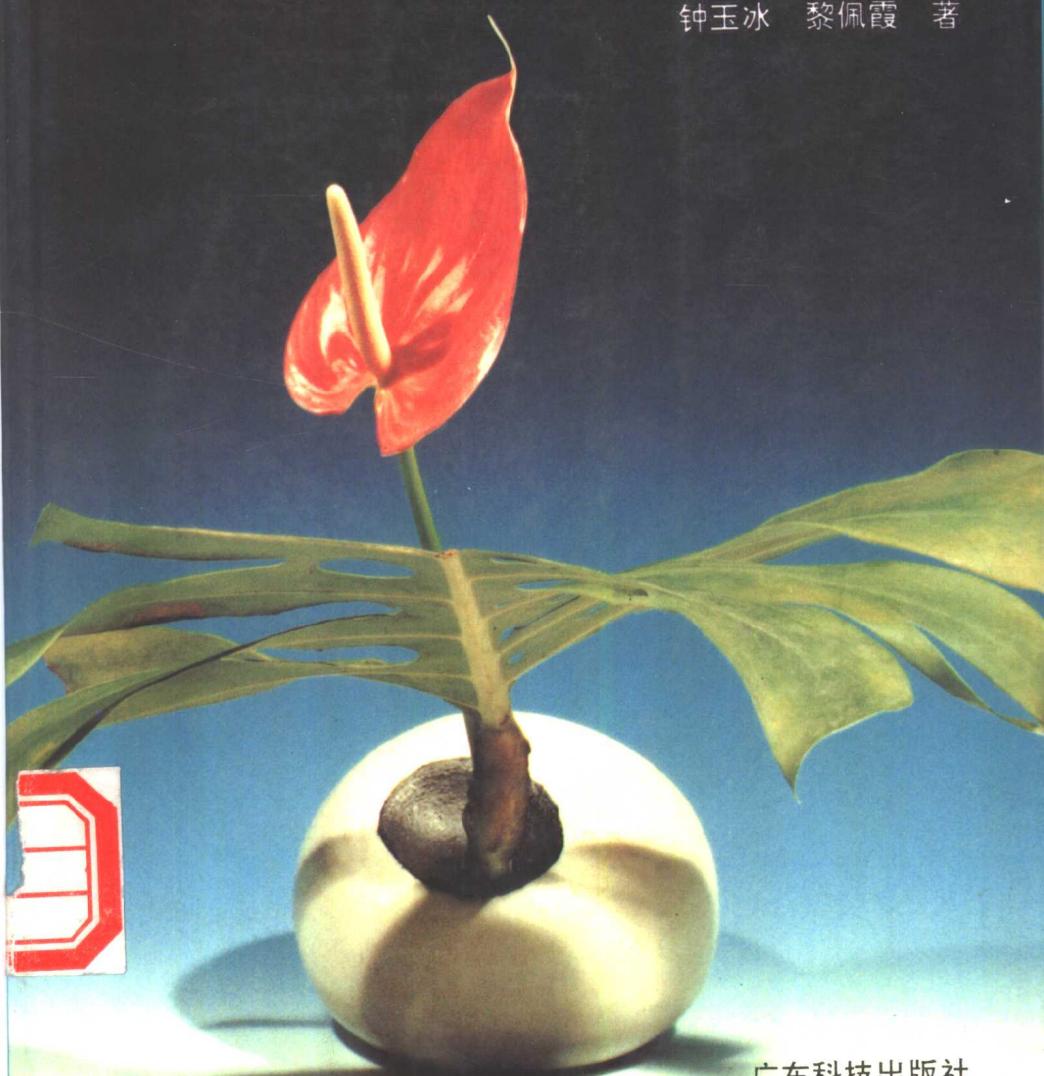

香港插花

钟玉冰插花作品集

钟玉冰 黎佩霞 著

广东科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

香港插花：钟玉冰插花作品集/钟玉冰等著 .—广州：广东科技出版社，
1996.11

ISBN 7—5359—1725—9

I. 香…

II. 钟…

III. 工艺美术

IV. J529

出版发行：广东科技出版社

(广州市环市东水荫路 11 号 邮码：510075)

经 销：广东省新华书店

排 版：广东科电有限公司

印 刷：广东惠阳印刷厂

(惠州市南坛路 邮码：516001)

规 格：889×1194 1/32 印张 3.5

版 次：1996 年 11 月第 1 版

1996 年 11 月第 1 次印刷

印 数：0001—5000 册

I S B N 7-5359-1725-9

分 类 号：J·38

定 价：20.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

内 容 提 要

本书作者钟玉冰现为国际花会香港分会顾问。作者黎佩霞为广州市插花艺术研究会理事。本书的插花作品共 50 款，均由钟玉冰创作，属自由花插法。每款作品的文字解说由黎佩霞执笔，画龙点睛地道出作品的精华所在，对读者学习和欣赏插花作品均起到极好的引导作用。

本书全彩印刷。书中款款插花洒脱超凡，渗出生命活力，令人震撼，不愧为大师级的杰作。每款作品还附花材的分幅彩照，便于读者了解来龙去脉，掌握插法技巧。

本书适合插花的专业人士及业余爱好者阅读。

BBY01/08

花渺生氣鬱你長流遠

蕙蕩漂風神玉潔冰清

一九九三年嘉慶物理花藝術研究會

應邀參加北京花卉展覽會
與詩偶得聯句
庚戌年夏月

金玉冰女士方家正之

惟唐柏

钟玉冰简介

钟玉冰现为国际花会香港分会顾问，日本草月花道学校一级师范导师*，早年毕业于香港中文大学崇基学院，长期从业房屋管理，对屋村建筑及园林之艺术设计有深切之体会，因而在插花艺术中常溶入建筑雕塑的空间意念，建立独特之插花艺术风格。

60年代末学习插花，1974年即获日本草月花道学校之师范文凭，继后开始业余教授花道。1983年起当选为草月指导者连盟香港分会的委员，协助香港支部推广花道。经常前往日本东京草月花道学校进修花道，并远赴至亚洲、大洋洲及欧洲各国际区域性的国际花道大会。钟玉冰之作品曾展出于荷兰、澳大利亚、泰国、日本及中国等地；每年香港花卉展览及草月指导者连盟香港支部展出都有她的大型作品。亦曾参予电视花道示范，提供花道资料，于香港报章上刊登以“草泳教室”专栏报导。由于花道活动繁忙，于1987年辞去正职而全力投入教授花道。

* 日本草月花道学校，师范文凭的升级程序如下：

- 四级师范
- 三级师范
- 二级师范参与
- 二级常任参与
- 一级师范总务
- 一级师范常任总务
- 一级师范顾问
- 一级师范理事

钟玉冰在印度新德里举办个人插花作品展览。

(图左、穿黑裙的是钟玉冰)

1992年至1994年当选为国际花会香港分会会长，于此期间带领会员参加中国第二届及第三届插花艺术展览；分别在广州、昆明等地作插花示范表演；又往台北参加花艺协会及国际花会台北分会之展览并展出作品。

钟玉冰之作品极具创作性及突破性，而其教学方法亦与众不同，不主张学生依样画葫芦，强调学生的主观创作，根据每个学生的创作思维和灵感，作个别指导而发掘每个学生之艺术潜质，使学生创作出有个性之作品；其学生于每年公开比赛中均获极佳之成绩，现在，钟玉冰之学生已遍布中、英、美、加及澳大利亚等各国。

序

由于生活在地少人多的香港，对大自然的向往及追求只有从插花中才领略到花草树木之美。于是随杨勉恒老师学习草月流日式花道，经十余年后再追随伊云仕老师学习，获其鼓励不断的参加展览提高技艺，后再获日本老师川名哲纪先生给予更深入的指导；由插花之道汇入自我意识，而达到自我满足之境界。

外子张维新亦对植物种植有极大兴趣，更酷爱拍摄花木之态，因此有机会到海外各地观摩花卉及园林，及到海外参展。鉴于花开短暂，花谢亦自然，因此他将我学习及展览的作品及时拍摄下来留下纪录。今次尤赖他一力协助，从千百张相片中寻回所需相片及找出花材名称的中英文对照以供参考。

记得 1992 年及 1994 年获中国插花花艺协会邀请往广州及昆明作示范，而与中国各地花友相遇，了解目前中国对插花之向往，本人由衷希望透过对本书与各花友共分享花道之趣、人与物沟通之乐。幸获黎佩霞老师以妙笔道出作品之演绎及给予作品命题，使整个作品有如画龙点睛。

本人值此向三位插花导师之悉心教导，黎老师之协助，并致谢意；好友何丽仪君之协助记录深表感谢。

最后希望爱好花道之朋友，多多批评及指导。

钟玉冰

黎佩霞简介

黎佩霞是广州市插花艺术研究会理事、国际花会香港分会会员，原是华南农业大学教师，积卅多年治学和教学经验。近十多年来潜心研究中国插花艺术的传统与发展，实地参与各种插花比赛和展览，积累了丰富的文字资料和实技心得，编写了《插花艺术基础》一书，由农业出版社出版，被农业部定为全国高等农业院校统一使用的教材，与之配套摄制的《插花艺术》录像片获农业部评为优秀教学片。《插花艺术》课程从此作为一门计算学分列入大学教学计划内的正式课程，深受学生喜爱。

黎佩霞的插花艺术作品屡获全国插花艺术大赛和广州市插花比赛的1、2、3等奖，由建设部建设杂志社编印的《中国插花荟萃》和广东科技出版社出版的彩色画册《广州插花》书中都有多幅作品。在日本国驻广州领事举办的“中日插花艺术交流”会上曾代表中方在会上作插花现场表演。多次代表广州市插花艺术研究会参加香港政府举办的花卉展览，并荣获’96特别展品最佳摊位设计奖。多次在广东省和顺德市电视台作插花示范表演，经常被邀到各地和大中院校讲插花课，现被聘为《世界花鸟报》插花专栏特约通讯员。到目前为止是国内唯一获取了四张等级证书并深造师范文凭的日本草月花道学校的正式学员，直接接受过日本草月花道学校副校长 A. Teshigahara 女士的花艺技术指导的国内人士。

在中国第二届插花艺术展览期间，我作为大会学术交流组副组长，接待来自香港、台湾等地区的插花专家，有机会认识了国际花会香港分会会长钟玉冰女士。当时钟女士的参展作品大别于常规插花，引起不少人的瞩目和赞叹。后来我获准去香港探亲，正式拜她为师，按正规的课程和要求，系统地学习花道。先后取得了四张等级证书，现正深造师范级的课程。钟老师经常对我说：插一盘好看的花并不难，花朵本身已很美，稍作修饰就更娇艳动人，但要将一些没有艳丽色彩或特殊形态的花材，插出特色，令人留下难忘印象，则需花更多心思。钟老师的作品大多数不以色彩缤纷的花朵为主体，用花时也往往将花插在后面若隐若现。以她的观念认为“有麝自然香”，花本来就夺目，何必再放于当眼处！花之美广为人知，而花以外还有更广阔的天地，插花人要善于发掘那些鲜为人知、藏于深处的美与特质，使之能展现于人前，更多从反常的角度去思考寻觅，化朽木为神奇，既增加插花人的一份责任，也给予插花人有更多灵感。有些发现会是你所独创，这样一种满足感和无尽的追求欲，将使插花不断推向高峰。

一般商业用插花、装饰性插花都是为他人而插，讨别人欢心。而艺术家的创作则不必揣测旁人的喜恶。也不受任何规条的约束，完全沉醉于自己心灵遐想中，自得其乐，作品更显洒脱超凡。钟玉冰女士的许多作品都渗出生命的

活力，令人震撼。为使大家能分享其乐，故极力鼓动将其作品汇集成册。我也把对作品的感受写出来供大家参考。有许多演绎不一定确切，但无疑会打开您的思路，增加许多新概念开拓出插花艺术的新领域。什么是自由花、前卫插花？如何创新！？如何使插花艺术能与其他艺术品并驾齐驱，在艺术殿堂中占一席位，从书中可看到钟玉冰是怎样去努力探索的。

由于花材寿命所限，插花作品难以保存，幸好钟老师时刻有摄影家张维新先生相随，我们才有机会欣赏到钟玉冰女士的作品。张先生是英国皇家摄影学会永久会员，曾在 100 多个国家和地区上万名会员的摄影作品比赛中，连续四年被评选为世界十大杰出摄影名家。但由于许多照片是在展览现场拍摄，受展区的位置、背景、灯光等条件限制，拍摄效果不尽人意。这在一定程度上影响了作品的感染力，但作品的精髓犹存。

张维新先生还是香港室内植物学会的创会者之一，历任会长职务，对植物颇有研究，本书所有植物的中、英文对照均劳张先生逐一查核，始免谬误。

本书有幸得到广州市插花艺术研究会会长、广东画院书画家杨和明先生校阅润饰与题词，在此表示感谢！

黎佩霞

目 录

婷 立	2
自由花	2
童 趣	4
焦点	4
温文尔雅	6
滢 映	8
水面作主体	8
飞 翱	10
脉脉含情	12
掌 上 舞	14
冲 冠	16
造型艺术	16
舒 展	18
曲 韵	20
穿梭展翅	22
百折不挠	24
绿色诱惑	26
晨 曦	28
峰峭水秀	30
雀 跃	32
莎草的奥秘	34
分解	34
奇妙之构成	36
花 之 外	38
出类拔萃	40
摇 曳	42
冲出困扰	44
构筑	44
多维空间	46
一点定乾坤	48
跳出樊笼	50
宇 宙	52
太 空	54

欢乐圣诞	56	庇荫	78
划破长空	58	指数上升	80
火 焰	60	顽 强	82
圈圈点点	62	插花艺术的最高境界	82
异质材料的运用	62	蠕 动	84
串	64	合力成墙	86
艺术创作的原则	64	绿色通道	88
风帆竞技	66	夹心阶层	90
方圆之间	68	挣扎求存	92
抗 衡	70	生命之源	94
掌上压	72	草垛秋色	96
主题表达	72	能 源	98
起 舞	74	前卫花道	98
攀 高	76	滚滚红尘	100

鍾玉冰插花作品集

楊柳青畫社

婷立

材料：穗花合菊 [白色麒麟菊] LIATRIS spicata ‘ALBA’
[GAY FEATHER]*

橡胶榕 [印度橡叶] FICUS elastica [INDIAN RUBBER PLANT]

花器：白色弯形高身花器

插法：将6~7片印度橡叶摺合，串穿入白麒麟菊的花茎上，调整好各叶的角度，使之呈立体感，插入瓶内即可。麒麟菊与弯形高身花器配合，有如婷婷玉立的少女。印度橡叶没有水养也能维持较久，插法十分简易，适合于现场示范表演，既使从没学过插花的人都易学会，且可引起兴趣。这是一种自由花，插法灵活。

自由花——是现代流行的一种插法，所谓自由是相对于传统的按一定程式的花型而言。日本插花有许多流派，各流派都有本流派传统的一些基本花型。插时必须符合所规定的程式，如枝条的长短，摆放的位置，倾斜的角度，不可随意改变，否则就不是该派的花型，这样一方面便于学员学习，同时也作为该流派的表征，如池坊的立华、生花，小原流的投入和盛花，草月流的基本和八个应用花型等等。学员必须经过这些基本花型的练习，掌握了空间的概念和对花材有一定认识后才能进入自由花的创作。自由花则不受固定规程的约束，由作者根据花材的特点，个人的感受加以自由发挥，重要的是能将花材自身具有的特质充分展现出来，无论是外

* 花材名称是中英文对照，[] 内为花材的别名。

图 1 婷立

图 1-1 橡胶榕叶

表形态，或是花材内在的潜质均可发掘，以寻求创新、突破、自我表现，就是自由花的乐趣所在。本书中的作品都属自由花。

童趣

材料：金雀儿花 [豆花枝] CYTISUS scoparius [SCOTCH BROOM]

花烛 [小红掌] ANTHURIUM andraeanum LINDEN
[PAINTER'S PALETTE, FLAMINGO LILY]

花器：球型陶花器

插法：金雀儿花花枝柔韧易塑可作弯曲扭卷，剪去上段枝茎修疏过密的枝条，三五条随意捆扎，使其向不同空间伸展，带出一份天真童趣，一片红掌伸出花器外作为焦点，与深厚圆滑的花器形成红白对比，使作品得以均衡，你是否看到小童正开心地玩耍？

焦点——是作品中最引人注目的部位，每个作品都应有焦点。在插焦点花时要先审视一下，选取最佳角度插入，才能有效显示其特色。

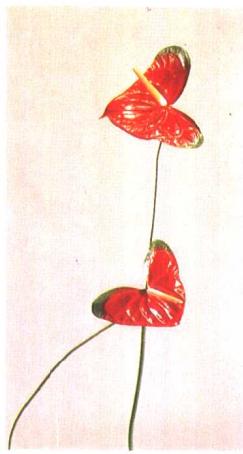

图 2-2 小红掌

图 2-1 金雀儿花

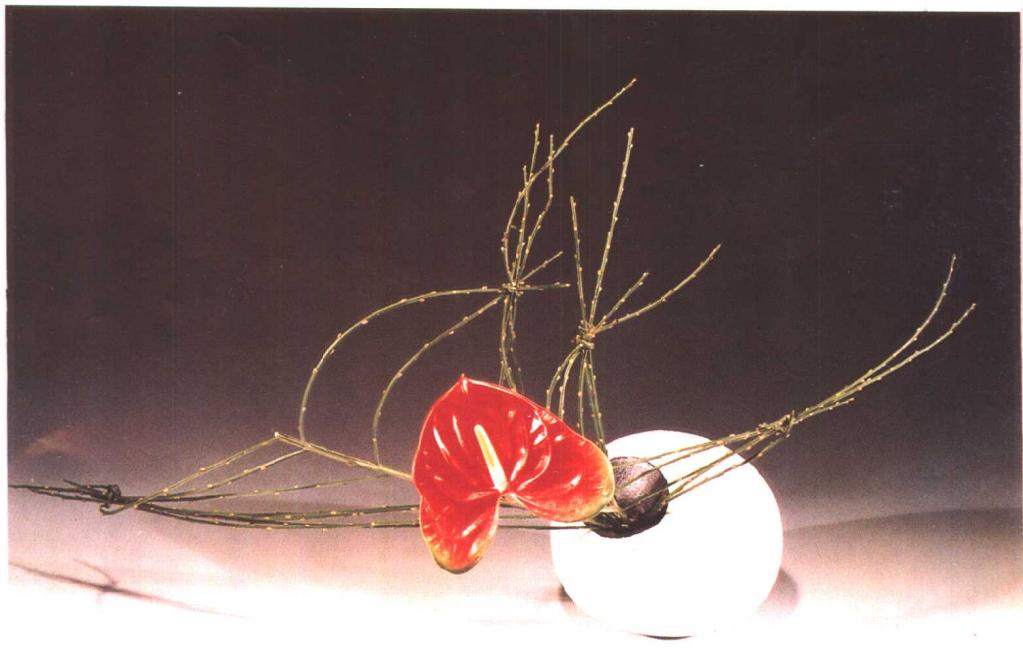

图 2 童趣