

中國插花

胡絮青

北京插花艺术研究会中国插花编委会编著
清华大学出版社

(京)新登字 158 号

版权所有，翻印必究。

图书在版编目(CIP)数据

中国插花/北京插花艺术研究会《中国插花》编委会编著. — 北京：清华大学出版社, 1994
ISBN 7-302-01509-0

I. 中… II. ①北… ②中… III. 插花-室内装饰-装饰美术-中国 IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11029 号

出 版 者：清华大学出版社(北京清华大学校内, 邮编 100084)

责任编辑：曹淑贞

印 刷 者：山东新华印刷厂德州厂

发 行 者：新华书店总店北京科技发行所

开 本：850×1168 1/16 **印张：**7.75 **字数：**119 千字

版 次：1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-302-01509-0/G·85

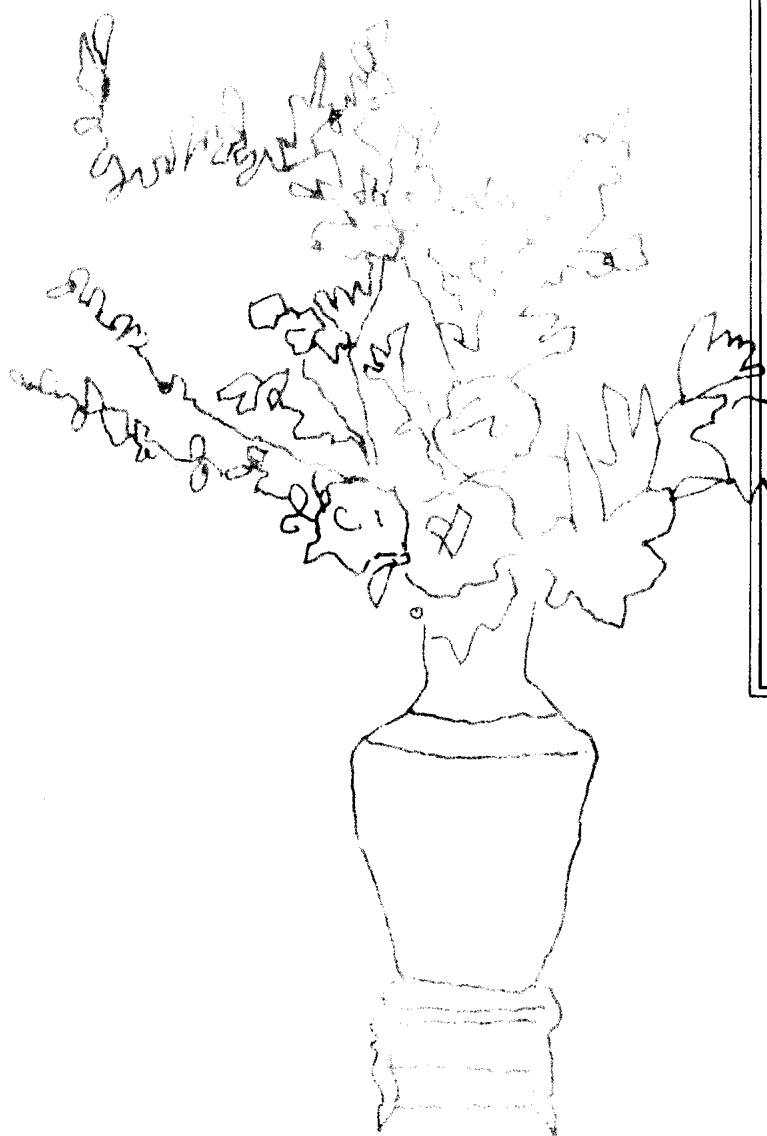
印 数：0001—3000

定 价：48.00 元

中國插花

胡絮青

《中国插花》编辑委员会

编 委：（以姓氏笔划为序）

王莲英 朱秀珍 吴涤新 尚纪平 姚同玉

秦魁杰 虞佩珍

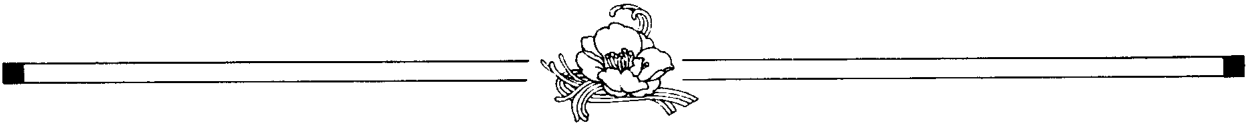
执行编委：王莲英 秦魁杰

内 容 简 介

本书是一本系统介绍中国插花艺术的专著。它较一般插花著作有如下特色：一、以简练的文字、优美的历史画页，表述了中国插花的产生、发展历史简况；二、对中国插花的风格、特点、构图与陈设作了精辟论述；三、把我国闻名于世的插花经典著作《瓶史》、《瓶花谱》全文首次介绍给读者；四、在 100 幅彩色插花佳作中，既有我国古代传统插花的继承与借鉴；又有强烈现代气息的创新与发展。以古诗代赏析，其诗情画意跃然而出，是一本难得的集学术性和艺术性于一体的杰作。

本书可作大专院校园林花卉专业的教学参考书，园林花卉设计人员参考用书；也是馈赠宾朋的高雅礼品，以及各级图书馆及花卉爱好者的珍贵藏书。

序

我们的祖先自古即以酷爱自然，“钟于山、水、花、竹”⁽¹⁾而著称于世。对于大自然的精华——花，中国的欣赏与应用更是超群脱凡，在全球独树一帜的。中国传统插花艺术，就是中华优秀古老文化的一部分——花文化的一种反映。中华花文化对全世界的花卉欣赏与应用，都产生过不可估量的深远影响。故仅从这一局部的衍伸意义来说，中国也是可以像名花和野花（潜在的明日之名花）那样，被西方誉称为“世界花园之母”⁽²⁾而当之无愧的。

记得1987年3月，在北京插花艺术研究会的成立大会上，我就提出过“发扬优秀民族传统”与“迎接新时代群众需要”相结合的问题。现经北京插花艺术研究会同仁大力倡导，身体力行，做了许多扎扎实实的工作，终于在插花艺术上迈出了可喜的一步。

迄今为止，《中国插花》是国人系统介绍我国插花艺术的过去与现在、理论与实际的第一部专著。它从插花艺术简史讲起，历述中国插花艺术的风格与特点，构图原理与制作技艺等，并用近年京、沪等地插花评比大赛等优秀作品为实例，介绍插花技艺的原理与方法。本书著者很多是这些获奖作品或优秀范例的创作者和见证人。信手拈来，如数家珍，图文并茂，引人入胜。所以说，这部书不失是一部集体创作的系统总结。

本书的另一特点和贡献是在国内外首次转载了我国古代插花艺术的经典著作——袁宏道《瓶史》与张谦德《瓶花谱》原稿，并作了一些注释。因为，这两本书是世界插花艺术的早期专著，曾对全球、尤其是日本花道产生过巨大的影响。但当今世界各国大多只知日本的花道，而对给其花道以重大启发和影响的这两部划时代巨著，却茫然无所知。其实，从这两部世界领先的名著中，我们可以汲取极为丰富的营养和动力。再针对时代的要求，学习外人之长，加以消化，做一番融会贯通、水涨船高的工作，就可望为全世界创造出更新、更美、水平更高的插花艺术新体系来。

现在，就从这两部经典著作的几个观点出发，来阐明我对中国插花艺术继承革新的几点浅见。

首先，约著于1599年的《瓶史》，是世界古代插花艺术中最有影响的奇葩，甚至后来传到日本，形成了一个流派——宏道流，足见袁宏道及其《瓶史》的巨大威力。著者袁宏道（1568—1610），是明代著名的文学家。他为人崇尚自然，独抒性灵，文学作品清新活泼，不拘格套。在插花艺术中，他也主张要贯串这种“参差不伦，意态天然”⁽³⁾的自然式风格。这是向自然汲取营养，用花木抒发个性的优秀传统。也可以说，此种“借花言志”、“寓性于花”的做法，比西方流行的“花语”（flower-language）境高一层，棋胜一着，亟应在当今插花艺术中发扬光大才是。常见现在若干国内插花作品，以西方或日本的一些固定模式为范本，亦步亦趋，不敢越雷池一步，其结果是学洋反为其所累，全失宏道倡导的自然风格与民族风貌。故如何以造化为师，透过花材搭配来反映性灵之美，从而达到个性与自然的统一境地，该是我国插花艺术家继承革新的主攻方向。

其次，我国传统的插化技艺，所用素材几乎全系本土所产。现虽引入外国花卉多种，但以国产花材为主，外来花材为辅，仍应是今日插花取材的基本原则。在我国古代，习惯上用花木胜过草花，目前也可参照办理。我们并不闭关自守，也不盲目排外，但以民族花材为主，并以木本花材为重点，确有不少突出的优点，因为提倡多用国产花材，就易于发扬民族精神和地方特色。只有富于民族和地方特点的艺术创作，才更易为国人所喜闻乐见，也更易受到国际社会的重视。如在我国成功地举办的亚运会，在其开幕式与闭幕式表演中，像安塞锣鼓、荷花舞、孔雀舞等，它们在风格上体现了浓郁的中国文化气息和鲜明的民族特色、地方风貌。这一开、一闭的盛会，使国人扬眉吐气，使外宾赞叹不已。亚运会表演之成功，得力于民族化至巨。我国插花选材的趋向，也正应从中受到启发，汲取经验才是。事实上，以国产花材为主，在可能条件下以木本花材为重点，好处是很多的，就地取材，丰富易得，较耐贮运，物美价廉，此其一；民间有传统习惯，为人们所喜见乐闻，与人民生活结了解之缘，民族感情与联想油然而兴，此其二；饶有民族特点和地

方风情，最便独树一帜，奇葩自赏，独如鹤立鸡群，亦易迎头赶上，此其三。

当前唯一要做大量工作的是要宣传发扬民族特色的重大意义，反对认为只有洋花才高贵的盲目崇洋思想，逐步建立民族自尊心与自豪感，并深刻体会民族花卉的多种优越性。当然，在开展思想宣传工作的同时，还应在繁殖、栽培、应用和扶持民族花卉的生产上大力下真功夫，才能收到实效，让民族鲜花怒放于辽阔的祖国原野上，然后创作插花而进入千家万户⁽⁴⁾，借以丰富人民生活，在发扬社会主义精神文明上起促进作用。

再次，要大力提倡发扬地方与个人的技艺特色与个性，创立多种多样的流派，百花齐放，百家争鸣，以期在竞赛、评比中此追彼赶，互补短长，迅速地共同提高。譬如，盆景艺术，经过大力提倡，并参照国际上的时代要求，现已向多流派、批量生产、改革老程式（如徽州游龙式梅花盆景在安庆等地改造为自然游龙式等）以及创立新品类（如微型盆景、壁挂盆景等）等不同方向发展，取得了显著成效。插花艺术亦当如此才是。目前国内插花艺术的主要毛病是洋味太重，民族特色不足，更难谈到流派与个性了。因此，从东洋花道和西洋程式中脱出来，发扬民族优秀传统，提倡发展地方流派和个人风格，已提到插花艺术继承革新的日程上来了。

最后，由于插花艺术的发展，要应用、消耗大量花材。所以需要发展并建立花材生产基地，尤其是重点发展木本花材；同时还必须大力促进花瓶等容器的生产与革新，方能为插花事业提供充足的物质基础。譬如蜡梅，河南鄢陵有上百万花株，却很少人前往采购。又如南天竹，在皖南等山区，真是满山遍野，野生资源俯拾皆是，但尚未见有建立人工批量生产基地者。还有梅花，建国之初在武汉洪山一带，还有花农专门从事于切花梅的生产，并选出小绿萼、宫粉、粉红朱砂等拳头品种，专供切花栽培之用。但时至今日，切花梅反而在全国都几乎无影无踪了。兰花、滇（山）茶、水仙、瑞香，在张谦德《瓶花谱》（1595年）中名列前茅，但现在除水仙有少量切花供应几个大城市外，其他皆少切花花材供应。至于芍药，自古就是重要的瓶花素材。至今在一般城市大多缺

乏芍药切花生产，而在牡丹、芍药之乡的山东菏泽却年年有几十万芍药花枝自开自谢，无人过问。因此，现在是有计划发展生产，并有效地应用国产传统花材，为插花艺术提供丰富物质基础的时候了！至于花瓶等容器的生产与花样翻新，也应配合工艺美术部门，加以研究、提高。如广东省石湾镇发展并改革磁瓶生产，既朴素大方、清新明快，又饶有民族与地方特色，取得了出色成绩，即为成功例证之一。其他瓷都如江西景德镇等地，也当急起直追才是。

陈俊愉序于
北京林业大学梅菊斋
1990.10.9

注释：

- 〈1〉袁宏道《瓶史·序》中语，约 1599 年。
- 〈2〉Wilson, E. H. 1929, China, Mother of Garden, Stratford, Boston, U. S. A.
- 〈3〉《瓶史·五·宣称》中语。
- 〈4〉中国花卉协会名誉会长陈慕华号召“花卉三进入”，即进入千家万户，进入城市绿化，进入国际市场。

前 言

插花艺术是以表现植物自然美为主的一种造型艺术。它不仅清新高雅，鲜美绝伦，能够表现出各种植物的无限生命力，展现出四季的季相美，给人以无穷的情思和遐想，而且它的插作和应用均甚简便，机动灵活，表现出极大的随意性和强烈的装饰性。所以，尽管它在百花艺苑中实属“小花”、“小道”，但与人类的生活却密不可分，是古今中外人皆喜爱的一门艺术。它将知识、生活、艺术融为一体，带给人们喜悦和欢乐、美好与希望；带给人们团结友谊与信息，成为当今人类社会生活与社交活动中的重要组成部分。

中国插花不仅源远流长，约有 1500 余年的悠久历史，而且技艺精湛，风格独特，并拥有经典性的插花艺术理论专著，曾对世界东西方插花艺术的发展产生过重大影响。但遗憾的是自清末以来，因战患不断，经济不振，致使这门古老的艺术处于停滞衰微状态。今天，当插花艺术在我国重获新生，并再度掀起热潮之时，回顾和借鉴古代插花的理论和技巧，深入探讨古代插花的风格与特点，继承和发扬中国传统的插花艺术，学习吸收国外插花艺术的有益营养，创立既具中国民族特色，又有时代感的插花艺术新体系，就具有极大的现实指导意义，这也是我们编著本书的主要目的和愿望。

本书由北京插花艺术研究会集体创作而成。限于时间仓促和对中华古老文化学习不深，并且又系 1949 年后首次系统整理和研究这方面的史料，定会有许多不全或错误之处，衷心欢迎批评指正。

本书中文字部分由王莲英、朱秀珍、吴涤新、姚同玉、秦魁杰、虞佩珍撰写。两部古典专著由曹文新注释，王蔚百、王莲英指导并校阅。

插花作品的作者主要有：丁稳林、王绥枝、王莲英、邓学柳、张龙宝、张莉、张利军、刘燕、冯珞、尚纪平、罗宁、梁素林、吴涤新、秦魁杰、谢小荣、熊佑清、薛立新以及广州插花艺术研究会的一些同仁（人名均以姓氏笔划为序）等。摄影：梁立、尚纪平、罗宁、高忠杰、秦魁杰。墨线插图：清华大学廖惠农、北京林业大学周放。全书由王莲英、秦魁杰串编补充、审校，并定稿。本书有幸请到我国著名书画家胡絜青先生题写书名，又承蒙我国著名花卉专家陈俊愉教授惠予作序，使本书增色不少。书中历史部分得到了北京林业大学林业史研究室主任张钧成教授的指正和校阅；中国广告联合总公司在摄影方面给予大力支持；清华大学出版社曹淑贞副教授对本书内容的编辑和出版作了许多工作，在此一并深致谢意！

北京插花艺术研究会
《中国插花》编委会
1990 年

目 录

中国插花艺术的发展简况	14
附《瓶史》 《瓶花谱》及其注释	28
中国插花的风格与特点	40
插花的构图原理	50
插花的基本构图形式	63
插花作品的陈设与养护管理	67
插花佳作赏析	70
主要参考文献	121

中国插花艺术的发展简况

附《瓶史》《瓶花谱》及其注释

中国是世界上著名的文明古国，又是世界植物种类最丰富的国家之一，被誉为“世界花园之母”。插花艺术就在这种环境中产生和发展，并成为东方插花艺术发展历史最悠久的国家之一。

中国插花艺术是在绘画、书法、造园、诗词、陶瓷工艺及宗教、哲学思想等传统文化的影响下产生的。中国插花注重意境与内涵，造型古朴，构图简洁，色彩淡雅，寄情于物，赋动于静，讲究韵律与节奏，在美学上达到很高的境界，充分反映出中华民族深远的文化传统与鲜明的特色，在世界插花艺术中独树一帜。它与西方插花艺术造型丰满、构图匀称、色彩艳丽、热情奔放的风格，有着明显的区别。

远在新石器时代（公元前1万年—前4千年），我国人民就把许多美丽的花卉纹样烧制在各种陶制用品上，如陶罐、陶瓶等彩陶容器。殷周时代（公元前17世纪—前771年），人们不仅摹仿自然山林大兴苑囿，而且开始用“比兴”的美学原则将自然美与人品道德联系在一起。我国上古

图1 河北望都东汉墓壁画 六枝红花

时期的一部诗歌总集《诗经》中，就有大量以花为题的篇章。以花卉之美来比喻人品人貌之美，或表达丰富的思想感情。《诗经·郑风》曰：“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药（芍药即芍药）。”说明当时青年男女相爱时，已用采下的芍药切花枝赠与对方，以借花传情，表达爱慕之意。《周南》上有：“桃之夭夭，灼灼其华。”以景写情。《离骚》有：“扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩。”采取香草佩带身上，以喻培养美好的品德。说明自然界花卉之美早已扣动人心，以花传情，以花形写情，佩饰香花已经开始进入人们的生活之中。

西汉时代（公元前206—公元

200年)是我国封建社会大发展时期。新的生产关系促进了文化艺术的发展。当时中国的壁画、石刻、画像砖等艺术形式精美,著称于世。据近代考古资料表明,河北望都东汉墓壁画中绘有一方几上放一陶质卷沿圆盆,盆内均匀地立着六枝红花,甚似折枝花插入盆中。这里花材、容器、几架三位一体的形象,当为中国插花艺术产生初期的形式(图1)。

新疆民丰县尼雅遗址东汉墓中,服装的刺绣花边上,有似郁金香插在盘中的花纹图案(图2)。另外现存英国大英博物馆中的我国汉代陶盆盆景,亦是用象征的手法,在有限的空间里展现了大自然的美和生活的美。这些说明先辈们不仅把花卉之美注入心田,而且移入厅堂和墓室,作为饰物或寄以思念之情。

东汉末年,随着文化交流的开展,佛教传入我国,这种意念和雏形很自然地与佛事活动相结合,插花便成为佛事六种供养物之一。《修行本起经》(东汉康孟详译)中有:“须臾佛到,知童子心时,有一女持瓶盛花,佛度光明,彻照花瓶变为琉璃……”《道行经·昙无竭品》亦记:“其象端正姝好,如佛无有异,人见莫不称叹,莫不持花、香、缯来供养者……”等等。

同其他艺术的早期发展一样,我国插花在相当长的历史时期内,均带有浓郁的宗教色彩。因此在许多传世古画、古诗书中均有佛教瓶供的画面和记述。

魏晋南北朝时期(220—589年)政局动荡。人们饱受战乱骚扰,祈求生活安定,寻找精神上的寄托,一些文人学者或虔诚于佛教、道教,或隐居于山野。文化艺术思想突破汉代的束缚,反映出超脱世俗,陶冶于自然美的境地。郭璞(276—324年)在《游仙诗》中有:“临源挹清波,陵冈掇丹英。”陶渊明(365—427年)的《饮酒》中有:“采菊东篱下,悠然见南山。”谢灵运(385—433年)的《登池上楼》中有:“池塘生春草,园柳变鸣禽。”这些都反映了诗人以山水花草为友,怡然自得的思想境界。

图2 新疆民丰县尼雅遗址东汉墓中服装的刺绣花边