

插花學初編

曹玉星 杨秀莲 · 著

 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

插花學初論

The Preliminary Study on Ikebanism

曹玉星 杨秀莲 著

东南大学出版社·南京

内 容 简 介

作者以追溯插花历史始,从概述、分类、花材、载体(器具)、工具、技术、科学、美学、鉴赏诸方面,潜心编撰此书,力求结合自然科学和社会科学多维视角,深入诠释将美学与技艺完美结合的插花艺术。全书图文并茂,可供园林园艺相关专业师生,以及花艺爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

插花学初论 / 曹玉星, 杨秀莲著. —南京: 东南大学出版社, 2018. 9

ISBN 978-7-5641-7349-4

I. ①插… II. ①曹… ②杨… III. ①插花—装饰美术 IV. ①J525. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 187898 号

插花学初论

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096

出 版 人: 江建中

责任编辑: 姜 来 朱震霞

网 址: <http://www.seupress.com>

电子邮箱: press@seupress.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 江阴金马印刷有限公司

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张: 13.75

字 数: 350 千字

版 次: 2018 年 9 月第 1 版

印 次: 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-7349-4

定 价: 89.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

探知“插花学”的真谛与意义

博物馆界同仁曹玉星君约我为其新作《插花学初论》写序,因我对相关知识未曾涉猎,实不敢应诺。但此事甚巧,我恰应邀参加上海一个主题为“科学与艺术的融合”学术论坛,思虑再三,我确定个人的发言题目为“探索科学、艺术和人文融合的理念^①”。此番思考也让我想到,这个命题应该是人们从事各类文明活动的至高境界,但能否也是“插花学”的真谛与意义?

当我收到《插花学初论》这本专著(电子版)的时候,不禁急切地阅读,如同作者引领我走入了文化百花园中一个特别的园区——插花苑,让我感到眼前一亮:在这里既有自然的清新,也能感受到生活的温情与品味,并学习到了许多未曾接触过的知识。特别是书中素材的选取和表现手法,突出地显现了现代综合文化的张力,促进了科学、人文、艺术,即真、善、美的融合。

这让我想到,在中国,“插花”这种生活中的技艺虽然自古有之,但鲜有理论上的深入研究。该书能够从学理的高度,将“插花”技艺融入公共科学文化服务中,将我国大众博雅文化的传播引入一个崭新的境界,这是一种难能可贵的探索与创新。从这些意义上讲,该书是一种新文化的研究与传播,也是当代文化创新发展的一个成功案例,并能够给更多的人带来启迪和更深入的思考。

① 徐善衍. 2016. 探索科学、艺术和人文融合的理念. 科学教育与博物馆, (6):394-396.

当然,本书的作者是谦恭、谨慎的。书名“插花学初论”本身就留有很大的再实践、再思考与研究的空间。我们希望有更多的人参与这方面的理论与实践,使“插花学”真正成为一种美好的大众文化。

徐善衍

徐善衍:中国科学技术协会原副主席、中国自然科学博物馆协会名誉理事长、中国科学技术协会—清华大学科技传播与普及研究中心理事长、教授。

前言

明代张谦德在《瓶花谱》“序”中说“幽栖逸事，瓶花特难解，解之者亿不得一^①”，感叹对插花谙熟领悟者寥寥无几。袁宏道在《瓶史》“小引”中曰“夫山水花竹者，名之所不在，奔竞之所不至也^①”，钟情插花，无关名利。

原台湾历史博物馆馆长黄永川“费了很多时间把散落的插花历史整理、连贯起来，将中国插花变成一个可以学的、有系统性的学问^②”，令人敬佩。但确实如黄永川先生所言，如今对插花从事者多，研究者少，商业的热潮盖过了文化的传承与理论的研究。

“《袁宏道集笺校》，卷二十四，钱笺云：据行状，宏道‘好修治小室，排当极有方略。’此虽小道，实艺术之一种，有学问在焉，并可见明人风尚^③”，古人就把插花视为一种“艺术”和“学问”，崇尚自然、仁民爱物的中华民族发展至今，伴随着科学技术的显著提升，插花艺术同样应该成长得更为先进、更加瑰丽。

笔者自从20世纪80年代大学毕业后，一直从事与花有关的专业工作，结合数十年插花实践，陆续写了《浅谈插花之美》《试论插花与插花艺术》《论插花艺术》《论插花学》等文章；通过街道社区插花培训、职业院校插花课教学、自然科学博物馆插花艺术科学传播等累积心得；并不断阅读参考大量文献资料，埋首钻研，点滴渠成，

① (明)张谦德，(明)袁宏道 著，李霞 编，2016. 瓶花谱·瓶史[M]. 南京：江苏凤凰文艺出版社.

② 王晶. 2013. 气由心发 妙有自得——访原台湾历史博物馆馆长黄永川[EB/OL]. <http://www.lifeweek.com.cn/2013/1029/42992.shtml>, 2013-10-29.

③ 吴承学，李光摩 编，2002. 晚明文学思潮研究[M]. 武汉：湖北教育出版社.

形成浅陋之书稿。

2015 年笔者有机会请教南京林业大学风景园林学院院长王良桂教授、南京林业大学网络公开课(MOOC)“插花艺术”主讲之一的杨秀莲副教授,两位老师从学术性、科学性等方面给予了很好的指导和指教;同时杨老师还对文稿进行具体修改补充;后又经东南大学出版社编辑指点,反复多次探讨、共同完善,终完成书稿。如今呈现在读者面前的《插花学初论》,算是插花学“花园”一块铺路之砖,但愿它能起抛砖引玉作用。惟愿更多专家、学者、插花爱好者投入到插花事业当中,秉承我华夏文化之光,让“花园之母”民族的“插花艺术”璀璨如初,实现“花”文化事业的伟大复兴。

“插花”这种生活中的技艺自古有之,它是古代中国追求生活情趣和艺术大美的体现。继承和发扬这一文化遗产,在当今也必然具有历久弥新的意义。

虽悉心耕耘,尽力探究,然“幽栖逸事,瓶花特难解”,还望各地方家同好共相研磨。

目 录

1 插花历史 / 1

多视角:从考古学、园艺学等谈插花

1.1 “插花”说文解字 / 1

1.2 插花历史“考古” / 3

1.3 中国插花历史 / 6

1.4 日本插花历史 / 18

1.5 西方插花历史 / 39

2 插花概述 / 45

创新点:广义插花新概念

2.1 插花概念辨析及其定义 / 46

2.2 插花学基础与创新 / 48

2.3 插花的内涵 / 51

2.4 插花的外延 / 54

2.5 插花和插花艺术的特点 / 55

2.6 插花的作用与效益 / 58

2.7 插花学与其他学科及艺术的关系 / 60

2.8 插花学发展建议 / 64

3 插花分类 / 66

新分类:判天地之美·析类型之理

3.1 按照时间概念分类 / 67

3.2 按照空间概念分类 / 82

3.3 按照插花用花材分类 / 83

3.4	按照插花载体(器具)分类	/ 84
3.5	按照艺术表现手法分类	/ 85
3.6	按照装饰的对象与空间位置分类	/ 85
3.7	按照用途和目的分类	/ 86
3.8	按照使用场合(范围、氛围)分类	/ 87
3.9	按照插花作品的外部造型分类	/ 88
3.10	按照插花作品体量规格分类	/ 89
3.11	按照艺术风格和创作个性分类	/ 89
4	插花花材	/ 91
	“花”之存在:从广义插花学到广义花材	
4.1	有生命的植物材料	/ 91
4.2	无生命的植物材料	/ 94
4.3	非植物材料	/ 100
4.4	不宜作插花的植物材料	/ 103
5	插花载体与工具	/ 106
	载体智慧:水·人·车·瓶……传递“花”能量·运载“花”讯息	
5.1	插花载体	/ 106
5.2	花器材质	/ 134
5.3	插花工具	/ 139
6	插花技术与方法	/ 143
	插花学习:技法的升华·插花之钥匙	
6.1	插花技法的升华	/ 143
6.2	从感觉层次到知觉层次的提升	/ 156
6.3	打开插花艺术的世界	/ 169
7	插花科学	/ 170
	插花艺术:与科学结合而得以升华	
7.1	花材的科学	/ 170
7.2	花器的科学	/ 172
7.3	插花用水的科学	/ 173

7.4 鲜切花微观生理 / 175

7.5 插花环境科学 / 178

7.6 插花固定的科学 / 179

8 插花美学与插花鉴赏 / 182

花意继续:插花之美以及心理学视角赏插花

8.1 插花美学 / 182

8.2 插花鉴赏 / 194

后记 / 199

意犹未尽:知之非艰,行之惟艰

大美插花 / 201

参考文献 / 204

1 插花历史

多视角：从考古学、园艺学等谈插花

1.1 “插花”说文解字

谈“插花”历史，就得说文解字。我们先从“花”字开始。汉字具有音形义统一的特点，根据《象形字典》和《说文解字》，古代的甲骨文、金文和篆文中，“花”是“华”的异体字，或者说“花”就等于“华”。甲骨文的“华”，木形的骨架像一棵树，树上花开满枝头，表现着花盛叶茂；金文的“华”，将甲骨文的“木”抽出来了，在下面加了个“芋”，意思是古人用花枝装扮欢庆的乐器；籀文的“华”，像枝繁叶茂的植物，上面有许多璀璨的亮点，似树上开满了小花；篆文的“华”，在金文的“华”字上面加了一个草字头，并把下面的“芋”字写成了弯钩的尾巴，有的篆文在“华”字头再加上草字头，奠定了“华”的草本属性。古籍中的“华”，单纯表达木本植物的花朵，后演化出形声兼会意的“花”，表示草本植物，下面的“化”字，既是声旁也是形旁，表示演化、转变，强调花朵之绮丽，来自植物茎藤蔓须的神奇之“变”。隶书起源于秦朝，流行于汉代，从此“花”和“华”才分开使用。

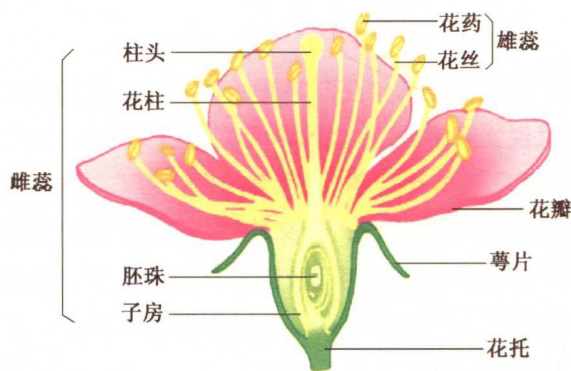
甲骨文	金文	篆文			隶书	楷书	行书	草书	印刷体
									

花之说文解字

根据《古代汉语词典》《现代汉语大词典》《中华大字典》《新华大字典》等，“花”有20种解释，主要有：一是花朵，植物学角度指种子植物有性繁殖器官，如五代诗人李煜《浪淘沙·怀旧》词“流水落花春去也，天上人间”；二是开花，如宋代沈括《梦溪笔谈·采草药》“如平地三月花者，深山中则四月花”；三是指

供观赏的植物，南北朝时期文学家庾信《和灵法师游昆明池诗》“逢花驻马看，平湖泛玉舳”；四是形状像花朵的东西，乐府诗之清商曲辞，有《读曲歌》“花钗芙蓉髻，双鬓如浮云”；另外“花”还有美好的、虚伪的、用掉等多种解释。

从自然科学来讲，“花”是被子植物繁衍后代的生殖器官，是一种具有繁殖功能的变态短枝；约 30 万种的被子植物，就有约 30 万种“花”之式样。典型的“花”具有相同的结构，由花柄（花梗）、花托、花萼、花冠、花被、花蕊（雄蕊群和雌蕊群）组成，各部分不易受外界影响，变化很小。所以，植物学家对于被子植物的分类鉴定和系统演化分析，都以花的形态结构为主要依据。虽然也有些植物学家认为裸子植物的孢子叶球也是“花”，而多数植物学家认为被子植物才有真正的花，故称之为有花植物。

花的结构

玉兰花剖面结构

那么再看“插”是如何解释呢？一是放进、挤入、刺进、穿入、佩上等，如唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》诗中“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”，又如南宋爱国诗人陆游《东湖新竹》诗中“插棘编篱谨护持，养成寒碧映涟漪”，《吕氏春秋·贵卒》中“拔矢而走，伏尸插矢而疾言曰：‘群臣乱王！’”。二是栽种、栽植，把秧苗、枝条移栽到田地中去，如陆游《大雨》“绵地千里间，四月秧尽插”，又如欧阳修的《洛阳牡丹记·风俗记第三》“洛阳之俗，大抵好花。春时城中无贵贱皆插花，虽负担者亦然”。三是参与，加入，加进，明朝袁宏道的《志别种山阁作》诗：“插身净丑场，演作天魔戏。”四是通“锺”“锹”，指生产工具，《战国策·齐策·六》“将军之在即墨，坐而织蓐，立则杖插”。

插花，在古代一种解释指戴花。南朝·梁时的袁昂《古今书评》：“卫恒，书如插花美女，舞笑镜台。”唐·杜牧《杏园》诗：“莫怪杏园憔悴去，满城多少插花人。”宋·辛弃疾《定风波·暮春漫兴》词：“少日春怀似酒浓，插花走马醉

千钟。”

插花,《现代汉语大词典》的解释为:一种手工艺;把可供观赏的花、叶适当地搭配着插进花瓶或花篮中。《近现代辞源》解释为:把各种花适当地搭配着插进花瓶、花篮里。1882年黎庶昌《西洋杂志》:“近壁有石案,上设宝座,供镀金十字架,上悬耶稣像,以绀色绸帐罩之。前列巨烛十余,金瓶插花,与之相间。”1888年顾厚焜《日本新政考》卷二:“女子亦于五七岁入小学,请读书识字,并学插花、刺绣各事。”《农业大词典》的解释是:“插花艺术”(art of flower arranging)以植物的花、果、枝、叶、藤蔓、朽木、树桩等为素材,经过巧妙加工设计,成为精致美丽的花卉装饰品。插花艺术要遵循均衡、和谐、有节奏和韵律等艺术法则,以及植物自然形态规律,艺术地再现自然美,还应紧密结合当代现实生活,充分体现出时代特征。中国插花始于南北朝,公元6世纪传至日本,后在日本得到发展,并作为东方插花的代表而闻名于世。西方插花最早可追溯到公元前5世纪古希腊时代,后在西欧和北美得到发展。东方插花强调意境含蓄深远,其构成以线条为主,采用的花枝较少,表现花朵的同时还注重枝叶,自然潇洒,以精取胜。西方插花主题表现袒露豁达,注重花朵,讲究色彩的块面效果,总体丰满,以盛取胜。20世纪后半叶,插花艺术进入了一个东西方风格相互融合和渗透的阶段。

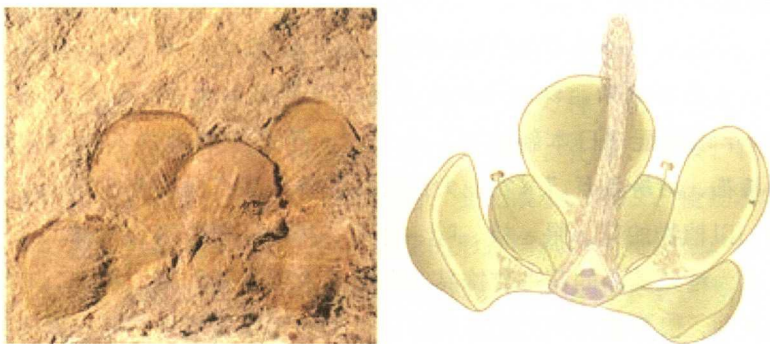
1.2 插花历史“考古”

插花活动与人类生活息息相关,伴随着人类文明不断发展。然而,比起人类800万年前开始发展的历史,插花之“花”的自然历史要长得多。大约在10亿年前,地球上就已出现了植物。最初的植物结构十分简单,种类也很少,且都生活在水域中。大约到了4亿多年前,由于环境气候的变化,生长在水里的一些藻类植物,逐渐演化成陆生的蕨类植物。随着不断进化,到了大约1.62亿年前,有了有花植物。

1.2.1 1.62亿年前,花之诞生

20世纪70年代,辽宁煤田地质局的地质工程师潘广,在辽宁省葫芦岛市连山区新台门镇一带的湖相沉积地层中,发现了10多件蝶螈化石,还在这一带发现了大量的植物化石。2013年6月,几件在辽宁省葫芦岛市连山区白马石乡三角城村附近发现的植物化石,经过中科院南京地质古生物所王鑫研究员等一年多的仔细研究和国外同行的评审,最终认定为侏罗纪的典型被子植物花朵化石,命

名为“潘氏真花”^①。潘氏真花具有典型花朵的所有组成部分，是迄今为止世界上最早的花朵。

1. 62 亿年前侏罗纪的完全花——潘氏真花

2007 年王鑫研究员和郑少林研究员一起合作，对几块来自辽宁省锦州市义县的化石进行了长达两年的研究。发现这块化石产生于 1.25 亿年前早白垩纪的地层，从化石中可以看到花梗、花被片、雄蕊和雌蕊等花的结构，甚至从化石中分析出了十几粒花粉，充分表明这是一块具有人们熟知的、典型花结构的花化石。王鑫研究员：“通俗点说，就是普通人看到这块化石也能看出它是一朵花”，并将之命名为——迪拉丽花^②。根据最新的研究推测，迪拉丽花很可能是一种水生植物的花。

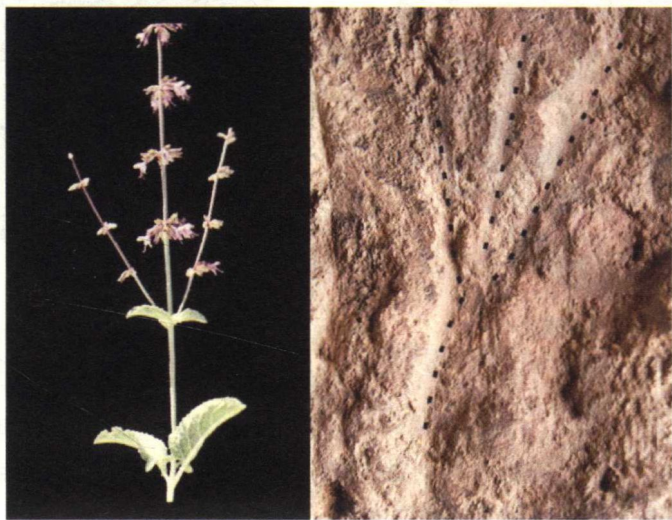
1. 25 亿年前早白垩纪的完全花——迪拉丽花

^① 吴红梅. 2015. 中国辽西 1.62 亿年前侏罗纪的潘氏真花成为迄今为止世界上最早的典型花朵[EB/OL]. <http://www.uua.cn/show-11-6621-1.html>, 2015-4-16.

^② 朱姝. 2013. 芳龄已经 1.25 亿岁，它是最早“能看出是花”的花[EB/OL]. <http://jsnews2.jschina.com.cn/system/2013/12/27/019768779.shtml>, 2013-10-27.

1.2.2 1.4 万年前，花之丧用

考古学家发现，大约在 1.5 万年到 1.1 万年前的中东地区，在葬礼上已使用鲜花。一个考古学团队在以色列卡梅尔山脉地区，对大约 1.37 万年到 1.17 万年前的坟墓进行了考古挖掘，发现了埋葬在死者身下的鲜花和其他植物的压痕。这或许是迄今为止发现鲜花用于葬礼的最早证据，也是鲜花应用的最早证据^①。

在以色列，鼠尾草、薄荷和其他植物常被用在葬礼仪式中

1.2.3 7000 年前，花之欣赏

在中国已发现的最早的新石器时期文化遗址浙江余姚河姆渡，发掘出五叶纹陶器断片。虽然从考古工作者的原始记载中，并不能完全判断出该陶器断片上刻画的图案就是盆栽万年青，但已能够说明我们的远祖开始欣赏花卉。

浙江余姚河姆渡遗址发现的
五叶纹陶器断片

^① 蒋伊晋. 2013. 考古新发现 鲜花祭奠亡灵 1.4 万年前就有了[EB/OL]. http://www.chinadaily.com.cn/micro-reading/dzh/2013-07-03/content_9485897.html, 2013-7-3.

1.2.4 7000—5000 年前，花之审美

在仰韶文化遗址，发现了花叶纹彩陶盆。先民们将大自然的花草纹样烧制在彩陶容器上，引入居室，融于生活。这些彩陶中的各种花草纹饰不仅表达了原始先民对大自然的崇敬与热爱，同时也反映了他们的日常审美情趣。

花瓣纹彩陶盆

(仰韶文化遗址发现的卷唇曲腹平底平沿
五五交错多瓣式花瓣纹彩陶盆)

叶脉纹彩陶钵

(仰韶文化遗址发现的曲腹敛口平沿
叶脉纹彩陶钵)

彩陶艺术是中国史前艺术的主要构成，也是中华民族艺术的重要源头。新石器时期先民们就有了较高的审美创造能力，彩陶艺术便是例证。

1.3 中国插花历史

无论在东方还是西方，插花都是一种文化。一个民族和国家的插花发展史，一方面反映其文化特点和传承；另外一方面，也折射出这个民族和国家文化历史的变迁。中国插花艺术源远流长、博大精深，是中国花文化重要的组成部分。

1.3.1 文明曙光：4088—2239 年前的插花活动

这个时期主要指公元前 21 世纪—公元前 221 年的先秦时期。在出土的该时期许多陶器、玉器、青铜器上，都可以看到精美的花卉纹饰雕刻。《楚辞·九歌·礼魂》中记载：“成礼兮会鼓，传芭兮代舞，姱女倡兮容与。春兰兮秋菊，长无绝兮终古。”“芭”是指古代歌舞时传递的一种植物，神话中的香草。屈原的《离骚》中也有这样的词句“纫秋兰以为佩”“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”，说明当时就有采摘秋兰、菱叶、荷叶、芙蓉佩戴在身上，作为“服饰花”的做

法。可见当时出现了诸多与花有关的生活习惯和美化方式，插花文明开始酝酿、萌芽，可称之为插花启蒙阶段。

1.3.2 插花形式滥觞：2239—1798 年前

这个时期包括公元前 202—公元 220 年的汉代。河北望都发掘的一座东汉源阳侯孙程古墓，墓道壁画上绘制了一件卷沿陶盆，盆内插了相同的 6 枝小红花，并且放置在方形几架上，可推断所画不是盆花即是插花。又据记载，西汉时期，皇室贵族对花喜爱得如痴如醉，陈设精绝。西汉惠帝时，孝惠皇后将“四时植花”罗至室内，安排于寝榻、几案上^①。可想而知，这些“四时植花”不是盆花即是插花，说明那时已经有了原始插花的意念和雏形，也应该就是插花形式的起源和发端。

1.3.3 插花酝酿形成时期：1798—1427 年前

这个时期主要指公元 220—581 年的魏晋南北朝，插花主要用于佛堂前的供花。西晋时期佛像中出现单独瓶花供养，如图铜鎏金佛造像台座上的图像为中国最早的瓶花例证之一，现藏于美国哈佛大学福格博物馆。

人们为了保持花朵的新鲜，开始尝试将花插入水中养护。《南史》卷四四《晋安王子懋传》记载：“晋安王子懋，字云昌，武帝第七子也。诸子中最为清恬有意，思廉让，好学。年七岁时，母阮淑媛尝病，危笃，请僧行道。有献莲华供佛者，众僧以铜罍盛水渍其茎，欲华不萎。子懋流涕礼佛曰：若使阿姨因此和胜，愿诸佛令华竟斋不萎。七日斋毕，华更鲜红，视罍中

铜鎏金佛造像

稍有根须，当世称其孝感。”^② 这是史书中关于用容器插花水养的文字记载。众僧不仅有“欲华不萎”的追求，而且有“铜罍盛水渍其茎”的插花方法，并且

① 刘金海. 2009. 插花技艺与盆景制作[M]. 北京: 中国农业出版社.

② (唐)李延寿撰, 陈苏镇等标点. 1995. 南史(卷三八~卷八〇)[M]. 长春: 吉林人民出版社.