.5印张 68幅图 22千字

版 次 2015年5月第1版

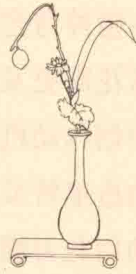
印 次 2015年5月第1次印刷

印 数 1—5000

总 定 价 118.00元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

建议图书分类: 传统文化/生活休闲/工艺美术

目
录

上篇 中华文人插花艺术

中华文人的精神与艺术特质	三
中华文人插花简史及其代表作家	六
文人插花的创作动机及插花理念	一〇
文人插花的造形特征	一三
文人插花的用花习惯	一六
文人插花的花器与配件	一八
文人插花的摆设环境	二〇
文人花十要	二一
文人花与茶花、禅花之比较	二二

中篇 文人花插作要领

文人花花型的骨架	二七
文人花花器意义与比例问题	二九
文人花花材的使用	三一
文人花的插作方法	三三
文人花的参考花型例举	三五

下篇 文人花作品赏析

甲 部 四一

乙 部 一一三

中华文人的精神与艺术特质

所谓文人，是指有文德修养之人，或称士大夫、文人雅士，俗称读书人，是中国古来知识分子的代名词。近代陈衡恪认为文人有四个要素：“人品、学问、才情、思想，具此四者乃能完善。”而“文人插花”就是指文人雅士应用花材以抒泄胸中逸气的一种心灵表现。

（一）文人的精神特质

文人在中华文化遗产的史流中，以其高超的文思

才情扮演着不可磨灭的主角，白居易说：“天地间有粹灵气焉，万类皆得之，而人居多；就人中，文人得之又居多。”文人一向努力修养品德，累积学问，知情达理，具有超越常人的智慧、坚忍不拔的意志，独特的创造力、和谐平衡的心灵，加上生活无拘无束，悠游文艺，以空灵虚静的心，深解大自然无言之妙。排斥复杂的、丑陋的、虚荣的、仇恨的、善妒的，不洁的性情。

（二）文人的艺术特质

1. 陈师曾论文人画说：“画中带有文学性质，含有文人趣味，不在画中考研艺术中之功夫，必须于画外看出许多文人之感想，此乃所谓文人画。”意即文人艺术不重形式之美，不重技巧，而注意画外妙想，弦外之音。

2. 《诗纬》：“诗者天地之心”，文人皆能诗善词，任性率真、质朴、潇洒、豪放、自由、不阿世、不媚俗，专重个性之表达。

3. 艺术风格有士夫气与师匠气之分：所谓士夫气是讲求淡雅、空灵、荒率、清幽之美，可用一个“雅”字概括形容之。在艺术史上以宋、元、明为代表。师匠气则讲求华丽、装饰、繁缛、雕琢、技巧、周到之形色，可用一个“俗”字来形容，史上以唐、清为代表。俗亦指通俗，有其存在的必然性，事实上每一朝

代均有雅与俗，雅与俗只是一个用以区别风格的名词，而文人追求“雅”的境界。

（三）文人插花的特质

明袁中道曾说：花“为天地间一种慧黠之气所成”。除了外观的形色之美外，复有令人明眼澄心、凝神净虑之功，以文人领受最为深刻。晋夏侯湛也说：“神树之修异，实积阳之纯精。”因此花木能令人修容，好花令人养颜，不好的花令人思精进。此外插花更是文人雅士的个性及心灵表白，主要在抒泄胸中逸气，寄情遣兴，不求工整与法度，不讲目的与价值，只是随兴所至，以花草为媒介以表现其重文心、诗情与意境之妙，故而作品中有书卷气，作品外有耐人寻味的气息。

中华文人插花简史及其代表作家

（一）唐至五代——文人插花的发轫期

中国的插花史料中以文人插花的资料为最多，著作繁多，在花艺史中当可列为主流，最早关心插花的文人自六朝始，有竹林七贤、庾信等，已见端倪。

到了唐朝文人兼及艺术修养的更多，如王维、卢鸿、陆羽等，他们随着时代爱花的风气，将花木之美表现在诗词中如杨巨源诗：“若待上林花似锦，出门俱是看花人。”书不尽书。由于时代风气的影响，有关花木的研究著作也不少，有著录的如李赞《花木记》，

唐相贾耽的《百花谱》，罗虬的《花九锡》等均甚有名。其中尤以罗虬的《花九锡》为隋唐时期插花学之代表作。罗虬是诗人，也是唐代有名的插花家，其所谓“花九锡”为：“1. 重顶幄（障风），2. 金错刀（剪折），3. 甘泉（浸），4. 玉缸（贮），5. 雕文台座（安置），6. 画图，7. 翻曲，8. 美醕（赏），9. 新诗（咏）”。原意乃针对插饰当时的国花牡丹必须讲究的事项与使用材料，但它无疑标示了唐代插花的理想与认真态度，更可看出当时对插花的考究与高度的品赏原则，故其学术价值可媲美“谢赫六法”。另一位文人欧阳詹的《春盘赋》则描述当时的盘花：“多事佳人假盘盂作地，疏绮绣以为珍，丛林具秀，百卉争新……”，由此亦可知当时的盘器插花已相当生活化，插花的创作观念也逐渐由文人带动起来，不仅考究形式色彩的配合，且讲求花器、花材、线条、构思及维持花命的方法与技术。

五代是兵荒马乱的局面，文人高士意图避难，极思隐居，此时的艺术无形中成为思想意志的表白，与宣泄胸中逸气的工具，于是不拘形式、就地取材，杂花野草，信手拈来，是乃插花艺术的一种自由奔驰成熟境界的现象。当时人倡言返朴归真，其对花之情、花之性，甚至于花种、花品、花命等的体会与研究，更有独到之处。此乃文人雅士唾弃黑暗之政治，转而寄情山水花木之结果。而我国第一部最有名的花品著作也在此时问世，即为蜀汉张翊的《花经》，他将自

然界的花，按其质量高下分为九品九命，是为花卉品味高低的先声，也提供后世插花者讲求意境、品花、配材之参考原则。此外五代的文人、艺术家皇帝李煜所创办之“锦洞天”乃为我国插花史上最早最盛大的插花艺术展览会，无形中也助长了文人插花的气势，格调提升了。是为文人插花的发初期。

（二）宋代——文人插花的成长期

由于宋太祖励精图治，宇内升平，各地插花风气普遍提升，其间文人更大力提倡“插花、挂画、点茶、焚香”为生活四艺，视为人人生活中不可或缺的修养，纵使仆役也不例外，于是有关插花的技术或品鉴之著作也相当多数，如赵希鹄的《洞天清录》、林洪的《山家清供》、苏东坡的《格物粗谈》、周密的《癸辛杂识》，皆为有关瓶花保养技术的经验之谈。而周敦颐的《爱莲说》、曾瑞伯“花十友”、黄山谷“花十客”、张敏叔“花十二客”、宋朝诗人杨万里等，渠等对花性之中肯稳健的品评妙喻，十足表现出当时文人对花草的深刻用情及体会，成为后世赏花的准绳。其中尤以“弹琴对花，惟岩桂、江梅、茉莉、酴醾、薝蔔”等，足以显现出文人适用香而雅的小花，取其清幽、淡雅的风格与品味。对文人插花水平与风格之提升起了十足的影响，是为文人插花的成长期。

（三）元明——文人插花的黄金时代

元代的文人插花，因作者在饱受异族压迫下求安心切，作品偏重感性，直觉表现心境的空灵之美，成为中华插花的主流，与自由花同为文人任性而率真的自我主观表达，也是后来心象花的滥觞，如元朝周之翰、方回。到了明代由于文风鼎盛，插花完全脱离政治排场，形成一专门性学术的艺术类型，并有完整体系的花道著作问世，几乎清一色的文人花，且以瓶花为主干。尤其袁宏道的《瓶史》一书问世，日人争相传译，奉为插花艺术之准则，堪称我国插花艺术最完整而有系统的一部插花经典，影响之大既深且远。此外，张谦德的《瓶花谱》、陈洪绶的瓶花画作、王世懋的《花疏》、陈继儒的《岩栖幽事》、何仙郎的《花案》、高濂的《瓶花三说》《草花谱》等及文震亨的《清斋位置》、屠本峻的《瓶史月表》、程羽文的《花历》、《花小名》等，插花专著多类而各有专擅，皆具异曲同工之妙，追求文人插花之境界，是为中华插花的黄金时代。

（四）清代——文人插花的衰颓期

清朝国势渐衰，经济受到影响，加上学术界注重考据学，故文人大多走上考据之路，对大自然之美较少关心，惟独沈三白等少数人稍有涉猎外，说明了当时文人花衰颓的景象。

文人插花的创作动机及插花理念

袁宏道曾谓：“钟于山水花竹，无扞剔浇顿之苦而有赏咏之乐”，说明了文人插花普遍的创作动机。事实上，细分之下尚有下列之插花理念：

供养——文人家居生活中摆置于厅堂或斋室的插花作品，属于固定陈设的位置，往往以供养为目的，则其形式重于内容，大多插作理念花为多。

记游——文人又喜游山玩水，明陈洪绶谓：“相呼看红叶，林下醉秋花，折得一枝归，与君称寿华。”往往游罢顺带花材回家插作，把雅兴分享友朋，并作景致描述，此时以写景花之类为多，常以野花、特殊

草木为主。

装饰——《遵生八笺》：“床内后柱上钉铜钩二，用挂壁瓶，四时插花，人作花伴，清芬满床，卧之神爽意清。”此种以装饰怡情为目的插作，属造型花，花色缤纷，较不拘形式。花色比例大，重色彩、香、形式以时空而定，异于院体花。

惜花——明扫花头陀谓：“既不见摧于老雨甚风，又不受侮于钝汉粗婢，可以驻颜色，保令终。”陆凯：“折花逢驿使，寄与陇头人，江南无所有，聊赠一枝春。”文人常以理念、心象花来抒发其爱花、惜花之情意。

排忧——文人常因忧国忧民或疲于应酬，而积郁胸中，偶能偷闲亲近山水花竹，也可排忧解闷，诚如袁宏道所说：“破闲居孤寂之苦”，此时则以心象花来表现。

游戏（表现冲动）——文人的感受深刻而独特，往往能见人所未见，如明谭元春所云：“香来清净里，韵在寂寥时，绝胜山中树，游人或未知”，因而心中会有一股想要告知他人的冲动，均出自强烈创造欲，以心象或造型形式表现者居多。

其它——文人平时或有宾客造访或有喜庆节日，或有特殊纪念意义之事宜，及偶发事故等等，渠等也爱以花会友，另加以诗赏、酒赏或茶赏等抒情叙怀之风雅活动，则常以心象或造型花来尽兴。

上述七项乃因事、因时等不同目的，而引发不