

中国云南花卉丛书

昆明市科学技术协会 主 编

插花艺术 与盆景欣赏

云南科技出版社

中 国 云 南 花 卉 丛 书

CHAHUA YISHU YU PENJING XINSHANG

插花艺术与盆景欣赏

昆明市科学技术协会

主编

卢开瑛

编著

云南科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

插花艺术与盆景欣赏 / 昆明市科学技术协会主编.
—昆明: 云南科技出版社, 2001.12
(昆明科普文库. 中国云南花卉丛书)
ISBN 7-5416-1599-4

I. 插... II. 昆... III. 插花—盆景
IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 095053 号

书 名: 插花艺术与盆景欣赏
(中国云南花卉丛书)

著作权者: 昆明市科学技术协会 主编

出 版 者: 云南科技出版社 (昆明市环城西路 609 号
云南新闻出版大楼, 邮编: 650034)

责任编辑: 王超超 赵 敏

封面设计: 杨 峻

责任校对: 叶水金

责任印制: 翟 苑 杨 峻

印 刷 者: 深圳 (宝安) 新兴印刷有限公司

发 行 者: 云南科技出版社

开 本: 890 毫米 × 1240 毫米 1/32

印 张: 2.75

版 次: 2001 年 12 月第 1 版

印 次: 2001 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 0001 ~ 5000 册

书 号: ISBN7-5416-1599-4/S·243

全套定价: 148.00 元 (本册: 18.50 元)

若发现印装错误请与承印厂联系

《中国云南花卉丛书》编委会

主 任: 赵聚仁

委 员: 龚素萍 赵学农 徐绍忠 王金保

贺颖华 吴云志 欧海明

主 编: 赵聚仁

副 主 编: 赵学农 王金保 贺颖华

执行编辑: 贺颖华 王金保 吴云志

《插花艺术与盆景欣赏》

撰稿人: 卢开瑛

摄 影: 苟正友 贺颖华 李茂柏 王红兵 吴晓慧

张金明 桑 林 曹华仙 吴 涯

序 言

昆明市科学技术协会主席 赵聚仁

江泽民总书记在中国科协第六次全国代表大会上的讲话中指出：“一个国家人民的思想道德和科学文化素质如何，从根本上决定着其综合国力和国际竞争力的提高”，“我们必须把提高全民族的科学素质作为一项基础性社会工程，全面加以推进”。

科协是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是科普工作的主力军。在实施省委、省政府提出的“把云南建成绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚、南亚国际大通道”的发展战略中，组织和动员广大科技工作者积极投身经济建设主战场，深入开展科学研究、学术交流、科技咨询、技术开发、技术培训、科普作品创作，为弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，促进科技进步与繁荣，促进科学普及与推广，促进人才成长与提高，实现云南经济社会发展的历史性跨越，是我们应尽的职责。昆明市科协主编《昆明科普文库》中的《云南花卉丛书》，今天与读者见面了。《云南花卉丛书》一共八册，采用图文并茂形式，介绍了云南的野生花卉资源、云南鲜切花、盆花、观叶植物、草坪的种类、栽培技术和病虫害防治方法；介绍了鲜切花的采后处理和插花艺术；介绍了干花、盆景的制作和欣赏。内容丰富，资料翔实，融知识性、欣赏性和实用性为一体，具有一定的科学价值、欣赏价值和收藏价值，对从事花卉科研、教学、生产、经营和环境绿化、美化部门的领导、专业人员、花卉爱好者和科技工作者有一定的参考价值。

《云南花卉丛书》的编纂工作，得到了云南农业大学教授范昨天、王英祥、杨本立，副教授李枝林，昆明市园艺学会高级农艺师卢开瑛，中国科学院昆明植物研究所高级工程师魏兆祥，省农业厅研究员胡绪岚，昆明市园林科研所高级工程师张英，云南师范大学讲师桑林，云南省花卉产业联合会和葵等科技工作者的大力支持，承担了《云南花卉丛书》的撰稿工作，在此，我代表昆明市科学技术协会和《昆明科普文库》编委会对他们表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

前言

花卉是大自然的精华，是传递美的使者，它具有一种盎然蓬勃的生气，也诠释着生生不息、代代相传的永恒。插花则是一门颇具内涵的艺术，它完美地表达了大自然精华之神髓，并把人们的感情寄寓自然界的灵气之中，又折射出万千人生哲理。插花不仅能赏心悦目，美化家居环境，丰富日常生活，而且还能怡神养性，陶冶情操，给人以欢快之感，温馨之乐。

盆景是有生命的鲜活艺术品，随着季节的变化，显示出大自然纯朴、美妙的神韵。从而引发人们赋诗作画之雅兴和赋予美好幻想之感受，让人顿觉生命的力量源于自然，而自然的伟大则来自于四季花木的万千变化中……

插花艺术和盆景制作只有讲求基本功，才能去追求花道的千变万化；只有探讨整个造型设计的目的和用途，掌握气氛、配合环境而创作，以其内涵和神韵来达到设计的目标，使花木摆设因地制宜，花材容器融入主题，才能算完美的作品。

本书着重介绍插花和盆景的基础知识和基本技艺，对其源流、发展、基本造型、技术要诀、操作步骤、常用花器和花材都逐一说明。力求通俗易懂，图文并茂，特别是提供精心设计的示范作品超凡脱俗，是一本插花、盆景爱好者和从业人员的参考书。

本书在编著过程中，得到了中国插花艺术协会王莲英、云南省盆景艺术协会及李茂柏、王红兵等有关人士的大力支持和帮助，谨此表示衷心感谢。由于时间仓促，水平有限，书中不妥之处，恳请读者批评指正。

卢开瑛

目 录

插花艺术

插花艺术与人类生活	1
插花艺术的分类	4
插花艺术的风格	6
插花艺术的表现手法	9
插花艺术的制作原则	12
插花艺术的造型形式	17
插花容器的选择及花架	22
插花所需要的工具	24
插花艺术的种类	25
插花的步骤	32
插花艺术与其他学科的关系	36
插花艺术的品评标准	37
插花艺术实例欣赏	38

干花的制作与管理

干花插花的制作概况	48
干燥花的特点	48

干燥花的制作方法	49
保持干花不变色的方法	51
干燥花的色彩还原方法	52
干燥花的管理	52
干花插花艺术作品欣赏	53

盆景的制作与欣赏

盆景艺术的发展历史及概况	54
盆景艺术的流派	56
盆景的分类	58
云南盆景的特点	72
盆景的制作技法	78
盆景的命题	81
盆景艺术制作所需具备的素养	81
盆景艺术的审美及品评	81
盆景艺术与其他学科的关系	82

插花艺术

插花艺术与人类生活

1. 什么是插花艺术

就是把植物的根、茎、叶、花、果做为材料,配以其他配材,经过人的美学构思,用手和工具加工后,插在花器中,创造出的花卉装饰品。插花艺术可以集多种花卉的精神为一身,更重要的是,插花艺术不仅只是为欣赏花朵的美丽组合,而且也是将作者的情感寄托于花木之中,再度创造自然中花木的万千仪态,从中感受到生命的自然之美,传递一种感情和情趣,使人看后赏心悦目,获得精神上的美感。它是形神兼备,融生活、知识、艺术为一体的创作艺术品。

2. 插花艺术的特点

(1) 延长鲜切花的观赏时间。水养时间少则1~2天,多则10天至1个月,这样有效地延长了鲜切花盛开的时间而增加了观赏价值。

(2) 随意性强。按节令、用途、环境、地点不同而有异,档次可高可低,形式多种多样。

(3) 装饰性强。可集众花之美为一体进行造型,对环境美化更快、更好。插花作品不仅具有自然花材绚丽的色彩、婀娜的姿容、芬芳而清新的大自然气息,而且融人类的思想感情于其中。总之,插花艺术是最接近生活,老百姓乐于接受的一种艺术修养及文化娱乐活动。

3. 插花艺术的由来与历史

中国插花艺术是中国传统园林的一个重要组成部分,历史悠久,独具风格,曾对东方插花艺术的发展及形成有着历史性的深远影响。

插花最早是随同佛教从印度传入中国的,那时是以佛前“供花”的礼仪形式来寄托人们对佛的崇敬,以花献佛,祈求平安,这是中国插花艺术的早期表现形式。当时

选取花材,仅限于应季野花,布置装饰方式也很简单,直至唐代。唐代是历史上的昌盛时期,政局稳定,国富民安,经济繁荣,文化艺术取得了灿烂辉煌的成就,插花艺术也进入了黄金

天堂鸟

洁 韵

时代(包括用人造花的插花艺术),爱花之风盛极一时。每年农历二月十五日定为“花潮”,即百花的生日,常举行大规模盛会。宋代的佛前供花占重要地位,对花材的品质、保养技术和技术处理等有了进一步研究和探讨,对插花的构思、立意和花材的选择都很重视,当时由于山水画、花鸟画的盛行,对插花艺术的发展起到了很大的促进作用,民间已有插花盛会的习俗,由于写意山水画和花鸟画的相互渗透及影响,插花已从单纯的取材于自然发展到表现大自然意境的写意技巧法。此后在元代的文物中,也有瓶花、花篮作为朝廷的礼仪装饰品,同时还流传于民间,从宋代、元代时期的一些书卷中均可看到。

随着生产的发展、农艺水平的提高和一些

描述农事书籍的出版,其中也有关于瓶花水养的记载。至明万历年间(1599年)袁宏道撰写的《瓶史》问世,他以“宜、忌、法”以及插花古三条为例,从花材选择、剪裁方法、花瓶造型、水养保鲜技术等方面进行了论述,成为中国现存较早的插花论著,为中国插花艺术打下了坚实的理论基础。在清代的插花装饰中,除植物外,还有羽毛、灵芝、人造花等配饰材料,可见中国插花艺术中材料应用之广泛。到了清末,国力衰弱,插花艺术处于停滞时期。沉寂了近百年后,到20世纪70年代末80年代初,随着改革开放的不断深入,我国的国民经济增长迅猛,插花这门古老的艺术才随之得到发展。

近年来,各地仁人志士与港台、海外插花艺术界积极开展学术交流、技艺切磋。在昆明'99世界园艺博览会及国际花卉节期间,云南省花卉协会与国内外的同行进行了多次学术交流,并举办插花艺术展、培训班、讲座等活动,对云南插花艺术的发展,起到了积极的推动作用。

4. 插花艺术与人类生活

花是美的象征,它给予人们美的享受,能美化环境,给家庭增添一份温馨,净化人的心灵,陶冶情操,以花为友,和花作伴,让人类与大自然和谐共荣,持续发展。鲜花在给人修身养性、增长知识的同时,还能烘托热烈的环境气氛,使人们更加热爱生活。20世纪以来,中国人的习俗随着社会物质生活的提高、精神文明需求的升华而有了新的改变,原来探亲访友、婚丧、嫁娶常送糕点、糖果、瓶酒等食品,现已时尚送鲜花表达祝福或寄托哀思。包括庆典活动、会议,也离不开鲜花了。所以鲜花及插花艺术在人们的生活中随处可见,与人们的

(3) 插花艺术是生产发展的延伸: 插花艺术是鲜切花发展的主要归途, 全国已有12个省、直辖市、自治区把花卉产业作为重点产业来培育和扶持。目前云南省的花卉生产被列为支柱产业之一, 鲜切花面积至目前为止已发展到3万亩, 年产鲜切花13多亿枝, 近5年来鲜花销量居全国之首, 有1.4万多农户及300余家企业在

生活密切相关。

5. 插花艺术——鲜切花生命和发展的延伸

(1) 生命的延伸: 鲜花采切后, 作为活的生命体, 在一定的时间内仍进行着呼吸作用、光合作用等新陈代谢作用, 受气温、相对空气湿度、空气流速、气压等环境因素的影响造成失水、萎蔫和皱缩, 导致生命体加速衰败和死亡。鲜切花采后常插于水中、保鲜液中或吸水花泥上, 使其蒸发的水分和丢失的营养得到相应的、限时的弥补, 延缓花、叶的萎蔫。假如在插花用水中加入糖分, 可增加切花植株的细胞渗透压和持水能力, 还有一些适量的矿物质元素和离子, 也可增加细胞渗透浓度, 这样能延缓鲜切花衰老进程, 延长鲜切花的生命。

(2) 艺术美的延伸: 插花艺术是根据一定的构思来选材, 遵循一定的创作法则, 插成各种优美的造型, 这样有效地提升了花卉的欣赏价值。而且插花艺术把鲜花本身的独立美, 通过人为构图, 应用多种切花加工组合, 使单调的、独立的颜色、花形、品种的美转变成群体的、协调的美。把单纯的花美的内涵, 拓展到花美、环境美、人的创作更美的外延, 因此美被空间和时间延伸了。

从事花卉生产销售, 鲜切花已销往我国70多个大中城市以及台湾、香港地区, 还销往日本、泰国、新加坡、韩国等国家。不论是远销国外, 还是就近销售, 消费的主要内容是用于观赏, 少部分用做鲜食, 所以只有做好插花艺术这篇文章, 才能让更多的人来消费鲜切花。随着人民生活水平的不断提高和精神文明高度发展的需要, 插花艺术逐步普及到千家万户, 从而对鲜切花的生产发展也将起到促进作用。

插花艺术的分类

1. 礼仪插花

礼仪插花是用于各种庆典、会议、迎来送往、婚丧、嫁娶、探亲、访友等社交礼仪活动的插花。其目的是增进友谊，表达敬意，烘托气氛或增添喜气等。这类插花整齐、简洁，花色鲜艳、明快，花材较多，给人以热烈、轻松之感，一般采用鲜花作花材，花插得紧密，花朵不宜过小。

新娘捧花

2. 艺术插花

艺术插花是用于美化环境，供艺术欣赏，活跃文化生活而采用的插花。这类插花的选材、构思、造型、布局等方面要有较高的创意，花材选用广泛，无论干花、鲜花都可以，但要强调各种花材的色调和姿态，要有神韵之美，主张以精取胜，主题突出，充满诗情画意，还

狂喜

花好月圆

人间仙境

要符合构图法则，造型可以不拘形式，自由活泼，多姿多态，并能充分表现作者的感情与意

图，这是艺术插花的特点，也最能引起品赏者与创作者的思想共鸣，是一种最有魅力的插花。

3. 自由插花

按艺术手法不同可以采用礼仪插花的技巧和优点，不拘形式地进行插花。用写景式、盆景式、写意式、抽象式等装饰性强的插花手法均可。

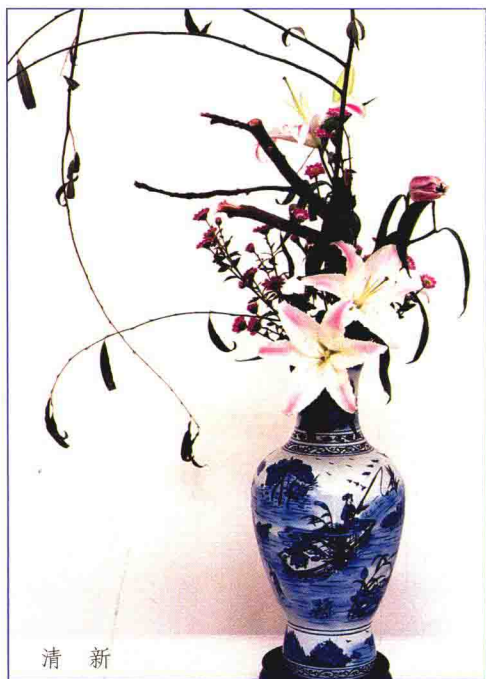

插花艺术的风格

1. 东方式插花

起源于中国，后传入日本。东方式插花有三大特点：①讲究排列及整体的协调；②追求多层次的美感；③注重插花作品的神韵及意境美。在各个朝代有其不同的审美情趣，隋唐时代讲究在容器下置一精美的几座，几座的作品后靠有名人字画，形成绘画、插花合为一体的风格，显得高雅、脱俗或富丽华贵。古人欣赏时，边饮美酒，边听音乐，即兴赋诗、作对，融插花艺术，生活与娱乐为一体，达到多层次、多趣味的美的享受。到五代时，则由酒赏发展成香赏，把插花作品欣赏与焚香结合在一起。明代时是把插花与品茗结合，高雅独特。

东方式插花用花不多，但注重个性的充分发挥和“空白”的想象效应，同时对花材的大小、开度、花姿处理得当，能使作品活泼有致，别有风韵。

清新

2. 西方式插花 (欧美)

西方式插花起源于古埃及,原是用自然的、简单的花束来均匀地插满容器成密集的大花束,初步形成了造型简单、规整,花朵匀称丰满,色彩艳丽,形态直立的西方大堆头式风格的插花。到18~19世纪,兴起花卉装饰作品,也具有体量大、容器大的特点,后也吸取了东方式的插花艺术手法,在插花时,不仅用材种类丰富,用量大,各种几何图形既匀称、丰满又对称,充分体现了形态美、色彩美和线条美(直立、斜出、下垂、弯曲的线条),且线条流畅、活泼、丰满的造型。花材主从分明,显得繁而不杂、多而不乱。

插花艺术的表现手法

1. 写景式插花

借用花材，真实地表现大自然景观美的一种插花表现形式，即所谓写景式插花（如火把节），也叫盆景式插花。其萌芽于汉代，初现于唐代，盛行于清代。主要特点是以盘花式样，通过盆景手法，表现山、石、湖水以及原野的自然美景、层次，来展现自然界的万物景观。如荷塘情趣，着力表现花草树木、作物自然生长的姿态、神韵，讲求它们的形、色之美。

岁寒三友

浩气长存

我的故乡

野风