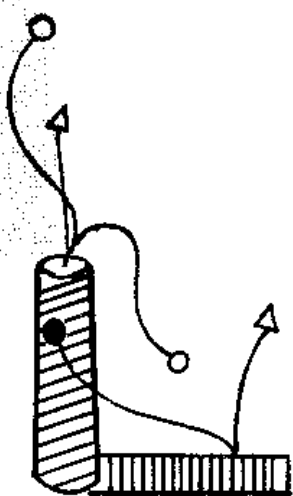

艺术 插花

广东科技出版社 ● 广州插花艺术研究会编著

艺术 插花

广东科技出版社

艺术插花

编著译者：广州插花艺术研究会编著

出版发行：广东科技出版社

（广州市环市东路水荫路 11 号）

经 销：广东省新华书店

印 刷：深圳粤海旭日印刷包装有限公司

规 格：787×1092 1/32 16 彩插页 3.625 印张 54,000 字数

版 次：1990 年 10 月第 1 版

1992 年 7 月第 3 次印刷

印 数：35,201—50,300 册

ISBN 7-5359-0652-4/J·5

定 价：3.00 元

内 容 提 要

本书以流畅的语言，对插花艺术、插花流派，以及东西方插花的特点、构图型式，插花器皿的选择和应用，花材的加工和保鲜，插花的基本方法和步骤，插花植物材料的选择等方面进行了阐述。书中还介绍了花语在插花中的运用。本书附有插花实例欣赏分析，是插花初学者和爱好者入门的一本较系统的读物。本书还附有彩色实例照片40幅，黑白插图83幅，可供读者借鉴、欣赏和学习。

作者简介

广州素有花城之称，广州人喜花爱花，每逢新春佳节，更是结伴同游花街十里，购上鲜花、桃枝，在家中瓶供插养，以表对春天到来的庆贺。近年来，随着人民生活水平的提高，居室环境的改善，越来越多的人喜欢在家庭的厅堂、书房用插花来装饰、点缀。宾馆、酒家的大厅，服务台以及宴会桌上也摆设插花，使宾客赏心悦目之余，倍感处处盛世新风。本书作者——广州插花艺术研究会，是活跃在花城的插花艺术领域中的民间学术团体。会员集广州插花爱好者之精华，对美化花城多有贡献。

广州插花艺术研究会前身是广州盆景研究会瓶插组，

成立于1957年，当时会员20余人，主要为插花艺术爱好者。1957年至1966年间，每年都在广州文化公园举办1~2次瓶插艺术展览，吸引不少游人参观，当时在广州颇有影响。十年浩劫，该瓶插组停止活动。随着改革开放的新时期到来，瓶插组于1984年2月复会，并易名广州插花艺术研究会。至今，会员已发展到近百人，其中有画家、书法家、雕塑家、摄影家、园林工作者、医生、教师、干部等不同职业的插花爱好者。

复会以来，广州插花艺术研究会每年都举办全市性的大型插花艺术展览1~2次，中、小型插花展若干次。插花作品以东方式插花为主，兼有西洋插花。花城观者络绎不绝。1987年广州插花艺术研究会赴北京参加中国第一届花卉博览会插花展览，获大会优胜奖杯。1990年4月，全国第三届城市市花展览在洛阳举行，参展单位共50多个城市，广州插花艺术研究会插花参展品以独特的岭南风格，吸引了众多的参观者。广州插花艺术研究会还曾先后与日本国驻广州总领事馆联合举办插花

展览5次，两国插花艺术界人士共同磋商插花技艺。为了普及插花艺术，研究会还举办了各种类型的插花艺术讲座，推动了广州市群众性的插花艺术活动。

《艺术插花》一书集广州插花艺术研究会会员多年的插花心得体会，图文并茂，为广大插花爱好者及园林工作者、美术工作者提供了一本颇有艺术价值的参考书。

序

杨和明^{*}

花，生命的象征。

花，美的代词，情的寄托。

千百年来，人们采花，栽花，插花，把生活装饰得更美，更美……

于是，把文学的，绘画的，一切能够表达美好情感的艺术手段用到插花上。

于是，插花便和人们结下了不解之缘，在每个角落里都可以见到它。

于是，插花成了一门艺术，不管它是否被承认，确实实是一门艺术。

《艺术插花》作为艺苑上的一朵小花献给读者，供参考、品评。

^{*} 杨和明——中国花卉盆景协会插花艺术委员会理事，广东省书法协会副主席，广东园林学会副理事长，广州插花艺术研究会会长。

目 录

彩图 (共32页)

题词

作者简介

序

一、插花流派简介	(1)
1. 东方式插花	(1)
2. 西方式插花	(5)
二、传统的中国式插花艺术	(7)
1. 中国插花艺术的起源及发展	(7)
2. 传统的中国式插花艺术的特点	(10)
3. 形成传统的中国式插花艺术的几种因素 ...	(18)
三、东方式插花的基本形式	(21)

1. 盆插（盛花）的基本花型	(23)
2. 瓶插的基本花型	(26)
四、西方式插花艺术	(31)
1. 西式插花的基本程序	(32)
2. 西式插花的基本图形	(34)
3. 插花的配色	(37)
五、学习插花的方法和步骤	(41)
1. 学习插花的方法	(41)
2. 插花艺术创作的思路 and 步骤	(43)
六、花材的选择与裁、弯及插的固定技术 ...	(49)
1. 花材的选择	(49)
2. 花材的裁、弯及插的固定技术	(51)
七、基本插法图解（图41-1至图46）	(57)
八、插花器皿（简称花器）	(62)
1. 花器是艺术插花的组成部分	(62)
2. 花器的种类与式样（图47、48、49、 50、51）	(63)
3. 花器的选择	(67)
九、常用于插花的植物材料	(69)

十、切花保鲜法	(81)
1. 让花枝充分吸收水分	(82)
2. 防止切口感染细菌	(83)
3. 重视水分的补给与换水	(84)
4. 化学药物保鲜法	(84)
5. 注意花器的盛水高度以及插花的放置	(85)
十一、插花艺术赏析	(87)
1. 传统构图	(87)
2. 装饰性较强的构图	(90)
3. 意象构图	(91)
十二、新颖的插花	(93)
十三、花意与花语	(98)

一、插花流派简介

唐秋子^{*}

世界各地、各民族的插花风格，每每随地理环境、风俗习惯、宗教信仰、文化等的不同而表现出很多的歧异。以中国和日本插花为代表的东方式插花和以传统欧洲插花为代表的西方式插花，就是世界插花艺术上风格迥异的两个最大的流派，在这两个大的流派之内，已分出很多小的流派，现就主要的一些流派介绍如下。

1. 东 方 式 插 花

东方式插花注重线条，追求自然典雅。主要有中

^{*} 唐秋子——中国插花·花艺协会理事，广州插花艺术研究会副会长，广东园林学会会员，广州园林摄影研究会会员。

国式的和中国式传入日本后所形成的日本式插花。

(1) 中国 式 插 花

中国式插花起源甚早，我国古代妇女很早就有头上插花的习惯。瓶上插花艺术大抵是由头上插花发展而来。瓶上插花最初用于寺庙供品，后传入宫廷，流入民间，而文人插花，更将这门艺术提高到了新的水平。中国式插花在本土的发展是十分丰富多彩的。

①佛教插花

中国式插花最早是以寺庙供花的形式出现的。佛教徒用他们最喜爱的图式，设计和创造出优美的造型，插在花瓶上，作为供品。敦煌壁画上的飞天仙女手上所捧瓶花，大抵就是这种佛教插花的形式，这种形式的特点是以素雅为主，所选用的花材多是莲花。

②宫廷插花

寺庙供花后为宫廷所吸收。唐代宫廷的插花，是以讲究排场、色彩华丽、装饰味浓厚为特色，插花作品体形硕大，枝叶繁茂。这种富丽堂皇的宫廷插花，在以后历代皇宫中盛行不衰，并在不断的改造中发展，尤以明清两代为最。

③民间插花

唐以后，插花艺术流入民间，每逢节日或喜庆，人们摆上一盆盆色彩鲜艳的插花，并以字画、剪纸、

灯饰等配合装饰，着意烘托出喜气洋洋的节日气氛。民间插花随兴之所至，风格明快，简洁，寓意吉祥。

④文人插花

传统的插花艺术经文人士大夫的吸收、改造，创造出别具一格的文人插花，与宗教插花、宫廷插花及民间插花有所不同，它不重排场，不为祈福，主要是讲求情趣，借花明志抒情，讲究诗情画意。构图受中国画影响较深，插花的表现手法较灵活自由，多选用色彩素雅的兰、竹、松、梅、菊等植物材料。

(2) 日本式插花

日本历来是汉文化东渐的温床，中国的插花艺术经日本的遣唐使带回国内，在日本掀起了学习中国插花的热潮。日本人将中国的插花艺术融汇吸收，并创造了日本风格的“花道”。日本的插花注重形式，较为严谨，在长期的发展中形成了不少的流派，其中有代表性的是“池坊流”、“小原流”、及“草月流”三大家。

①池坊流插花

池坊流是日本最为古老的插花流派，已有五百多年历史，它恪守日本插花艺术传统，以“立花”（“立华”）为主，枝条数目取奇不取偶，一般以九条枝条最为常见，这九条枝条各安排在上、中、下段，

形成特异的格调，插时各枝有一定的顺序和位置，不能前后倒置，总体成垂直并稍成圆柱形。它的插花构图着眼点在于线条的构成，讲究线条美。池坊流昔日只作为一种供花的式样，现今已成为插花艺术的一个大的流派，并在形式上有了不少的改进。（彩图2）

②小原流插花

小原流插花是以色彩插花和写景插花为主。在色彩插花当中，又分为写实与非写实两种。写实手法注重插花材料的季节性，形式上有较严密的约束，而非写实插法则不同，它并不受花材季节的限制，除了植物本身外，一些非植物的东西也可以配合使用，这也是一种自由式的插法。以色彩插花为主的作品，不管在什么场合都强调色彩美。

写景插花则表现了插花者在描写风景方面的主观愿望，常常以石头、花、青苔来表现。一个插花作品有远、中、近景，在浅盆中，创造了“集自然与艺术于一体，缩崇山峻岭于咫尺之间”的境界。小原流的表现手法是以“盛花”为主，即是把花“盛”于浅水盆中，表现出面的扩展。“盛花”的出现，打破了以立花于瓶中及投花于瓶中的传统插法。（彩图4）

③草月流插花

草月流插花，着意于使插花艺术和当前的生活实际相结合，以反映新生活为主，崇尚自然，各类花材

与表现手法兼收并蓄。在花材的使用方面，除了生花外，还配以干燥的、染色的、枯萎的植物，甚至剥了皮的树头等，常以此描写一个变化多端，五彩缤纷的世界，所强调的美，是夸张的，富于想象的，它不是简单的模拟自然，而是追求自然中所难寻的美。所插的花，在多变中保持平衡，在多向中保持统一。一般以三个主枝为构图中心，每一主枝取一个方向，其它的花材作为从枝衬托，整个作品蕴藏着丰富的想象和无穷的变化，达到了较高的艺术境界。（彩图3）

2. 西 方 式 插 花

西方式插花主要分传统式和现代式两种。

（1）传统的西方式插花

传统的西方式插花是以欧洲为代表，它的插法特点是色彩浓烈，是用大量不同颜色和不同质感的花组合而成。以几何图形构图，讲究对称与平衡。由于各种不同的图形都有较为明显的轴线（亦称中心线），因此尽管采用的是成簇的插法，色彩斑斓，绚丽耀目，但杂而不乱，浑然一体，花与花之间，叶与叶之间层次分明，有深度，有节奏，表现出很好的章法。

(2) 现代的西方式插花

现代的西方式插花是把东方式和传统的西方式插花相结合，经过分解、构成设计，插出的作品更能表现出色彩及花朵的美感。

在传统的西方式插花设计上，所用的树枝和树叶是比较次要的，其功能只表现作品的高度及静态的背景衬托。但现代的西方插花，常把树枝、茎、叶表现强烈的线条，这就是受了东方式插花的影响。另外，西方式插花常用棉布、麻布或绒布覆盖着木或大理石作插花器皿的底座，而东方式插花则喜用酸枝几架作底座。

现代的插花，经历了时间的演变，以及各民族文化的交流，款式趋于自由，表现力更为丰富，它不但继承了插花艺术的传统，还吸收了现代的雕塑、工艺等造型艺术的原理，使之更能表达现代人的感情、愿望，具有时代的美。