

中華婦女蘭藝社策劃

中國古典插花藝術

行政院文化建設委員會印行

中國古典插花藝術

中國古典插花藝術

陳奇祿

題

目錄

序——6

嚴前總統演講詞——8

蘭藝社社長揭幕典禮講詞——12

中國古典插花藝術展簡介——14

四藝——16

花型簡介——18

●理念花——

●寫景花——

●新理念花——

●諧音造型花——

●心象花——

宗教插花——24

●唐代 花皿供花——

●唐代 佛教供花——

●明代 禪房供花——

宮庭插花——32

●元代 宋式隆盛型盤花——

●明代 廳堂中立型堂花——

●明代 宮庭室花——

●宋代 簋花——

●明初 隆盛型新理念花——

●明代 宋宮庭室花——

●宋代 宮庭室花——

●明代 宮庭吊花——

●清代 瓶供——

文人插花——52

●宋代 對花撫琴——

●宋代 簋式吊花——

●宋代 妝靚仕女圖中的插花——

●元代 吊籃式自由花

●明末 「新古典式」堂花

●明代 文人廳堂供花

●清代 歲朝齋花

●清代 書齋中的插花與盆栽

●清代 廳堂供花

●元代 瓶花

●明代 中期歲朝供花

●清代 寫景盤花

●清代 齋花擺飾

●清代 廳堂供花

●清代 文人廳堂供花

●明代 文人庭園插花

●明代 文人堂花

●清代 文人書齋供花

●清代 書齋瓶花

●清初 廳堂供花

●清代 齋花

民間插花

96

●元代 端午節慶插花

●清代 六月籃花

●清代 蔬果盆供

●元代 雙體花

●清代 九月籃花

●清代 蔬果盆供

●清代 三月籃花

●清代 十二月籃花

花九錫

花材意義及取捨

宋代瓶花保養法

中國花器簡介

114

116

117

118

●宋代官窯花器

●仍明宣德七孔花插

●唐代銅花瓶

●五嶽朝天瓶

●青花雲龍五孔扁瓶

●明代剔紅瓶

●宋代花囊

●元代銅花瓶

●宋代三十一孔瓷花插

鑑賞

124

●酒賞

●香賞

●茶賞

序

「中華婦女蘭藝社」是由一羣熱愛傳統文化的中國婦女所組成。從民國六十一年成立以來，這十四年中，除了先後自行研習並舉辦了中國園藝、中國結、中國服飾花扣、剪紙、書法、繪畫等一系列活動之外，社員們一直在努力蒐集具有一千五百年歷史的中國傳統插花藝術文獻，潛心研析比較。民國七十三年春天，社員們決定將多年研習傳統插花藝術的具體心得分享社會，乃於三月二十四日起假國立歷史博物館舉辦為期十天的「中國古典插花藝術展」。

這次展覽陳列了五十多件作品，分別屬於宗教插花、宮庭插花、文人插花及民間插花等四項古典插花藝術，都是依據自世界各地博物館收藏的古畫卷軸上的插花構圖，做為作品的基本造型。

中國插花藝術濫觴於魏晉南北朝（西元四二〇年—五八九年）。當時佛教從印度傳入中國，在寺廟裡掀起以鮮花清供的風潮。降至五代（西元九〇七年—九六〇年），李後主每年均在宮中舉行插花作品展覽，插花遂成為宮庭盛事，也因此有宮庭插花之興起。

在文人畫全盛時期的宋朝（西元九六〇年—一二七九年），文人插花的風氣也綻放了璀璨的光彩。迨至明朝（西元一三六八年—一六四四年），插花已經普及於民間，成為家居陳

設及粧點節慶時不可或缺的一項藝事。就在這個時候，中國的插花藝術被日本熱衷此道的人士引入東瀛，並且發展成一種高度儀式化、抽象化的獨特藝術形式，截然不同於其固有的中國風貌。

儘管在發展的過程中歷經這許多演變，但是自然主義仍是中國插花藝術的基本精神。花道家明人袁宏道曾說：「插花不可太繁，亦不可太瘦，多不過二種三種，高低疏密如畫苑布置方妙。置瓶忌兩對，忌一律，忌成行列，忌以繩束縛。夫花之所謂整齊者，正以參差不倫，意態天然，如子瞻之文，隨意斷續，青蓮之詩，不拘對偶，此真整齊也。若夫枝葉相當，紅白相配，此省曹墀下，樹墓門華表也，惡得為整齊哉？」是為文人插花的典型。

中國插花藝術是以線條為構圖之首要元素，著重於張力的營造及書法氣韻的表現，與西

洋「質塊重於線條」的圭臬大相逕庭。因此在仿中國古畫構圖製作瓶插時，枝條均遵照主要線條與次屬線條的均衡法則來經營，至於花朵，莖、葉的安排不僅在襯托一件瓶插作品的線條個性，更增加了枝條的韻致。

為了紀念此一至富意義的展覽，本社特收集了當時展出的部分精彩圖片與資料，同時附上嚴前總統靜波及本社俞董社長梅真開幕時的致詞全文，鳳毛麟角，彌足珍貴。復承行政院文化建設委員會之支助，得以順利出版，謹致至高謝意。

中華婦女蘭藝社 敬啓

清代繹絲「瓶花」

國立故宮博物院藏

嚴前總統演講詞

主席各位女士各位先生各位貴賓：

中國婦女蘭藝社今天舉行「中國古典插花藝術展」的揭幕禮，在今後十天以內，將美麗的插花創作，呈現在觀眾的面前。這是多年來未有的盛事，家淦能參與這個盛會，內心感到非常愉快，首先要向籌辦的各位女士表示賀忱。

中國婦女蘭藝社為我國婦女推行文化藝術活動最具成效的一個組織，素以倡導我國優美古典藝術為職志，以往曾先後舉辦「中國剪紙藝術展」「中國結飾展」，及「中國花扣展」等等。多姿多姿，引起大眾的愛好。現在又舉辦「中國古典插花藝術展」，以發揚我國插花歷史的光榮，鼓勵國人研究插花的興趣。展覽分兩大部分，一為自南北朝隋唐以迄清代，我國插花藝術演進的文獻，及大型圖版資料。二為蘭藝社各位女士就歷代最足以代表插花的復

原作品，配合古時庭院及廳堂等生態擺佈而完成的創作，極具規模，令人如臨古境，沐浴於傳統優雅的插花美境之中。

插花藝術是直接使用花材表現的一種藝術創作，它可以免去近於瑣碎枯燥的形象之描寫，比較其他視覺藝術更接近美和真的表現。自隋唐代以後，成為我國古典藝術中最重要的一環，宋代時，且將它列為「四藝」之一，普遍提倡，發展極為迅速。所謂「四藝」，就是「插花、燒香、點茶、掛畫」，那時插花與一般人們的生活起居，發生了密切的關係，連飲食店、酒樓、茶肆，也按四季的不同以花擺佈，如有錢有勢的人擇時舉辦盛大公開的花會，更是屢見不鮮。元朝只顧武功不諳文事，插花一道很少創作。到了明代，因文學氣息濃厚插花藝術興起，美意兼收，理趣並重，建立了一個龐大的藝術體系，並講究花種的適宜環境與容器的配

蘭藝社社長
俞董梅真女士陪同
嚴前總統欣賞花展

合等，如：取材的原則與折花的時機及營養的方法；花的種類和結構；花型與比例的高低；花器的選擇與背景的配置；花性與花情的探討，以及插花藝術的欣賞等，都是為愛好花藝的人所鑽研，甚至著為專書，以供傳誦。至於清代，雖盆景頗為盛行，但插花與前代相比，則顯得衰微，漸成強弩之末。

中國人愛花，其實自漢朝以前就已開始，只是那時在禮教的社會裡，所有行為深受理智與意志的支配，對審美活動往往無法顯現，後來對大自然的喜悅與花草的芬芳，漸能感受，乃以花來怡情養性，調劑身心。學得插花的人，必有着優雅的氣質，一盆賞心悅目的創作，婀娜多姿的鮮花，情調盎然，清香飄逸，不僅能潤屋，而且能潤心，並使煩惱轉為寬舒，陋室變得高雅，同時花與生活打成一片，花與藝術冶為一爐，以一種文人的風格來插花，以一種藝術的眼光來欣賞，更是古典插花藝術的理想境界。

當我國明代插花盛極一時之際，日本的插花才開始萌芽，像「茶道」一樣，日本「花道」最早也是學自我國的「瓶供」，只是日本人學去以後就不斷鑽研，發源最早的我國，反而未再求精進，至今無論茶道、花道都變成了日本文化的特色，比之我國可以說是「後來居上」。此外，英美插花藝術，近年發展迅速，範圍廣泛，英美花藝，強調融入生活，更趨實用，達到室內設計中的裝飾效果。日本的花藝雖各流派各有千秋，但都着重在精神象徵，與英美的插花，似有極大的分野。

過去國內很多學插花的人，要跑到日本去拜師，因此插花的派別，多沿襲日本。近年，我們為了擺脫日本花道的窠臼，尋找出能表現中國特色的插花方式，不少國內熱心插花人士已在分頭推動，共同努力。除組織中華民國插花協會，舉辦各種交流活動外，有的學校設有插花班，培育對花道有興趣的人才。有的飯店長期展示插花藝術，婦女會每週有插花活動，我國也有傑出的花道高手在日本擔任插花教授，以期集衆人之力，表現我們自己的風格，發揚我們傳統插花藝術的光輝。

從蘭藝社舉辦的中國古典插花藝術展，使我們瞭解，插花具有增進情趣，陶冶身心的功能，更使我們深信，插花將產生改善生活品質，發揚民族文化の影響。現在因蘭藝社各位女士的倡導，必能激起大家的欣賞和愛好。更因插花而帶動花道學術的研究，和種花事業的發展，這是很有意義的，家淦願藉此機會，對各位讚佩。為各位祝福！

謝謝各位！

清 金廷標
曹大家授書圖
(局部放大)

蘭藝社社長 揭幕典禮講詞

俞董梅真

嚴前總統，
陳主任委員，各位貴賓，
何館長：

首先，我要感謝嚴前總統在百忙中蒞臨指導，陳主任委員對本社此次舉辦「中國古典插花」的支持，何館長在展覽籌備期間給我們種種的方便和鼓勵。

愛花是中國人與生俱來的天性，而把花做為藝術表達的插花藝術更是起源於我國。在一千年前，這項優美的古典藝術且與點茶、焚香、掛畫同列四藝，是人們應有的藝術修養，沒想到近二百年來一蹶不振，傳到我們手中却變得如此的陌生。至今一提起插花總認為是日本的，喜愛她，就求得教於日本。

蘭藝社社友有鑒於此，早在十多年前就有致力於中國古典插花研究的決心。但是，因為資料的不足而一再拖延；直到去年在偶然機會中遇到數位同道，於是共同研究，並積極籌備一項較富教育性的展出。十年後的今天我們終於把多年的心願與心得呈現出來，尤其在美術節的前夕，更覺得有其意義。

這次的展出只是一個開始，如果因為此次的展出能使中國插花藝術真正在每個家庭中復活，以此提升我國人士文化生活的層次，那正是本社同仁所衷心祈求的目標。

在展品中，除了史料的陳列外，並有不少古代插花的復原作品，但因時令的關係，有很多鮮花只能以美麗的藝術造花來表達，雖說是美中不足，但也算是忠實於歷史的一種變通的作法。但願透過她們，能激發國人對這項古典藝術的認知。

謝謝各位的光臨，並歡迎您隨時給我們批評和鼓勵。

清 金廷標
曹大家授書圖
(局部放大)

中國古典插花藝術展簡介

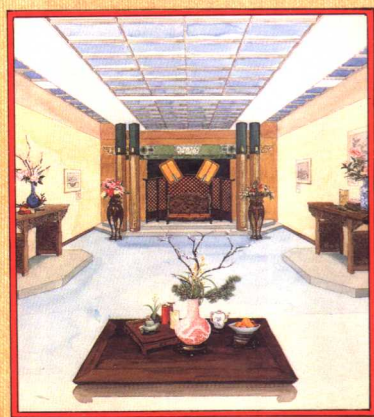
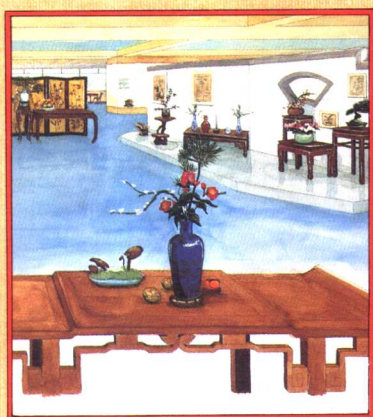
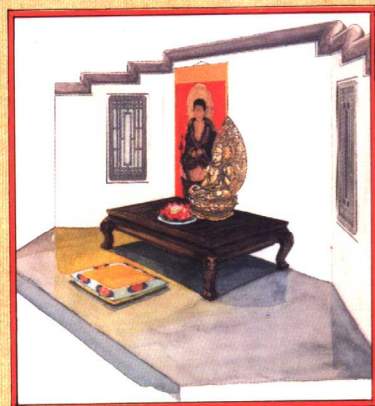
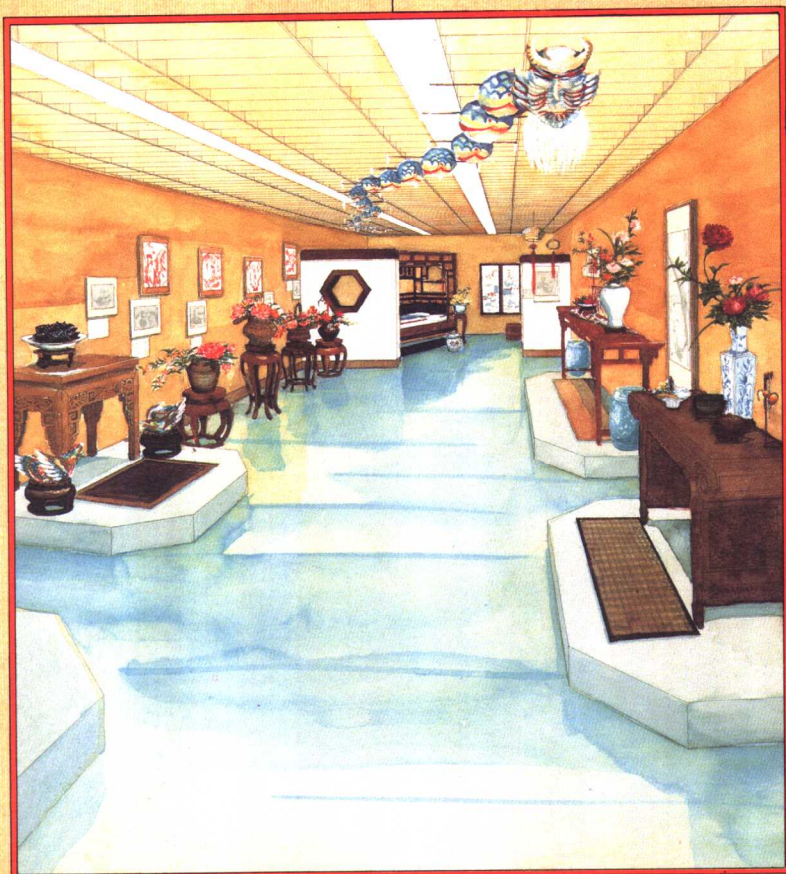
中華婦女蘭藝社成立於民國六十一年三月，為我國婦女文化藝術推動最具成效的一個組織，素以倡導及發揚我國優美古典藝術為職志，曾積極提倡中國剪紙藝術、中國結、中國花扣等活動，均富成就，頃鑑於我國古典插花之光榮歷史，有積極發揚光大之必要，特深為研究整理，應本館之邀率先舉辦「中國古典插花藝術展」，是為唐宋以來首次舉辦有系統之純中國古典插花藝術之介紹。

插花藝術是直接使用「美的象徵」——花做為素材，而表現美感的一種藝術創作活動，其間可免去近於枯燥形象的描寫，實較諸其他視覺藝術更接近藝術表現之真諦，自唐代以來成為我國古典藝術表現中重要的一環。宋代以後且將之列為「四藝」之一普遍提倡，發展極為迅速，明代以降，插花家日夥，除廣研插花技法外，講求美意兼賅，理趣並重，建立了一個完整的插花藝術體系，旋而遠播日韓及歐美諸國，成為優美的東方藝術表徵。

清末以還，我國插花一道失去積極意味，而流於日常擺飾，且多摹仿日本插花風格，殊少自我創作，反觀日韓及歐美插花藝術迅速發展，已與雕塑藝術相結合，儼然為世界現代藝術之中堅，而我國首創之插花藝術反而湮沒不彰，令人不無遺憾。

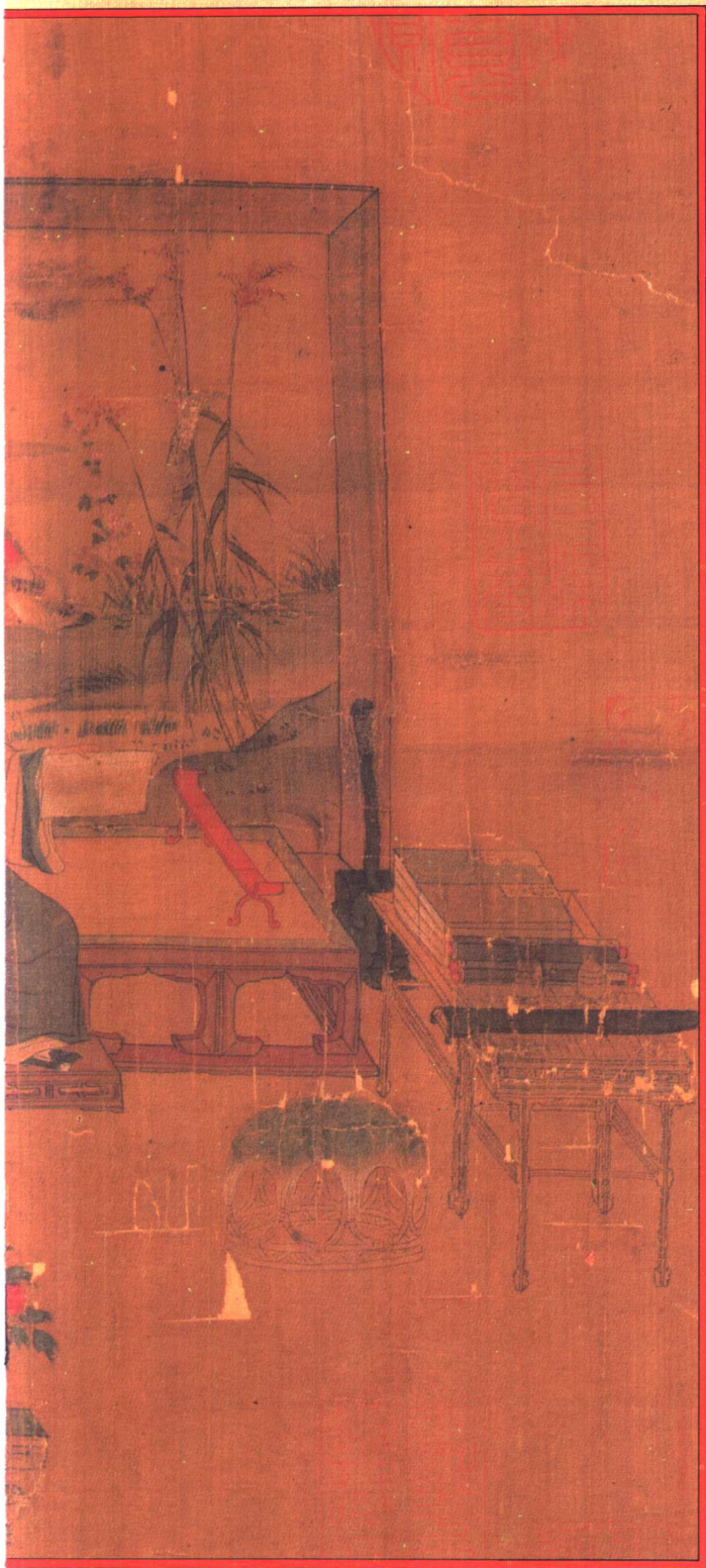
此項展覽純為中國古代插花之介紹，分為兩大部分。其一為自南北朝隋唐以迄清代我國插花藝術演進之文獻及大型圖版資料，其二則為中華婦女蘭藝社同仁就歷代最足代表古代插花範式所作之復原作品。其間泰半與古代庭院及廳堂等生態擺飾配合而成，極具規模之古代典型插花作品，令人有重臨古代情境，涵泳於傳統優雅插花美境之感，於復興民族文化，充實國民精神生活信多裨益。

國立歷史博物館謹識

四藝 宋人繪「人物」冊頁

畫中列有「四藝」，插花（居中）、掛畫（後懸）、點茶（左上）、焚香（左下）為當時常人生活中最起碼的修養，縱使婦孺乃至僮僕也不例外。

原畫現藏
國立故宮博物院