

插花艺术

尚纪平
王莲英
编著

插花艺术

王莲英 尚纪平 编著

农业出版社

(京)新登字060号

插 花 艺 术

王莲英 尚纪平 编著

* * *

责任编辑 魏丽萍

农业出版社出版 (北京朝阳区枣营路)

新华书店北京发行所发行 北京印刷一厂印刷

787×1092mm20开本 6.2印张 2插页 60千字

1989年6月第1版 1992年7月北京第2次印刷

印数 5 201—10 200册 定价 7.50 元

ISBN 7-109-01504-1/1·2

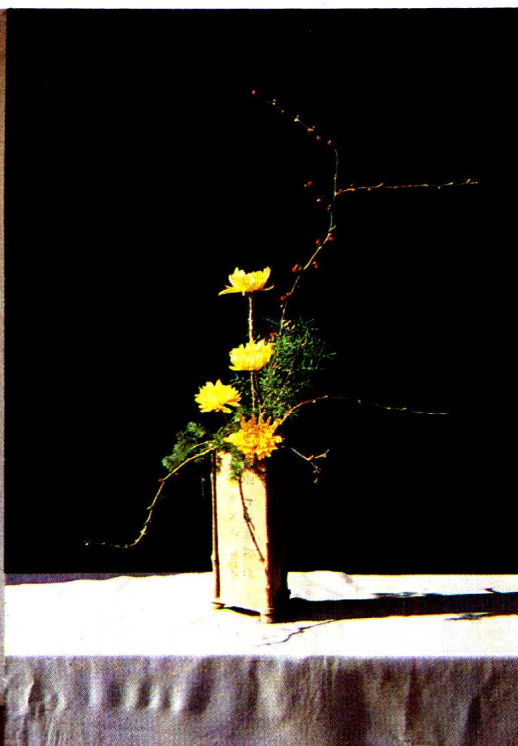
$\frac{1}{2|3}$

1. 旋

2. 合欢曲

3. 姊妹情

4	5		6
7		8	9

4. 浣纱女

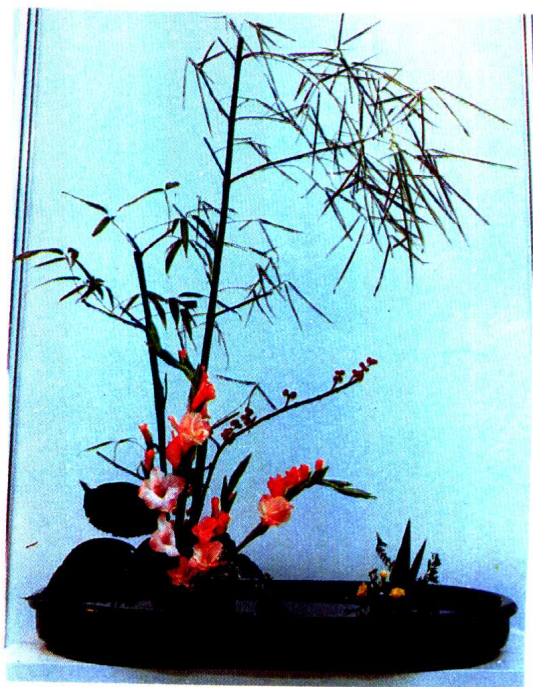
5. 希 望

6. 逢 春

7. 相逢的喜悦

8. 倾 诉

9. 两岸情

10. 湖边秋色

11. 纯洁的少女

12. 朝霞

前 言

插花艺术是表现植物自然美的一种造型艺术，古今中外人皆喜爱。特别是在人们追求物质文明和精神文明的今天，插花艺术以它装饰性、随意性强及精巧美丽、富有生机的特色和魅力，引起世界人民的重视，逐渐成为人们生活中不可缺少的一部分。尤其是身居闹市的人们，更渴望自己身边有一件集自然精华的插花艺术品。

我国的插花艺术具有一千多年的悠久历史，也是东方插花艺术的发源地，拥有经典性的插花艺术理论专著，记载着丰富多彩的以插花为题材的诗词歌赋、刺绣、绘画等作品。先辈们的这些珍贵遗产虽然被保存了下来，但由于长期以来屡遭战乱，经济不振，致使插花艺术无人问津，长久被埋没。

现在，插花艺术终于在我国重获新生。为了继承、发扬中国传统插花艺术的风格，宣传和普及插花艺术知识，振兴中国现代插花艺术，我们编写了《插花技艺》一书，希望它能成为插花艺术爱好者的学习参考资料和初学插花者的指南。

Julia Berrall 先生编著的《世界各国插花历史》一书，为我们提供了很多宝贵的资料和照片。本书部分插图即仿照这些照片而绘制。

苏雪痕副教授为我们查阅翻译了很多英文资料。秦魁杰、吴涤新、王绥枝、谢小荣、刘燕等为本书提供了部分艺术插花作品，冯珞、周放、李志民、苏晓黎为本书绘制了插图，田海光拍摄了黑白照片。编者在此谨表诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，水平有限，书中定有不妥之处，敬希读者批评指正。

编著者

1989年

目 录

一、插花艺术概述.....	1
(一) 插花的含义和特点.....	1
(二) 世界东西方插花艺术发展简史和现状.....	2
二、插花艺术的基本知识和原理.....	33
(一) 插花艺术的类别.....	33
(二) 插花艺术的基本构图形式.....	36
(三) 插花艺术的设计和构图原理.....	46
三、插花技术.....	62
(一) 插花工具.....	62
(二) 插花容器.....	64
(三) 花材的选择与处理.....	66
(四) 插花的具体方法与步骤.....	81
四、插花作品的陈设与养护管理.....	88
(一) 陈设环境的选择与要求.....	88
(二) 插花作品陈设的形式与方法.....	88
(三) 插花作品的养护与管理.....	89
附录一.....	91
1. 中国传统插花常用花材.....	91
2. 中国现代插花常用花材.....	95
附录二 我国部分城市市花及部分国家的国花名录.....	116
1. 我国部分城市市花名录.....	116
2. 世界部分国家的国花名录.....	117

一、插花艺术概述

（一）插花的含义和特点

1. 插花的含义 插花是以切取植物可供观赏的枝、叶、花、果、根为材料，插入容器中，经过一定的技术和艺术加工，组成一件精致美丽、富有诗情画意花卉装饰品，艺术地再现自然美和生活美。所以，插花既是一门技术，又是一种艺术创作活动。

插花还是一种最高雅的审美艺术，插花创作的过程也是娱人、感人的过程，因为它能给人一种追求美、创造美的喜悦和享受，能使人修身养性，陶冶情操，因此，插花作为一门艺术，自古至今都是人类生活的重要组成部分，也是反映人们文化素养的标志之一。

2. 插花的特点和作用 插花艺术同绘画、雕塑、盆景及造园等艺术一样，属于造型艺术的范畴（即指在空间或平面上，对有形世界作出视觉能感受并且可以触摸的艺术）。同时，也具有一定的文化特征，体现一个国家、一个民族及一个地区的文化传统，遵循艺术创作的一般规律和自然科学的基础等。但是，插花与其它毕竟是不同的艺术门类，它虽然和盆景、造园有许多相似的地方，但它仍然具有自己的特点和作用。

众所周知，插花和盆景、造园艺术家头脑中的浩瀚林海或荷塘月色等美景，都不能用文字或画笔来表达，只能通过花草、树木、水体、山石等具体的自然物质材料来表现，而这些自然物质材料多数是具有生命的植物活体，它们在创作和审美活动中不是永恒不变的，而是进行着缓慢的生命活动，不同的植物体表现出不同的意境和情趣，如萌动的新芽，含苞的花朵，枯萎的残荷，以及累累的红果等，它们不仅表现出无限的生命力和生命过程的美，而且还展现出四季的景象，给人以无限的情思和遐想。例如在室内陈设一瓶古朴的梅花，就会使人产生“春来早”的感觉；若是陈设一盆水仙的插花，就会令人感到恬静幽雅；而陈设娇艳多姿的月季插花，一定会感到温暖和愉快。所以，这些植物材

料的魅力是其它艺术造型材料所无法取代的。人们常称赞插花作品是富有生机的艺术品。然而,除此之外,它与盆花及室内其它观赏植物相比,还有许多独特之处。

(1) 装饰性强 插花艺术品极宜渲染烘托气氛,富有强烈的艺术感染力,也就是说最容易美化环境。由于插花作品的形体大小、色彩和意境等都可随环境、季节、人意来组织和表现,因此插花最宜与所要美化装饰的环境气氛取得和谐一致,产生美感,由此达到明显的艺术效果,并且美化装饰环境的速度也最快,而盆景、盆花等却需要培养相当长的时间,才能显现其艺术效果,发挥最佳观赏特性。

(2) 作品精巧美丽 插花作品一般体积比较小,造型比较简洁,常以质取胜,是精、巧、美的艺术品。

(3) 随意性强 插花艺术的随意性、灵活性比较大,也就是说插花的创作和作品的陈设布置都比较简便和机动灵活。创作者即便没有合适的或正规的工具和容器,没有高档而鲜艳的花材,只要有一把剪刀和一个能盛水的器皿,如烟灰缸、茶杯、碗、碟等,哪怕是宅旁的绿叶或田间路边的野花小草,甚至于瓜果蔬菜等,均可随环境的需要进行构思造型,或随时随地取材,现场即兴表演。插花作品的陈设布置同样也可随需要而挪动或重新布置。

(4) 时间性强 插花艺术的时间性比较强,要求构思、造型迅速而灵活,由于鲜切花花材水养不太持久(干花例外)、观赏期不太长,因此,需要迅速制作和布置,并经常更换花材,重新布置,故插花艺术更适用于短时间、临时性的应用。

(二) 世界东西方插花艺术发展简史和现状

插花艺术虽然自古以来深受各国人们的喜爱,也曾经为人们的文化娱乐生活增添过无穷的乐趣,但是,与其它艺术门类相比,它在各国的文化艺术苑囿中,毕竟是一支小小的奇葩。然而,任何艺术都是社会生活的反映,都代表着一个民族、一个地区的文化生活,因此,它们的产生和发展也必然随着社会经济、文化的发展而发展。插花艺术也不例外,它的形成和发展真实地反映了人类社会各个历史时期现实生活中人们的思想感情。尽管种族不同,社会制度不同,风俗习惯不同,但爱美之心人皆有之,欣赏自然美也是共同的爱好和追求。从人类古代社会生活和文化遗迹中,可以得到充分的说明和证实。花卉装饰和

其它古老的文化一样，从人们开始简单的农耕生活起就发挥了重要的作用，人们不仅热爱自然，欣赏大自然中的山、水、湖、石和树木花草，而且还摹仿大自然，将大自然中的美景引入居住环境的周围和室内，渴望这些自然美景与日常生活结合起来。以后便逐渐开始建造庭园、小花园，制作盆景和花卉装饰品等。农耕生活以后，作为自然美的主角，丰富多彩的植物，尤其是花卉，更引起人们的喜爱（图1、2、3、4）。

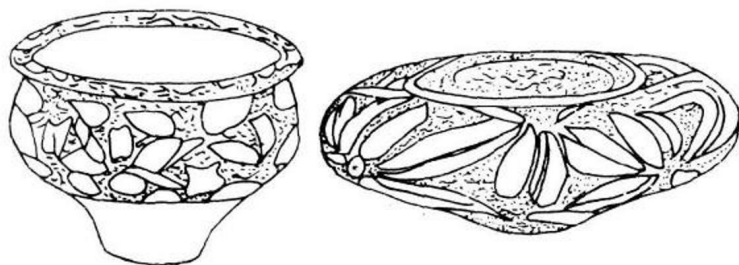

图1 我国新石器时代绘有花卉纹样的彩陶容器

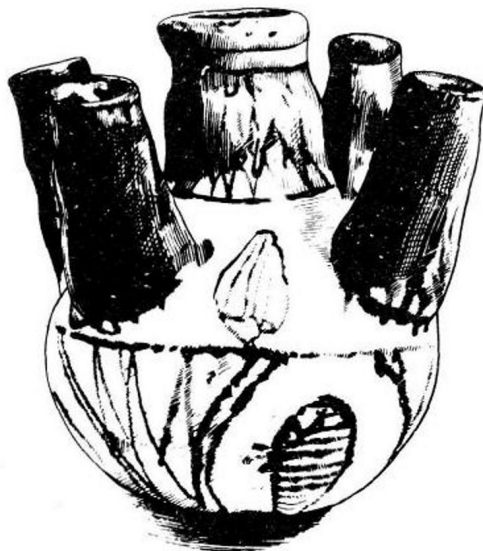

图2 古埃及的五口陶瓷花瓶（上面绘有睡莲图案，是公元前2400—1800年间的殉葬品）

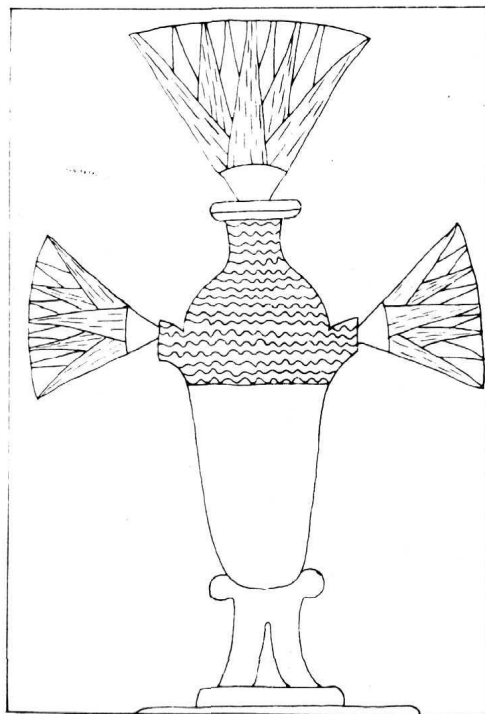

图3 古埃及墓中壁画上的睡莲插花（公元前2500年
埃及贝尼哈桑墓壁上的睡莲插瓶壁画）

图4 古希腊新娘结婚时在落地花瓶中的插花和花环

从上面几幅图中,我们不仅了解到古代人类如何用花来装饰、美化生活,而且也向我们证实了早在人类奴隶社会时,作为花卉装饰主要内容之一的插花,也可以说是原始的插花,就已经开始萌芽和成长。人们不仅喜欢花卉的自然美,而且也开始懂得将这种喜欢、欣赏逐渐联系到人的精神生活与道德观念。尤其是在宗教统治的社会中,人们对大自然的爱,对花卉的爱,往往都蕴含着一种原始的宗教情绪。例如,古代埃及人常用印度蓝睡莲 (*Nymphaea caerulea*) 和齿叶睡莲 (*Nymphaea latus*) 作为幸福、神圣的象征。将这些睡莲花朵视为祭司司育女神的圣花、宫庭中的雅卉,插入花瓶中或碗里,装饰餐桌或作礼品,表示友谊和幸福;也常用作丧葬品,表示对死者的悼念。古希腊人常将植物插在落地大花瓶中,作为新婚夫妇的室内装饰品,表示喜庆;此外人们也常用切花制作成花圈,欢迎胜利归来的军官和士兵;用花环作为相爱情侣互赠的礼物。在古罗马,还习惯将蔷薇花瓣洒在宴会桌上、地板上等。这些花卉装饰形式,伴随着战争和贸易的往来,以及文化的传播,逐渐由埃及、希腊、罗马,传至地中海沿岸的意大利和英、法、荷兰等国。由此,我们可以初步认为:原始插花意念的形成,最早出现在公元前25世纪左右;在西方,插花艺术起源于埃及和希腊,在意大利、荷兰、英国和法国得以发展,逐渐形成一门完整的艺术。在东方则起源于中国。

1. 西方插花艺术发展简史 在西方,公元初期至中世纪,西欧各国先后进入封建社会以后,文化的发展处于一个低潮时期。封建教会垄断了社会的全部知识教育,封建神学统治了人们的思想,一切文化艺术都具有浓厚的宗教色彩,属于宗教艺术,都以宗教思想和活动来表现主题(图5.6)。

从这些宗教画中,我们认识到当时的插花,已经不是单纯起装饰和欣赏的作用,而是具有高度明显的象征意义,以宗教信念为主题,表达精神心灵或宗教仪式,就连花材的选用也富有宗教色彩。例如,百合、鸢尾、雪钟花象征圣母玛丽亚;楼斗菜象征圣灵;粉色石竹则象征神的爱等等。此外,从这些画面中也使我们看到当时的插花构图形式是比较简单的,仅是一种或数种季节性的自然花枝,混合在一起插入容器中,而对于造型、色彩搭配等尚无太多考究。但插花容器的选用还是比较多样化的,既有贵重的金质、银质花瓶,也有陶器和玻璃的壶、罐,以及其它生活用具,如酒杯、碗、碟等。容器选用的多样化,对以后插花艺术的普及和发展起了积极的作用。所以,尽管当时宗教统治束缚了广大群众的智慧和创造力,但关锁不住他们热爱自然、热爱生活的天性,即

图5 圣母玛丽亚和七个圣灵（画中的插花以矮斗菜代表圣灵，鸢尾代表圣母）

图6 圣母与婴儿（桌子上的插花）

使是动乱年代，意大利、英国等一般家庭中，都习惯建起一个小花园，种植许多带香味的花卉和其它观赏植物，如紫罗兰、桂竹香、香豌豆、香石竹、蔷薇

等，作为室内插花花材，既漂亮又芳香，不仅可以装饰环境，还可以净化空气，防止瘟疫，有的还可以做调料。选用具有香味的花材很早便成为英国插花的传统习惯。

14—16世纪，文艺复兴运动把人们从封建神学的桎梏中解放出来，使人们开阔了眼界，增强了自信心，并勇于去探索和创新，同时也促进了其它学科和艺术的发展，园艺学也跟着兴起，栽培花卉在意大利、荷兰、英国成为人们普遍的业余爱好。宅旁花园迅速发展，观赏花卉的栽培代替了药用植物的种植；切花花材日趋丰富，如水仙、郁金香、风信子、百合及各色的重瓣蔷薇等。此外，还有从东方各国相继引入的观赏树木和花卉。花卉装饰方式也多种多样，人们将多种鲜花插满花瓶、花篮、果盘，陈设在室内。从下列几幅绘画中便可看出这一时期插花的主题表现，已经不再受宗教的束缚，充满了生活气息，更多地描绘了人们日常的生活情趣。

图7 生活中的插花