

Oriental
Flower
Arranging

东方

插花艺术

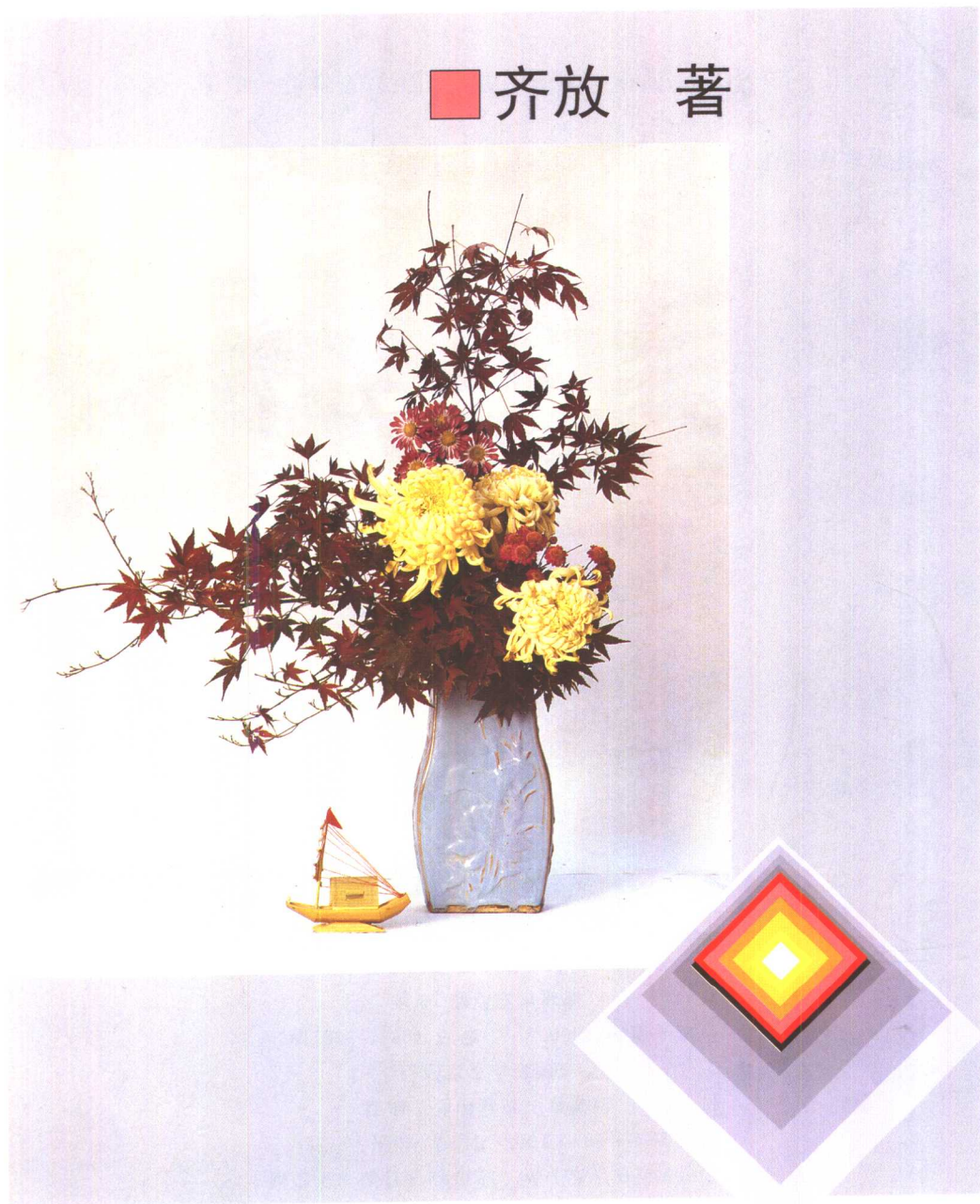
● 齐放 著

河南科学技术出版社

东方插花艺术

■ 齐放 著

河南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东方插花艺术 / 齐放著. - 郑州: 河南科学技术出版社, 1999. 6

ISBN 7-5349-2276-3

I. 东… II. 齐… III. ①插花—东方国家—图集②古体诗—中国—选集 IV. J53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1998) 第 34599 号

责任编辑 冯英

河南科学技术出版社出版

郑州市农业路 73 号

邮政编码: 450002 电话: (0371) 5721186

全国新华书店发行

河南第二新华印刷厂印刷

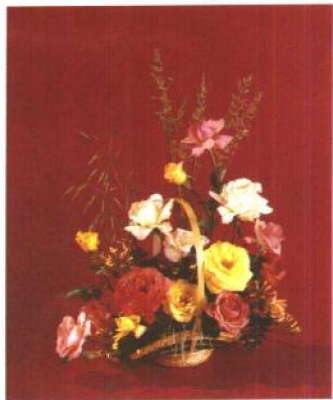
开本: 787×1092 1/16 印张: 5.75

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 7-5349-2276-3/J·7

定价: 29.00 元

东

方插花艺术起源于华夏，非但史书多有记载，并有多种插花著述传世，而且成为骚人墨客醉心吟咏的题材之一，散见于历代诗词作品之中。诗者往往亦是插花者，他们“采千林于半亩，萃四序于一甄”，春雨书窗，坐对“清供”，浅酌低吟，若醉若痴。“春色方盈野，枝枝绽翠英，依稀映村坞，烂漫开山城，好折待宾客，金盘衬红琼”。此咏《杏花》之诗，为南北朝时的北周诗人庾信所作。折杏花置金盘，以待宾客，可以说是东方礼仪插花的草创了。诗中对插花注重了色彩的描绘，花叶相间的“翠英”、“红琼”般的杏花，“金盘”衬托出“红琼”的鲜艳，渲染出有朋自远方来的喜悦心情。

“南宋四家”之一，开创“诚斋体”的诗人杨万里，咏插花诗作语言浅近，构思奇巧。“胆样银瓶玉样梅，北枝折得未全开，为邻落寞空山里，唤入诗人几案来。”诗句对花器的形状、颜色，梅花的色彩、野外着生方位及花朵开放状态，均作了精当的描述。他的《瓶中红白莲》亦有异曲同工之妙：“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。”红白莲花交相辉映，“半是浓妆半淡妆”，恰似起舞的汉宫女，罗袂香带，清风剪剪，暑被香消。

明代为中国插花的鼎盛时期，当时“公安派”首领，文学家袁宏道熟谙花道，并著有插花专著《瓶史》。他在《戏题黄道元瓶花斋》中写道，“朝看一瓶花，暮看一瓶花，花枝虽浅淡，幸可托贫家。一枝二枝正，三枝四枝斜，宜直不宜曲，斗清不斗奢……以此颜君斋，一倍添妍华”。诗中对插花构图的色调、斜正、曲直、清奢等艺术辩证关系的阐述，体现了明代的插花风格特点。从“花枝虽浅淡，幸可托贫家”的意境展现，亦可管窥作者所倡导的“独抒性灵”与“趣”的美学思想之一斑。

东方插花选用花材的品种、数量不多，少者一二种，多者三四种，或淡雅瘦劲，或枝

疏叶清。具体操作在清代沈复所著自传散文体《浮生六记》中有所记录。沈复对插花不拘花材品种，“即枫叶竹枝，均堪入选；或绿竹一竿，配以枸杞数粒；几茎细草，伴以荆棘两枝，苟位置得宜，另有世外之趣”。此一番文字，道出了东方插花艺术的实质。一甄清茗，神能趋入其中。这是清代文人插花与宫廷插花的浮华艳丽、祭祀插花的庄重典雅的根本区别之处。对于如何修剪木本花材，沈复也有其独到之处：采到花枝后，“必先执在手中，横斜以观其势，反侧以取其态，相定之后剪去杂枝，以疏瘦古怪为佳”。如不经审定取舍，信手插来，势必枝乱梗强，花倒叶背，既难取态，更无韵致可言。

在中国古代，东方插花艺术的形成与发展，除了宫廷以外，更多的是在民间。人们在过节或日常生活插花时，常根据花名草姓，或取其谐音或字形，或取其品性寓意，隐含有吉祥、富贵、平安、长寿等祝颂语意。如牡丹、海棠、玉兰花的插花品种组合，取牡丹花“富贵”之意，玉兰与海棠的字和音，题款《玉堂富贵》，表达了人们企求幸福、美满、富足的心愿；梅花与竹子的插花组合，取其不畏严寒、清香暗送、品性高洁的秉赋，取名《双清图》；以松、竹、梅花为主花材的插花，则突出了三种花木迎霜斗雪，甘苦与共，傲立不凡的性状品质，故题款《岁寒三友》；贴梗海棠、垂丝海棠、西府海棠、木瓜海棠，谓之“海棠四品”的海棠花插花，道出了海棠花艳而不俗，娇而不冶，各具特性的灵秀姿质，可取名为《群芳迎春》。另外，像百合花与柿子的搭配，可谓《百事如意》；“南天竺”取其谐音“祝”，也含长寿之意，月季花亦有“月月红”、“长寿花”之别称，菊花有“寿客”之雅号，均含有“延年益寿”的花语。其它如荷花、菊花、兰草，结为《风月三昆》；梅花、兰草、竹子、菊花，携手《四君子》；白梅花、腊梅、茶花、水仙花，谓之《雪中四友》；兰草、水仙、菖蒲、菊花，聚成《花草四雅》；菊花与枸杞，连成《杞菊延年》；南天竺果、水仙花、灵芝，组成《天仙祝寿》等等。中国传统插花，是东方插花艺术不可缺少的组成部分。

东方插花艺术在中国自明代以后，由于种种原因，一直呈衰退的趋势，直至无人问津。而东方插花在日本却得到了空前的普及和提高，形成了具有本民族文化特征的“花道”。据称流派逾千矣。

为继承、发掘和弘扬东方插花艺术，本书汇集了作者近年来陆续创作的一百余件插花作品，这些作品采用东方插花形式造型，同时也揉入了西方插花的一些技法，以东方形式为主流。采用了一花一诗的样式，即每款插花配古诗一首，并以诗中的一句，为插花命名，使诗意与花境相为融合，互为补充，以突出东方插花艺术的立形美、立意美与文化内涵。让每款插花成为立体的诗，无声的画，芳香的音乐，生命的舞蹈。

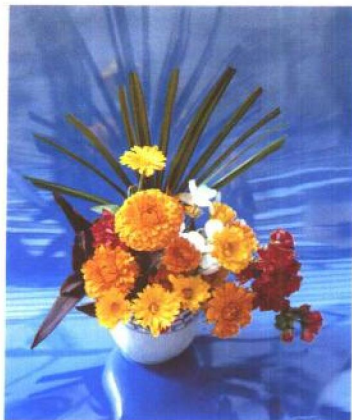
为使读者尽快熟悉各类切花切叶材料，并能熟练掌握运用，书后附有花卉图片60种，并配以简明扼要的植物形态特征文字说明，图文并茂，直观易懂。

编著本书的目的，是让更多的插花爱好者和家庭，熟悉了解东方插花艺术，并用之美化我们的环境；也可供在园林院校、宾馆饭店、花店等单位从事相关工作的人士阅读参考。若有不当之处，还望识者赐教。本书图片为摄影家杨永明先生拍照，在此表示感谢。

作者

1998年8月

目录

(一) 生命的美韵(1)

- 花开时节动京城(1)
- 犹抱琵琶半遮面(2)
- 满洞溅桃花(3)
- 故穿庭树作飞花(3)

(二) 四季的笑靥(4)

- “春之歌”
 - 红衣浅复深(4)
 - 故烧高烛照红妆(5)
- “夏之情”
 - 幽姿犹带楚官妆(6)
 - 自有幽香似德人(7)
- “秋之韵”
 - 遍绕篱边日渐斜(8)
 - 宁可抱香枝头老(9)
- “冬之诗”
 - 金蓓领春寒(10)
 - 千朵万朵压枝低(11)

(三) 壁挂形式的插花(12)

- 新竹(13)
- 月季花(15)

扇上画牡丹(16)

菊(19)

(四) 浅容器形式的插花(20)

- 也傍桑阴学种瓜(20)
- 春到人间草木知(21)
- 谁家玉笛暗飞声(22)
- 不深不浅种荷花(23)
- 秋叶风吹黄飒飒(23)
- 春林花多媚(24)
- 千树桃花一鸟啼(25)
- 乳鸭池塘水浅深(25)
- 云想衣裳花想容(25)
- 兰陵美酒郁金香(26)
- 晴光摇荡暖云红(26)
- 暮云收尽溢清寒(27)
- 春水新生不满塘(28)
- 为有源头活水来(29)
- 明月浑是雪(30)
- 虚亭落清影(31)
- 一番花信一番新(31)
- 桃红复含夜雨(32)

（五）深容器形式的插花(33)

绿绮新裁织女机(33)
有情芍药含晴泪(34)
三月轻风麦浪生(34)
野菜花开蝶也来(35)
花清月未清(36)
清溪倒照映山红(37)
官花寂寞红(37)
对舞花前亦可人(38)
自是春工不与闲(39)
天际霞光入水中(39)
却疑春色在邻家(40)
飞霜皎如雪(41)
绿池起风色(42)
色与香同赋(43)
星女月娥宫不锁(44)
漠漠余香著草花(44)
一枕新凉一扇风(44)
多情却似总无情(44)
思君如满月(45)
蜻蜓飞上玉搔头(45)

（六）花艺造型(46)

万紫千红总是春(46)
爆竹声中一岁除(47)
桃花流水鳜鱼肥(47)
特特寻芳上翠微(48)

（七）组合形式的插花(49)

更将金蕊泛流霞(49)
葡萄美酒夜光杯(50)
落花如有意(50)
月移花影上栏杆(51)
黄花漠漠弄秋晖(51)
金粟初开晓更清(52)

（八）象形花器形式的插花(53)

池塘四五尺深水(53)
风日晴和人意好(54)

（九）月季花的五种造型(55)

久旱逢甘雨(55)
春入山村处处花(56)

细似轻丝渺似波(57)
西宫夜静百花香(58)
遥忆美人湘江水(59)

（十）金盏菊的四种造型(60)

花开花落时(60)
揽草结同心(61)
佳期犹渺渺(62)
翻作两相思(62)

（十一）腊梅花的四种造型(63)

寒梅着花未(63)
才有梅花便不同(64)
愁踏梅花影(65)
为有暗香来(65)

（十二）插花与点缀饰品的比较(66)

（十三）插花在不同色彩背景下

的效果(68)

似画真妃出浴时(68)
玉女来看玉树花(69)
满眼艳装红袖(70)
含风笑日娇无力(71)

（十四）东方式与西方式插花(72)

（十五）小型插花(74)

（十六）插花构成三要素(75)

附：切花切叶花卉 60 种(76)

(一)

生命的美韵

花 开时节动京城

花材：牡丹、芦苇

花器：竹篮

(图1)

赏牡丹[唐]

刘禹锡

庭前芍药妖无格，
池上芙蓉净少情。
唯有牡丹真国色，
花开时节动京城。

犹抱琵琶半遮面

花材：满天星菊花、芦苇、蓬莱松
花器：椭圆形汉白玉浅盆

(图2)

琵琶行 (节选)

〔唐〕白居易

浔阳江头夜送客，
枫叶荻花秋瑟瑟。
主人下马客在船，
举酒欲饮无管弦。
醉不成欢惨将别，
别时茫茫江浸月。
忽闻水上琵琶声，
主人忘归客不发。
寻声暗问弹者谁，
琵琶声停欲语迟。
……
千呼万唤始出来，
犹抱琵琶半遮面。

(图3)

满涧溅桃花

花材：碧桃、三色堇、海棠
花器：春牛洗

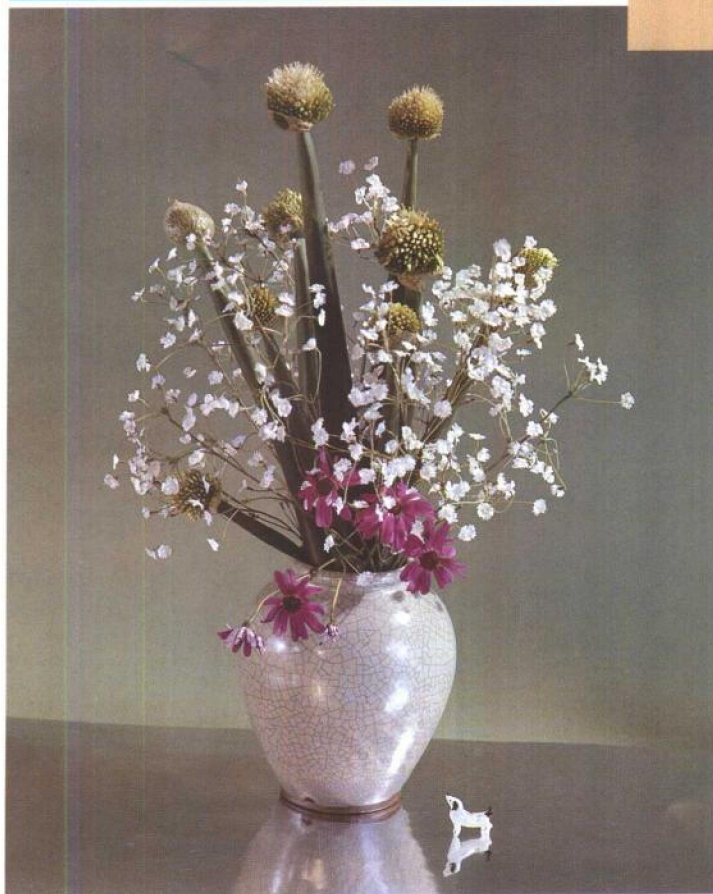

桃花谷

〔清〕张实居
小径穿深树，
临崖四五家。
泉声天半落，
满涧溅桃花。

春雪

〔唐〕韩愈
新年都未有芳华，
二月初惊见草芽。
白雪却嫌春色晚，
故穿庭树作飞花。

(图4)

故穿庭树作飞花

花材：霞草、葱花、瓜叶菊
花器：钧瓷罐

(二)

四季的笑靥

“春之歌”

红衣浅复深

花材：牡丹、万寿菊、棣棠、木本绣球、鹅掌柴
花器：钧瓷球形瓶

(图5)

红牡丹

[唐]王维

绿艳闲且净， 红衣浅复深。
花心愁欲断， 春色岂知心。

故烧高烛照红妆

花材：贴梗海棠、金边黄杨、羽衣甘蓝
花器：钵

(图6)

海棠

[宋] 苏轼

东风袅袅泛崇光，
香雾空蒙月转廊。
只恐夜深花睡去，
故烧高烛照红妆。

幽姿犹带楚宫妆

花材：虞美人、燕麦

花器：钧瓷罐

(图7)

虞美人[明] 孙齐之

蔷薇开尽绿阴凉，西国名花此际香。
夜月空悬汉宫镜，幽姿犹带楚宫妆。

白有幽香似德人

花材：鹤顶兰
花器：玻璃瓶

(图8)

“夏之情”

咏 兰

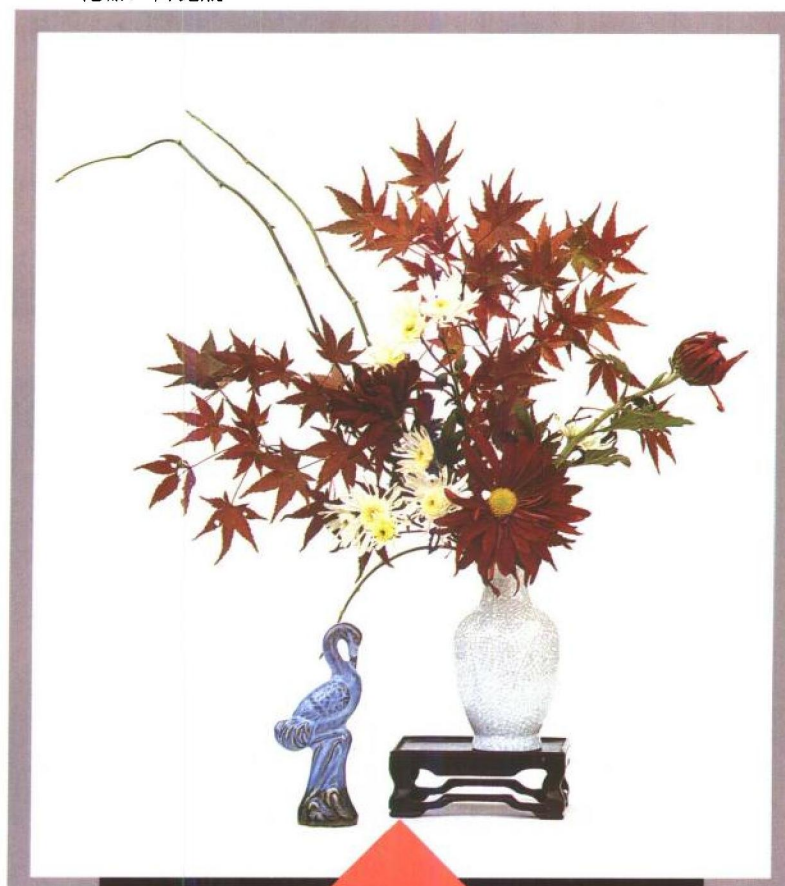
[明]余同麓

百花千花日夜新，
此君竹下如知春。
虽有艳色如娇女，
自有幽香似德人。

遍绕篱边日渐斜

花材：红菊花、满天星白菊、文竹嫩枝
花器：白瓷瓶

(图9)

菊花

[唐]元稹

秋丛绕舍似陶家，
遍绕篱边日渐斜；
不是花中偏爱菊，
此花开尽更无花。

黄花

[宋]朱淑贞
土花能白又能红，
晚节犹能爱此工。
宁可抱香枝头老，
不随黄叶舞秋风。

(图10)

宁可抱香枝头老

花材：菊花、满天星小菊、枫叶
花器：钧瓷印花扁瓶

金 萼领春寒

花材：素心腊梅、南天竺果
花器：钧瓷壶

(图 11)

腊 梅

[宋]黄庭坚

金萼领春寒，恼人香未展。
虽无桃李颜，风味极不浅。