

高等院校风景园林类专业“十三五”规划系列教材·应用类

插花与花艺设计

CHAHUA YU HUAYI SHEJI

主编 鲁朝辉
副主编 付佳佳 朱凤荣 谢吉容
主审 曾绮玲

重庆大学出版社

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

高等院校风景园林类专业“十三五”规划系列教材·应用类

插花与花艺设计

主编 鲁朝辉
副主编 付佳佳
主审 曾绮玲
朱凤荣
谢吉容

CHAHUA YU HUAYI SHEJI

重庆大学出版社

内容提要

本书是高等院校风景园林类专业“十三五”规划系列教材之一,是一本理论体系清晰,实践体系兼容其中,融文化与技术于一体的插花艺术教材,能满足“以花育人”的美育要求。

全书共分为6章:插花基本知识、插花基本理论、插花基本技能、中国插花艺术、西洋花艺设计、现代花艺设计。其中,“中国插花艺术”部分翔实系统的内容,在目前国内的插花花艺教科书中尚不多见。全书图文并茂,可读性强。中西花基础花型均配有清楚细致的操作步骤图,并辅以文字说明,强调操作的规范性。花艺设计案例丰富,作品新颖别致,实用性强,富有时代气息。

本书可作为本科、高职、中职院校、花艺培训学校的专业插花教材,或大学生插花选修课程教材,也可作为广大花艺爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

插花与花艺设计 / 鲁朝辉主编. -- 重庆:重庆大学出版社, 2019.5

高等院校风景园林类专业“十三五”规划系列教材.
应用类

ISBN 978-7-5689-1453-6

I. ①插… II. ①鲁… III. ①插花—装饰美术—高等学校—教材②花卉装饰—装饰美术—设计—高等学校—教材 IV. ①J525.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 298779 号

插花与花艺设计

主 编 鲁朝辉

副主编 付佳佳 朱凤荣 谢吉容

主 审 曾绮玲

策划编辑:何明

责任编辑:姜 凤 版式设计:黄俊鹏 莫 西 何 明

责任校对:万清菊 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:12.5 字数:312千

2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷

印数:1—2 000

ISBN 978-7-5689-1453-6 定价:58.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

· 编委会 ·

陈其兵 陈宇 戴洪 杜春兰 段晓鹃 冯志坚
付佳佳 高天 谷达华 郭晖 韩玉林 黄晖
黄凯 黄磊昌 吉文丽 江世宏 李宝印 李晖
林墨飞 刘福智 刘骏 刘磊 鲁朝辉 马辉
孙陶泽 申晓辉 唐建 唐贤巩 王霞 翁殊斐
武涛 邢春艳 徐德秀 徐海顺 谢吉容 杨瑞卿
杨学成 余晓曼 袁嘉 袁兴中 张建林 赵九洲
朱捷 朱晓霞

· 编写人员 ·

主 编	鲁朝辉	深圳职业技术学院
副主编	付佳佳	南昌工学院
	朱凤荣	新乡学院
	谢吉容	重庆文理学院
参 编	熊 君	深圳艾菲花艺设计工作室
	陈绵君	深圳浪漫情缘花艺设计有限公司
主 审	曾绮玲	深圳插花协会会长

PREFACE / 前言

从事插花教学20余年,于我,最初的插花只是我教授的几门课程中的一门而已。插花是我的工作,是深受学生喜爱和期待的一门开心的课程,仅此而已。年轻时的我,对学生要求很严,特别注重技巧的训练,这一切似乎都是为了学生日后的谋生。

直到有一天,突然接到新的教学任务:给留学生开设中国插花课程,通过插花来介绍中国传统文化。那一刻,我慌张而又焦虑。没有文化的我何以完成这项艰巨的任务?!可正是这个任务成为我插花教学的转折点。因为,中国插花为我打开了一扇窗,点亮了一盏灯。

中年以后的我,开始反思自己的教学:学生进入大学仅仅是为了学习谋生的技能吗?除了日后的工作,我们还应该为人生准备些什么?肖川教授的发问“什么样的人受过教育的人”令我沉思。我反问自己“你,是受过教育的人吗?”内心怯怯的,不敢说“是!”。

从此以后,我深深地意识到:大学不应该只教给学生谋生的技能,还应该高度重视学生人文素养的培养,让人格成长,努力做最好的自己。很庆幸,快乐的插花课成为学校“文化育人”重点课程。在与美好的鲜花对话的过程中,我们不知不觉地实现了美的教育目标。不需要太多的说教,无声的花成为美育的老师。插花教室越来越干净,越来越安静;同学们插花越来越专注,越来越开心;师生的插花作品越来越受到广泛的赞誉;毕业生越来越受到行业的认可;同学们的笑容越来越纯真,越来越自信;有情趣的生活不再是普通人的奢侈品!我深信:这是花的魅力,这是文化的力量!美,已悄然植根于同学们心中。和我一样,插花成为某些同学生命的一部分。这,不正是我期待的吗?!

所以,我真切地呼吁老师和同学们在动手插花之前,先认真思考以下几个问题:我为什么插花?插花到底是什么?世界上为什么会有插花?我要什么样的插花?这也是本书“1.1 欣赏插花之美”“1.2 了解插花由来”的用心所在。怀揣着一颗对花敬畏而又怜爱的心开始我们的插花学习之旅,沿途感受的风光必然也是不一样的。借用孟实先生的一句话:“慢慢走,欣赏啊!”(朱光潜《谈美》)

本书前三章:插花基本知识、插花基本理论、插花基本技能,后三章:中国插花艺术、西洋花艺设计、现代花艺设计。这样编写的目的是尽量使中国插花和西洋花艺两大体系更加系统清晰,便于教学。

编写一本融文化与技术于一体的插花艺术教材是我们追求的目标。为此,本书特别强调不同插花形式的美学根源,插花与不同历史文化之间的渊源关系,知其然,知其所以然才能更好地兼收并蓄,不断成长。此外,本书的中西花基础花型均配备了步骤图,并辅以文字说明,强调操作的规范性。全书图文并茂,文字亲切优美,操作性和可读性强。

本书在编写过程中,参考和引用了国内外大量优秀作品和文献资料,特别是台湾老师的作品和资料,在此向作者表示最诚挚的谢意。本书封面作品由南京东方自然风花艺学校倪志翔老师提供,谢谢倪老师的支持。对书中的不足之处,恳请同行专家和读者朋友批评指正。

鲁朝辉

2019年春于深圳

CONTENTS 目录

1	插花基本知识	1
1.1	欣赏插花之美	2
1.1.1	为什么插花	3
1.1.2	插花是什么	5
1.1.3	如何开始插花	7
1.1.4	如何欣赏插花	8
1.2	了解插花的由来	14
1.2.1	中国插花的由来	15
1.2.2	西洋花艺的由来	22
1.3	准备插花器材	28
1.3.1	插花器具	29
1.3.2	插花花材	31
2	插花基本理论	36
2.1	插花的色彩	37
2.1.1	色彩的概论	38
2.1.2	诗歌中的色彩	40
2.1.3	插花的配色	40
2.2	插花的造型	42
2.2.1	造型的基本要素	43
2.2.2	造型的基本原理	46
2.3	插花的意境	48
2.3.1	何谓意境	49
2.3.2	插花意境何来	49
2.4	插花的构思	56
2.4.1	构思顺序	57
2.4.2	构思途径	58
3	插花基本技能	61
3.1	插花绘图基础技法	62
3.1.1	绘图工具	63
3.1.2	素描要素	63
3.1.3	绘图步骤	64
3.1.4	绘图实例	65
3.2	插花制作基本技巧	69

3.2.1	花材修剪	70
3.2.2	花材造型	71
3.2.3	花材固定	73
4	中国插花艺术	75
4.1	中国插花概述	76
4.1.1	中国插花的艺术风格	77
4.1.2	中国插花的花型构成	78
4.1.3	中国插花的表现手法	81
4.1.4	中国插花的插作步骤	82
4.1.5	中国插花作品陈设	85
4.2	中国插花的基础花型	87
4.2.1	直立型	89
4.2.2	倾斜型	90
4.2.3	平出型	91
4.2.4	平铺型	92
4.2.5	倒挂型	93
4.2.6	综合型	94
4.3	中国插花的基本类型	95
4.3.1	理念花	96
4.3.2	写景花	101
4.3.3	心象花	107
4.4	中式生活插花	109
4.4.1	茶花	110
4.4.2	供花	115
4.4.3	新年插花	119
4.4.4	篮花	121
5	西洋花艺设计	124
5.1	西洋花艺概述	125
5.1.1	设计元素与原则	126
5.1.2	西洋花艺的构成与要求	128
5.1.3	西洋花艺的手法	128
5.1.4	西洋花艺的插作步骤	129
5.2	西洋花艺基础花型	130
5.2.1	半球型	131
5.2.2	水平型	132
5.2.3	三角型	133
5.2.4	扇型	134
5.2.5	倒T型	135

5.2.6	L型	136
5.2.7	弯月型	137
5.2.8	S型	138
5.2.9	瀑布型	139
5.2.10	平行设计	140
5.3	西洋花艺应用	143
5.3.1	会议花艺设计	144
5.3.2	宴会花艺设计	146
5.3.3	礼品花艺设计	150
5.3.4	婚庆花艺设计	161
6	现代花艺设计	169
6.1	现代花艺概述	170
6.1.1	现代花艺主要特点	171
6.1.2	现代花艺基本手法	172
6.2	现代花艺创作	175
6.2.1	酒店花艺创作	176
6.2.2	花艺秀插花创作	181
6.2.3	主题花插花创作	183
6.2.4	节庆花艺创作	185
6.2.5	庭园花艺设计	189
	参考文献	191

1

插花基本知识

1.1 欣赏插花之美

归田

(鲁朝辉,摄于深圳荷禧茶舍)

如果插花能帮助我们养成一些良好的习惯，
感知四季变化的美好，
在一朵鲜花中窥见内心的自己，
那插花将是多么美妙的一件事情啊！
同学们，
让我们一起聆听花开的声音吧！

1.1.1 为什么插花

白居易《问刘十九》中的句子令人喜欢。

绿蚁新醅酒，红泥小火炉。

晚来天欲雪，能饮一杯无？

这个画面很温馨，色彩很美。如果把酒偷换成茶，在落雪的冬季，与友人共饮温暖的茶汤，这样的场景是否依然迷人？喝茶可以使人闲适，插花可以使人有情趣。想想宋朝诗人杜耒的名诗《寒夜》：

寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。

寻常一样窗前月，才有梅花便不同。

你是否觉得一杯茶、一瓶花拉近了普通人与“诗和远方”的距离？我们的心在日常的茶和花中慢慢变得柔软而坚强。

暗香暖寒冬

(鲁朝辉,摄于深圳紫苑茶馆)

北师大肖川教授曾发问：“什么样的人受过教育？”他认为这是教育中最核心的问题。在肖川教授看来，一个受过教育的人，应该是“有胆、有识、有情、有义、有趣的人”。可惜，这个世界有趣的人太少。

台湾作家林清玄认为，当今社会人们最缺乏的两大品质：一是“从容”；一是“有情”。

这两种品质是大国民的品质，但由于我们缺少“从容”，因此很难见到步履雍容、识见高远的人；因为缺少“有情”，则很难看见乾坤朗朗、情趣盎然的人。

人生的幸福在很多时候是得自于看起来无甚意义的事，例如有人突然给了我们一杯清茶，例如在书上读到了一首动人的诗歌，例如偶然看见一朵酢浆花的开放……总的来说，人生的幸福来自于自我心扉的突然洞开。“心扉的突然洞开”，是来自于从容，来自于有情。

如何能让自己从容呢？北师大于丹教授说：“从容最大的敌人不是外在工作的紧张，而是内在状态的焦虑。”白岩松呼吁当下匆忙的国人找机会和忙乱告别：让心静下来一些，让生命分一些时间给看似无用的事。心不静，幸福来不了；人没有更多与内心对话的机会，生命鲜活不起来。

如何让自己成为有情趣的人呢？三点建议给同学们。一是“脚踏实地，仰望星空”。能在苟且的当下怀揣诗和远方的人是有情趣的人，他们相信“梦想成真”“心想事成”，并为之努力奋斗。梦想在，青春就在。二是“读万卷书，行万里路”。回归自然，踏遍万水千山，让山水入怀，让自己的生命浩荡。与花对话，就是与自然对话，循着花草走到内心深处，聆听内心的呼唤，不忘初心，永葆赤子之心。三是培养一个真正的爱好。袁宏道在《瓶史》中提及陆羽嗜好品茶，著有《茶经》，米芾酷爱奇石，迷而不悟。爱好成为他们的精神食粮和乐趣，是他们磊落隽逸气质的寄托。“为天地间一种慧黠(xiá)之气所成”的花，令人修容，好花令人养颜(台湾中华花艺创始人黄永川)。

舞者(舞蹈老师陈松余)

抚琴者(陈雁杨教授)

早在宋朝,我们“慢活”的祖先——宋人就提出了“生活四艺”:插花、挂画、点茶、焚香,与“琴棋书画”一样,这是有修养的人必备的基本生活素养。杨万里有诗云:

胆样银瓶玉样梅,此枝折得未全开。

为怜落寞空山里,唤入诗人几案来。

由此可见,在中国,怜香惜玉是文人插花的动机之一。

袁宏道在《瓶史》中说:“夫幽人韵士,屏绝声色,其嗜好不得不钟于山水花竹。”“而邸居湫隘(jiǎo ài,低湿狭小),迁徙无常,不得已乃以胆瓶贮花,随时插换,京师人家所有名卉,一旦遂为余案头物,无扞剔浇顿之苦,而有赏咏之乐。”因此,在花草中怡情抒怀是古代文人插花的主要目的。

自古以来,中国历代文人都讲求“达则兼济天下,穷则独善一身”。每当文人郁郁不得志的时候,通常会选择由儒入道,将关注点从纷攘的外界拉回到丰富的内心,逍遥隐逸,寄情山水,亲近广阔的大自然。怡情花木山水,正是人们热爱生活、热爱自然的一个体现。正如孔子曰:“智者乐水,仁者乐山。”

子懋供花是感人的孝道故事。公元5世纪《南史·晋安王子懋传》记载:子懋“年七岁时,母阮淑媛尝病危笃,请僧行道。有献莲花供佛者,众僧以铜罍盛水,渍其茎,欲华不萎”。以花献佛,祈求重病的母亲豁然痊愈,这是我国最早有关容器插花水养的文字记载。当时的佛前供花以荷花和柳枝为主要花材,表现善男信女对佛的崇拜与虔诚。据此,台湾插花界认为这是中国插花的起源。

清朝诗人张灿有一首《手书单幅》:

书画琴棋诗酒花,当年件件不离它。

而今七事都更变,柴米油盐酱醋茶。

在这里,花被列为雅事,与俗事的茶成为浪漫主义与现实主义的代表。或许这正是许多人既喜欢茶又喜欢花的原因吧。

孔夫子一句“岁寒,然后知松柏之后凋也”奠定了中国人赏花的格调,“以花比德”“人格寄托于花格,花格依附于人格”成为中国花文化最大的特点。东晋陶潜的篱菊抚慰了后世多少文人的心?作为生活美学的插花艺术,不仅满足了人们视觉美的享受,传递了他们内心的情感世界,更培养了中国人的浪漫情怀。中华民族悲天悯人的意识、仁民爱物的胸怀、天人合一的思想,在一盆小小的插花里得以充分再现。中国人以花器为大地,以花为友,寄情咫尺景致,展现无限生机,在插花世界中,拥抱自然,翳(yì)然林水,知足常乐,修养身心。

让我们不妨停下匆忙的脚步,分一点时间给插花,让心静下来,“和自然融为一体,春则觉醒而欢悦,夏则在小憩中聆听蝉的欢鸣,感怀时光的有形流逝,秋则悲悼落叶,冬则雪中寻诗”(林语堂)。把自己的情感托付给插花,在插花中体会“春山如笑,夏山如怒,秋山如妆,冬山如睡”的自然山水情怀(明末清初画家恽南田)。让我们生活的空间里多一点生命的色彩,与花对话,在诗情画意中明白“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说”的道理,让天地精神入心入怀,感受与生命亲近而深刻的融合。

清凉世界

(鲁朝辉,摄于深圳福顺堂)

云想衣裳花想容

1.1.2 插花是什么

插花艺术是按照创作的主题或环境布置的要求,以剪切下来的植物器官(花、叶、茎、根、果等)为主要素材,通过一定的技术处理(修剪、整枝、弯曲等)和艺术加工(构思、造型、配色),配以合适的花器、几架、配件或架构等,来表现自然美和生活美的一门造型艺术。

中国插花

(引自王莲英《中国传统插花艺术》)

日式花道(立华)

(引自《台湾花艺》)

日式花道(生花)

在中国,作为生活美学的插花,人们常追求自然随意、无拘无束的插花风格。和中国古典园林一样,中国插花崇尚自然,以自然为第一宗旨,喜欢师法自然,力求表现花材自然的形态美和色彩美,达到“虽由人作,宛若天开”的效果,“天人合一”是中国插花的最高境界。“顺乎自然之理,富有自然之趣”是中国插花最重要的审美标准。因此,中国插花也称为自然式插花。

受书法艺术的影响,中国插花特别注重线条造型,重视线条美,擅长利用花材线条的粗细、平斜、曲直、张弛、高下等变化来加强作品的表现力。讲究诗情画意,注重意境创设,追求插花作品内涵和富有诗情画意的意境美,喜欢以花传情,以花达意。用花种类少,数量也少,色彩淡雅,作品清新自然,秀丽多姿。重视季节特色,作品与环境的统一。人们在爱花、赏花中,对花草树木产生了浓厚的感情,以花为伴,以花为友,树木花草多被人格化,表达人们对自然、对社会、对人生的态度。

日式花道是一种基于极简主义原则的花卉组合艺术,提倡“一枝独放美于满瓶繁花”的美学观念,“少即是多”的观点深入人心。最经典的代表就是千利休的牵牛花。日本花艺老师常说:“花道,不是在作品中添加了什么,而是你从中去除了什么。”一个优雅的造型可以让人观赏到植物的每一个细节。因为日本花道界普遍认为插花的诞生与佛教息息相关,所以日式花道总带有神秘的宗教气息。

插花就是“立华”,直立鲜花,其意义在于使生命复苏
(引自《台湾花艺》)

古典流派不认为把花插进瓶子里就是插花,他们认为直立鲜花才是插花艺术的起源。因为植物在土壤里发芽后通常都是笔直地向上生长,很少有斜着生长的情况,所以,为了使被采摘而失去了生命的鲜花重新复苏,使其绽放更加顽强的生命力,就要使鲜花回归到发芽时的那种具有强有力生机的状态,这就是直立鲜花的意义。日本花道家一般会凝神静气看准了以后再直立鲜花,这实际上是把鲜花看作神,而这就是花道历史的开始。就像日本人建造房子,一开始就会在房子的中央位置竖立大黑柱,柱子是直立的,而柱子就是神。插花就是

“立华”,直立鲜花,其意义在于使生命复苏。

西洋花艺
(曹莺倩)

一枝玫瑰:你是我的唯一!
(鲁朝辉)

案头的文竹是体贴的关怀……
(鲁朝辉)

西洋花艺崇尚人类征服自然的威力,喜欢开敞外露的艺术风格,注重花材整体的色彩美、图案美,强调整体的艺术效果,着重欣赏整体华美的图案和色彩。基本构图形式为规整的几何图形,花材种类多、数量大、排列密集而整齐,色彩丰富,给人雍容华贵、端庄大方的感觉。

在现代人的生活中,插花常充当亲善大使,传递情感,增进友谊。康乃馨的花束是对母亲最深情的祝福;情人节的一枝红玫瑰是最浪漫的表白;朋友生日,神秘的花盒带来惊喜;案头摆放的文竹是给爱人最体贴的关怀……插花是什么? 插花就是爱! 爱花,爱人,爱生活。

1.1.3 如何开始插花

喜欢茶的林清玄曾说:“人生更需要准备的,不是昂贵的茶,而是喝茶的愉悦心情!”套用过来,插花需要准备的,不是昂贵的花材和花器,而是期待插花的喜悦心情。

在动手插花之前,请记住:插花是为了延续花的生命的美好,请务必做到爱花惜花,懂得怜香惜玉,通过插花作品赋予花的第二次生命。尊重生命,尊重自己;感受生命,感受爱。珍惜每一次与花的相遇,用相机记录每一个美好的瞬间,通过摄影给花带来第三次生命,让不可久留的花得以永生。

请记住:自然的就是美的! 民族的才是世界的。自然是中国的生命,离开了自然就不要谈中国插花。永远记住中国插花的线条之美。和中国书法一样,中国插花的线的艺术“不是线条的整齐一律、均衡对称的形式美,而是远为多样流动的自由美”(李泽厚《美的历程》)。

自由的线条
(蔡仲娟)

清洁的美感
(鲁朝辉)

专注插花

请记住:清洁的就是美的!“美感自整洁开始。”袁宏道说花快意有十四条,前两条就是明窗、净室。整洁是整齐、清洁,是自干净到井然有序(台湾·汉宝德)。每次插花之前,把地扫干净,把桌子擦干净,把花器洗干净,给花材温柔细心地沐浴,将毛巾洗净叠好,让花儿吸足水,安顿好,将桌面收拾得整齐有序,让自己舒舒服服地坐下来,安静、专注地与花对话,享受插花的美好时光。

请记住:关机,我要插花了! 与人交谈的时候,漫不经心是对他人的不尊重,也是自己修养不够的表现。与花对话的时候,我们依然需要这份专注,这份平等。以饱满的热情和潜心的投入踏踏实实地去做好自己手头的每一件小事,把工作当作一种修行,“中国制造”必会成为国人的骄傲!

请记住:花文化才是中国插花的灵魂。国人为何青睐梅? 文人为何喜欢竹? 周敦颐为何独钟情于莲? 屈原为何只佩戴兰? 陶渊明的小院为何遍植菊? 当我们努力认识花木的名字,用心观察花木的形态,深入了解花木的精神以后,我们就会理解“插花是一种修行,每一次插花都是向花木学习的过程”的原委了。

如果插花能帮助我们养成一些良好的习惯,感知四季变化的美好,在一朵鲜花中窥见内心的自己,那插花将是多么美妙的一件事情啊! 让我们从今天开始,美美地期待下次插花课的到来,一起聆听花开的声音吧!

1.1.4 如何欣赏插花

欣赏是非常好的一种学习方式,不懂得欣赏是人生的一大遗憾。我们懂得欣赏,就能不断从他人的优秀作品中汲取营养。如果我们不懂得何谓美的插花,又怎能去创造美的插花呢?所以,动手插花前,我们先来赏花。

西洋花艺

现代花艺

日本生花

中国插花

(从左至右,分别引自《欧式花艺教科书古典花型系列》《台湾花艺》《花道》《花艺家》)

如前所述,插花有东方插花和西方插花之分,还有古典插花和现代插花之别。这些风格迥异的作品都带给人们美的视觉享受。作为初学者,我们可以尝试从色彩、造型、意境等方面入手去欣赏插花艺术作品。不同风格的插花艺术作品,由于历史文化的差异,表达的重点不尽相同,呈现的美感形式自然也有区别。古典西洋花艺非常注重色彩的应用和造型的表现,日本花道把形式美放在首位,中国人插花则喜欢玩味意趣,而现代花艺特别重视技巧和手法的应用。

1) 中国插花之美

在中国传统的美学观念中,内在美一定是胜过外在美的。一个容貌姣好的女子,如果没有心灵美,我们顶多说她漂亮,绝不会赞赏她美。在中国,光有形式美是远远不够的,内容美才是能真正打动人的美。基于此,美的中国插花不仅好看、养眼,令人心情愉悦,而且还能直抵内心,触动心弦。

在意境、造型、色彩三个插花审美要素中,意境排首位,是中国插花的灵魂。线条美是中国插花形式美的核心,离开了线的插花似乎都不能称作真正的中国插花。红、黄、蓝、黑、白为五大正色,受“素以为绚兮”传统思想影响,中国插花追求自然色彩的平淡素净之美,用色极为朴素典雅。“自然”是中国插花最基本的特征,自魏晋以来,中国的士大夫就把自然美视为最高尚的美感,只与心性的修养连接在一起。陶渊明一句“采菊东篱下,悠然见南山”,把自然美的境界提升到圣哲的水平,成为知识分子的理想生活目标。

(1) 意态天然 明代文学家袁宏道在《瓶史》中说:“插花不可太繁,亦不可太瘦。”“高低疏密,如画苑布置方妙。”“夫花之所谓整齐者,正以参差不伦,意态天然。如子瞻之文,随意断续;青莲之诗不拘对偶,此真整齐也。”大概意思就是说:插作瓶花,不可太繁杂,也不宜过于稀疏、瘦小。花枝配置要高低错落、疏密有致,就像绘画中精彩的构图那样,才得妙趣。插花花材布局所说的“整齐”,正是以长短、高低、大小不齐,没有一定的次序,而追求意韵姿态合乎天然之理为准。就像苏东坡的文章,随意断续;李太白的诗句,不受对仗形式的限制,自然挥洒,这才是真正的整齐。由此可见,中国古典插花讲求“参差不伦,意态天然”,不拘泥形式,自然活泼,不恪守规章制度,顺花材自然之势,追求花材的意韵姿态,达到“虽由人作,宛自天开”的艺术境界。