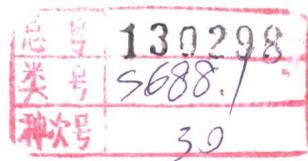

中国 艺术插花

● 蔡仲娟 主编

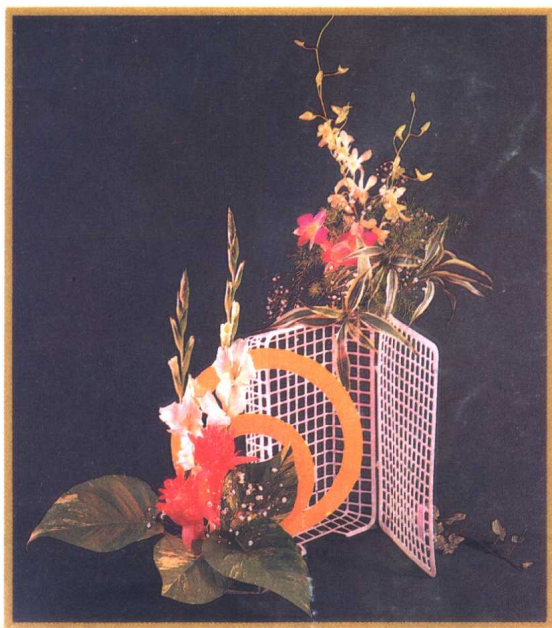
上海文化出版社

中国

艺术插花

● 蔡仲娟 主编

上海文化出版社

(沪)新登字104号

责任编辑：何聿光

封面设计：何智明

中国艺术插花

蔡仲娟 主编

上海文化出版社 出版、发行 上海绍兴路74号

新华书店 经销

上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 2 插页 49 精 53 图、文 124 面

1993 年 8 月第 1 版 1994 年 3 月第 2 次印刷

印数 平装 4,001-12,000 册 精装 3,501-4,500 册

ISBN 7-80511-631-8/S·18 定价：22.00 元(平装)

ISBN 7-80511-600-8/S·16 定价：32.00 元(精装)

我和花

——代序

杜 宣

我幼年生活在江西南方山区中的一个小县城。山川地貌，基本上还是属于自然状态。这是万山重叠的山区，野生的花木甚多。有一年初春的时候，我曾和一两个同学，到山上去玩，忽然闻到一股幽香，我们跟着香味走去，在溪谷边找到成片成片的兰花。又有一回，因为有叛军要攻城，我跟着家里人“跑反”，住到和我们有关的深山里的一户人家。这真是一个世外桃源，风景幽美极了。那时是冬天，山谷中自然生长了一些白梅、绿梅和红梅，还有一些绿叶扶疏、含苞欲放的山茶花。间或有一两株山梨或石榴树上挂着一些果实夹在其间，使我饱赏花木之美。几十年来，我经常要想起这个地方来。在县城里有一个文兴书院，园子已荒芜，但还有一株红梅、一株山茶和一株高大的紫玉兰，都是百年以上的老树。每年过年时，我就到这里剪下一些花枝，回家插在瓶子中。我开始感受到，几枝不同的花插在一起，会产生一种新的美感。县城内荷塘很多，盛夏时，也正是荷花盛开的时候。我经常到荷塘采荷花回来插在瓶中。起初只是采花，后来偶然发现采一枝还未开放的荷叶和荷花插在一起，更增加荷花的风采。

我父母也喜爱花，他们种了二十多盆建兰。每到初秋时，我家兰香四溢，有时还剪下来分赠友人。父亲将剪下的兰花，在剪口上都用火烧一

下,他说这样可以使花开得长久一点。

此外,我还从画中,接受到关于花的影响。我家收藏了一些画,每年在厅堂中都要按季节悬挂一些字画的。过年时,常常要挂以松、竹、梅为主题的“岁寒三友”中堂,这是过去知识分子喜爱的以此来表示孤高的气节。画家画这主题的很多,因此有各种不同风姿的“岁寒三友”,这是因画家不同的艺术修养而异的。对我印象最深的,那是有一年过年挂的一幅山水画,画面是在深山中一间茅屋里,桌上花瓶中插了一枝梅花,上面题了两句诗:“山中除夕无他事,插了梅花便过年”。我十分喜爱画中的意境,充分表现出了淡泊清高、超然脱俗的高尚情趣。此外,我还看过一些题名“清供”或“岁时清供”的画,多是一个花瓶中插了一些不同种类和不同风姿的花草。这就是花留在我幼年脑子中的拉拉杂杂的一些记忆。

当十七岁的时候,我来上海上学,从校园和公园中看到人工栽种的一大片一大片各色草花,也看到一些巧夺天工的各种盆景,的确大开眼界。这年夏天,正好是犹太富翁哈同去世,坐落在静安寺路的哈同花园开放,这是集中了中外各种奇花异草、各种贵重树木的一个大花园。由于哈同是个没有文化的投机商,所以对花园的布置,给我的印象是俗不可耐。从这里我得出一个明确的看法:一草一木,虽均有其天赋的风姿,但经过艺术造型,可以使几株草木放在一起,构成另一意境,给人以另一美感。如果只将一些名贵花木,拉杂堆在一起,那就大煞风景,索然无味。

两年后,我去日本留学。当时日本人民的生活,比较贫困,两极分化明显,即大资本家、贵族,和普通人民生活的距离拉得很大。花道、茶道,和人民日常生活相距甚远。当时我只从“新

娘学校”的课程中，看到有“花道”、“茶道”的教授科目，但“新娘学校”那也只是有钱人的女儿才进得去的。绝大多数人都忙于衣食，哪里有闲情来管这些风雅。但是有的大百货商店，为了招徕顾客，有时搞些“花道”、“茶道”表演。有时在旅游季节，一些旅游中心大寺庙中，也举办这种表演。

近三十年来，我经常去日本，看到日本人民生活一天天富裕了起来。过去只为有钱有闲的人所专有的“花道”、“茶道”，现在已比较普及了；各种花道的流派，都高树起旗帜，办刊物，出专集，开培训班，许多少女和中老年妇女，都纷纷去培训班学习花道艺术。“花道”已开始进入寻常百姓家了。

自党的十一届三中全会后，这十多年来我国人民生活逐步地有了提高，人们也相应地在逐步提高日常的文化生活。因此插花艺术也在我国重新很快地发展了起来。

现在蔡仲娟同志主编这本《中国艺术插花》，对推广和发展我国的插花艺术，必将起着重大的促进作用，因此我很高兴写下这篇小文作为序文。

一九九二年三月二十六日

目 次

插花常识.....	1
一、东、西方插花简史.....	1
二、东、西方插花特点比较.....	3
三、艺术插花的造型	5
四、艺术插花的色彩设计	9
五、艺术插花的意境创造.....	15
六、艺术插花的基本技巧.....	16
七、艺术插花的常用材料.....	18
八、艺术插花的器皿.....	20
九、艺术插花的工具.....	20
十、艺术插花的保鲜.....	21
瓶式插花	25
盆式插花	50
异形花器插花	68
花篮插花	97
人造花插花.....	109

插花常识

蔡俊清

一、东、西方插花简史

插花艺术的形成与发展,与人类的文明和进步有关。人类在长期的生产实践中,逐步认识自然,改造自然,从最初的生存需要,到对美的追求。插花迎合了人类审美的要求而形成、发展起来。东方和西方的插花艺术,各有其独特的发生和发展轨迹,各有不同的特色。

(一)东方插花简史

东方风格的插花,无论是现在,还是过去,中国和日本都是具有一定代表性的。若翻开历史,日本的插花还源于中国。一般而论,中国是东方插花的主要发源地。中国插花历史悠久,早在一千五百年前的六朝时期,在南史中就有这样一段描述:“有献莲华供佛者,众僧以铜罍盛水,渍其茎,欲华不萎。”也许“借花献佛”之名因此而来。

作为插花的一种形式——手花,是一种常用的贺礼。南北朝的陆凯,曾自江南遥寄长安范晔一枝梅花,并题诗曰:“折梅逢驿使,寄与陇头人,江南无所有,聊寄一枝春。”古人当时已将花枝作为朋友间的馈赠礼品。

唐宋以后,插花渐盛。唐人罗虬在《花九锡》中,较详细地记叙了当时插

花的容器、剪刀、浸水和花台等。唐朝李后主(李煜)每到春天,便将宫中的梁栋窗壁、柱拱阶砌,都密布插花作品,称其为“锦洞天”,让人观赏。

北宋文学家欧阳修到洛阳做西京留守推官时,欣赏了各家独具风韵的洛阳牡丹插花后,在《洛阳牡丹记》中写道:“洛阳之俗,大抵好花,春时,城中无贵贱皆插花。”北宋文学家苏轼在《惜花》诗中写道:“沙河塘上插花回,醉倒不觉关儿咳。”苏轼还在《吉祥寺赏牡丹》诗中,描写了一老人簪花装饰的情形:“人老簪花不自羞,花应羞上老人头。”南宋时期迷于插花者不乏其人。如诗人杨万里就喜爱插花,曾在《道旁店》诗中写有:“青瓷瓶插紫薇花”等佳句。南宋文人张翥基著的《墨庄漫录》一书中也有介绍插花的内容:“两京牡丹闻名天下,花盛时,太守作万花会。宴集之所,以花为屏障,至梁、栋、柱、拱,以筒储水,簪花钉挂,举目皆花也。”这些记叙足见当时插花之盛况。

到了明清时期,插花技艺流传更广,可称为鼎盛时期。文人墨客多以此作为描写对象,反映在诗画、小说里,专著也随之出现。著名的文学家袁宏

道尤为突出。他在一首《戏题黄道元瓶花斋》诗中云：“朝看一瓶花，暮看一瓶花，花枝虽浅淡，幸可托贫家。一枝两枝正，三支四支斜；宜直不宜曲，斗清不斗奢。傍拂杨枝水，入碗酪奴茶。以此颜君斋，一倍添妍华。”仅用了寥寥数笔，就把插花描绘得淋漓尽致。他还在工作之余，栽培花草树木以得其乐，但是由于“邸居湫隘，迁从无常，不得已乃以胆瓶贮花，随时插换”，于是许多人家的好的花卉，都成为他的插花材料。他认为插花有“无扞剔浇顿之苦，而有赏咏之乐”的好处。他将插花归纳成“宜”、“忌”、“法”和插花十二条，让人明了如何择花、插花、养花、赏花和选择器具。难怪日本的花道中，还有以宏道为名的插花流派。

袁宏道在《瓶史》中用非常简练的语言，阐明了中国传统插花的真谛，书中道：“插花不可太繁，亦不可太瘦，多不过二种三种，高低疏密，如画苑布置方妙。置瓶忌两对一律，忌成行成列，忌以绳束缚。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。若夫枝叶相当，红白相配，此省曹掬下树，墓门华表也，恶得为整齐哉？”

《瓶史》一书写于明万历二十七年己亥春，距今近四百年的历史，是我国第一部详尽论述插花艺术的专著，对推动世界插花艺术的发展有很大的作用。与《瓶史》同时代出现的《瓶花谱》，是由张谦德著的插花专著，也有很高的学术价值。

清朝关于插花的记载更多，如邝璠著的《便民图纂》中的“养花法”，徐渭的《十四夜》诗，陈谟子著的《花镜》中的“养花插瓶法”和“香炉花瓶”，沈复著的《浮生六记》中的“闲情记趣”，以及汪灏著的《广群芳谱》和我国的文

学巨著《红楼梦》中对插花的描述等。

曹雪芹在描写插花上，具有画龙点睛、妙笔传神之力。如在五十回中，讲宝玉折来插瓶的梅花：“原来这一枝梅花只有二尺来高，旁有一枝，纵横而出，约有二、三尺长，其间小枝分歧，或如蟠螭，或如僵蚓，或孤削如笔，或密聚如林，真乃花吐胭脂，香欺兰蕙。”曹雪芹笔下的插花清丽潇洒，独具一格，没有匠气。

中国插花源远流长，不同的社会环境，形成了不同的插花形式，总的可分成佛教插花、宫廷插花、文人插花和民间插花四种。这些插花对东方各国影响很大，尤其是日本，至今仍可寻见其踪迹。

日本的花道以池坊流历史较为悠久，具有五百多年的传统。其发源地据说为圣德太子下命建造的六角堂。圣德太子在飞鸟时代（自公元六世纪末至七世纪初）担任推古天皇的摄政，指导政治及文化。太子派小野妹子到中国（隋）建立邦交，努力传入大陆文化，而尽力于佛教的兴隆。作为遣隋使节的小野妹子，在潜心研究佛学之时，兼学佛教插花。回到日本后，他自称专务，住在六角堂·池坊，积极传播，很快把中国当时的佛前供花发展起来，形成了池坊流华道。池坊插花的历史就是日本插花的历史。

池坊自小野妹子之后，人才辈出。如十五世纪中期的池坊专庆，当时为了欣赏其优美的插花，群众大批云集而至。十五世纪日本室町时代完成了立华样式，从立华产生出生花、盛花以及投入等样式。立华通常以七个或九个主枝构成，名称为真、正真、副、讳、见越、控、流、胴、前置。到十六世纪出了建立插花理论的池坊专应、专荣、专好。接着在十七世纪出了第二代池坊

专好。其后在十九世纪初期,出现池坊专定。池坊插花发展至今已有四十五世。

中国文人插花对日本插花影响也很大。特别是明朝的《瓶史》一书传到日本,许多人揣摩研究,形成和发展了很多插花流派,小原流也是其中的一个。同时,日本插花对艺术的内在思想采用中国儒家思想。例如,把三个主体花枝看成是天、地、人之宇宙。又如,创办于明治时代的未生流,崇尚自然,富于写实手法,其中包含了中国的阴阳五行思想。

草月流插花是日本近代新兴的插花流派,注重造型艺术,把无生命的东西赋予新的生命力,具有独创精神,是日本新潮流的代表。

日本插花的流派众多,号称有三千流之多。

总之,不论是中国插花、日本插花,都属东方插花的范畴,它是以线条的变化为主,将人的思想转嫁在插花之中,表现出东方人的细腻、富于内含的特点。

(二)西方插花简史

金字塔象征着埃及的古老文明。在金字塔内,法老与干燥的花瓣共室同眠,使人联想到古埃及人对花卉的爱意。从公元前一千四百年的一幅描绘工匠劳动的壁画里,可以看见一个俯身在陶器上作画的工匠背后,有插花造型的图案。此画详实地告诉人们,插花较早地出现在埃及。

欧洲文化的成熟,始于古代希腊。古希腊人常用植物制成花环和插在花瓶里作为装饰品。古代希腊的一些城邦,尤其是近海的雅典,贸易相当发达。如陶瓶的生产,在前六世纪中叶以后曾垄断了国外市场。陶瓶的样式,从侧面看去不过是外轮廓两条曲线的不同变化,但工匠们却能在这两条线中找出各种不同的比例、弧度和结构上的变化,创造出优雅美丽的陶器。

古罗马的兴起也为插花提供了深厚的土壤。当时人们习惯用花瓣来装饰环境,用风信子、香石竹、郁金香和牵牛花插花。公元前一九六年,罗马战胜了马其顿而做了希腊的“保护者”,五十年后,索性把希腊作为罗马的属地。罗马的统治者很羡慕希腊的文化艺术,古希腊的插花对罗马影响很大。

从历史的发展和历史的记载来看,西方的插花是从古埃及的时候开始的。它的发展和形式的变化,与时代的发展和环境的改变等有极为密切的关系。历经每一个时代,都会产生新的插花形式。如公元初期至中世纪,西欧国家先后步入封建社会,教会垄断了社会的文化艺术。插花也染上宗教的色彩。从当时的宗教画中,可以看到插花不仅是装饰品,而且具有明显的象征意义。到了十四世纪之后,欧洲的文艺复兴运动蓬勃兴起,冲破了思想的禁锢。绘画中,海波、树木、花朵等,倾向于图案化而富有装饰之美。插花也有图案化的几何形体表现。这对以后西方的插花形式奠定了基础。

二、东、西方插花特点比较

当今世界插花流派众多,然而,从总体上可以分为两种,一种是以中国、

日本等国为代表的东方风格插花,另一种是以欧美国家为代表的西方风格

插花。这两种插花风格有着较明显的区别。

(一)西方风格插花特点:

西方风格的插花,注重色彩的渲染,强调装饰的丰茂,布置形式多为各种几何形体,表现为人工的艺术美和图案美。它的特点有:

1. 用花数量比较大,有花木繁盛之感。一般以草本花卉为主,如香石竹、扶郎花、百合、菖兰、菊花、马蹄莲和月季等。

2. 形式注重几何构图,比较多的是讲究对称型的插法,有雍容华贵之态。常见形式有半球形、椭圆形、金字塔形和扇面形等大堆头形状,亦有将切花插成高低不一的不规则变形插花。

3. 色彩力求浓重艳丽,创造出热烈的气氛,具有豪华富贵之气。花色相配,较多采取一件作品几个颜色,每个颜色组合在一起,形成多个彩色的块面,因此有人称其为色块的插花;亦有将各色花混插在一起,创造五彩缤纷的效果。

(二)东方风格插花特点:

中国和日本等国的东方式插花,崇尚自然,朴实秀雅,富含深刻的寓意。其特点为:

1. 使用的鲜花不求繁多,只需插几支便能起到画龙点睛的效果。造型较多地运用青枝绿叶来勾线、衬托。常用的枝叶有银柳、十大功劳、火棘、八角金盘、棕榈和松树等。

2. 形式是追求线条、构图的完美和变化,崇尚自然,简洁清新。造型构图讲究丽姿佳态,达到虽有人作,宛如天成之境。或似幽静绝妙的风景小品,或成一幅折枝花卉图。排列处置就像

绘竹那样:“只须三两杆,清风自然足”,要求删繁就简,并确立了三主枝构成不等边三角形的定位方法,高低横斜遵循一定原则,但又不拘成法。

3. 插花用色朴素大方,清雅绝俗,一般只用二至三种花色,简洁明了。对色彩的处理,较多运用对比色,特别是花卉利用容器的色调来反衬,同时也采用协调色。这两种处理方法,通常都需要用枝叶衬托。

(三)东、西方插花风格评析:

东方和西方插花的形式,之所以有着明显的区别和特色,这是各民族所具有的特性决定的。欧美人性情奔放热烈,喜欢一些能够直接表露的东西,而东方人的性格与其相反,比较内向稳重,喜欢较含蓄的东西。如菲律宾报纸对此曾评述道:“英、美两国以插成大堆头为尚,亦以豪华色泽为主,万紫千红的花朵,争妍斗丽地映入人们的眼帘,表现出那种豪华富贵的气氛,尤其适合用于圣诞、新年、生日、结婚、感恩节日。法国人素来是罗曼蒂克的,所以他们的插花是抽象的,以印象派来表现他们的民族性。中国人以风雅见称,有人用‘一枝独秀’来比喻花的美;又说‘莲之出于污泥而不染’,‘桃李争春’;又用松竹梅来代表寒冬三友;中国人用诗情画意来插的,这也是代表中国人的民族性。”

由此可见,插花艺术的表现,在较大的程度上受到民族习惯的影响,自然也使得东、西方的插花各具特色。人们把西方大堆头的插花称为块面式插法,又把东方以勾线来表现插花的形式叫作线条式插花。

当然,随着社会的发展和交往,各种艺术形式也在不断地被人们认识和吸取,东、西方插花出现了相互渗透的

局面,彼此取长补短,不断得到改进和提高。

三、艺术插花的造型

各种艺术由于塑造形象所运用的材料和手段不同,所以在反映生活上也有各自的特点。譬如音乐,是运用音响和旋律作用于人的听觉,拨动人们的思想情感;文学,是通过文字语言,使读者感受到艺术形象的存在。而插花艺术,则是运用色彩和造型等手段,创作出可见的具体形象。这种形象作用于人的视觉器官,可以直接感受到。作者通过具体可见的形象传达思想感情,并把人们引进幽雅、充满诗情画意的佳境中去。

(一)造型的基本原理

插花的造型取决于它的题材、内容和花卉、器皿等的形状、大小,以及插花所处的环境等诸方面因素。插花的造型千变万化,有着各种不同的形态,但又有一些规律可循。一般可将造型结构分成两类,即:对称的构图法和不对称的构图法。

对称的插花是在假定的中轴线两侧或上下均齐布置,为同形同量,呈完全相等的状态。欧美插花中较多地采用对称形式。它的特点倾向于统一,条理性强。但须防止单调和呆板。经常使用对称插花的有餐桌上的台花、送礼的花篮、迎宾花束、新娘捧花和花环等。

对称的插花,不太讲究花体与花器之间的比例关系,以稳固为度。也不太讲究疏密变化,主要是匀称排列。常见的造型有球形、半球形、扇面形、金字塔形、瀑布形等。插花时花体位置的确定比较容易,可以通过插入五支或

三支花来确定。四面观赏的花体,可以用五支花定位,方法是将第一支花插在顶部,确定花体的高度,另外的四支花插在花体的前后左右,以确定花体的宽度,其它的花在限定的范围里插入。单面观赏的花体,是用三支花定位,方法是将第一支花插在顶部,确定花体的高度,另外两支插在左右两侧,限定宽度。

不对称的插花通常是以不等边三角形的构图方法来确定造型,充分发挥线条的变化。其特点是以不对称的均衡为原则,富于变化,可以得到活泼自然的艺术效果。这种插花使用的范围广泛,能够表现作者的思想,意境深邃。

不对称插花不易掌握好,刚开始学习可以先遵循一定的比例关系进行配置。插花前,先大致上构思出一个图案来,然后挑选出三支花材作为主枝,按照一定的比例插入。

一般插花形式三主枝高度计算方法:

第一主枝长 = (花器高 + 宽) $\times$ 1.5,

第二主枝长 = 第一主枝长 $\times$ 2/3,

第三主枝长 = 第二主枝长 $\times$ 2/3。

三主枝长度比例关系确定之后,还要运用一个不等边三角形轮廓的定位方法。这种方法的造型变化比较大,只要掌握住比例关系,把三支花的位置、角度略微变化一下,就能够产生各种不同形状的图案来。

不对称的插花造型恰似一杆秤,两边的距离虽有长短,而重心位置始终在插花器皿中心,因此能够保持重

心的平衡。在平衡的关系上,对花材的布局又有所要求。一般说,插花配置要掌握六法,即高低错落、疏密有致、虚实结合、仰俯呼应、上轻下重、上散下聚。

高低错落,即花朵的位置要高低前后错开,切忌插在同一横线或直线上。疏密有致,是每朵花、每张叶,都有其观赏效果或构图效果,过密嫌繁杂,过疏显空荡。虚实结合,即花为实、叶为虚,有花无叶欠陪衬,有叶无花缺实体。仰俯呼应,是上下左右的花朵枝叶围绕中心顾盼呼应,既反映了作品的整体性,又保持了作品的均衡感。上轻下重,是花苞在上,盛花在下;浅色花在上,深色花在下,显得均衡自然。上散下聚,是花材基部聚拢在一起,似同生一根,上部疏散,多姿多态。

(二)造型的基本形式

插花的造型不论是古代还是现代,都有一定规律可循。中国古代的插花形式,对现代插花影响很大。对插花方法,明朝文学家袁宏道曾作过这样的归纳:“一枝二枝正,三枝四枝斜;宜直不宜曲,斗清不斗奢。”“插花不可太繁,亦不可太瘦,多不过二种三种,高低疏密,如画苑布置方妙。”张谦德曾说:“假如瓶高一尺,花出瓶口一尺三四寸;瓶高六七寸,花出瓶口八九寸乃佳。忌太高,瓶易仆;忌太低,雅趣失。”清朝陈淏子也有“若二枝须高下合宜”之说。

日本插花对基本构图定位甚是讲究,有“天、地、人”和“阴阳五行”等之说,将插花溶入自然天体和伦理道德等学说之中。

不论是古今,还是中外的插花,均不难找到其中的规律。按照插花主枝在花器中装饰的位置,大致可以归纳

出四种基本样式,即直立式、倾斜式、悬崖式和平卧式。每种形式都有一定的变化范围。

1. 直立式插花

直立式插花是以第一主枝基本呈直立状为基准的,所有插入的花卉,都呈自然向上的势头,趋势也保持向着一个地方。整个作品充满了蒸蒸向上的勃发生机。每一支花卉的插入,都要有艺术构思,突出主题,力求层次分明,高低错落有致。第一主枝在花器内必须插成直立状。第二主枝插在第一主枝的一侧略有倾斜。第三主枝插在第一主枝的另一侧也可略作倾斜。后两支花要求与第一支花相呼应,形成一个整体。

在直立式插花的变化范围内,有一个位置呈垂直状,我们称其为直上的直立式,有人单独地把它列为一型。直上的插花,第一主枝必须插成垂直状态,不能出现弯曲和倾斜,第二、三主枝基本上也呈垂直状,不能有大的弯曲度。

2. 倾斜式插花

倾斜式插花是以第一主枝倾斜于花器一侧为标志。这种样式的插花具有一定的自然状态,如同风雨过后那些被吹压弯曲的枝条,重又伸腰向上生长,蕴含着不屈不挠的顽强精神;又有临水之花木那种“疏影横斜”的韵味。姿态清秀雅致,耐人寻味。

第一主枝表现的位置是在垂直线左右各 30° 之外,至水平线以下 30° 为止的两个 90° 的范围里。倾斜式的第一主枝变化范围最大,可以在左右两个 90° 内确定花体位置。但在确定第一主枝的位置时,应尽可能的避开与花器口水平线相交的位置,更忌讳三主枝插在同一水平层次上。

第二、三主枝都是围绕第一主枝

进行排列变化,但不受第一主枝摆设范围的限制,可以呈直立状,也可以是下悬状,总之是与第一主枝形成最佳呼应势态为原则,保持统一的趋势。这就好比是自由生长的花木,都朝着一个方向,竞相取得阳光的照射一般。

3. 悬崖式插花

悬崖式插花是以第一主枝在花器上悬挂下垂,作为主要造型特征。形如高山流水、瀑布倾泻,又似悬崖上的葛藤垂挂。花枝要求柔枝蔓条,清疏流畅,使其线条简练而又夸张,这样方能使其显得格调高逸。垂挂式的插花,较多地运用于高花器、壁挂、吊挂和置放在高处的花器中,对使用花材的长度没有明确的限制,可以长些,也可短些,主要是根据花器情况和摆设位置来决定。为了便于说明垂挂式插花,仍然按原定的标准比例介绍。

第一主枝插入花器的位置,是由上向下弯曲在平行线以下 30° 外的 120° 范围里。花卉枝条可以适当保持弯曲度,使作品充满曲线变化的美感。例如用常春藤,可以疏去部分叶片,减轻枝的重量,让其自然下悬;也可以用金属丝对常春藤作机械弯曲,同样能够收效。如果使用的是花枝,花头的朝向应与视角一致。视角高的,花头向下;视角低的,花头朝上。花的观赏面要对着人的视觉点,以保持最佳观赏角度。

第二、三主枝的插入,主要是起到稳定重心和完善作品的作用。插入的位置可以有所变化,但同样需要保持趋势的一致性,不能各有所向。

4. 平卧式插花

平卧式插花是以全部花卉在一个平面上表现出的样式。造型如同地被植物匍匐生长的姿态,花枝间没有明显的高低层次变化,只有向左右平行

方向作长短的伸缩,同样具有装饰性。平卧式比较适合于餐桌布置,避免挡住就餐人的视线,又适合于俯视的装饰环境和受到环境因素限制的地方摆设。

插花中三主枝虽然都在一个平面上,但每一支花的插入也是有长有短,有远有近,也能形成动势。一般是将第一主枝插在花器的一侧,第二主枝插在另一侧,第三主枝根据作品重心平衡情况插入。当然造型决非仅此一种,可以有许多变式。例如当花器摆放在一侧靠壁的地方时,第一、二主枝可以在同一侧出现,平衡关系由第三主枝解决。

我们知道在插花中,很少会出现平角度的造型,即没有绝对水平造型的插花,平卧只是相对的。一般情况下,花枝在水平线上下各 15° 范围里进行变化。平卧式插花的协调性较难掌握,但不能因此而放弃协调,应该尽量使花枝之间达成一定的平衡关系。

以上四种插花形式是表现插花的基础,包含了插花造型 360° 的所有位置。但有一些特殊的形式不包括其中。

(三)造型的特殊形式

在插花中,有些造型的个性较强,具有一定的特殊性,久而久之被固定了下来。这些形式,有的是基本形中的特殊角,有的并不完全按照基本的插花比例关系。一个形式的位置可以改变,而总体造型却是固定的。常见有:

L形构图:这种形式的插花,多运用在水盆插花上。花枝插入点以花器的一侧为宜,左右均可。以左为例,花插座置于盆心的左边,让第一主枝呈直立状,第二主枝微斜插于左侧,第三主枝在右侧横插于贴近盆面。

圆弧形构图:此构图一般是采用

不封闭的圆弧状或半圆形的造型手法,似圆非圆,线条流畅。圆弧形插花是将花叶综合利用的艺术形式,以花朵为主体,大花或花朵密集的部分为中心,圆弧状向外发展,最外部可以用细长的叶片勾形,创造延伸效果。

S形构图:S形插花是以花体曲线安排似S形而得名,与悬挂式插花有相似之处。一般用高身的花瓶或在高位插花采用此法。花材的选择以具有曲线的花枝为主,亦可选用穗状花序的花枝,再配上其他的花朵作陪衬。

放射形构图:放射状的插花方法是以花器的某一点作为中心,花枝向外伸展。花枝的插入可以是对称的,也可以作不对称状,但都应呈花枝四散状态。花枝的择取多用剑状花叶。如唐菖蒲、银柳、棕榈叶等。

塔形构图:所谓塔形构图是以主体花呈直立状,上尖,向下渐宽,似宝塔状。花材以草本花卉为主,使用的量较大。

(四)常见的具体形式

插花,由于欣赏角度的不同,可供观赏的部位不同和使用的花器、花材不同,其形式自然是纷繁多样。前面所述的是插花的一般形式,而这里主要介绍几种插花的具体形式。

曲线体插花:

曲线体插花又称弧线式插花。这种形式的插花,是流线形,能够给人轻快流畅的感受。花材要选择线条清楚的花卉,如银柳、书带草、柳树枝、唐菖蒲、葱花等。在一件插花作品中,各条“弧线”都要有一个统一的趋势点,互相呼应。曲线体插花还可以配上几朵大花形的花或团簇的小花来点缀一下,以增加插花内容。

中国传统插花是以线条的表现形

式为主,曲线体是指单纯以线条变化作为表现形式的插花,所给人的感受是一种曲线美。构图要求曲折、变化,柔中带刚,创造清新、明快的艺术效果。

野趣式插花:

河塘边随风摇曳着的苇丛,路旁石隙间绽开的野花,还有山壑幽谷里的春卉秋果,无不透出自然的野趣。以山花野卉作为插花材料,配上较为粗犷的器具,或用杯、碗、茶壶、竹筒等生活用具,使用简练的插花方式,便构成了野趣式插花。

野趣式插花最大的特点是取材简便,具有浓郁的乡土生活气息,是普通家庭装饰的良好题材。构图可以不拘囿任何格式,有时随手采上一把野花插瓶,会获得意想不到的效果。这就好比经常乘汽车、火车等现代化的交通工具,难得回到乡间驱使牛车、马车,会产生一种新奇的感受。

自然式插花:

自然式插花是将切花根据植物在自然界的生长姿态,表现在瓶、盆之中,但也并非照搬自然景物,而是寻找自然界里最典型、最富有生命力的东西,与插花的基本成形方法糅合在一起。

自然式插花的成形方法,一般是用三支花构成一个不等边三角形的几何图案,再逐步补充和完善作品。先插入的三支花就是起到确定造型的基本骨架的作用,后二支花是起到补充完善的作用。花的伸展趋势要有一致性,起平衡作用的花枝也不例外,造成一种自然、协调的形象。

自然式插花是为了表现自然,那就要求作者对自然有所了解。例如,万物生长靠太阳,植物具有向光性,树的枝叶很少有重叠生长的,花开的方向

也是朝着光明。向日葵最具代表性,当旭日东升,葵花迎着朝阳而开,当红日西落,葵花又依恋着晚霞。各类植物阴阳刚柔各具特性,高大的树木郁郁苍苍,傲然屹立,矮小的花草丛丛簇簇而生。比较简易的创作方法,是在花器之外的某一点,假设为太阳照射的位置,然后安排花卉的位置。

组景式插花:

自然式插花是摹拟植物的生态,而组景式插花不仅要把植物婀娜的姿态表现出来,还要将大自然美丽的景色缩龙成寸,夸张地表现出来。例如:“荷塘小景”插花,只用几支荷花,几片荷叶,若干张菖蒲叶片插入水盆,就将荷花池的风貌淋漓尽致地表现出来。这种把大自然景象溶于插花艺术之中的表现形式,最能表现自然,引人入胜。

组景式插花,一般是由两个或两个以上插花体组成的。一组景观中的插花体,大多有主次之分,即由一个主体和一个或几个辅体构成。各个花体之间,造型要有呼应关系,花材的使用也须协调,切勿造成一组造型有两个无关花体,而失去插花应有的美感。

规则式插花:

规则式的插花,是采用一种合乎一定规范的表现形式,均齐的构图方法。它注重色彩的绚丽多彩,造型的稳重雍容,人们望之气纷浓烈,非常符合在大型的社交场合上布置装饰。例如在宴会桌上,可以选择半球形的规则插花方式。方法是用一水盆,内置插花泥,花枝在确定高度和宽度后四面等称插入即可。

规则式插花使用草本花卉居多,如香石竹、非洲菊、百合花、菖兰、菊花、郁金香、玫瑰等。陪衬的叶材,除利用花本身的叶外,常用文竹、天冬草、海桐等叶。

附石式插花:

在插花造型中,常会借用山石作为配景,或依花而立,或伴水而卧。虽没有“太华千寻”的宏伟气势,但不乏丘壑林泉的寓意,生气盎然,令人心驰神往。这也是插花艺术的一种手法,多见于盆、盘等插花中。

附石插花较多吸取绘画技法,以花卉为主体,把山石作为一种辅助体,即利用山石作为衬托体,来丰富和完善插花作品。在插着松枝的水盆里放上一块山石,松枝则会更显苍劲有力。在竹子插花中摆上山石,则会表现出竹的倩姿秀色,还可改变竹子插花单一性的结构。总的说来,插花布石可以点缀花体,保持作品的重心平衡,丰富作品的内涵,并且亦有遮挡花插座的功能。

用作配石的石料虽很多,但大致可分为两类:一类是硬石,如英石、斧劈石、太湖石、灵璧石、宣石和黄石等。另一类是软石,如浮石、砂积石、芦管石等。使用较多的石料为硬石,尤其是英石。插花用石没有太多的讲究,但必须根据插花的需要选择石块。插花的构图方式和插花材料的线条特点等都对配石有着直接的影响。一般说来,选石要选择纹理清晰,颜色不杂的石头,要尽可能考虑利用其天然之处,能不加工的地方就尽量保持原态。

四、艺术插花的色彩设计

艺术插花既要有优美的造型,又要有明艳的色彩,两者均是构成优美

形象的主要因素。然而,在一般的审美中往往会偏重于色彩,或者说,色彩的美最易被人们所接受。马克思在《政治经济学批判》中曾说:“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式”。

(一)色彩的基本要素

色彩是一种物理现象。在日光的照射下,各种物体把不能吸收的日光反射出来。由于各种物体吸收日光的程度不同,形成了各种不同的色彩。尤其是奇花异卉,更是浓郁鲜艳、五彩缤纷。太阳光一般可分成红、橙、黄、绿、青、紫六种色相。

在物体对色光的吸收与反射的作用下,我们肉眼可以分辨出物体所呈现的色彩。例如见到白色物体,说明色光全部被反射,见到黑色的物体,说明色光全部被吸收,若是对每种色光都有部分吸收与反射,就是灰色的物体。当我们来到花园里的时候,红花、绿叶十分美丽。红花的固有色是红色,是因为太阳光中的橙、黄、绿、青、紫等五种色光基本被红花所吸收,而把红光反射出来的结果。绿叶亦是如此,反射出绿光,是吸收了其它五种色光的结果。

花的红与叶的绿,以及白和黑都是相对而言的,是色彩总的倾向,自然界中绝对的纯色是没有的。若对红花作一观察,不难发现,花除了反射红色光外,对其它色光也有不同程度的反射,只是红色光的成分占有绝对的优势而已。又如绿叶,由于生长的环境和位置的不同,所反射出来的绿的色度、色性和纯度也会有许多微妙的变化,有冷暖、明暗和纯度的差别,就是一片叶子的正面与背面,所表现出的绿色深浅差异也很大。

光的反射就一般而言,质地粗糙、颜色深的物体吸收得多,反射得少。反

之,质地光滑、颜色淡的物体对色光吸收得少,反射得多。由此可见,色彩一方面借光而呈现,另一方面,又依附于物体而存在,两者是不可分割的整体,缺一不可。无论物体的质地如何,都能表现具体的色彩,而离开了具体的物体,就没有具体的色彩可言了。光与物所形成的种种色彩,主要有三个基本特征:色相、纯度、明度。

色相,是各种具体色彩的名称,或者说是色彩的相貌。例如,太阳光中的红、橙、黄、绿、青、紫等,每个名称都表示一种颜色的色相。色相主要是用来区分各种不同的颜色,增强对色彩的辨别能力。客观世界色彩丰富,变化万千,肉眼所能识别的十分有限。因此,在观察色相时要善于比较,培养识别能力,便于在插花时正确认识和利用色彩。

纯度,指的是颜色纯净程度和饱和程度。在可见光中的各种单色光是最纯的颜色,为极限纯度。纯度越高,颜色越鲜明。当纯净的颜色掺入黑、白、灰等其它色彩时,其颜色的纯度就产生变化,掺入得越多,纯度降得越低。

物体色彩的纯度与饱和度有关,与物体表面结构也有关。物体表面结构粗糙,光线的漫反射作用将使色彩的纯度降低。物体的表面结构光滑,色彩的纯度就比较高。

明度,是指色彩的明暗程度,包含两种意思:其一是同一色相受光后由于物体受光的强弱不一,产生了各种不同的明暗层次。其二是指颜色的本身明度,如红、橙、黄、绿、青、紫六种标准色互相比较的深浅度。同一绿色,受光的强弱、角度和亮部不同,会产生明绿、绿、暗绿等不同的明度。不同的颜色中,黄色的明度较高,仅次于白色;