

创意插花

新概念

戚式嫻 白鸥
编著

*New Idea for
Innovative
Ikebana*

中国建筑工业出版社

J525.1/33

2008

新概念创意插花

New Idea for Innovative Ikebana

戚式嫒 白 鸥 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

新概念创意插花 / 戚式嫒, 白鸥编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2008

ISBN 978-7-112-10024-8

I. 新… II. ①戚… ②白… III. 插花—装饰美术 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第048866号

责任编辑: 吴宇江

责任设计: 董建平

责任校对: 兰曼利 王爽

新概念创意插花

New Idea for Innovative Ikebana

戚式嫒 白 鸥 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京图文天地制版印刷有限公司制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 3.75 字数: 101千字

2008年7月第一版 2008年7月第一次印刷

印数: 1-2000册 定价: 28.00元

ISBN 978-7-112-10024-8

(16827)

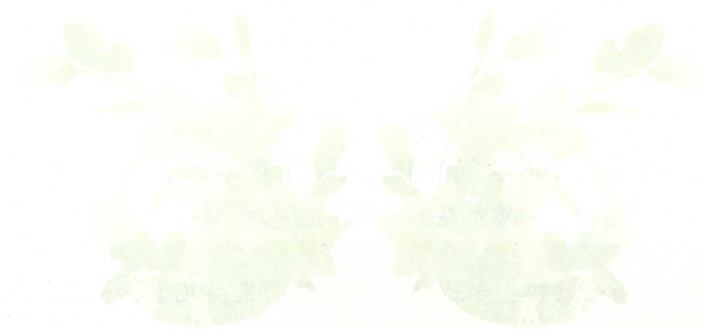
版权所有 翻印必究

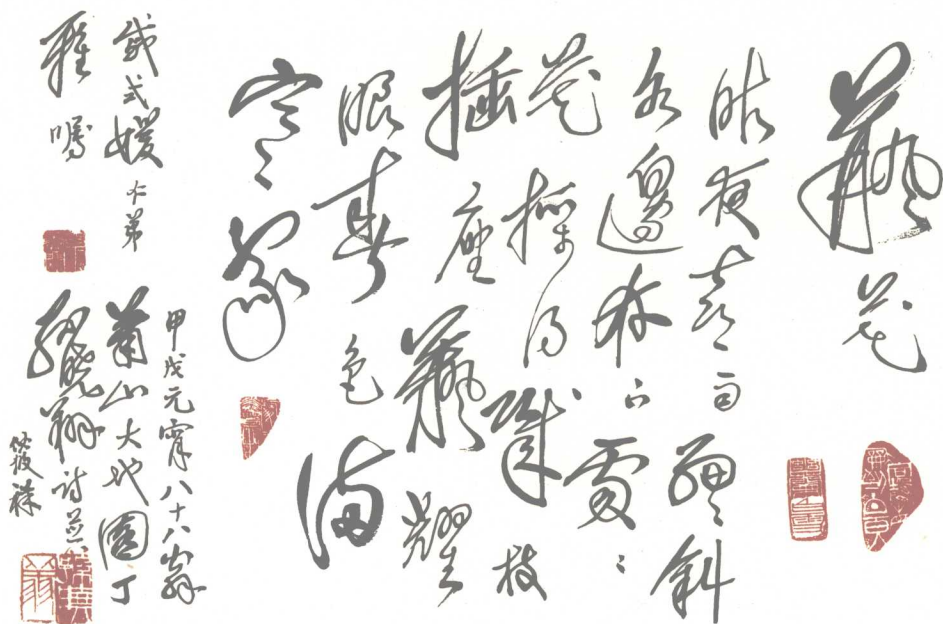
如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书内容包括新概念创意插花理念和作品赏析两部分。理念部分简述了中国传统插花的历史沿革、插花艺术分类及其应用等。作品部分包括时尚插花、环保插花、励志插花、唯美插花、生活插花等。全书图文并茂，简明扼要、通俗易懂。

本书可供广大插花爱好者、花卉工作者、园林工作者等学习参考。

注释：中国风景园林学会原副理事长、北京林业大学教授孙筱祥先生为《新概念创意插花》一书作主题为“瓶花”的题词：

“昨夜喜雨细细斜，水边林下处处花；采得几支插座瓶，耀眼春色满寒家！”

百卉從來滿徑香 匯成新意巧
 妝妝或邀時尚抒妙筆成就殊
 風作品量歲月崢嶸多勵志人情冷暖賴平章
 世事紛紜呈異彩 藝師手下盡芬芳

侶詩書贈

新概念創意插花劉迺中

注释：中国书法家协会会员、吉林省书法家协会名誉会长刘迺中先生
 为《新概念创意插花》一书题词：

“百卉从来满径香，汇成新意巧梳妆。或邀时尚抒妙笔，或就殊风作品量。岁月峥嵘多励志，人情冷暖赖平章。世事纷纭呈异彩，艺师手下尽芬芳。”

前言

鲜花以它的绚丽多姿、娇柔妩媚，装扮着自己，装点着大地，扮靓了生活。

我爱花如痴，其实“痴”字的结构就是知识的生病，爱到了如痴的程度就会产生臆绝灵奇。我与花的情缘或许是出于天性，抑或源于我特殊的人生经历。我自幼爱花，考大学也选择了园林专业，注定这一生与花相伴。

花，本来就有着天生的丽质。它们在曾经一尘不染的大自然里，红得耀眼、绿得欲滴、黄得生辉、紫得夺目……有着纵使无人也自芳的美丽。无数的山花野卉，带着天然的浓墨重彩，带着超然的清幽雅逸，世世代代、生生不息地繁衍在不见纤尘的山川沃野之间，它们给我留下了挥之不去的记忆。

现实中，花的概念已不仅仅是供观赏之用。在悄然兴起的花饌、花饮、茗品、花卉艺术等人类活动中，花已成为一种服务于人类的绿色健康的消费理念。

20世纪80年代，伴随国内工业的迅猛发展，人口的快速繁衍，城市规模更是飞速膨胀。人们对自然资源无序、无度地开发、掠夺和无度地排放，这一切让我们亲眼目睹了从蓝天、白云、碧水、青山到天灰、水黑、山体破碎、林木被毁、鸟儿无家归的改变（致使鸟儿也住进了阁楼）。昔日曾经有过的“林莺啼到无声处，青草池塘独听蛙”的自然美景，已疾驰般地远去、消失，已经成为遥远的记忆和回忆，渐渐地成了依稀的梦境。与此同时，疯狂的别墅、豪宅建设，使得本来就有限的人类共享的自然资源，变成了少数人享有的资产，如果让地球只剩下最后一滴

水，那将是人类的悲哀。环境的危机，迫使人类在21世纪发出了对环境保护的强烈呼唤。

改革开放的20余年里，无论在科学技术领域，或是在文化艺术等其他不同的领域中，都不断地出现综合的创新，这无疑是一种强势的动力。受此启发，突发奇想：可否让传统的插花艺术也能跨越专业，进行理念和形式上的综合创新？事实上远在明代，袁宏道的插花专著《瓶史》一书中，早已有过关于“独抒性灵，不拘格套，非自己胸臆流出，不肯下笔”的主张，正符合现实中我们的所欲所求。希望通过自己的独立思考，去创作具有新意和个性的插花作品。

“新概念创意插花”的创意，不单纯是追求对东、西方插花艺术风格和形式上的变化，而是对传统意义上插花艺术理念的一种挑战。其实，这种创新也是适应社会发展需要的一种大胆的尝试，是为了使插花艺术包容更广泛的内涵，更具有现实性和实用性。在本书的80余幅插花作品中，有近四分之一是用于表现环保题材和写景绘画形式的插花，也包括部分传统插花作品。

任何领域的核心价值，就在于它能在实践应用过程中不断地创意求新，有了创新，才会有发展，才可能有人类社会的整体进步。这也是我们创作此书的初衷。

因为是探索，因为是尝试，难免有缺憾和错误。在此抛砖引玉，愿求教于名师，并与同仁切磋，与读者共勉。

值此，由衷地感谢在本书编写过程中吴宇江老师的精心指导和全力支持。

敬谢北京林业大学教授孙筱祥先生和资深书法家刘迺中先生在耄耋之年惠于本书的墨宝题作。

感谢魏进华老师和张宇老师提供的大量信息以及对作品创意提出的宝贵意见和建议。

感谢浙江红欣园林艺术公司提供的资料图片“绿色畅想曲”以及朱乃华老师为我们的作品“护花使者”所拍摄的图片资料。

目 录

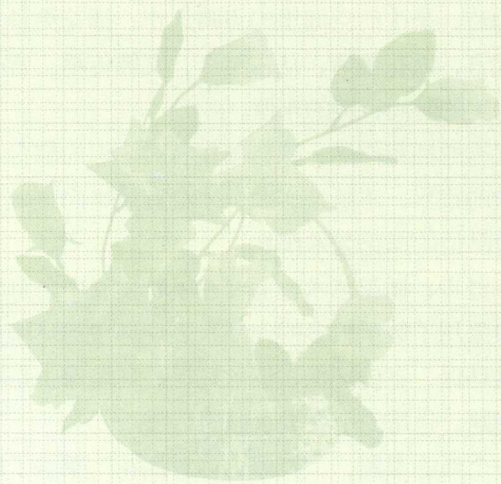
上篇 新概念创意插花理念

一、概述	2
二、简述中国传统插花的历史沿革	4
三、插花艺术的分类	7
四、关于“新概念创意插花”的创意	8
1. “新概念创意插花”的创意过程	
2. “新概念创意插花”的定义	
3. “新概念创意插花”的美学特征	
4. “新概念创意插花”的选材	
5. “新概念创意插花”的题材	
6. “新概念创意插花”的创作构图原理	
7. “新概念创意插花”的表现手法	
8. “新概念创意插花”的风格特点	
五、“新概念创意插花”的应用	23
1. 瓶花 / 2. 盘花 / 3. 花篮 / 4. 花束 / 5. 花环 / 6. 人体饰花	
六、花意与花语	25
七、关于创建中式插花流派的构想	27

下篇 新概念创意插花作品赏析

一、时尚篇	30
二、环保篇	36
三、励志篇	56
四、唯美篇	60
五、生活篇	93
六、小品篇	100
附录一：部分花语一览表	106
附录二：部分国家的国花一览表	107
主要参考文献	108
后记	109

上 篇
新概念创意插花理念

一、概 述

鲜花是美的使者，幸福的象征；鲜花是感情的纽带，友谊的桥梁。插花艺术则凝聚了花中美的精华，浓缩并升华了花的自然美，将大自然的瑰宝与文化艺术综合荟萃，而创造出一种超越自然、极具内涵和意境的经典之作。

插花艺术作为艺术创作空间里一枝璀璨的奇葩，它是一种视觉艺术，以其绚丽夺目、清幽淡雅，或古朴凝重，给人以美的享受，花不能言最可人；插花又是一种造型艺术，比起雕塑、绘画、舞蹈等，更具有雅俗共赏的审美价值；插花还是文学艺术，它是无言的歌，无声的诗，是生活空间里的点睛之作；插花更是具有生命的艺术，以花代言，以花传情，从古至今，文脉传承。言心托志的插花艺术，成为美的时尚，美的永恒。

一件优秀的插花作品，源自创作者对知识的综合，需要时间的过程，经验的积累，不断地实践，才会有风格的突破与创新，形成有个性、有品位的插花艺术作品。

时代在进步，插花艺术也需要在不断发展中创意求新。本书的创作题材中采用了数量较多的作品来表现环境与环境保护，用插花艺术来解读环保、宣传环保、讴歌环保。环境保护是当今世界一个最紧迫的问题，也是一个人类永恒的话题。

作为一个新的课题，“新概念创意插花”秉承了历史上传统插花中“理念花”的道德伦理观，也包含了“心象花”的借花抒情的创作思想，以及“自由花”返璞归真、崇尚自然的心理反映。作品在风格和形式上创新的同时，将历史文化与生态理念、当代文明等

诸方面,通过花的形式加以多方位、多元化的综合,实现生境与意境的有机结合。

对“新概念创意插花”的综合创意,我们尝试着把哲学理念的思维方式融入其中。运用形象思维进行素材的选取,以逻辑思维进行传统意义上的意境构思,再运用联想对不同元素加以综合,并通过想象和抽象的思维组合,打开新的创作思路,借以产生创作灵感。经过分析、综合、分析的多次尝试,继而形成“新概念创意插花”的创意理念,让作品尽可能地富有知识性、科学性、趣味性,同时也更富有哲理性。

在创新中,“新概念创意插花”有了更广义的内涵,具有选材丰富,题材广泛等特点。在形式与风格等方面不刻意追求花材的名贵,插器与构架的复杂,线条的曲直变化等个体的表现形式,而着重强调表现环境美、意境美的群体景观效果,从细腻内敛趋于粗犷开放,融合了东西方插花不同的个性及特点。在功能上使插花艺术不仅仅是用于赏心悦目、抒情休闲,同时能够产生智慧的启迪,具有改善生态环境、宣传人类文明、弘扬道德观念等多重意义和作用。

在移天缩地、凝诗入画的插花艺术作品中,渗透着文化的底蕴,流淌着历史的文脉,展示着当代的文明,讲述着美好的未来。希望插花艺术也能像影视、歌曲、戏曲、文学等其他艺术形式一样,运用花的形式、花的语言,反映历史、表现现实、展现时代风貌,成为为社会发展服务的艺术形式和实践活动,实现插花艺术综合意义上的创新。

二、简述中国传统插花的历史沿革

人类何时初识花？花儿何时初饰人？插花的肇始源远流长，它应当是源于人的最朴实的爱美天性吧。

历史上，自春秋战国至隋唐时期，有着许许多多人们用花的不同装饰形式作为休闲的趣事。在我国自有文字记载以来，远在春秋时期，《诗经·郑风·溱洧》篇中就有“维士與女，伊其相谑，赠之以芍药”的早期文学记载，折花相赠，表示爱慕之情。后有《楚辞·离骚》篇中的“纫秋兰以为佩”，将秋兰佩戴于身上，可除异味。初唐文人李延寿所撰《南史》中“有献莲花供佛者，众僧以铜罍置之，渍其茎，欲花不萎……”这是距今1500多年前的最早期水养切花的文字记载。而南唐李后主更有一年一度的插花盛事，“每春盛时，梁栋窗壁，柱拱阶砌，并假隔筒，密插杂花，榜曰‘锦洞天’”，说明当时的插花已经有筒插、壁挂、悬吊等多种布置形式。此后《说郭》中也记载有“东武习俗，每岁四月，大会于南禅、资福两寺，以芍药供佛，今岁最盛，凡七千朵余，皆重跗累萼，繁丽丰硕”的繁花盛事。同时，《西溪丛话》中也曾有花有三十客，梅花为清客，牡丹为贵客，兰花为雅客，芍药为艳客等说法。而在罗虬的《花九锡》中，曾有“花九锡（牡丹）亦须兰蕙梅莲莲辈，乃可被襟。”均记录了当时人们用不同种类的花，采用不同的形式来作为装饰之用。

宋代正值山水花鸟画盛行，出现了表现大自然的文人写意插花。如宋代诗人朱淑真的诗作《木樨》中所云：“一枝淡贮书窗下，人与花心各自香”，以示花馨与人心相通、相融。南宋诗人杨

万里的《咏花》诗作中记载：“胆样银瓶玉样梅，此枝折得未全开，为怜落莫空山里，唤入诗人几案来。”对插花的姿、色作了形象的描述。他的《瓶中红白莲》一诗中有“红白莲花共玉瓶，红莲韵绝白莲清。空斋不是无秋暑，暑被香消断不生。”道出插花不但有姿、色之美，更有清凉消暑之功效。同时，由于受当时理学家朱熹的“以理为本，放弃私欲，服从天理”的理学思想影响，一些文人在插花中也主张崇尚理学，注重插花的内涵，同时也常常以花来隐喻人的品格。

元代，由于异族入侵，一些不满现实的文人，借花消怨，此时出现了历史上的“心象花”，属文人写意插花的一种。

到了明朝，插花又进入了发展的盛世，相继出现了我国最早期的插花专著。其中高濂的《瓶花三说》即“瓶花之宜”、“瓶花之忌”、“瓶花之法”，将历代的赏花用花等花事活动升华为插花理论，记述插花构图中应遵循的均衡、对比、协调等变化统一规律。当时还有画家张谦德所著《瓶花谱》。书中也简要地论述了插花中品瓶、品花、折枝、插贮、滋养、事宜、花忌、护瓶等应遵循的法则。明代继高濂《瓶花三说》之后，历史上最具影响的插花专著为袁宏道的《瓶史》一书，书中分花目、品第、器具、择水、宜称、屏俗、花崇、洗沐、使令、好事、清赏、监戒等十二节。全书用3400余字，对插花的选材、构图、制作、保养、鉴赏等应遵循的法则，作了系统的理论阐述，将插花从休闲的实践活动升华为艺术的境界，从单纯的技艺制作提升至理论的层面。《瓶史》一书奠定了中国插花艺术的理论基础，并于1696年初，译为日文，传入日本，对日本的插花艺术产生了重要的影响，日本插花“宏道流”就是受其影响而产生。

时至清朝，插花从规模和造型上都有了较大的发展，出现了盘花造景，蔬果造型等形式。在理论上陈淏子所著的《花镜》一

书，其中的课花十八法有养花插瓶法一节，归纳了前人插花的理论与技法。到了清朝晚期，随着外敌的入侵，日本和欧美的插花技艺相继传入，我国的传统插花技艺，伴随着民族文化的衰败，也进入了一个衰败期。

解放以后，20世纪五六十年代，在沿海少数文化发达城市历年举办的花展中，都有艺术插花作品参展。作品的意境、色彩、造型等都力求崇尚自然，浑然融合地表现了东方艺术的高雅。到了“文化大革命”时期，花卉和插花艺术被当作封资修的产物而遭全面扫荡，致使插花艺术几乎变得鲜为人知。

随着我国对外开放的不断深入，插花艺术形式已成为我国对世界各国友好往来、文化交流等活动的最时尚的礼仪形式，而国内的插花艺术，也伴随着人们物质文化生活水平的提高，迅速进入寻常百姓的生活中。插花艺术将标志着一个国度、一个民族的经济文化发展水平和文明程度。我国的插花艺术已成为一种产业、一种文化而进入一个全新的发展时期。

三、插花艺术的分类

目前,在我国,插花的分类形式具有多元化的特点。

传统插花常用的分类方法有:

1) 根据花材的种类可分为:鲜花插花、干燥花插花、人造花插花(包括绢花、涤纶花……)等。

2) 根据插器的种类可分为:瓶花、盘花、花篮、花束、花环等。

3) 根据用途不同可分为生活插花和艺术插花。生活插花包括礼仪插花、庆典插花、迎宾插花、婚庆插花、殡葬用花等;艺术插花,它不同于插花艺术的概念,插花艺术是泛指在纷繁艺海中的一种艺术门类,而艺术插花是指插花艺术中的某一种类的作品形式,它是用来美化、装饰室内外环境,或用于展览及插花赛事等,其形式、意域更为广阔,讲求神韵、意境等深层次的美。

4) 根据布置方式分为:台式插花、垂吊式插花、壁挂式插花等。

5) 依据艺术风格可分为:东方插花和西方插花。

除了以上常用的分类方法外,也有依据造型特点分类的:立式插花(多为瓶式插花)、盘式插花、筒式插花、盆景式插花、吊挂式插花以及野味插花等。

而“新概念创意插花”中,除了部分具有传统插花的类型外,同时还依据形式和内容的不同,分别有表现大型环境景观的景观式插花和表现传统文化形式的写意书画插花,并有专门表现环境保护的系列环保插花,以及富有科普性、趣味性的小品类插花等。

事实上,无论哪一种类型的插花,多数是以使用为目的,因此要求创作者首先要了解插花的用途,每一种花的自身特性、置放的环境等。对一件作品从选材到制作的全过程,应当有一种理性的认知。

四、关于“新概念创意插花”的创意

1. “新概念创意插花”的创意过程

插花艺术是一门古老而又年轻的艺术，既蕴含着丰富的文化底蕴，更富有强烈的时代感；是一项室内外兼容的多维艺术形式，具有广阔的发展空间。在我们多年从事园林设计和插花艺术的实践过程中，感受到插花艺术与园林艺术隶属同宗同源，因为无木不成林，无花难为园。离开了树木的绿荫，没有了花的渲染，再好的景观也会失去生命，没有生命之处也必然成为“死海”。是花木赋予了园林以生命，是花木给了园林艺术蓬勃的生机，花更是插花艺术的核心。插花艺术绝非仅仅是插入瓶、盘、篮中的几枝花、果、枝、叶，它更具有无限的组合造景空间，具有综合的艺术形象，具有广泛的生态内涵，与生态环境息息相关，可谓“窥一花一叶于天宇之间”。插花艺术理当成为园林景观中一个充满生机的闪光点。在笔者创意插花作品中，也创作了一组以“造园术语”为题材的趣味性系列插花作品。

经过多年思考，于15年前尝试着用仿真花为酒店大堂装饰制作了几幅大型壁挂式插花：其中有梅、兰、竹、菊“四君子”图，松、竹、梅“岁寒三友”图，“富贵牡丹”图等，以及1997年在吉林省第二届插花艺术展览中获一等奖的作品“东方之珠”等，均收到了较好的效果。1999年在香港第十三届花展中，又大胆地创作了一幅长3米，宽1.8米的大型壁画式插花——“春江花月夜”，作为参展整体作品中的一个组合元素，同样收到了较好的反响，作品被评为此次展览中的“最佳贡献奖”。同时，也由于受到改革开放以来文化艺术界以及科学领域不断出现的综合创