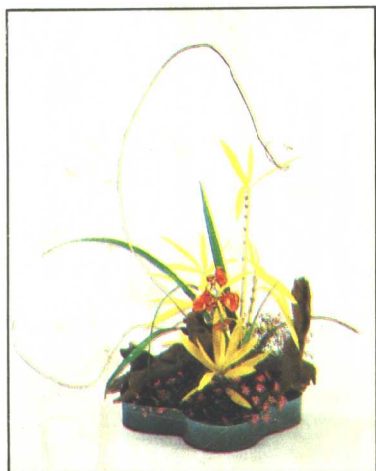

生活插花

周武忠 编著

上海科学技术出版社

生活插花

■ 周武忠 编著

(沪)新登字108号

生 活 插 花

周武忠 编著

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

本书由上海发行所发行 上海市印刷十二厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.25 字数 114,000

1991年1月第1版 1992年7月第3次印刷

印数 29,001—42,000

ISBN 7-5323-2315-3/S·255

定价: 2.20元

前言

YB 10/00

插花,从它作为一种民间生活习俗的草创阶段起,直至成为高层次的文化生活内容,经历了一个漫长的历史过程,终于成为中华民族固有的文化艺术精华之一。这种优秀的文明传至日本,与日本国本土的文化精神相融合,形成了著名的“花道”。随后又传至欧、美,对世界许多国家和地区的文化艺术和生活方式均产生了广泛的影响。就说目前西方的一些发达国家,插花已是一种普及民间的生活的艺术。

但这种现状是否就表明了“青出于蓝而胜于蓝”的道理?是否真象有些出国去“开过眼界”的人士回来所说的那样:外国插花与中国插花的水平有着天壤之别呢?

毋庸讳言,插花在日本及欧美的一些发达国家得到了持续而稳定的发展。而在中国,由于历史上战乱不断,政治风云迭起,插花事业几度兴衰,这在表面上似乎出现了插花艺术的“文化断层”,可事实上,插在民间却一直盛行不衰,因而,十一届三中全会以来,特别是改革开放的春风劲吹,中国的插花艺术很快又获新生。

诚然,把插花作为一门学问,把插花提到“道”的高度来系统地进行研究和探索,进行教学和普及,在中国还只是近几年的事。反应在有关的书籍上,从袁宏道的《瓶史》,到前几年

我国开始有插花的书出版,其间居然相隔约400年之久,这不能不说是一大遗憾!

与盆栽相比,插花更适于现代室内装饰美化,因而很受人喜欢。却由于我们以往过分强调插花的艺术性,使不少居民总以为插花艺术高不可攀。事实上,就象文学有“严肃文学”与“通俗文学”之分一样,插花也有“艺术插花”和“生活插花”之别,它既可以登上大雅之堂,也极适于点缀寻常百姓家,甚至路边野花、田间小草,信手拈来,插在花瓶中,或是废弃的可乐罐、啤酒瓶中,只要稍加剪裁,巧妙构图,便可形成一件美妙的作品,富有很大的随意性,可说是一门简便易行的实用生活艺术。本书取名为《生活插花》,正是为了告诉人们这一点。当然,为了兼作有关的大专院校、园林技校、职业中学以及插花培训班的教材或教学参考书,本书仍从插花的历史、风格与流派,花材选择和剪裁,插花器具,插花形式美的要素,插花设计和意境的创造,以及插花的种类、保鲜与陈设应用等方面作了系统的叙述,并应用诸多实例,说明了插花的基本步骤和具体插法。

在本书出版之际,我要感谢上海植物园的高永刚先生,他为本书绘制了全部插图。

亲爱的读者朋友们,生活给我们爱美的权力,插花为生活锦上添花。我们理应让插花与生活结伴,用双手塑造美好的人生。

周武忠

1990年8月

目 录

一、概述

(一)装点生活的插花艺术..... 1	(三)东方与西方插花艺术比较.....16
(二)插花古今..... 4	
-

二、插花材料及器具

(一)植物材料.....21	(二)插花器具.....40
-

三、插花的创作

(一)形式美的要素.....46	(四)色彩设计.....94
	(五)意境的创造.....100
(二)立意取材.....62	(六)插花的基本步骤.....107
(三)构图取势.....64	
-

四、插花的种类

(一)瓶式插花.....121	(三)盆景式插花.....122
(二)盆式插花.....122	(四)盆艺插花.....123
-

(五)筒式插花123	(十一)花圈与花环 129
(六)小品花125	(十二)花束130
(七)花篮125	(十三)胸花131
(八)悬吊式插花127	(十四)家常趣味插 花.....133
(九)浮花128	
(十)盛物129	

五、插花应用和保鲜

(一)应用134	(二)保鲜.....144
----------------	---------------

六、干花的制作

(一)花材的选择....152	(三)应用和保存....157
(二)干燥方法.....153	(四)压平式干花....158

一、概 述

(一) 装点生活的插花艺术

在久远久远的年代，我们的祖先就生活在浓郁苍茫的林海，高大挺拔的大树、漫山遍野的花丛最先与人类为伴。在森林中形成的最初的社会，处处碧水、青山，遍布鲜花、野草。人类生活这样的环境里，与自然保持着同质的和谐，无需莳花弄草。

随着人类的产生，地球环境的演化又一次产生了质的飞跃。人类以自己的智慧和劳动使自然环境发生了一次又一次的深刻变化。特别是科学技术的发展，以及200多年前爆发的工业革命，虽然为人类提供了日益增多的福利事业，丰富的物质资料和精神资料，致使现代生活中的每一个人都离不开这样高度发达的技术社会，但同时也给人类带来了严重的环境问题，威胁着人类的生存和发展。特别是城市中心，随着工业革命的发展带来都市化进程的日益加快，早已成为钢筋混凝土的天地，人口膨胀，建筑密集，市声嘈杂，交通拥挤，煤烟污染……，城市生态遭到严重破坏。人们长年生活和工作在这样的环境里，日子一久就会有一种现代文明病缠身。

当人们在失去自然的生活里生息太久，当压抑已久的人们再也控制不住向往自然之本性的时候，一股回归自然的思潮便在全球范围内兴起。不管是东方还是西方，许多国家都异口同声地喊出了“人类应该重新回到大自然中去”的呼声。失去身旁绿环境的居民，不仅开始去附近的绿空间活动，一到周末或例假，带着食品、帐篷到郊外的森林公园或风景优美之地度假、露宿，投入大自然的怀抱，领略绿色世界的安宁和清新。同时，更多的人们则面对现实，想方设法把自然引入生活，千方百计用植物点缀家庭，享受绿色生活的无尽乐趣，以更大的激情去创造新的生活。正因为如此，鲜花，作为人们亲近自然、引自然入室的一个主要途径，不仅早已在国外盛行，而且，近些年来，在国内的广州、上海、北京、南京等大城市，鲜花也悄然在街头流行，成为日常生活中的宠儿，一束束鲜花，正逐渐在代替一盒盒蛋糕，成为人们交往中文明风雅的友好使者，传递着友情，倾诉着爱恋，表达着慰藉……。而作为鲜花最重要应用方式的插花——这束古老的艺术之花，如今又重新在神州大地上开放，并已开始步入普通百姓家庭，成为室内家居的佳侣。

或许有人要问：苟养花草，虽乃人类本性之需要。但人们可以植树，可以盆栽，为什么愈来愈多的人钟爱目前价格尚较高的插瓶鲜花呢？古人已为我们作了部分回答：

“家无园圃，枯坐一廛，则眼前之生趣何来？即有芳华，一遭风雨，则经年之灌溉皆虚；不若采千林于半亩，萃四序于一甄，古人瓶花之说，良有以也。贮之金屋，主人之赏鉴犹存；聊借一枝，贫士之馥芬可挹。”*

日本的一位作家还作了更为直露的描述：“在名贵的花瓶

* 清初，陈淦子辑，《花镜》（修订版）。农业出版社。

里,放上多彩多姿的玫瑰,那是一幅美丽的图画。但,在一个普通的水杯里,我们无意中插了一朵花,那种美好的感觉也毫不逊色!只要一朵鲜花,餐桌上会变得明朗,这一顿饭就显得丰盛了!有一朵花的陪衬,读起书来也觉得轻松、快乐。放在书架上也好,从天花板吊下来也很有趣,在我们每天的生活中,只要一朵花即可增添心灵的美感,使我们充满了乐趣。”如此描述使插花更显魅力,更富有生活的气息。

那么,究竟什么是插花艺术呢?概括地说,插花是指以切取的自然的植物材料为主,插入适当的容器,经过剪裁、构图或设计、造型而形成的植物艺术品。它既是切花最重要的应用方式之一,也是比较精致的室内装饰雅品。由于其制作与布置灵便,画面生动,装饰性强,意境丰富深远等特点,正愈来愈受到人们的青睐。

用鲜花创作的插花,除了本身是一种造型艺术,可陶冶情操,丰富生活、给人以美的享受外,与盆栽花卉相比,还具有如下优点:

第一,现代城市用地紧张,多数家庭没有养花场所,鲜切花可为那些“家无园圃”者带来生趣。

第二,家庭栽花,养花一年,看花一时,而从市场上直接购取鲜花,插瓶水养,可免去经年养护管理之劳。

第三,鲜花只需瓶插水养,干净卫生;而且用于室内布置,灵活方便。

第四,用作鲜切花的种类,一般花大色艳,姿态优雅,不仅观赏价值高,水养观赏期也较长,特别适于室内布置。

第五,鲜花为高雅的文明之物,特适于馈赠亲友,鲜花的种类繁多,可用于各种礼仪和场所。

正因为如此,鲜花(插花)一直是人们生活中的佳侣。随

着人们文化水平的提高和审美要求的变化，不仅在节日里插花，平时出于修身养性和居室装饰的需要也可以插花。若于温馨素净的房间陈设一瓶清幽雅秀、潇洒飘逸、简洁明快的插花作品，便能使居室充满生机，可松弛、缓和紧张的生活。即便是在国内的一些大都市中，插花亦正逐渐演变成家庭主妇的一种生活艺术。

人们总以为插花是一种较高等级的艺术，一般人难以企及。其实这是一种误解。正如文学有“严肃文学”和“通俗文学”之分一样，插花亦有“艺术插花”和“生活插花”之别。如果说艺术插花讲究艺术形式和追求精神内涵的话，那么，生活插花则在取材、择器、造型等各方面均比较自由和随意，主要用于增添生活情趣，特别是家庭插花，只要自己喜欢，从店里买回来的花，或是从田野采撷到的花，随意插在各式各样的瓶内即可（甚至可使用啤酒罐、牛奶瓶等）。这样加以点缀以后，会使人得到一种难以言喻的快乐。进一步说，插花可以将自然的脉动带入室内，使人们可以领略大自然中固有的谐和、自由与蓬勃的生气，让现实的绿色季节洋溢在人们的生活中。

(二) 插花古今

1. 中国插花沿革

中国人素有爱花的习惯。远在唐代始，民俗不仅每年春时举行以卖花、赏花为主的花市，还以农历二月十五日（一说为二月十二日）为百花生日，号花朝节。

中国也是世界插花最早的国家。翻开中国史册，早在六朝时代的南史中，就有关于插花的记载，史中说：“有献莲花供

佛者，众僧以铜罍盛水，渍其茎，欲华不萎。”这便是后人称为“借花献佛”的“宗教花”。也说明中国的插花起源于佛教的“供花”，且早在隋唐以前，便已广泛应用于佛事活动之中了，此后千百年来，无论庙宇、宫廷、住家的佛案上，都插鲜花供奉……。由于莲花是佛教的象征，因此，佛教插花亦常以莲花为主，以素雅为上(图1)。我们从古画中可以看到：一尊释迦座像前，有盘盛清莲一朵，颇显得庄严静谧。六朝时期人们大概由此得到了灵感，开始以盘盛花，纯作观赏、宴客之用。北周诗人庾信曾用这样的诗句描写自己在春野中折花，然后以铜盘盛满红色杏花来宴客的情景：“春色方盈野，枝枝浣翠英；依稀映村坞，烂漫开山城；好折待宾客，金盘衬红琼……”当然，这时只是将花“放”或“养”在器皿中，还谈不上“插”或“安排”的艺术境界。真正的插花，在隋唐以后，才开始流行于皇官贵族之家。

隋唐兴盛时期，由于陶瓷制作技艺的改革和发展，又出现了以精制的瓷瓶作为鲜花的保鲜容器。近年来“唐三彩双兽

图1 以莲花为花材的宗教花

耳古瓷花瓶”的发掘出土，已为考古学家所证实，我国早在隋唐时期已广泛使用瓷瓶养花。

唐代以牡丹为国花，宫廷插花也以之为主要花材。而形体硕大、色彩华丽、枝叶繁茂、装饰趣味浓厚是宫廷插花的主要特色。当时，无论花器、剪刀、供水、花台等，都极为考究，白瓷花瓶、冷冽甘泉、精雕漆座等均被视为上品。此外，还以重顶帷幃为花避风，悬名家字画以为衬托。当时文人的雅兴之一，就是“对花吟诗”、“对花饮酒”。

唐代是中国插花的黄金时代，这种富丽堂皇的宫廷插花，在此后历代皇室中风行不衰。其中最有名的要算李后主（李煜）的“锦洞天”——这位文采风流的皇帝，每到春来，便将宫中的梁栋窗壁、柱拱阶砌，都密布插花作品，自称“锦洞天”，还对外开放参观——这大概要算是最早的插花展览了！

宋代，插花风气更盛。南宋文人张帮昌在其所著的《墨庄漫录》一书介绍说：“两京牡丹闻天下，花盛时，太守作万花会。宴席之所，以花为屏障，至梁、栋、柱、拱，以筒储水，簪花钉挂，举目皆花也”。张帮昌记载的这段万花会，不仅描述了当时的插花盛况，也详细记载了我国在南宋时期使用竹筒储水插花的形式和类型。

元代由于异族统治，插花活动较为沉寂，但仍有部分文人在不满现实的心境下，借花消愁，于是又有狂怪孤高、荒寒冷僻的“心象花”出现，借以表达个人对现实的一种情绪和思想，风格颇异。

明代，是中国历史上插花发展的鼎盛时期，当时的插花不仅普及民间，而且已经达到相当高的水平，有隆盛新理念花、文人花、格花等流行。有关插花的专论专著也较多。如明朝的张谦德撰有《瓶花谱》一卷，专论瓶花，先品瓶，次品花，以及折

枝、插贮滋养、花忌等事。明代著名戏曲作家高濂，不仅精通戏剧创作，而且对养生长寿之道颇有研究，曾著有《遵生八笺》一书，书的第五部分“燕闲清赏笺”把鉴赏“清玩”（指金石、书画、古器、盆景、花卉等可供赏玩的东西）视为养生的重要方面。其中有《瓶花三说》一篇，较详细地论述了有关插花艺术各方面所应注意的问题。“瓶花之宜”论述插花活动所应遵循的若干准则及插花佳作所以成功的原因，“瓶花之忌”论述插花实践中应注意避免的数种不当作法；“瓶花之法”则专讲插花时所使用的若干种具体方法。它是我国明代插花艺术的重要著述。万历年间的文人袁宏道，不但喜欢莳养花卉，而且对插花艺术颇有研究，在他编写的《瓶史》一书中，列举了选花、插花、赏花，以及花器、用水的选择等12项内容，高度概括了插花艺术的精粹，是我国较早的插花艺术专著之一。此书曾在1696年被译为日文，成为日本花道的圭臬，对日本插花艺术的发展有重要影响，被推崇为“宏道流”。明代文人以花会友，喜欢将花人格化，如松、竹、梅被誉为“岁寒三友”，莲、菊、兰誉为“风月三昆”，梅、兰、竹、菊为“四君子”，白梅、蜡梅、山茶、水仙为“雪中四友”等。

清代，还是袭用明代插花艺术的传统风格，不过花卉由人格化而神化。清代文人在其著作中把历代名人，按其性格或事迹，配称为名花的花神，象正月梅花的柳梦梅，二月杏花的杨玉环……等。我国清代的大小说家曹雪芹在其所著的《红楼梦》里，多处写到关于插花的情形。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”。又如表现怡红公子贾宝玉和众姐妹的闲情逸趣时，笔锋落到

了结诗社做菊花题上。枕霞旧友湘云的“供菊”诗云。

弹琴酌酒喜堪俦， 几案婷婷点缀幽。
隔坐香分三径露， 抛书人对一枝秋。
霜清纸帐来新梦， 圃冷斜阳忆旧游。
傲世也因同气味， 春风桃李未淹留。

诗中“几案婷婷点缀幽”一语，道出了插花置于书案几架上的幽雅景色，令人陶醉。作者常对插花观察欣赏，自然笔下生花。清代开始出现了铁制的插花工具，如类似剑山的定枝器等，适宜盆花之发展，写景花（盆景式插花）、造型花亦随之盛行。清初的陈淏子在其所辑《花镜》一书的“养花插瓶法”中，对插花的重要性、各花养法、折花之法、花枝处理、搭配技艺，乃至水质、花瓶（盆）以及花材与瓶钵的协调等均作了精辟的描述。民间插花活动也比较活跃。清朝后期，插花受到“小景可以入画，大景可以传神”的盆栽的冲击，加上清末战乱频繁，民生困苦，传统插花日渐衰微。此后，在城市中虽也有一些出售鲜花的花店，但已不怎么兴旺。当然在民间，插花依旧是一种普遍的爱好的。平时，人们注重节俭，忙于勤恳耕读，但每逢春节、元宵、端午、七夕、中秋，民间插花艺术就得以发挥，人们摆上一盆盆色彩鲜丽的插花，并以春联、剪纸、花结、年画、花灯、香包等配合装饰，着意烘托出喜气洋洋、欢乐满堂的吉庆气氛。在某些地方，民间还有盛大的插花节，如每逢农历二月初八为我国少数民族彝族的“插花节”，这一天当地的彝族人民为了纪念一个聪明美丽、勇于为民除暴而献身的姑娘咪依鲁，总是采集血红的马樱花草，庆祝抗暴除魔的胜利，他们把一束束火红的马樱花插在家门上，表示吉祥如意；插在老人的头上，祝健康长寿；插在情侣的发髻上，愿必连终身；插在田头地边，栓在牛羊额角，示祝六畜兴旺，五谷丰登。彝族

人民在过插花节的时候，用这一形式表示美好的祝愿和对生活的热情追求。

解放后，花卉事业回到了人民的手中。随着国民经济的恢复和发展，人民生活的改善，花卉事业得到蓬勃发展。如上海市在1965年出现了建国以来花卉生产最兴旺的时期，年上市切花88种307万束。“文化大革命”期间，花卉生产破坏殆尽，插花艺术没有得到应有的重视和发展。1976年以后，特别是党的十一届三中全会后，才又得到了复苏。近年来，随着人民生活水平的提高和两个文明建设的进一步发展，插花艺术已越来越受到人民的喜爱。目前，上海、北京、广州、江苏等地先后成立了插花艺术协会和研究会，着手研究中国插花历史发展沿革、现代中国插花艺术的特点和表现手法、东西方插花艺术的风格特点，以及插花的器具、取材、保鲜、基本技法等内容，并开展有关的普及活动，深受群众欢迎。

2. 日本插花溯源

在“日本插花”(IKEBANA)这个名词成为世界语的今天，追溯一下日本插花的历史发展，对重振我国——插花艺术始祖的插花艺术事业将具有特殊的意义。

据历史记载，日本的插花起源于我国，即便是日本插花史亦曾记载与强调插花艺术是由中国传入，并依据我国国画绘画原理将它形式化而在日本得到长足的发展，终于演化成日本民族特有的传统文化艺术形式之一——花道。

日本插花的历史可以追溯到飞鸟时代，圣德太子自公元第6世纪末至第7世纪初担任推古天皇的摄政，指导政治及文化。太子是开国以来第一次派外交使节的。太子派小野妹子到中国(隋)建立邦交，努力传播大陆文化，并致力于佛教的

传播与兴盛。妹子在完成遣隋使节的伟大任务后，归依佛教，自称专务而住在太子创建的六角堂·池坊，专心修佛道，当然也将中国当时作为“供花”的插花艺术带回日本，不过，由于插花是随中国的佛教文化传入日本的，因此，日本最初的插花也仅限于宫廷庙宇供奉之用，而在位于京都市街中心的六角堂（又称紫云山顶法寺，其主佛是如忌轮观世音菩萨，据说是圣德太子的护身佛）最先得到发展。六角堂院内有太子沐浴过的水池，当时在其池边有太子所住的房子（坊），因此被称为池坊。在这儿诞生的日本插花艺术也就被称为池坊式插花。池坊式插花的历史可以说等于日本插花的历史。到了9世纪，插花逐渐从庙宇传到宫廷和贵族府邸。中国瓷器大量输入日本后，日本武士、将军争相购买，为炫耀自己的财富，他们有时在瓶内插上鲜花，供人们观赏。插花遂由佛教供花转变成装饰花瓶的观赏花。14世纪，足利义满将军成立了“七夕观花会”，主人将搜集到的大批中国花瓶插入鲜花，配上音乐诗歌，招待前来观花的人们，将军的仆从们在将军出游时，亦用插花来为其装饰房间。从此，插花成为举行典礼仪式中必备的装饰品之一。第15世纪日本室町时代，完成了日本插花的重要样式——立花（图2），从立花样式才产生出以后的生花、盛花以及投入花等样式，因此可以说立花是插花的核心。立花样式最重视构成之美。通常以7个或9个主枝（被称为役枝或道具）构成，各称为真、正真、副、讳、见越、控、流、胴、前置。15世纪中期还出现了插花艺术的优秀代表人物池坊专庆。15世纪以后，插花逐渐形成一定体系，池坊专应、专荣、专好等还建立了插花理论。1673年的插花刊物《替花秘书》中首次出现“花道”一词，其宗旨是“仁、义、智”，也有五常之道，体现儒家思想。我国明代袁宏道的插花专著《瓶史》在17世纪末期传入