

花材文化

与中国传统插花

王莲英 贾军 张贵敏 编著

中国林

花材文化

与中国传统插花

王莲英 贾军 张贵敏 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

花材文化与中国传统插花 / 王莲英, 贾军, 张贵敏编著. --
北京: 中国林业出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5038-9726-9

I. ①花… II. ①王… ②贾… III. ①插花—装饰美
术—中国 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第204633号

责任编辑: 贾麦娥

出版发行: 中国林业出版社

(100009 北京西城区刘海胡同7号)

<http://lycb.forestry.gov.cn>

电 话: 010-83143562

装帧设计: 张 丽

印 刷: 固安县京平诚乾印刷有限公司

版 次: 2018年10月第1版

印 次: 2018年10月第1次

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 216千字

定 价: 68.00元

目录

花材文化的概念与特性.....	6
一、花材文化的概念	8
二、花材文化的特性	8
三、国人对花材文化的感悟与审美情趣	8
花材文化在中国传统插花中的意义与作用.....	10
一、花材文化是中国传统插花以花悟道目的的体现	11
二、花材文化是中国传统插花重形尚意创作核心的支柱	12
中国传统插花选用花材的指导思想与原则.....	13
一、格高韵胜的花材	14
二、富自然线条美的花材	15
三、富有生命力的花材	16
我国野生切花植物资源的开发与利用.....	17
中国传统插花常用名花花材插花实例.....	21
一、牡丹	22
二、芍药	34
三、梅花	40
四、菊花	48
五、荷花	58
六、兰花	65
七、月季	71
八、百合	78
九、杜鹃花	83
十、山茶花	90
十一、海棠	97
十二、玉兰	107
十三、竹子	114
十四、松	120
十五、柳	127
十六、水仙	131
参考文献	136

花材文化

与中国传统插花

王莲英 贾军 张贵敏 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

花材文化与中国传统插花 / 王莲英, 贾军, 张贵敏编著. --
北京: 中国林业出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5038-9726-9

I. ①花… II. ①王… ②贾… III. ①插花—装饰美
术—中国 IV. ①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第204633号

责任编辑: 贾麦娥

出版发行: 中国林业出版社

(100009 北京西城区刘海胡同7号)

<http://lycb.forestry.gov.cn>

电 话: 010-83143562

装帧设计: 张 丽

印 刷: 固安县京平诚乾印刷有限公司

版 次: 2018年10月第1版

印 次: 2018年10月第1次

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 216千字

定 价: 68.00元

前言

研习中国传统插花卅余年的过程中，特别是通过实操的体验，我深深感悟到花材文化对中国传统插花的重要性。与国内外其他插花、花艺相比，中国传统插花对花材文化的认识与选用、欣赏有太多的个性特色与浓厚的人文精神和艺术的感染力，所以深知不懂得花材文化，是难以创作中国传统插花本真的美，也难以真正品味到中国传统插花入目入心的魅力。

自2008年中国传统插花进入国家级非物质文化遗产项目以来，虽曾遭遇过百余年销声匿迹的大断层，但改革开放以后，在中央政府大力倡导弘扬优秀传统文化，重视优秀国学、国艺发展的大好形势下，中国传统插花也得到快速的复兴与发展，迎来了学习、传承的空前热潮，形成了百花齐放、百家争鸣的良好局面，令人欣慰，但也着实出现一些令人担忧的问题。如究竟什么是中国传统插花的核心特点？中国传统插花本真的美与感染力何在？中国传统插花为什么要将以花传情、抒怀、悟道作为宗旨？花材文化在中国传统插花中扮演什么角色等等诸多问题，都存在着模糊甚至片面、不正确的认识。不少研习者和从业者只一味地追求插花造型的形式美，热衷于技能的学习，如此下去，恐对正确的学习与传承中国传统插花、弘扬中国传统文化都是不利的。

中国花卉资源极其丰富、多样，花文化历史悠久，理念独特，其中的切花花材文化对中国传统插花又是至关重要的要素，故而笔者仅就花材文化对中国传统插花的意义与作用等问题谈谈个人的认识与体会，并将若干中国传统名花在中国传统插花中应用的实例进行介绍和解析，与大家分享，欢迎大家提出宝贵意见，一起共勉之！

王莲英

2018年6月

目录

花材文化的概念与特性.....	6
一、花材文化的概念	8
二、花材文化的特性	8
三、国人对花材文化的感悟与审美情趣	8
花材文化在中国传统插花中的意义与作用.....	10
一、花材文化是中国传统插花以花悟道目的的体现	11
二、花材文化是中国传统插花重形尚意创作核心的支柱	12
中国传统插花选用花材的指导思想与原则.....	13
一、格高韵胜的花材	14
二、富自然线条美的花材	15
三、富有生命力的花材	16
我国野生切花植物资源的开发与利用.....	17
中国传统插花常用名花花材插花实例.....	21
一、牡丹	22
二、芍药	34
三、梅花	40
四、菊花	48
五、荷花	58
六、兰花	65
七、月季	71
八、百合	78
九、杜鹃花	83
十、山茶花	90
十一、海棠	97
十二、玉兰	107
十三、竹子	114
十四、松	120
十五、柳	127
十六、水仙	131
参考文献	136

花材文化的概念与特性

花材是泛指能供插花花艺创作使用的被剪切下的植物体的部分枝、叶、花、果而言，主要包括鲜活的乔、灌、藤、草观赏植物及部分瓜果、蔬菜，和部分野草、野花，乃至一些枯木、枯藤和根须。它们都必须具备一定的观赏性，较长的水养期，无病虫害，以及不污染环境这4项主要特点。

花材文化属于花文化的一部分。中国的花文化历史悠久，绵延数千年，积淀了丰富的文化内涵和人文精神，反映了古代先民对大自然、对花草树木深情厚意的热爱与高雅的审美情趣，并将此融入了花材文化，运用于中国传统插花的创作中。

在插花花艺中，花材依形态性状大体可区分为：线状花材、团块状花材、奇异状花材与散状花材4类。通常在插花中线状花材与团块状花材多作造型的骨架花，奇异状花材主要作焦点花，而散状花材常作填充花材使用，亦可根据创作的造型需要灵活运用。

块状花材——菊花

块状花材——月季

线状花材——唐菖蒲

线状花材——千屈菜

散状花材——小菊

散状花材——多头香石竹

异形花材——鹤望兰

异形花材——红掌

一、花材文化的概念

依据文化的经典定义，即“文化是指人类在社会经济生产发展中所创造的物质财富与精神财富的总和”，借以套用在花材文化上，则花材文化便是指在插花花艺创作中花材所具有的物质价值与精神价值的总和，它们既是创作中的物质要素，又是表达主题思想的媒介语言与符号。

二、花材文化的特性

花材文化具有两个双重性，一是物质性与精神性，二是世界性与民族性。一般而言，其物质性和世界性是指在世界各个国家、各个流派的插花花艺创作中，它们都是必不可少的要素，否则就无插花可言。而其精神性和民族性则是指因受各国各民族文化、历史、社会背景，以及文化观念与生活习俗等因素影响，不同国家或民族对花材文化具有不同的认识与表现，从而形成了各自不同的花材文化的审美情趣，表现出鲜明的花材文化的民族性与精神性。如西方一些国家的花语是以一种花作为某种含义与象征性的简单代表，而中国则是将花人格化，用多种意象内涵表达人或事物的内在气质、神韵与品德的象征性。由于中西文化在对一些植物或花材的审美角度存在着明显差别，以致其所代表的象征寓意或者其所蕴含的文化内涵就会产生较大差异，甚至反映出喜恶相悖的态度或情感。例如荷花在中国自古以来都是深受人们崇敬和喜爱的花，寓意圣洁，是品格清廉的象征，但据知在德国却视其为不吉利的水妖之花。再如，菊花在中国传统文化中是长寿之花，是顽强拼搏精神的象征，是劲节之士的化身，而在西方某些国家却被视为丧礼之花或恶魔之花。由此可知，花文化和花材文化都强烈地反映出民族性和精神性的不同特点，反映了不同国家、不同民族和地区的不同审美情趣。所以了解花材文化应当是学习插花花艺的首要基本知识，特别是对学习中国传统插花更是重中之重。

三、国人对花材文化的感悟与审美情趣

（一）国人对花材的感悟

受“天人合一”思想的影响，“人与天地相依”“万物有灵”，一切都是由天地孕育出来的，所以自古至今我国人民深感人类生存与生活离不开大自然，离不开大自然中的花草树木，故而对宇宙、自然产生敬畏感，对大自然中的花草树木产生强烈的依赖感和崇敬之心、热爱之情，认为它们与人一样是有灵性的，人与它们应当互相尊重，本该友好相待，因此“视花为友”“尊

花为师”“待花如客”成为古代先民美好的识花心态与习俗，正如古籍中《花十客》（黄山谷）、《花十友》（曾端伯）中所记的：牡丹为贵客、贵友，梅花为佳客、佳友，菊花为寿客、佳友……。袁宏道《瓶史》中亦言：“……与花交朋友，视花如视友。”这些都反映了先民们对大自然中花草树木的热爱与浓厚情意，以及独到的见解与智慧。

又由于在长久农耕生活环境下，花草树木成为先民们最早、最多，也是最为经常遇到的无间伴侣，在劳动生活中愈来愈多地发现它们的美，花也自然成为主要的审美对象。以花祭祀，以花传情、结谊，以花尊礼，以花饰身等广泛地应用在生活中，开始融入了文化，形成了以花比美、比德的习俗，同时也创造了中国传统插花中非容器插花的原始雏形。这些在《诗经》《楚辞》《风俗通》《说苑》中多有记载，特别是在屈原笔下，花被赋予了情致，有了拟人化的意象内涵，此时的花已不是单纯的自然生长的植物，而是被人格化了，进而形成了以花喻人、以人喻花，花格人品互通互融，互为授受的核心精神，又进一步将花的自然属性与人格特点相契合，形成了中华民族花文化独有的理念，对花的欣赏更加注重对花品、花性的品赏，认为赏牡丹令人豪，赏梅令人高，赏兰令人幽，赏莲令人淡，赏松令人逸，赏柳令人感（清·张潮《幽梦影》），故而许多先贤高士都以这些格高韵胜的花寄托自己的品格、志向。孔子以兰比德喻己，屈原以玉兰、菊、兰等香草芳花喻人喻己，陶渊明也以菊花托志，以这些名花的象征性代表或表达高尚节操的人品和对美好人生境界的追求。如此以花喻人、以人喻花的花文化理念，表达了国人对大自然、对花草树木的真切喜爱与尊崇，其实质是以人的感情世界观照花的世界，是人们透过花形与花性的观花联想而意会深远的意义，从中引发的人文之美与意境之美成为思想感情的寄托，并从而获得对人们心灵的慰藉、思想的启迪、意志的激励与情操的陶冶，充分显示了中华民族对自然生命的珍重与智慧。

（二）国人的赏花审美情趣

基于国人对花的独特感悟，在莳养与欣赏中也表现出多方位、多层面的审美情趣，不仅关注其自然形、色、姿之静态的美，也倍加珍视其动态的生命变化之趣，无论是萌动的芽、含苞的蕾、绽放的花、成熟的果实，甚或凋落的枯枝、枯叶与枯木都看作是一种生命和力量的展现。在传统艺术中不少吟诵、描绘残菊、残荷、枯木的杰作，它们虽形枯，但其神韵犹存。正如苏东坡的《枯木怪石图》画作中所表达的画意即在对活力的恢复与平淡的表现，虽外枯而中膏（丰富的内在含蕴），“通过自身的衰朽，隐含着活力与生机，唤起人们对生活活力的向往，在枯朽中追求生命的意义^[1]”。如此深邃高雅的审美情趣，足见中国传统艺术极为注重内在精神的表达与欣赏。中国传统插花对花材文化的选用与品赏也秉承了这一精神，不仅选用和欣赏花的形、姿、色、香等自然属性之美，而且也关注和欣赏花的兴、衰、荣、枯所展现出的内在气质与神韵之美，并且更加注重欣赏之后心灵的感受与韵味之趣，深深地感悟到赏花可怡情，观花能思德，能从花中看到、品味到人格的修养、精神的境界，感悟到中华花文化的魅力，中华民族文化的精神与智慧。

（三）国人对花材意象的创造

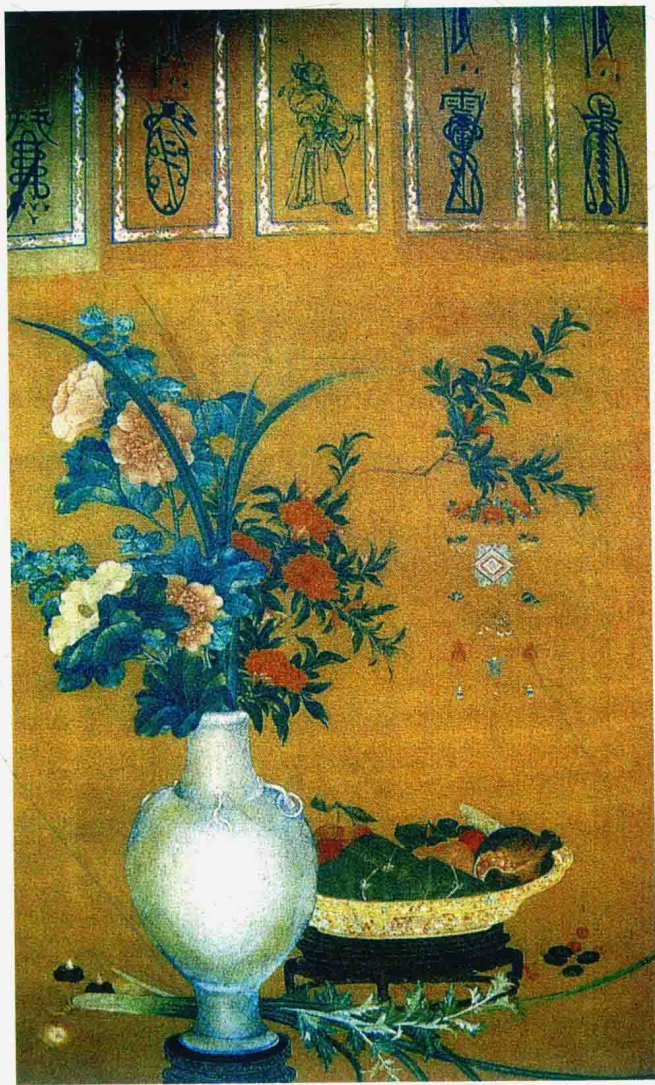
自伟大的爱国诗人屈原首创光彩夺目的花意象后，在以花喻人、以人喻花的花文化精神指导下，国人们先后丰富、完善，并创造了许多名花的意象，更加鲜明地表现了中华民族寄情于花、移情于花的风俗与高雅的特有的赏花情趣。

花材文化的两个双重性在中国传统插花中都具有重要意义与作用，缺一不可，它们既是物质性最强的主体要素，也是精神性、民族性最强的主体要素，是中国传统插花造型的物质基础，是其表达主题思想与意境表现的载体和符号，由此表明中国传统插花其宗旨目的与创作的核心都是凭借花材文化体现出来的。

一、花材文化是中国传统插花以花悟道目的的体现

在古代国民插花本是自娱的休闲娱乐活动，通过花材文化和造型展示内心世界，表达对社会与人生的感悟，对美好幸福生活的向往与美好精神境界的追求，以抒发性情与情感，使插花玩乐中充满了情趣，充满了文化内涵与哲理和教化意义，而不是单纯的玩乐，也不是单纯的美化与装饰活动，如此插花理念既令人赏心悦目，又能撩人情思，寄以心曲，愉悦或慰藉心灵。如元代的《天中佳景图》《福寿双全，平安连年》以及明代的《履端集庆》（又称十全或岁朝图）都是借用花材文化，通过造型很好地体现了中国传统插花的宗旨与目的性。花材文化的自然属性与众多美好的寓意和象征性构成了中国传统插花丰富的文化内涵与人文精神的根基。

《天中佳景图》
(钱选，南宋末元初)

《福寿双全，平安连年》
(元代，作者不详)

二、花材文化是中国传统插花重形尚意创作核心的支柱

“形”（型）即是艺术形象的外在表现；“意”指艺术形象的内在气质和神韵趣味。中国传统插花属造型艺术门类，造型艺术的外观形式美至关重要，造型形式的优美生动与否直接影响作品的品赏与审美活动的进行，所以中国传统插花十分重视造型外观形式，即外美的创设。但中国传统插花在外美的前提下更加重视内美，即通过外观造型表达出花材和造型中内在气质和神韵之美、意境之美，这也是中国传统艺术所要求的外美与内美和谐统一的艺术主张，即以形传神、形神兼备。所以中国传统插花的造型不是单纯的外美造型，而是内美的载体、媒介与符号，没有外美，内美的神韵气质无所依附，而只有外美，缺少文化内涵和意境的美，犹如失去灵魂，只入目而不入心，索然无味，失去艺术感染力。因此重形尚意即是使作品入目入心，是中国传统插花创作与品评的核心。综观之，花材形、色、姿、质自然属性的审美特征是造型的物质基础与载体，构成了中国传统插花自然、活泼多变的形式美；花材文化的意象与人文精神是中国传统插花内美的支柱，构成了中国传统插花入目入心、感人的艺术魅力之所在。

《履端集庆》
(明，边文进)

中国传统插花选用花材的指导思想与原则

综前所述可知，花材文化对于中国传统插花的构成创作与品赏都起到举足轻重的作用，成就了中国传统插花富有诗意化、人文化与文学化的魅力。所以中国传统插花对花材的选用十分重视，“凡材必有意，意必吉祥”为其指导思想，被选用的花材不仅自然属性优美，而且必须富有美好吉祥的寓意和象征性，有文化内涵或富美好谐音者，以形神兼备者为最佳的首选花材。
