

THE CRAFTSMANSHIP OF FLOWER ARRANGEMENT

图说插花制作和技艺

张宗贤◎著 周明熙◎摄影

百 家 出 版 社

张宗贤◎著 周明熙◎摄影

THE CRAFTSMANSHIP OF FLOWER ARRANGEMENT

图说插花制作和技艺

百 家 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

图说插花制作和技艺 / 张宗贤著. — 上海: 百家出版社, 2005.10

ISBN 7-80703-352-5

I. 图... II. 张... III. 插花 — 装饰美术 — 图解
IV. J525.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 068813 号

责任编辑 胡国友

封面设计 梁业礼

图说插花制作和技艺

张宗贤 著

上海文艺出版总社

百家出版社出版发行

(200032 上海市茶陵路 175 弄 3 号 www.shwenyi.com)

新华书店上海发行所经销 上海市印刷七厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 7 字数 162 000

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-80703-352-5/J · 30

定价: 28.00 元

前言

插花艺术是我国历史文化中的璀璨明珠。中国插花艺术起源可以追溯到南北朝以前，至明清之间日臻完善。《瓶史》的产生影响了日本、亚洲地区乃至世界，在世界的插花艺术领域有不可低估的作用；同时世界的插花艺术新潮流也影响了中国插花艺术。

本书注重探寻插花艺术的文化底蕴，阐述了各种艺术对插花艺术的影响，说明了插花艺术不是无源之水、无本之木。本书用图文并茂的方式较系统全面地介绍了插花艺术的基本原理、常用形式和具体方法，具有一定的科学性、操作性以及艺术欣赏性。对于插花爱好者、职业教育者和插花工作者，有一定的参考和启示作用。

成书过程中，承蒙王建华、庄瑜敏、沈安良、曹琪能等协助支持，施国兴、胡启明协助拍摄，作者借此一并感谢。

目

录

MuLu

一、插花艺术的简史与类型	1
(一) 东方插花艺术	1
1. 历史悠久的中国插花艺术	1
2. 日本插花艺术	2
(二) 西方插花艺术	4
1. 埃及插花艺术	4
2. 欧美插花艺术	4
(三) 东西方插花艺术的特点和形式	5
1. 东方插花艺术的造型特点和形式	5
2. 西方插花艺术的造型特点和形式	9

二、插花艺术的构思和立意 13

(一) 插花艺术所遵循的植物自身特点	13
1. 依花卉植物的品性为主导思想	13
2. 依花卉植物的姿态而巧作安排	13
3. 依花卉植物的季相变化而灵活运用	14
4. 依花卉植物和器皿道具相适相应妥善布局	16
(二) 插花艺术和其他艺术门类的关系	18
1. 插花艺术和书法绘画	18
2. 插花艺术和诗词	18
3. 插花艺术和民俗以及民间传说	19
4. 插花艺术的比拟和联想	22
5. 插花艺术和园林植物以及花卉学	28

三、插花艺术构图的基本规律和原理

(一) 插花艺术整体的统一	29
1. 主和次的统一	29
2. 动势和静态的统一	31
3. 色彩和形态的统一	32
(二) 插花艺术中色彩的重要性	34
1. 对比色彩	34
2. 同类色彩、类似色彩	34
3. 色彩和视觉感观	35
(三) 插花艺术的造型技艺	36
1. 点、线、面的组合	36
2. 直线和曲线的组合	36
3. 折线和团块的组合	36
4. 叶面的表情的组合和面线的对比的组合	38
(四) 插花艺术的质感和节奏韵律	40
1. 质感	40
2. 节奏韵律	42
(五) 插花艺术的构图比例	45

四、插花艺术的技巧技艺和日常运用

(一) 花材的选择	47
1. 花材的选择	47
2. 常用的花材	48
3. 花材的剪切和处理方法	52
4. 花材的整理加工	55
(二) 插花艺术特殊技巧的运用	64
1. 巧借花材的残缺美进行创作	64
2. 艺高胆大巧手回春的几个方法	65
(三) 插花艺术的日常运用	70
1. 室内插花	70
2. 室外插花	77
3. 节假日礼仪喜庆插花	78

五、干花和人造花的插花艺术及微型插花艺术 89

(一) 干花的制作	89
1. 自然干燥法	90
2. 化学干燥法	90
3. 干花的漂白和染色	91
(二) 干压花的制作	91
(三) 人造花的运用	92
(四) 微型插花的运用	94

六、插花艺术的容器、工具与几架配件 95

(一) 插花艺术的容器的种类、形状和质地	95
1. 容器的种类和形状	95
2. 具有生活气息的容器	97
3. 容器的质地	97
(二) 插花艺术所需的工具和几架配件	99
1. 工具	99
2. 几架和配件	100

七、插花艺术的命题和审美情趣 103

(一) 插花艺术的命题	103
(二) 插花艺术的审美情趣	103
1. 插花艺术的形态美	104
2. 插花艺术的气势美	104
3. 插花艺术的力感美	104
4. 插花艺术的章法美	105
5. 插花艺术的意境美	106

一

插花艺术的简史与类型

文明是插花艺术产生的渊源和土壤,也是插花艺术发展和进步的动力。由于世界各地的地域、风情风俗以及花卉材料的不同,从而形成了插花艺术的各种流派,但总的来区分,可分成东方插花艺术和西方插花艺术两大类型。

(一) 东方插花艺术

东方插花艺术主要指中国、日本、印度、韩国和朝鲜等国的插花艺术。其特点是注重花材的姿态和造型,能巧妙地掌握花材的线条美;图案多呈不规则形,但也显示不规则中的一些的规律;将花卉材料自然美有序地浓缩成一景,达到“虽由人作,宛如天开”的意境。

1. 历史悠久的中国插花艺术

我国享有“园林之母”的美誉,是世界上最早出现插花艺术的国家之一。

关于插花艺术的兴起,有些人士以为源自佛前供花。早在南北朝时期(公元420年~589年)的佛教活动中,鲜花作为佛前供花,是信徒“虔诚”的表现。当时,插花活动中多用柳枝和莲花,以表示对佛的信仰和崇敬。《南史·晋安王·子懋传》载:“子懋年七岁,母阮淑媛尝病危笃,请僧补道,有献莲花供佛者,众僧以铜罍盛水,渍其茎,欲华不萎。”这是我国插花艺术较早的

记载。现存英国维多利亚博物馆中北周观音像手持瓶花是我国插花艺术最早的样本(图1-1)。故一般而言,中国插花艺术起源于佛前供花,即始于南北朝。

然而,又有持不同观点者认为,中国插花艺术应起源于民间生活,这个观点也为不少插花爱好者和学者专家赞同。因为在佛教传入中国之前,民间早已有了原始插花雏形,日常生活中,已出现折枝花、饰花、胸花、腰花、簪花等。还有地下文物佐证也甚多,如河北望都东汉墓壁画中一几案上有陶制圆盆,内中有6枝均等形状的花枝似是插花作品。另外我们还可以从大量史籍尤其是

(图1-1) 观音手持瓶花像

绘画中追寻插花的踪迹(图1-2)。

(图1-2) 这是年画中韩湘献篮图。韩湘字清夫,韩愈之侄,落魄不羁。作为民间传说中的八仙之一,手托花篮甚是可喜。

2. 日本插花艺术

7世纪时,日本前后13次派遣唐使来华,对中日文化交流和中日友好起了促进作用。其中使者小野妹子于607年~609年三次来华,学习研究唐朝礼仪、佛教和文化历史,也注重钻研探索佛前供花。这样随着文化艺术的交流传播,尤其是佛教艺术的传播,插花艺术首先开始在日本僧侣中流传。由于小野妹子在日本的住所为六角堂·池坊,后人尊称她为池坊派插花艺术鼻祖,日本的“花道”由此产生,它同“茶道”一样有名,享誉世界。

日本插花艺术至15世纪以后已形成体系,尤其是中国明代袁宏道《瓶史》传至日本京都后,出现了宏道派插花流派,随后相继涌现了草月流、小原流、远州流、未生流等各种流派花道。其中如前述小野妹子开创的池坊花道拥有会员二百多万,成员之多,影响之大是显而易见的。日本插花艺术流派甚多,但有一共同点,即尊重花材的自然美,构图作不对称型,但照样给人以均衡感,因此无论哪种花材,到了这些艺术大师手里,都是一件件引人入胜的佳作(图1-3至图1-7)。

(图1-3) 生花是指将茂盛滋润的花材浓缩在一起的一种方法。

(图1-4) 生花。

(图1-5) 现代立华。

(图1-6) 投入花。投入花是将花材插入较深长的花器内,花枝撑住瓶口,有如投入。投入花以斜插为佳,并注意花材与花器比例协调。

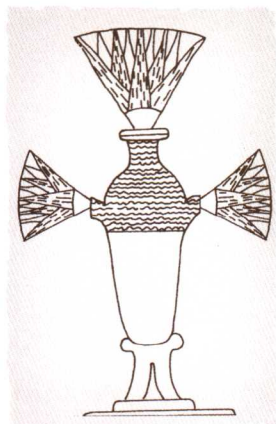
(图1-7) 自由花。自由花可以采用任何花材,任意插花。通过花材的巧妙安排构图,创造出自然美。

(二) 西方插花艺术

西方插花艺术也有漫长历史轨迹,特别是公元前后至14世纪,文化艺术范畴之一的插花艺术深受宗教艺术的影响。文艺复兴后,插花艺术快速发展,并形成大花束或堆头插花方式,构图多呈几何形,讲究对称,特点是用花品种多、数量大,色彩艳丽、丰富多变;造型比较紧凑,排列比较有序,充分显示色彩美、图案美,对居室环境等有较好的装饰、渲染和烘托作用。

1. 埃及插花艺术

埃及是世界文明古国之一,插花艺术历史源远流长,早在4000~5000年前已出现插花艺术的萌芽和雏形。例如考古勘察发现一墓室的一副壁画(图1-8)中有将齿叶莲花插入花瓶,表示对死者的怀念和哀悼。1800年前,埃及法老随葬品有五口插花容器。这些壁画和随葬品充满生趣和艺趣,具有一定的艺术品位和艺术眼光,是插花艺术在埃及起源的一个很好佐证。

(图1-8) 古埃及十九王朝法老墓室上有将齿叶莲花插入花瓶,以示对逝者的缅怀。

2. 欧美插花艺术

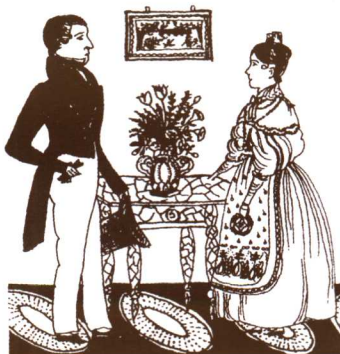
欧美插花艺术的兴起和发展主要受古埃及的影响,埃及文化艺术尤其对希腊罗马文化艺术的影响力甚大,对插花艺术的促进也不例外。如公元前4000年~3000年,古希腊人有瓶花和花环作为婚饰物(图1-9);西欧人17世纪用柳条花篮插花(图1-10);19世纪英国流行新婚插花摆饰(图1-11);美国人家中也运用各种插花装饰(图1-12)。

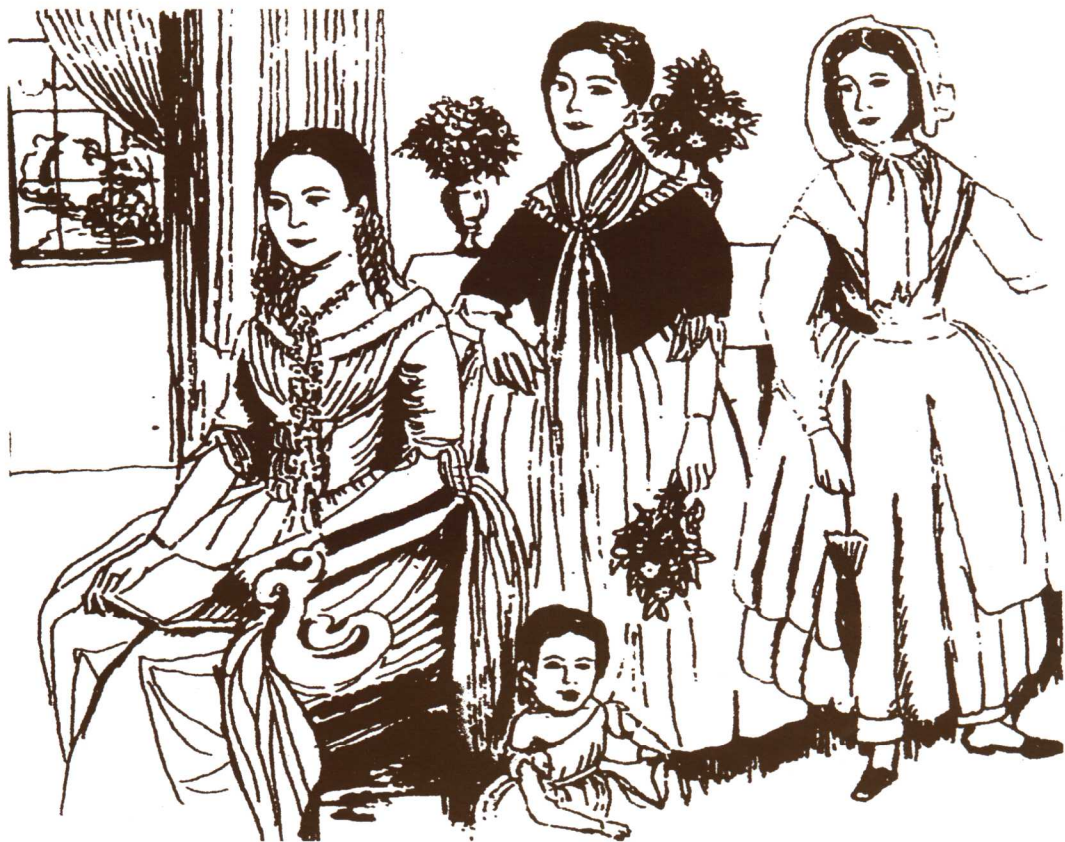
(图1-9) 古代希腊人婚庆时新房中插花装饰,有落地大花瓶和墙上装饰。

(图1-10) 17世纪西欧人常用自编的柳条花篮进行插花(选自《花卉栽培与装饰》——Flora onero cvltara di Fiori.1633出版)。

(图1-11) 19世纪英国新婚夫妇的室内插花摆饰(1834年约瑟夫·大卫绘画——选自《植物装饰》)。

(图1-12) 19世纪一般美国家庭的插花造型已较简化,多呈紧密的卵形花束(奥力弗塔尔德·爱迪绘画:《以色列人萨拉·安·格里弗的孩子们》——选自《植物装饰》)。

(三) 东西方插花艺术的特点和形式

东西方文化存在差异,同样东西方插花艺术也存在着一定的差异,有其各自的特点和形式。

1. 东方插花艺术的造型特点和形式

一般而言,东方插花艺术的代表是中国、日本和印度等国家。东方插花艺术的最重要特点是讲究花材的选择,并讲究花材的

姿态和韵味,讲究花材的线条和造型;图案布局显示不规则对称,清新自然,出于自然而高于自然。另外一个特点是用花少,品种色彩比较少或者比较淡雅,以少胜多,以景达情,文化内涵意味深长。

东方插花艺术的造型千姿百态,变化甚多,以下以中国和日本插花艺术为例,作一说明。

(1) 中国插花艺术

中国插花艺术具有传统文化历史的底蕴,受诗画艺术影响巨大。选材重视植物生态自然的姿态和色彩,充分运用植物的叶、枝、花等主要材料,并灵活地运用容器配件等,再赋予一定的题咏赞词,营造出一种自然的意境。其造型不

追求几何的规则图案,而是在线条上着重粗细、曲直、刚柔、长短、高低、俯仰、疏密、参差和错落等变化。常见手法大概如下:

① 自然式插花。自然式插花主要是采取自然界中多姿多态的花材,其次是传统花材往往被赋予文化含义。比如,松的苍劲高耸、坚贞不阿;梅的傲霜斗雪,不畏严寒;竹的虚心挺直、高风亮节;兰花的素雅馨香、飘逸清趣;玉兰、海棠、牡丹的堂皇富贵;荷花的一尘不染等等。这些自然花材的自身特点,以及人格化的品性,通过作者灵活的运用,并赋予恰当的命题,产生的自然式插花作品是很有生命力的(图1-13)。

(图1-13) 用历经岁月的枯枝为骨架,配以文心兰及藤萝,其疏影横斜、苍劲古拙的自然景致一如眼前。

② 盆景式插花。盆景式插花是受盆景艺术影响而产生的一种插花艺术方法。山水山石盆景艺术是自然风光的缩影,它缩龙成寸,小中见大,有一种咫尺千里的气势。盆景式插花艺术手法精炼,意味深长,往往几块拳

石,设置得宜,或状同悬崖峭壁,或状如江山大海,巍峨澎湃;或者几株树枝,少许闲草,却似平林原野,幽深广阔,再附之一些得体的饰件,像人物、飞禽走兽、楼台亭阁等,更再添景致,起到画龙点睛作用,烘托和深化了主题,意境深远(图1-14)。

(图1-14) 自然中江海大漠、山川林原都是插花艺术的范本。此作仅仅几根枝条,却安插有序,辅以藤蔓、杂花杂草,如森森林木,引人入胜。

③ 野趣式插花。顾名思义在一个“野”字上下功夫。野趣式插花接近上述自然式插花,但略有区别,野趣式插花更显得灵活,变化更多,不受许多条件限制。野趣式插花艺术的特点有二:一是取材不拘谨,尤其注重自然生态如田埂小路、溪边、山岩中的闲花野草,甚至于那些不为人注意的藤蔓、野果及野菜,还有那些狗尾草、芦苇、菖蒲、枸杞、野菊等闲花野草;二是插花器皿,常运用简朴、原始、粗犷的竹篮、竹筒、瓮、钵、陶罐等,还有因地制宜地利用天然的石材、贝壳、椰子壳、葫芦、瓢等,野趣浓郁,意蕴无穷(图1-15)。

野趣式插花取材容易,不受气候环境

(图1-15) 几枝水烛直立、两枝百合横斜……犹如溪边河畔水流潺潺，仿佛置身于池旁野外。

因素限制，素材信手而取，不需要过多加工，不需要故意造作，只要安排得当，尽可展现芦荡鸿雁、老圃黄花、枫叶泛舟、荆棘茅屋、小桥流水等各种自然风光，一抒插花艺术作者的情怀和胸襟。

(2) 日本插花艺术

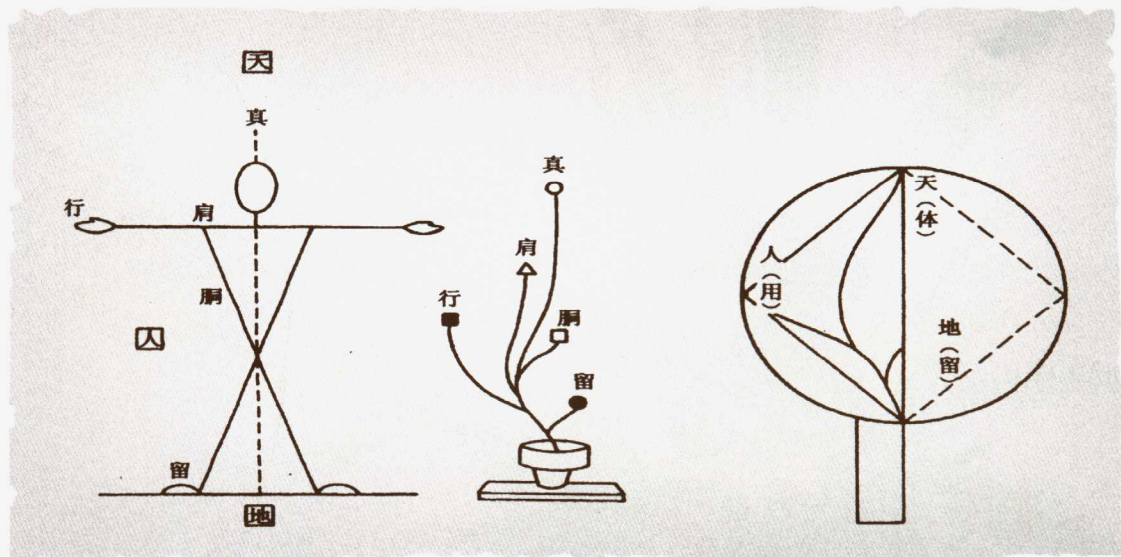
日本插花艺术也称日本花道，有众多

的流派。日本花道也非常崇尚自然，在许多插花艺术家的手里，植物花卉的原始自然状态，如根、茎、叶以及枯木野草，都有可能成为艺术佳作。在插花构图上，不同于西方插花中运用几何图案和艳丽色彩的方法，而是看重线条，注重清趣雅淡的艺术韵味和浓厚丰富的文化内涵。

日本花道虽然流派纷呈，各领风骚，但

有一个共同特点就是在具体插花操作中掌握以三主枝为中心,这三主枝为中心的方法是日本插花艺术最重要的手法,在某种意义上而言,是日本插花艺术的特征。三主枝为中心的插花艺术具体操作过程是:首先将最 longest 的花枝最大的花朵作为第一主枝,它处于插花中心地位,倾斜 10° 左右;第二副主枝,插于第一主枝旁,处于配饰位置,作 40° 倾斜;第三客主枝,为根饰枝,作 75° 倾斜。

至于这三主枝的高度究竟以什么为标准,一般是依据插花器皿的大小高低而定。比如盆花,第一主枝长度是盆的直径1.5倍;第二副主枝的长度应是第一主枝的 $2/3$;第三客主枝应是第一主枝的 $1/2$ 。再比如瓶花的比例,一般是从花瓶沿至瓶底高度为计算,通常花材的高度是花瓶高度的2.5倍。当然特殊情况下,无论是盆中插花,还是瓶中插花,花枝高度可以适当缩短或放宽(图1-16)。

(图1-16) 日本插花艺术强调三主枝构图,象征天地人,注重主客副的关系。

日本花道各流派对三主枝有专门名称,如表:

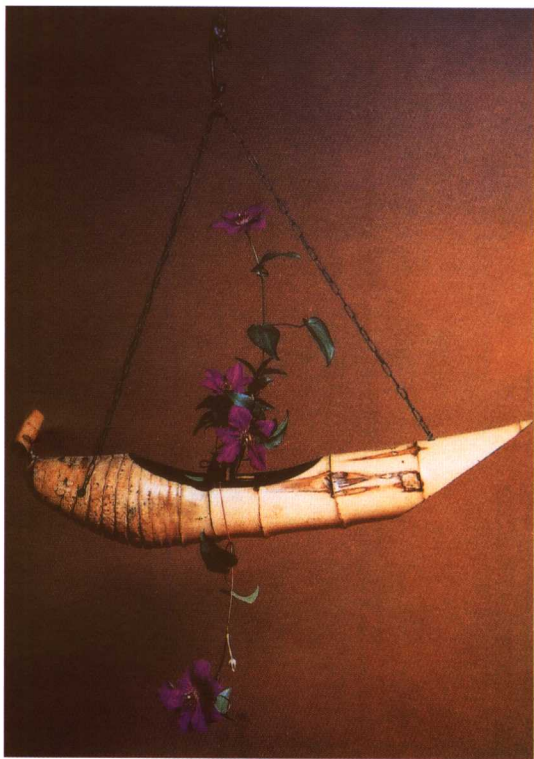
流派名称	第一主枝 (最高)	第二主枝 (中枝)	第三主枝 (低枝)	作用
草月流	真(天)	副(人)	控(地)	从枝或役枝
小原流	主(盛花) 主(瓶花)	副(盛花)控 (瓶花)	客(盛花)根 (瓶花)	中间
远州流	真	流	受	留
池坊流	真	副	体	
古流派	真	流	受	
未生流	体	用	流	

以上表格里,草月流插花流派有所谓“天”、“地”、“人”的说法,那是十七八世纪以后,日本曾出现“投入花”插花艺术,将花朵置入瓶中,它不受许多限制及束缚。“投入花”插花三个主枝代表了“天”、“地”、“人”,是一种很高的艺术境界和宇宙观。

综上所述,可以略知东方插花艺术的特点是追求一种巧夺天工意境,其灵活多变的造型形式各尽风韵,其丰富广阔的民族文化意蕴值得细细品味(图1-17)。

2. 西方插花艺术的造型特点和形式

西方插花艺术的特点是花材选材上品种比较繁多,色彩艳丽夺目。造型侧重规则几何图案,或者是对称几何图案,有明显的中轴线,经常采用一种主体花为主,如月季、玫瑰、唐菖蒲等;用花量比较多,体积也比较大,其整体效果比较庄重工整,热烈气派。西方插花艺术对装饰美化渲染各种场

(图1-17) 日本插花艺术品位很高是东方插花艺术的代表之一。

(图1-18) 三角型,又名塔型。外形轮廓为三角形,上窄下宽。如花材用量增多、体积扩大和形体增高,适宜厅堂或会场、展览厅等入口处摆放。

景作用很大,尤其适合现代各种社交场合。

西方插花艺术的形式主要采用对称和不对称的两大类型。对称类型有圆球型、椭

圆型、球面型、金字塔型、放射型等,不对称类型有S型、L型、半月型等(图1-18至图1-27)。

(图1-19) 堆积型。堆积花型是选择主体花,并配以其他小型花朵而组成色彩斑斓的图案。适宜厅堂两侧几架或宴会桌中央布置。

(图1-20) 球面型。适合会议桌和宴会桌使用。为避免遮挡视线,整个花型宜低一些。要求花亮丽动人,分布匀称,形成花型低矮、宽阔、四面皆圆的布局。

(图1-21) 圆球型。其特点是外轮廓线为圆球形,有丰满、圆整的观赏效果。