

中華插花史研究

黃永川 著

A STUDY OF THE HISTORY OF
CHINESE FLOWER ARRANGING
by
HUANG YUNG-CHUAN

Published by
The National Museum of History, R.O.C. 版出館物博史歷立國國民華中

中華插花史研究

A Study of the History of
Chinese Flower Arranging

黃 永 川 著
Huang Yung-Chuan

國立歷史博物館
NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

國家圖書館出版品預行編目資料

中華插花史研究=A study of the history of
Chines flower arranging／黃永川著．——
初版．——臺北市：史博館，民85

面； 公分

參考書目：面

ISBN 957-00-7302-0（平裝）

1.插花—中國—歷史

971.092

85005173

中華插花史研究

發行人：黃光男

出版者：國立歷史博物館

台北市南海路四十九號

作者：黃永川

電話：二三〇五九〇八六

劃撥戶名：永餘閣藝術有限公司

地址：台北市泉州街四之一號

電話：二三三七〇〇一一

帳號：一八一四八〇四二

訂價：新台幣玖佰元整

製版印刷：再興文具印刷廠

電話：二三〇九〇六三四

ISBN 957-00-7302-0（平裝）

統一編號：006309850173

著作權・版權所有・翻印必究

中華民國八十五年五月初版

中華民國九十年八月再版

※本書如有缺頁或裝訂錯誤請寄回更換。

中華插花史研究目次

黃館長序	一
自序	四
彩色圖版	七
第一章 緒論	四三
第二章 插花藝術的起源	四七
第三章 先秦至魏晉南北朝——「插花」形式的醞釀與成立	五三
第一節 先秦——花文化的曙光	五三
第二節 漢代——「插花」形式的濫觴	五五
第三節 魏晉南北朝——「插花」形式的成立	五八
甲、概說——花事及其背景	五九
乙、魏晉南北朝的插花概況及其風格	六四
一、盤花的登場	六四
二、瓶花的成立	六五
三、魏晉南北朝的插花風格	六六
第四章 隋唐五代——插花藝術的黃金時代	六九
第一節 隋唐時代的插花藝術	六九
甲、概說——花事及其背景	七〇
一、宮廷的花事	七〇

二、民間的花事·····	七一
三、花事與插花風氣·····	七四
乙、隋唐的插花學——「春盤賦」及「花九錫」的誕生·····	七六
丙、隋唐的插花概況·····	七九
丁、隋唐的插花風格——「圖花」與「酒賞」·····	八〇
戊、隋唐插花藝術之東漸·····	八三
第二節 五代的插花藝術·····	八六
甲、概說——花事及其背景·····	八六
一、宮廷的花事·····	八七
二、民間的花事·····	八八
乙、五代的插花學——花經、五宜說與占景盤·····	八九
一、張翊的花經·····	八九
二、韓熙載及其五宜說·····	九〇
三、郭江洲及其占景盤·····	九一
第三節 五代插花風氣與風格·····	九三
甲、錦洞天——史上最早的插花定期展覽·····	九三
乙、五代的插花風格——香花與自由花·····	九三
丙、五代的插花家·····	九五
第五章 宋代——插花藝術的鼎盛期·····	九九
第一節 概說——花事及其背景·····	一〇一
甲、宮廷的花事·····	一〇一
乙、民間的花事·····	一〇二

第二節 宋代的插花概況·····	一〇六
甲、宮廷插花·····	一〇六
乙、士大夫插花·····	一〇八
丙、寺院及民間插花·····	一一〇
丁、金朝及西夏的插花·····	一一一
第三節 宋代的插花學·····	一二二
甲、花的品鑑及宋代花學重要著作·····	一二二
乙、有關瓶花保養技術·····	一二五
第四節 宋代的插花風格與插花方法·····	一二七
甲、院體花與理念花的發皇·····	一二七
乙、宋代的配材方法與插花作條件·····	一二九
丙、宋代常用的花材與花器·····	一三三
第五節 宋（含金）代的插花家·····	一三九
第六章 元代——插花藝術的沈滯期·····	一四五
第一節 概說——花事及其背景·····	一四五
第二節 元代插花概況·····	一四七
第三節 元代的花學·····	一四九
第四節 元代的插花風格——院體花與心象花的成立·····	一五一
第五節 元代的插花家·····	一五五
第七章 明代——插花藝術的文藝復興·····	一五九
第一節 概說——花事及其背景·····	一六〇
甲、宮廷的花事·····	一六〇

乙、民間的花事·····	一六〇
第二節 明代的插花概況·····	一六五
甲、宮廷插花·····	一六六
乙、文人的插花·····	一六六
第三節 明代的花學·····	一六八
甲、高濂及其著作·····	一六八
乙、屠隆及其考槃餘事、山齋清供箋·····	一七四
丙、袁宏道及其瓶史·····	一七六
丁、張謙德及其瓶花譜·····	一八三
戊、文震亨及其長物志、清齋位置·····	一八七
己、何仙郎及花案·····	一八八
庚、屠本峻及其瓶史月表·····	一八九
辛、程羽文及其花曆與花小名·····	一九〇
壬、夏旦的藥圃同春·····	一九二
癸、其他花學家及其著作·····	一九三
第四節 明代的插花風格與插花概況·····	一九四
甲、明代的插花風格·····	一九四
乙、明代的配材方法與插作條件·····	二〇六
丙、明代的常用花材與花器·····	二〇九
丁、明代的插花家·····	二一三
第八章 清代——插花藝術的衰微期·····	二一九
第一節 概說——花事及其背景·····	二一九

甲、宮廷的花事	二一九
乙、士大夫的花事	二二一
丙、民間的花事	二二三
第二節 清代的插花概況	二二八
甲、宮廷的插花	二二八
乙、民間的插花	二二九
第三節 清代的花學	二三〇
甲、李漁及其閒情偶寄	二三〇
乙、張潮及其幽夢影	二三二
丙、沈復及其閑情記趣	二三二
丁、其他花學著作	二三六
第四節 清代的插花風格與插花概況	二三六
甲、寫景花與諧音造型花的發皇	二三七
乙、清代的插花習慣與配材方法	二四一
丙、清代的插花家	二四四
第九章 結語	二四七
附錄「中華插花史大事記」	二五一
黑白圖版	二五九
本書重要參考書目	二九三

序

國立歷史博物館
館長 黃光男

中華民族是一支崇尚自然、仁民愛物的民族，在一千五百年以前就懂得將多種美麗的花朵迎奉到家，且以之為媒介，運用其巧手慧心，在器物上別造靈奇，或以表彰作者對美的特殊感受與意念，從中得到賞心悅目抒發襟抱，促進生活幽雅情境的目的。這項優美的藝術自六朝時代以來，盛行於唐宋兩代，降至明代，花學成立，並進而傳介於日韓諸國，迄今已漸及全世界，為人類文明生活普遍的習尚。惜乎清代以降，隨著社會之動盪而凋敝，愛花風氣雖尚稱蓬勃，但時下流行者，大多為日本歐美流風，令人唏噓！實則造成中國插花沒落的原因很多，而缺乏有心人士的關心與研究，尤其是對中國插花史的研究是此項優美藝術無法復興的最重要原因。

黃永川先生早年畢業於國立台灣師範大學美術系及中國文化大學藝術研究所，擅長國畫創作，專攻中國美術史，其間並曾入倫敦大英博物館研究。三十餘年來除對古今美術文物之研究

外，對我國插花藝術之起源及發展，研究亦甚殷勤，除著有〈中國古代插花藝術〉、〈中國古典節序插花〉等書外，近著〈中華插花史研究〉一書從學術角度著手，以通史方式作全面之探討，書中博徵旁引、資料豐富、立論嚴謹、札根甚深，實開中國插花史研究之首例。

誠然，插花史活在於日常生活之中，與生活同其消長，故所留之完整資料甚渺，今喜見黃氏不畏艱辛，點滴渠成，完成此一大作，中國插花史經此書之出版，從此得以淵源明晰，立論有據，誠我華夏文化之光，爰記所感，並作引介。

摘要

插花藝術為中華民族最優美的文化表現之一環，其肇端始自六朝時代（公元二二〇—五八九年），盛行於唐宋兩朝，迨至明季以降，花學成立，並傳介於日韓諸國，惜自清代政經衰疲而一蹶不振，至今國人提到插花，竟至完全陌生的地步，令人惋惜！

實則，中華民族是一支崇天法祖的民族，自早將草木視為與人一樣具有靈性與品格，而其花朵更是「天地慧點之氣」所形成，為植物生命發展的最高點之表現；插花者有一本仁民愛物之心，以之為媒介，糾合不同的形色特質，以創造出融合作者意象之成品，其間構想、布局、趣味、與神韻，幾與一般藝術創作殆無二致，且除其作品自身價值外，並反應出各時代不同環境與思想下的審美觀，從而造就出其為東方母邦，琳瑯滿目的花藝文化。

為勾畫出一部中華插花史，本書之著墨除以治史的態度，透過史料的蒐集、比較、歸納、分

析、綜合等方法予以陳述排比外，其間並佐以藝術的想像與串連，俾補足其間因生活之變遷而湮滅的史實。

本書計分九章。第一章緒論，概說插花藝術在美術史上的特殊意義；第二章探討插花藝術的起源，包括我國插花藝術成立前，古老人類對花卉之美的關心；第三章至第八章分別就魏晉以前至清代我國插花藝術發展情形作斷代式的敘述與比較，是本書的重點。至於第九章結語，是作者從美術史的角度對「中華插花史」研究後所作的結論，以簡略的條列式臚列，用供今後我國插花發展之參考。

A Study of the History of Flower Arranging

Abstract

Flower arranging, one of the most gracious of Chinese arts, can be traced back to the Six Dynasties period(220-589), becoming popular in the Tang and Sung dynasties. Until the Ming dynasty, flower arranging schools were still being established in China with offshoots opening in Japan, Korea, and elsewhere. However, in the Ch'ing dynasty, political and economic failure meant that, the art of flower arranging declined to such an extent that today, it has become unfamiliar to the Chinese. It is indeed a pity!

Chinese are well known for the respect they have for nature, they consider that both man and flora have a soul. The flower is the outward manifestation of the plant's beauty. Flower arrangers, cherishing this natural beauty, create artistic works in accordance with their imagination. From these works, we can see that the idea, the layout, the enjoyment, and the charm of flower arranging are transferred to the flower arrangements themselves. Flower arranging also reflects the different aesthetic ideas throughout the time.

In order to present a complete view of the history of the Chinese flower arranging, the author has tried his best to collect, compare, induce, analyze, and synthesize historical data. Other than this historical analysis, It is also the author's intention to explain the changes of life style leading to the decline of flower arranging in China.

This book contains nine chapters. Chapter one, the introduction, briefly sketches the special significance of flower arranging to art history. Chapter two is concerned with the origin of flower arranging, including a description of the attention the ancient Chinese paid to it. Chapter three to Chapter eight, the most important part of the book, chronologically compares and analyzes the development of flower arranging from the Wei-Jin dynasty down to the Ch'ing dynasty. Chapter nine provides a conclusion. The author hopes that this book will be a source of reference to future flower arrangers and for the further development of this art form.

自序

從事〈中華插花史〉研究是我從事中國藝術史研究數十年中首要的重點工作，理由是：插花原是中華優美民族生活的表徵，也是最優美的中國古典藝術之一，淵源荒古，歷代發展頗為健全，但降至清代中葉，由於國勢的衰疲而幾近湮滅，以致時人一談起插花，總是非常陌生，甚至

附圖一 文人齋中插花

有幾個錯誤的觀念，如一它只不過是雕虫小技，何需刻意提倡；二是日本的玩意，不談也罷！三是婦女的專利，男人不便參與……諸如此類者大有人在，而這些觀念都是國人缺乏對中華插花的認識，換句話說是沒有一部完整的〈中華插花史〉使然。

明代插花家張謙德在其〈瓶花譜〉序說：「幽棲逸事，瓶花特難解。解之者，億不得一。」——花卉是宇宙間生物之一，有其生態與習性，其為美，不僅在於形與色，舉凡香味、光彩、質量、神氣、性格，在中國傳統的審美觀下均能左右其品命高低，而花卉更是植物生命發展至最高點的燦爛表現，插花者如何把握在短暫時刻之中使不同時空，且富個性表情的諸多花木，能在一件人文的器物上得到統一而細膩的共鳴誠非易事。

其次是插在宋代時候會與點茶、掛畫、焚香共稱生活的四藝，是稍有素養者不可或缺的修養，男人從事此道者最多（附圖一），歷代有名者如羅虬、趙希鵬、李煜、蘇東坡、張謙德、袁宏道……等等皆一代插花名家。

至於中國插花實乃東方插花之母邦，各代發

展均有不同，千姿百態，美不勝收，唐時傳至日本，其後日益光大，論其營養實本自於中華而有以致之，史事歷歷，不容磨滅！凡此皆有待史事之見證與澄清。

然而，插花是生活的一部分，插花史活在各代生活之中，與當時「生活」之興衰同其消長，尤其插花作品花枯即毀，除極小部分被繪以圖畫外，只存器具而已，以致欲探討其發展軌跡誠非易易。所幸眾多的花器以及零星的花論與私家筆記聊可據以鈎沈，成為本插花史終成可能的依據。

史事旨在鈎潛發微，去糟存真；治史的方法是以史學常用的科學方法如蒐集、比較、歸納、分析、綜合等為基礎，而後輔以藝術方法，期對所存零星資料的串連與推衍，庶幾有助於史事全貌之釐清，因此本書從全史的角度著手，其中各代插花風格之陳述與命名，便是基於治學陳述之必要所作的推論結果，俾有助於插花史之研究與瞭解。而為突顯研究的成果，儘量避免繁瑣的論證與不必要的引述，則是本書著眼的要旨。

著手從事〈中華插花史〉的研究的事是民國五十九年，其間除撰有〈中國插花藝術史略〉

外，並配合中華婦女蘭藝社推廣中國插花而以歷史的角度出版〈中國古代插花藝術〉（國立歷史博物館出版）一書外，復感於內容之不足，十餘年來乃從生活應用、專題研究、歷代花論等角度切入，作縱面與橫面之剖析，刻意從中得知其梗概，並先後出版過〈中國古典插花藝術〉（文建會出版）、〈中國古典節序插花〉、〈中國插花藝術〉（以上二書為國立歷史博物館出版）、〈中國茶花之道〉、〈瓶史解析〉、〈瓶花譜解析〉、（以上三書為中華花藝文教基金會出版）、〈采芹齋花論〉（永餘閣出版）等書，這些研究的成果均直接對本書之形成提供正面的意義。

實則，本書之大綱可於〈中國古代插花藝術〉中見出；該書之出版原係配合中華婦女蘭藝社發揚中華插花之旨趣而作，是中華插花史研究的雛形，至今研究方向不變，內容仍分九章，第一章緒論，概說插花藝術在美術史上的特殊意義；第二章探討插花藝術的起源，包括我國插花藝術成立之前，古老人類對花卉之美的領會與關心；第三章至第八章分別就魏晉時代以前至清代我國插花藝術發展情形作斷代式的敘述與比較，

是本書的重點所在；其間除各時代插花史事之陳述外，有關插花風格部分均就其特色予以分類比較，冀期從中瞭解中國插花的多樣性與潛在內涵。

至於第九章結語及附錄的「中華插花史大事記」是筆者從美術史的角度對〈中華插花史〉研究後所作的結論，以簡略的條列式臚列，以供今後我國插花發展的參考，則是史外研究的最終目的。總之本書與先前的〈中國古代插花藝術〉在概念發展上是一致的，或稱該書為本書之簡本也無不可！

但願本書之出版對這原已炫世的中國優美古典藝術之發皇能有振奮之功焉，是為序。

中華民國八十五年杏月 黃永川於采芹齋

圖版一 花樹綠釉陶盆

原物現藏國立歷史博物館

以盆作池塘，正中央樹立花樹一棵，樹上棲息小鳥。水塘中置以魚鴨。盆緣象徵池畔，置以走獸及水禽。

圖版二 唐代蓮花

山東省大連市植物園陪育
一九七五年自然史家於新金縣泡子公社附近採得的千年古蓮子，經培育終於一九八三年八月中旬開出粉紅色花朵。

圖版三 唐代（十世紀）人造絹花 新疆出土

唐代人造花源自漢代綵花而更加精美，花色多，色澤艷麗。本件純作插花之用，花枝自然，高矮有致，為唐代插花素材之上好標本。

