

插花艺术

潘涛
徐雪松
编著

插花艺术

中国建筑工业出版社

本书是一本讲述插花艺术和技巧的入门书，内容包括花枝的采集和选购，插花器皿的选择和应用，花枝的加工和保鲜，插花造型的类别和插花技法。本书附有较多的实例分析，便于初学者学习和掌握。本书还附有彩色图14幅，可供借鉴和欣赏。

插 花 艺 术
潘 涛 徐雪松 编著

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
中国建筑工业出版社印刷厂印刷(北京阜外南礼士路)

开本：850×1168毫米 1/32 印张：5⁵/₈ 插页：4 字数：150千字

1989年10月第一版 1989年10月第一次印刷

印数：1-5,210册 定价：6.05元

ISBN7-112-00668-6/S·3

(5790)

圣诞快乐

用材：云杉、红铁叶、
月季、菊花、唐
菖蒲、满天星。
西方花型，图案式。

春水融融

用材：松枝、水仙、石
竹、竹、小菊。
图案式。

人生

用材：马蹄莲、月季、
石竹。
东方花型，抽象式。

理解

用材：红掌、唐菖蒲、
小菊、龟背叶、
橡皮树叶。
东方花型，抽象式。

丽人行

用材：铁树叶、月季、
石竹、小菊。
东方花型，抽象式。

繁花似锦

用材：月季、唐菖蒲、
棕榈叶等
西方花型，图案式。

圣诞之夜

用材：云杉、红石竹、
小菊、干枝。
西方花型，图案式。

永恒的爱

用材：紫薇、一叶兰、
月季。
东方花型，抽象式。

争 艳

用材：热带兰、唐菖蒲、
马蹄莲、月季等。
西方花型，图案式。

娴雅

用材：铁树叶、唐菖蒲、
月季、菊花。
东方花型，抽象式。

春天的旋律 用材：一叶兰、石竹、
干枝。
东方花型，抽象式。

冰晶玉洁

用材：小菊花、银柳。
东方花型，抽象式。

爱之箭

用材：棕榈叶、马蹄莲、
月季、蒲棒等。
自由花型，抽象式。

和谐

用材：牡丹。
中国传统花型。

写在前面

插花是以鲜活的花枝作为素材，通过艺术构思，插到适当的瓶或盘里，制成的一种室内装饰。和其他造型艺术相比，较之绘画，更具雕塑美，较之雕塑，则更具绘画美。插花艺术能使环境变得更加和谐均衡，形成自然生命与空间的整体。举手之劳便使大自然的美凝缩于斗室之中，怡情养性，倍生情趣。

插花艺术始于我国南北朝，盛于宋而衰于元，至明又有所复兴。晚清以后由于思想禁锢、战祸频仍，仍渐次消亡。近年随着人民生活和文化水平的提高，插花艺术在我国再度兴起。有些地方先后成立了插花艺术研究团体，北京、上海、南京、四川、浙江等地，多次举办了插花作品展览，影响颇大，插花爱好者日渐增多。此外，随着高级宾馆、涉外活动的增多，对插花的要求也日益加强。本书或可为初学者提供一些启蒙知识。

我国有关插花艺术的著述历来很少，明代袁宏道（公安派文学家）的《瓶史》是唯一的插花艺术专著。其他花书如唐的《花九锡》、宋的《山海情事》，以及后来的《瓶花谱》、《癸辛杂志》、《眉公秘集》、《山家亲事》、《花镜》、《群芳谱》等，其中虽然也有关于插花的论述或记载，但均不及《瓶史》之系统完善。近代我国大陆再无插花专著问世。

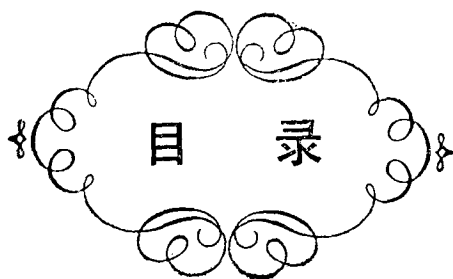
为了促进插花事业的发展，作者不揣浅陋，以自己的实践经

验和学习心得写成这个小册子，献给同好者和广大读者。希望这本书能起到抛砖引玉的作用，并且相信能在较短的时间内能看到更多更好的插花艺术作品和著作问世。中国的插花艺术水平一定能达到更高的水平。

在本书编写过程中，除了参考袁宏道的《瓶史》等古籍外，还参考了香港余益强的《插花艺术八讲》、日本出版的《插花独习》以及国内外其他图书资料，恕不一一列出。王绥枝制作的插花、姜景余摄影的彩色图版为本书增色，在此一并致谢。

作者

1987年5月

写在前面

第一章 插花欣赏.....1

一、插花艺术欣赏1

二、插花艺术简史3

三、历代插花类型4

第二章 插花材料.....8

一、四季花材8

二、常用花材.....17

三、花材的形态特征.....34

四、花材的选择购买.....41

五、花材的采集方法.....42

第三章 插花器皿44

一、花器的功用.....44

二、花器与花型的配合.....45

三、花器的材质与形状.....46

四、花器的选择与购置.....53

第四章 插花技术60

一、花具及其运用.....60

二、花材的剪切整形.....65

三、花材的保鲜方法.....69

四、花材的固定方法.....75

第五章 插花造型85

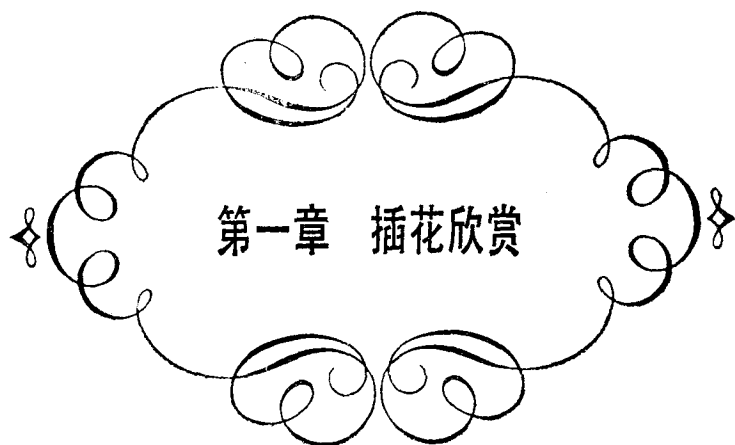
一、花型种类与造型原则.....85

二、自然式插花造型.....93

三、图案式插花造型151

四、抽象式插花造型156

附录 欧美花语.....167

第一章 插花欣赏

一、插花艺术欣赏

我国宋代以前即有“四艺”之说，四艺者，一为琴、棋、书、画，一为插花、挂画、点茶、焚香，这些都是当时稍有教养的中国人自幼便具备的生活艺术修养。

四艺中，挂画属于视觉美，焚香属于嗅觉美，点茶属于味觉美与嗅觉美，而插花则为视觉、嗅觉、触觉的综合美。中国人自古以来对五大感官的美感欣赏不分轩輊，体验至深。因而插花一艺自古以来即为文人雅士所喜爱，列之于四艺之首是当之无愧的。

插花艺术是一种立体的造型艺术，它以有生命的鲜花作为素材，通过造型来表达作者的美的意念。它比绘画更具雕塑感，而比雕塑又更具绘画感。插花艺术重色、重形、重量、重质，更重神韵与生命。正如清人方士庶所说：“山苍树秀，水活石阔，于天地之外，别构灵奇”。

中国人把一件插花作品视为一个有生命的整体，将花器视为大地或花床。大地因地区或质地的不同而孕育不同的生物，例如圆形的花器常生出曲线的植物，华丽的玻璃花器，生出鲜明挺拔的花枝，插制时以花材迁就花器。把花器视作花床的，则以花器迁就花材，例如牡丹不宜插于竹筒，枯藤不宜配用铜瓶等等。

凡是艺术作品都是作者心灵的窗口，所选花材亦因人、因地、因物、因时而异。一般以格高意胜者为佳，木本讲究疏瘦古怪，草木追求神全气足。插制时注重花材枝、干、花、叶的配合，追求意境、造型、色彩、环境之间的和谐与均衡，强调自然生命与时间、空间的整体性。

插花艺术人人可为，令人有深刻的艺术参与感。如果你能插上主次分明、高低错落、妍而不俗、雅而有韵、比例适度、环境协调、相互掩映、玲珑有致的一瓶艺术插花，放诸案头，会使你顿觉满室生辉，生气盎然。这举手之劳会使你得到美的享受，生命的寄托。

春有冰梅之疏影横斜，夏有粉莲之清芳可掬，秋有黄菊之繁荣傲霜，冬有天竺之红果映雪，况且野草山花尽可作景自娱，枯枝封苔也能自成一格，大自然的美便会凝缩于你的斗室之中，凭你尽情享受。

古人对插花的品赏，因时代风尚而有差别，按时代先后有曲赏、图赏、酒赏、香赏、琴赏、谭赏、茶赏等。曲赏者，赏花听曲、花助曲兴，曲花溶一，旋律生香；图赏者，对画赏花，花画相映；酒赏者，饮酒赏花，花助酒兴；香赏者，插花焚香，美付虔诚；琴赏者，对花抚琴，幽袭琴扬，陶醉于声色之间；乐而忘忧；谭赏者，论谈品花，意境升华；茶赏者，赏花品茗，双馨并奏。其中以唐代的酒赏、五代的香赏，明代的茶赏最具特色。

如今家庭布置清雅，若再供鲜花一盆，壁上衬挂名画数帧，配悠扬音乐，邀三两知己，佐以清茗，谈花品茶，可谓分享中国古代文人高雅情怀，真莫大之乐事。

平日家居常供鲜花一瓶，那古雅别致的瓶器，争妍斗艳的花