

瓶花六讲

中国传统插花史略谈

徐文治

著

瓶花六讲

中国传统插花史略谈

徐文治

著

九 州 出 版 社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

瓶花六讲 / 徐文治著. --北京: 九州出版社,
2018. 4

ISBN 978-7-5108-6999-0

I. ①瓶… II. ①徐… III. ①插花—装饰美术—中国
—古代 IV. ①J525. 12

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第091713号

瓶花六讲

作 者 徐文治 著

出版发行 九州出版社

地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)

发行电话 (010) 68992190/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 天津市豪迈印务有限公司

开 本 700毫米×970毫米 16开

印 张 15.5

字 数 280千字

版 次 2018年7月第1版

印 次 2018年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-6999-0

定 价 68.00元

★ 版权所有 侵权必究 ★

题记

善法古者，不法其法，法其所以为法之意而已。

——宋徽宗《政和五礼新仪·卷首》

目
录

——瓶花的诗画之趣——

○ 001

——盛朝花事与传世之器——

○ 041

——日常花事与滋养之法——

○ 081

——十四节气与品第之则——

○ 121

——士庶好尚与插贮之技——

○ 151

——佛前供花与瓶花之别——

○ 201

瓶花的诗画之趣

在传统瓶花的范畴里面，
对瓶花最高的审美标准，
就是它要像画。

花 器 陶罐
花 材 芭蕉叶 山茶
摄影师 青岩

我最近三年才开始研究瓶花艺术。

我学中文出身，到北京后编过两本艺术杂志，做了十多年中国传统绘画研究。在此期间，也策过展，有艺术家展览。我发现，艺术家的展览达不到我心目中想象的那种艺术展示的感觉，于是开始关注展陈的工作。后来了解到插花，在传统绘画里边，也有非常多的关于插花作品的描述。

我慢慢开始研究传统绘画，研究展陈展览怎么去布置，慢慢进入到当下空间的布置。也就是怎么用现在能够找到的东西，去还原一个我心目中设想的文人的空间。

在研究的过程中，我发现瓶花实在是博大精深。从唐代流传下来的第一份瓶花文献，一直到现在，这方面的资料非常多。我也不是单纯地去研究它，宋代人怎么插花，明代人怎么插花，因为我们不可能像宋代人那样去生活，也不可能像明代人那样去生活。

我们研究宋代、明代、清代的插花，主要还是为了我们当下，也就是说又回到了我原来要做展陈，要布置的空间。所以我觉得，

我们研究瓶花，它最终的目的是回到当下，为我们今天的生活服务，为我们的居家过日子，为我们的办公室，为我们的家，为我们的茶室，为我们的会议室，为我们的会场，而去布置。研究越深，我们可能从中汲取的营养越多，才能将之运用到我们当下的布置中来。

我们当下的插花和过去有了不同的变化，但是它在文化上的审美标准是延续的。比如不同时代对花器有不同的概念，有不同的审美标准，宋代对花卉的审美和明代对花卉的审美完全不一样。我们不可能插成宋代那样的，我们也不可能插成明代那样的，所以我们在这个梳理的过程中，是让大家去领会，从唐、宋、元、明、清延续下来的瓶花的文化内涵。

我们当下插花，包括器具、花材都和过去有了非常大的变化。在技法方面，我们可以了解日本人的技法，我们可以了解西方人的技法，可以把所有的东西都融汇到我们的线下课程里面。我们就是在探讨中国传统的审美，能不能融到当下的空间里面。插花是非物质文化遗产，为什么叫非物质文化遗产呢？因为他们遗留下来的东西，作为一个非物质文化遗产的一个典型，我们就是要体会它的非物质，它的非物质就是它的文化，它的审美，它的审美的标准，一代一代把这种审美的标准继承下来，和我们每个人的体会、喜好、环境融合在一起，变成当下的瓶花艺术。

我探讨用当代简易的器具来插花，其实我就是要打破大家一个固有的概念。因为好多学生都说，老师我没有你那么贵的、那么老的器具，我能不能插花？我说，当然可以插花。甚至，我觉得矿泉水瓶子都可以用来插花。这里面是有一个基本的点，公司去开发一款矿泉水瓶，去开发一个咖啡杯，都会请非常优秀的设计师来给它设计包装。这个瓶子或者这个咖啡杯，它里面蕴含的审美的标准，可以说是非常当代的，也可以说是从传统的审美标准，转化成当代人能够接受的一种器具。这样的器具只不过是用现代化工业生产的，大家觉得它很廉价，但是从它本身的构型上来说，从它的美学标准上来说，它其实是美的，所以我觉得矿泉水瓶子，它在设计师眼里，是一个符合当代审美的器具。把它引进到我们当下的插花里面，对器具，对这种审美，其实是已经有了认同。

中国传统语境里的插花，其实不是我们今天理解的插花。在古诗词里面，好多时候它都是指簪花，而不是插花。

这几年我一直在提瓶花的概念。我理解的瓶花的概念，其实成熟得非常早。我们现在能看到的史料，最早在宋代就有了一个成熟的概念。北宋时期有一个诗人叫俞城，他写了一首诗叫《中山别墅》，诗里说“村居何所乐，我爱读书堂”。住在乡村，我最喜欢什么呢？我最喜欢我的读书堂。他的读书堂是一个什么样子的情景呢？“阶草侵窗润，瓶花落砚香”，阶草长得绿油油的，

花 器 矿泉水瓶
花 材 枯木 太平花
摄影师 文治

把窗户都给映得非常滋润，案头上插的瓶花，飘到了砚台上，把砚台都染香了。在这首诗里面，已经有了完整的对瓶花概念的描述，说明在社会上大家已经认可了这个概念。

我一直在讲，甚至说是喋喋不休地讲。为什么我们要叫它瓶花，而不叫它插花，不叫它花道，不叫它花艺。我个人觉得瓶花的内涵，要远远大于插花、花道、花艺。那么瓶花的内涵，我想从唐代罗虬《花九锡》开始跟大家讲。我们现在知道，中国瓶花最早的理论资料，就是唐代罗虬的《花九锡》。《花九锡》其实正文只有七十个字，但是它建立了一套中国瓶花最完备的理论体系。《花九锡》是一篇小文字，保存在《清异录》里面。

“《警忘录》载，罗虬撰。”《花九锡》是从《警忘录》上抄来的，这篇文章是罗虬写的，这个小序交代了《花九锡》的来历。下面就是《花九锡》的内容。

先解释一下什么叫“九锡”，这个其实是过去的一种礼制，指皇上赐予大臣的九种最贵重的礼遇。《公羊传·庄公元年》：“锡者何？赐也；命者何？加我服也。”汉何休注：“礼有九锡：一

曰车马，二曰衣服，三曰乐则，四曰朱户，五曰纳陛，六曰虎贲，七曰宫矢，八曰鉞鉞，九曰秬鬯。”魏晋时期，朝臣夺权，皆效王莽邀九锡故事，后以九锡为权臣篡位先声。罗虬在这儿借鉴了传统礼制中的一个概念，来说明对花的尊崇。给花九种最隆重的礼遇，所以叫《花九锡》。

“花九锡亦须兰、蕙、梅、莲辈，乃可披襟。”什么样的花才能够享受九锡的待遇呢？是兰花、蕙草、梅花、莲花这样一类的才能享受九锡的待遇。有一些老先生在研究《花九锡》的时候，说《花九锡》是唐代插牡丹的理论记载。我觉得这个理解是非常有偏差的，我们从整篇文章里，看不到任何关于牡丹的记载。罗虬谈的是什么样的花能够享受“九锡”，能够享受人给它的九种最高的礼遇。哪几种花呢？是兰花、蕙草、梅花、莲花这样一类的花，而没有牡丹，所以和插牡丹没有关系。另外在唐代时候，我们从文献上去看的话，唐代不插牡丹。唐代欣赏牡丹的时候，都是把它种在花坛里面，要用青罗帐把它罩起来赏牡丹花，而不是把它剪下来，插在瓶子里。所以这篇小文章，跟插牡丹没有任何的关系。“若芙蓉、踯躅、望仙，山木野草，直惟阿耳，尚锡之云乎？”像芙蓉花、杜鹃花、望仙花这样的花，它们就是“山木野草”。“直惟阿耳”这四个字，好多人都没有理解。如果不理解四个字，这段话，整个上下的文意就理解不了。什么叫“直惟阿耳”？“惟”和“阿”叫应答语。我说王老师，你说哎。这就叫应答语，在过去就叫惟和阿。惟和阿的区别只是迟速之别。

四个字放在一起就是一个成语，就是说两个事物之间的区别微乎其微。所以回到这句话里面就是说芙蓉、躑躅、望仙，它们不管是草本的还是木本的，不管开什么样的花，它们中间的区别太小了，它们就是“山木野草”，“尚锡之云乎？”意思是它们还能享受“花九锡”的待遇吗？那是不可能的，因为它们就是山木野草。

中国传统的插花，要插什么样的花，我简单地跟大家谈一下。中国传统对花目的理解，我觉得有三个体系：一个体系叫比德观，比德观就是把中国儒家对君子美人的道德要求比附到植物上面，松竹梅，象征长寿、虚心、高洁。就是把君子风范的道德品格，加到了这些花的上面去，这叫做比德观，把人好的道德比附在植物上。比如《楚辞》里面用香草比喻君子。

第二个为本草体系。我们很早就知道本草，最有名的就是《本草纲目》，这是一个医药的体系，研究那些植物能够作为药材来使用。

第三个体系，类似于现在的西方植物学，就是关于植物本身的研究。最早在《礼记》的“月令”里面就有关于几月份开什么花的记载。后来更有了《植物名实图考》等实证的植物学研究。

这三个体系里面和插花最有关系的就是比德观。