

尚善尚美 以花载道

——张燕插花艺术与教育传承

张燕 / 著

中国出版集团公司
华文出版社

张燕，北京市电气工程学校园林花卉专业教师。她勤于钻研，业务精湛，以花载道，潜心育人，教育教学成果丰硕，2015年其插花课获全国职业院校信息化教学大赛一等奖，是北京市职教名师、北京市骨干教师和北京市优秀教师。她多年来潜心中式传统插花的实践与研究，将传承中国传统插花艺术作为个人理想和追求，致力于中国传统花艺的教育，成效显著。是国家非物质文化遗产中国传统插花传承人，中国插花花艺协会常务理事、AFDU亚洲花艺设计师联盟成员、插花高级技师。其插花作品在世界月季大会获中国传统插花最佳设计奖、世界园艺博览会特别奖、香港国际花卉展插花金奖、第七届中国绿化博览会特等奖、第十届全国菊花节插花大赛金奖等多项国际和国内大奖。

责任编辑：宋军占 方昊飞

封面设计：金 帆

尚善尚美 以花载道

——张燕插花艺术与教育传承

张燕 著

 華文出版社
SINO-CULTURE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

尚善尚美 以花载道：张燕插花艺术与教育传承 / 张燕著 .

—北京：华文出版社，2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5075 - 4809 - 9

I. ①尚… II. ①张… III. ①张燕 - 自传 IV. ①K825. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 294824 号

尚善尚美 以花载道：张燕插花艺术与教育传承

标准书号：ISBN 978 - 7 - 5075 - 4809 - 9

著 者：张 燕

责任编辑：宋军占 方昊飞

出版发行：华文出版社

地 址：北京市西城区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码：100055

网 址：[http://www. hwbs. com. cn](http://www.hwbs.com.cn)

电 话：总编室 010 - 58336239 发行部 010 - 58336202 责任编辑 010 - 58336269

经 销：新华书店

印 刷：北京福泰印刷有限公司

开 本：710 × 1000 1/16

印 张：9

字 数：130 千字

版 次：2017 年 12 月第 1 版

印 次：2017 年 12 月第 1 次印刷

定 价：29.80 元

版权所有，侵权必究

序 言

中国传统插花艺术源远流长、博大精深，是东方插花艺术的代表。具备端庄典雅的造型、富有诗意的画面、形神兼备的意境、师法自然的手法等特点。这种古老的艺术以群体传承的方式，见证了中国历代王朝的兴衰、传统文化艺术发展的进程以及历代风土民情的变迁。2008 年传统插花经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。北京市电气工程学校的张燕老师经过自身的努力和不懈追求，幸运地成为了最年轻的一位国家级非物质文化遗产中国传统插花传承人，并以一名教师的身份去继承和传播，让更多的职业院校学生了解优秀国粹艺术，提高了艺术素养，增强了文化自信。

张燕老师的成长起源于她所热爱的园艺专业和插花艺术，成功于不断发展的职业教育事业。作为职教名师，她有着以下几个特点：

一是她对职业教育事业有着深刻的认识与把握，她坚信职业教育能够促进人与社会的共同发展，职业教育在传授知识技能、实现人们就业、为社会创造价值方面具有十分重要的作用。她选择职业教育事业，是信仰与信念在支撑，而这主要源自于她对职业教育的热爱，对自己从事的专业技术的追求。

二是从教育生涯开始，她就能够爱岗敬业，全心全意地投入到职业教育教学和科研工作中。张燕老师在职业教育教学岗位上，多年来严谨治学，努力钻研业务，积极开展教科研活动，形成了自己独特的教学风格，深得学生喜爱及同行的尊重信赖，在职教战线教书育人的环境中，使自己的教育价值和专业特长得到充分的展示，并不断为插花艺术发展和培养高技能人才作出贡献。

三是不仅具有较强的专业理论知识，还具有较强的实践教学能力，是双师型的教师。张燕老师不仅具有较扎实的基础知识、丰富的实践经验，而且积极进行教学方法的研究和改革。她认为：教学不仅是传授知识、教育、启发等，还需要对学生进行鼓励、激励、引导并与学生交流合作，在教学过程中能够教给学生学

习的方法，让学生注重知识的形成过程，在实践过程中感受知识，注意强化学生的综合实践能力，使学生在今后的岗位上能够具有较强的工作能力，适应职业发展的需要。她能够根据职业教育教学发展的规律，把理实一体化教学有机地贯穿在教学活动当中，充分激发学生的学习兴趣，调动学生学习的积极性和主动性，引导学生深入实践场所，实现针对性的教育教学，让学生在实践中不断感悟和总结经验，提高技能。

张燕老师通过传统插花教学，从心性道德、品位人格、道德品质、审美能力、文化修养、仪式之礼、工匠精神、艺术追求等八个方面以花育人，将学生培养成为一个心性稳定的人、品格健全的人、尚善尚美的人、心存敬畏的人、精益求精的人。

张燕老师以极大的热情投身于职业教育，凭着强烈的事业心、责任感以及个人的不懈追求，在工作岗位上恪尽职守、甘于奉献，成为了师德模范。她学思结合，因材施教，尊重关爱学生，极具魅力的教学风格令学生折服和喜爱，成为了公认的教学名师。她带领团队青年教师积极参加行业重大比赛，成为了青年导师。她作为中国插花花艺协会常务理事、国家非物质文化遗产传承人，在行业具有很高的知名度，成为了小有名气的行业专家。

《尚善尚美 以花载道》这本专著不仅介绍了张燕老师的成长经历，而且也提供了插花艺术传承、发展以及职业教育教书育人的宝贵经验，应该说是对职业教育事业的贡献。我衷心希望本书的出版，能对进一步促进我国插花艺术的传承、发展以及朝阳区职业教育的发展，发挥重要的作用。

北京市学习型城市研究中心主任
北京教育科学研究院原副院长、研究员 吴晓川

前 言

我是幸福的，因为有花的陪伴；我是幸运的，因为绿叶般团队簇拥着，我在不断成长。因为有国家级非遗代表性传承人、插花资深大师的引领，我在不断探索；因为对插花的喜爱是融入生命的，将传承和推广中国传统插花艺术作为毕生努力的事业。因为爱，所以执着，执着于插花的艺术追求，在国内外各类的插花比赛、表演、交流过程中，提高自身文化艺术修养及专业技能，并将传承中国传统插花艺术作为个人理想和追求，不断攀登，努力培养一批批文脉传承“后继者”。

中国传统插花强调以花悟道，注重习花人品格的培养，插花的最高境界就是“天人合一”，人与自然融为一体，表现人文精神、素养、善行。插花独特的意境、风骨都是对天人合一的认同与践行，是中国文化的多元精神的体现，传统的東西要传承下去必须要有思想、文化的浸润。中国传统插花的发展既要传承也要重创新，插花作品意境的创造，才是插花生命力的体现，意境是中国插花的灵魂，美的境界是心灵的映射，插花时，只有心纯，气才能清，手才能随，才能在心灵的空地上去营造那美好的意境。

目 录

序 言	1
前 言	1
第一部分 成长篇	1
第一章 幼时经历 与花结缘	3
第二章 确定目标 执着追求	5
第三章 观花思德 感悟教化	8
第四章 感恩悟道 精神首要	11
第二部分 育人篇	15
第一章 关注前沿 开拓眼界	17
第二章 注重科研 革新教法	20
第三章 突出成长 潜心育人	69
第四章 瞻望发展 凝聚团队	72
教案选编：新娘捧花设计制作（2014 年）	78
教案选编：新娘捧花设计制作（2015 年）	91
发言稿：微课里有大世界	106
第三部分 传承篇	109
第一章 国家非遗 源远流长	111
第二章 精神感悟 技艺传承	116
第三章 砥砺前行 继往开来	129

The background of the page is a light gray with a subtle, artistic illustration of dandelions. Several seed heads are shown in various stages: some are fully formed and fluffy, while others are disintegrating into a cloud of tiny seeds. The lines are thin and delicate, giving it a soft, ethereal feel.

第一部分

成长篇

第一章 幼时经历 与花结缘

张燕，是我的本名，包含了父母对我的美好期许，愿我能像小燕子一样快乐生活、自由翱翔。池茗，是我从事花艺以后喜欢的艺名，因喜欢花草树木，喜欢大自然的美景，喜欢在池畔水边静心品茗赏花，故名“池茗”。在我的工作室——“池茗轩”中，古香古色的雅室，陈设着字画、插花、茶器、香炉、奇石，凡是来到这里的人，我都希望他们感受到传统文化的气息和意韵：一盏茶、一卷书、一瓶花，心若无尘，清风自来，在浮华的尘世中，独辟心灵的桃源一隅。

说起对插花情有独钟的渊源，还得益于我幼时的经历。因为母亲是北京知青，我童年大部分时光在黑龙江省农垦科学院度过。记得在科学院的中心花园里，有好多试验花田、花圃。小时候我最爱做的事，就是蹲在花田里，一遍又一遍地看五颜六色的花朵，默默记着每一个花朵的名字和姿态。和小伙伴玩耍的时候，最喜欢的事就是和他们一起做花束、花环，比赛看谁做得好。从小与花为伴，不断装饰我幼时的梦想，那就是成为一个爱花、习花之人。小时候的环境，造就了我爱花的天性，也为我以后走上中国传统插花艺术的道路奠定了启蒙基础。

小小花仙子，零落儿时梦。

纤手巧弄枝，人花同为画。

带着小时候的记忆，在十岁的时候，我随父母来到了北京，就读于北京市第八十中学。那时候的北京，厚重内敛、宁静热情，不像现在这么喧嚣。在我们居住的大院里，五颜六色的花花草草，再一次点燃了自己对花儿的喜爱和热情。在高中结束、报考志愿的时候，家里人一致建议我报考热门的专业，我却偷偷改写了志愿，把所有的志愿都改成了农林牧副渔专业大类中的冷门专业——园艺。对花艺文化的喜爱，使我在人生的重要关口，做出了正确的选择。

尚善尚美 以花载道——张燕插花艺术与教育传承

那时候没有插花专业，插花只是园艺专业众多课程中的一门。那时候，插花课堂教学的内容远远无法满足我内心的渴望，由于对插花艺术知识的渴求，课余，我大部分的时间都泡在图书馆里，阅读关于插花的专业资料和书籍，自学插花知识，记了很多关于插花知识的笔记。当有朋友出国时，就托他们给我带回海外关于插花的书籍和画册，及时了解国外关于插花发展最新的资讯。我有个要好的朋友，在图书进出口总公司工作，每次有海外插花书籍发行，我都会让她给我预留。这些插花书籍给予我养分，也给了我无穷的动力。也就是在这段自学的过程中，我知道了中国插花杰出艺术家、插花泰斗王莲英老师，知道了插花艺术的源远流长。中式插花起源于春秋战国时期，远比日本的花道要历史久远。日本花道源于我国唐朝，以佛前供花的形式随佛教文化传到日本，至今已有三千多个流派。还知道了插花的分类和风格，中式插花和西式插花的特点，以及各种现代花艺。预知大道必先知史，知之越多爱之越深，随着对中国插花历史的学习，我对插花的热爱也越来越深。

也许是命运的安排，也许是前世的约定，我的事业、人生与插花有了不解之缘。从喜欢传统插花开始，我越来越钟爱含有中国元素的器物、家具、服饰、雕塑以及空间环境，这些元素都是我插花创作灵感的源泉。由于对中国传统插花融入生命般的喜爱，我将传承和推广中国传统插花艺术作为毕生的事业。在至今近二十年的执教过程中，我有幸成为最年轻的一位国家级非物质文化遗产中国传统插花传承人，并以一名教师的身份去继承和传播，让更多的学生了解优秀国粹艺术，提高艺术素养，增强文化自信。

幸福像花儿一样开放，事业像花儿一样绽放。经过不懈的努力与追求，在中国传统插花学习、实践、丰富、发展、推广、继承的道路上，我和我的团队、我的学生，多次出现在国内外各种插花艺术比赛和表演交流的舞台上，不断突破新高，取得了一次又一次的好成绩和荣誉，为中国传统插花艺术的继承发扬，奉献着自己全部的力量。

第二章 确定目标 执着追求

1999 年的夏天，我大学毕业。原本是要分配到农业部工作。那时候国企改革，下岗分流，有一份稳定工作实属不易。可是在我内心深处还是有一份惆怅和遗憾，因为不能够从事自己喜爱的插花专业。当时有一份很好的工作机会可去深圳，也被我给推掉了。但是如何才能够从事自己喜爱的插花专业呢？我常常这样问自己。

功夫不负有心人，我终于找到了北京市朝阳区唯一一所花卉专业的职业学校。几经周折，我顺利在这所学校任教，负责插花艺术课程的教学。从事自己喜欢的工作，而且正好是自己的专长和爱好，不能不说是自己人生的一大幸事。从此便“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”

为了能够在中国插花艺术的海洋里，汲取更多的营养，一方面让自身不断成长，另一方面做好教学工作，加强学生综合能力，我充分发挥职业教育的育人特色，带领学生积极参加行业中插花比赛和活动。2000 年，我带领 20 位学生应邀参加了中日友好协会举办的世纪之交中日插花交流活动新闻发布会，现场进行插花制作，与日本花艺师合作制作了很多大型插花作品，受到了好评。2001—2003 年连续三年指导学生参加北京市“大自然杯”插花大赛，并连续三年取得了团体冠军。2004 年凭借十全插花作品《盛世繁华》，获得了北京市插花大赛一等奖的殊荣。

为了更好地学习、传播和弘扬中国传统插花艺术，我师从插花界泰斗王莲英教授，不断参加各地插花布展和表演。无论是澳门回归庆典传统插花、洛阳国际牡丹插花节，还是亚洲杯插花大赛，每次与专业人士的近距离接触，都使我不仅在技艺上迅速提高，而且坚定了一颗挚爱插花的决心，还为课堂带来了行业前沿的新鲜信息。

艺无止境，要想提高插花技艺，要想把学生培养成为行业的技术人才，就要

尚善尚美 以花载道——张燕插花艺术与教育传承

多学习借鉴，多开拓视野。尽管每一次布展比赛呈现的作品背后都有很多辛苦的付出，但也有很多美好的记忆。有一次代表学校参加新加坡国际花园节，插花布展完已经到深夜两点了，在完成任务的那一刻，才感觉到身体疲惫不堪，只好坐在空无一人的街边座椅停歇。这一次，中国传统插花第一次在世界性的舞台上精彩亮相，获得了铜奖的好成绩，受到观众和评委们的好评，虽然辛苦，但很值得。印象最深的是在2009年中国绿化博览会的现场，当时我和我的两位学生参加比赛的主题是节庆插花——端午节插花。现场除了空荡荡的展位一无所有，我带领学生首先完成构思，确定了布展的方案和端午节表现元素。然后从市场买来木条、窗棂，自己动手喷漆，制作了布展所用的装饰条案和素材。自己既当木工，又当漆工。展位中门楣上悬挂着艾草辟邪，门的下方选用龙舟形式的容器和龙船花，表现赛龙舟的民间活动，在亲手制作的中式桌上陈设着中国传统插花瓶花，选用蜀葵、石榴、菖蒲等端午节时令花材，后面配着端午节的字画，空间里还陈设着缸花和盘花、壁挂插花，学生们还用精细的手工艺做了五彩的粽子作为装饰点缀。忙碌了三天，我们靠智慧和汗水设计和制作的展位终于完成了，当得知此展位获得博览会特等奖时，心里由衷地高兴，我觉得再苦再累也是值得的，因为我们不仅仅收获了荣誉，更是这个布展的过程使我们又一次锻炼了自己。对于学生而言，他们更加深刻地了解了中国传统节日文化，了解了中国传统插花的表现形式，开拓了视野，积累了很多实践经验，更重要的是他们也从此爱上了插花，有个学生后来成了优秀的自由花艺师，其成长事迹多次被《北京晚报》《现代教育报》报道，他在采访中还多次提到这次端午节的插花布展，让他坚定了从事插花工作的信念，而且要继续传承中国传统插花艺术。

还有一次，我代表北京赴厦门参加中国园林博览会插花比赛，由于要处理单位的事情，我脱离大部队独自一人打包花材行李，拖着几米长、装满花材和器皿的箱子到机场。直到参展完返回北京，我才知道这次的比赛是我和女儿一起在经历、一起在创作。虽然她当时还未出世，但花材要精挑细选、保鲜处理，构思造型要形神兼备、气韵意境要反复推敲，这些都是她和我一起完成的。每次看到《古韵》这个作品，我都想到默默支持我的女儿，从小受到了花艺和审美的熏陶，现在九岁的她，简直就是一个小小的园艺达人，优雅而多才多艺，这也许是上天对我最好的回报。

作为团队带头人，自己获得成绩是远远不够的，我一直坚持带动团队成员共同进步，我要求团队成员每个人都要明确自己发展的目标，紧密联系行业发展。

比赛能够让老师变压力为动力，及时跟进行业发展，快速提高专业技艺，提高在学生中的威信。与行业相关组织建立的良好资源平台也能更好地促进学生的发展。有的老师在我的推荐下，积极参加各种插花比赛、压花大赛、盆景大赛、水仙大赛、组合盆栽大赛，也取得了很好的成绩。2013年，花卉团队教师和学生近20人参加了世界纪录中国传统插花最大作品的创作活动，学生们在接受媒体采访时说，活动让他们开阔了眼界，不仅对行业充满了信心，自己也更自信了。2014年在青岛的世界园艺博览会上，我带领团队参加组合盆栽的比赛，在比赛的过程中我持续发高烧，仍坚持到比赛的最后时刻。我被送到医院输液，同事陪伴在我的身边，彻夜未眠。每次活动，都有很多难忘的记忆，有亲情友情、同事情谊和师生之情，我们一起，在执着地追求。我所取得的成绩，一方面是自己不懈的努力与追求，另一方面，我要感谢一直支持、鼓舞我的教师团队，更要感谢行业里的良师益友。

为了更好地教学和创作，我把成为教学名师、行业专家作为事业追求的新目标，不断充电，不断冲向更高的台阶。2002年我获得了日本压花讲师的资格。2004年我系统学习了德国花艺大师沃莉（Walley Klett）关于西方现代花艺的理论体系和实践技巧。2005年参加了全国高级插花师研习班，并取得了全国高级插花师的资格。2006年我先后完成了北京师范大学、北京林业大学在职研究生学习。2008年中国传统插花列入第二批国家级非物质文化遗产项目，在入选的全国八位代表性传承人中，我有幸成为最年轻的一位传承人。我深知肩负的使命和责任。

第三章 观花思德 感悟教化

中华文化，历史悠久，而花文化作为人类传统文化中的一脉更为渊远流长。很多古代诗词歌赋都以植物及其品格象征作为抒发自己思想和情怀的对象，意境深邃，甚至达到了天人合一的境界。

插花能成为人们的精神营养，其主要原因就在于“韵”，“韵”是色、香、姿的升华，是植物的外在形态升华为人的内在精神的体现，即文学中的拟人化。韵是很抽象的，但却能感染人，产生某种境界上的共鸣，这就是事物的内在美、意境美。赏花只有鉴赏出花的意境来，才能达到最高的审美境界。人类观察、评判事物和人的最基本的出发点是“善”，尚善尚美，善美统一，是中国古典美学和艺术的民族精神，也是中国审美文化的突出特征。

人们对植物、景色的欣赏早已升华为寄情于物的人格化思考，视花为友，尊花为师，赋予花草人格魅力。通过花材的造型来抒怀教化，象征美好寓意，以花寄情，借景抒情，以花明志，借花献佛，使中国传统插花表现出丰富深邃的文化内涵和极富诗情画意的意境美。

中国花文化的内涵奠定了中国传统插花的魅力，自古以来，插花以“凡材必有意，寓意必吉祥”为创作的中心与主题，以突出花品花格为最高艺术境界，赋予植物情感的寄托和象征，比如中国人欣赏荷花，是因为它“出淤泥而不染”，清净高洁，被称为净友，常用于佛前供花。比如喜欢梅、兰、竹、菊，并称之为“四君子”，是因为它们有各自的“品”。竹，刚正不阿、高风亮节、虚怀若谷。梅花，“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”，清高淡雅，傲雪凌霜。牡丹，雍容华贵、国色天香，被称为“花中之王”，是富有和显贵的象征，也有忠诚之意。桂花，是官运亨通、文思长进和中秋团圆的象征。松，是常青长寿的象征等等。总之，它们都具人格的象征和高尚的寓意，人们借欣赏以寄托崇高品德。

中国人与西方人的美学思想有一个根本的不同，那就是西方人看重外在的

美，中国人则看重内在的德。一件好的插花作品，一定是作者心灵与品德的体现，一定反映了作者本身的修养和灵魂深处的追求。中国传统插花艺术强调以花悟道，注重人的心性，注重人的品格培养，表现人文精神和素养善行。

古语云：德者才之帅也，才者德之资也。插花的最高境界就是心性与花材融为一体，“天人合一”。因此，习花人需要不断提高自身文化艺术修养，才能观花思德，赏花寄情，感知花草美好，尊崇生命本质。温故而知新，可以为师矣。在教学以及插花创作过程中，我更加突出自己对插花艺术的感悟，教化育人。

(1) 通过传统插花教学，培养学生心性。心性就是一个人心灵的品性和层级。在插花作品的创作过程中，人花合一，心性能量在瞬间聚集，创造力移情于物，作品才能具体显现作者的心性状态。心性的稳定，可以通过插花创作的过程来反复练习。让学生学会做一个心性稳定的人，无论在创作还是生活的其他方面都能从容应对，是传统插花艺术的教育增值。

(2) 通过传统插花教学，培养学生品格。品格也就是品位人格的层级。在插花创作的过程中，品格就是让作品体现人格特色和特征。或娇艳妖娆，或清秀宁静，或挺拔高绝，品格就是一个人的气质，也是一件作品蕴含的魅力。通过长时间的插花练习，品格健全的人，对作品的表现形式会有完美的诠释。促进学生对品格的追求与完善，是传统插花艺术的教育增值。

(3) 通过传统插花教学，影响学生品德。古文云：“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣；与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣。丹之所藏者赤，漆之所藏者黑。是以君子必慎其所与处者焉。”因此，习花之人对各式花材必须熟悉并根据题材而取舍。择花如择友，梅之傲，兰之幽，竹之坚，菊之淡，习花之人在选择花材时的偏好，就是其交友的映照。帮助学生学会择善而居、择美而处，尚善尚美，是传统插花艺术的教育增值。

(4) 通过传统插花教学，提高学生审美能力。中国传统插花讲究色、香、姿、韵。一件好的插花作品，一定是唯美的。全方位体现美感，能给人以视觉上的享受、思想上的拓展和意境上的想象。一件好的插花作品，一定能唤起人们对真善美的向往和追求，对生活的热爱，对生命的热忱。多欣赏和创作插花作品，引导学生提高审美意识，是传统插花艺术的教育增值。

(5) 通过传统插花教学，提高学生传统文化知识储备和修养。中国传统文化中的精华传承下去，要有思想和文化的载体。要创作有意境的插花作品，需要中国传统文化的知识储备。胸藏文墨怀若谷，腹有诗书气自华。传统文化是中国插花的根，中国传统插花是中国传统文化一个独特的载体，是中国传统文化的一部分。在