

高等职业教育园林类专业“十二五”规划系列教材

插花与花艺设计

CHAHUA YU HUAYI SHEJI

主 编 鲁朝辉

副主编 李淑芹 徐欣颖 陈星星 郭淑英

主 审 曾绮玲

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

高等职业教育园林类专业“十二五”规划系列教材

插花与花艺设计

CHAHUA YU HUAYI SHEJI

主 编 鲁朝辉
副主编 李淑芹 徐欣颖 陈星星 郭淑英
主 审 曾绮玲

重庆大学出版社

内容提要

本书是高等职业教育园林类专业“十二五”规划系列教材之一。本书在分析插花岗位职业能力的基础上,以真实的工作任务为驱动,形成了“基于工作过程”的进阶式项目化教材编写模式,能满足“工学结合”“以花育人”的职业综合素养训练要求。

全书由简到繁共分三大模块:“插花艺术基础”“插花艺术应用”“艺术插花创作”,每模块下分不同项目,项目再由诸多任务组成。“花艺秀插花创作”首次出现在国内花艺教科书中。全书图文并茂,文字亲切优美,可读性强。基础作品均配有清楚细致的操作步骤图。花艺设计案例丰富,作品新颖别致,实用性强,富有时代气息。本书配有电子教案,可在重庆大学出版社教学资源网上下载。

本书可作为大中专院校、花艺培训学校、插花员培训的专业花艺教材,或大学生花艺选修课程教材,也可作为广大花艺爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

插花与花艺设计/鲁朝辉主编. —重庆:重庆大学出版社,2014.7

高等职业教育园林类专业“十二五”规划系列教材
ISBN 978-7-5624-8114-0

I. ①插… II. ①鲁… III. ①插花—装饰美术—高等职业教育—教材 IV. ①J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 069151 号

高等职业教育园林类专业“十二五”规划系列教材

插花与花艺设计

主 编 鲁朝辉

副主编 李淑芹 徐欣颖

陈星星 郭淑英

主 审 曾绮玲

责任编辑:何 明 版式设计:莫 西 何 明

责任校对:邹 忌 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:13.5 字数:337 千

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-8114-0 定价:45.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

编委会名单

主 任 江世宏

副主任 刘福智

编 委 (按姓氏笔画为序)

卫 东	方大风	王友国	王云云	王 强
宁妍妍	邓建平	代彦满	刘卫斌	刘志然
刘 骏	刘 磊	朱明德	庄夏珍	宋 丹
吴业东	汤 勤	陈力洲	陈大军	陈世昌
张文颖	张建林	张树宝	李 军	李 璟
李淑芹	陆柏松	李随文	肖雍琴	杨云霄
林 伟	林墨飞	段明革	周庆椿	周初梅
祝建华	赵静夫	赵九洲	段晓鹃	贾东坡
唐祥宁	徐德秀	郭淑英	高玉艳	黄 晖
董 斌	鲁朝辉	曾端香	廖伟平	谭明权
澹台思鑫				

编写人员名单

- 主 编** 鲁朝辉 深圳职业技术学院
- 副主编** 李淑芹 黑龙江林业职业学院
徐欣颖 长沙环境保护职业技术学院
陈星星 河南农业职业学院
郭淑英 唐山职业技术学院
- 参 编** 熊 君 深圳艾菲花艺设计工作室
陈绵君 深圳浪漫情缘花艺设计有限公司
林仕娟 深圳万象文化艺术有限公司
代彦满 河南三门峡职业技术学院
钟意然 重庆城市管理职业学院
陈 俊 宜宾职业技术学院
朱晓洁 长沙环境保护职业技术学院
韩春叶 河南农业职业学院
方大风 杨凌职业技术学院
- 主 审** 曾绮玲 深圳插花协会会长

总序

改革开放以来,随着我国经济、社会的迅猛发展,对技能型人才特别是对高技能人才的需求在不断增加,促使我国高等教育的结构发生重大变化。据2004年统计数据显示,全国共有高校2 236所,在校生人数已经超过2 000万,其中高等职业院校1 047所,其数目已远远超过普通本科院校的684所;2004年全国招生人数为447.34万,其中高等职业院校招生237.43万,占全国高校招生人数的53%左右。可见,高等职业教育已占据了我国高等教育的“半壁江山”。近年来,高等职业教育逐渐成为社会关注的热点,特别是其人才培养目标。高等职业教育培养生产、建设、管理、服务第一线的高素质应用型技能人才和管理人才,强调以核心职业技能培养为中心,与普通高校的培养目标明显不同,这就要求高等职业教育要在教学内容和教学方法上进行大胆的探索和改革,在此基础上编写出版适合我国高等职业教育培养目标的系列配套教材已成为当务之急。

随着城市建设的发展,人们越来越重视环境,特别是环境的美化,园林建设已成为城市美化的一个重要组成部分。园林不仅在城市的景观方面发挥着重要功能,而且在生态和休闲方面也发挥着重要功能。城市园林的建设越来越受到人们重视,许多城市提出了要建设国际花园城市和生态园林城市的目标,加强了新城区的园林规划和老城区的绿地改造,促进了园林行业的蓬勃发展。与此相应,社会对园林类专业人才的需求也日益增加,特别是那些既懂得园林规划设计、又懂得园林工程施工,还能进行绿地养护的高技能人才成为园林行业的紧俏人才。为了满足各地城市建设发展对园林高技能人才的需要,全国的1 000多所高等职业院校中有相当一部分院校增设了园林类专业。而且,近几年的招生规模得到不断扩大,与园林行业的发展遥相呼应。但与此不相适应的是适合高等职业教育特色的园林类教材建设速度相对缓慢,与高职园林教育的迅速发展形成明显反差。因此,编写出版高等职业教育园林类专业系列教材显得极为迫切和必要。

通过对部分高等职业院校教学和教材的使用情况的了解,我们发现目前众多高等职业院校的园林类教材短缺,有些院校直接使用普通本科院校的教材,既不能满足高等职业教育培养目标的要求,也不能体现高等职业教育的特点。目前,高等职业教育园林类专业使用的教材较少,且就园林类专业而言,也只涉及部分课程,未能形成系列教材。重庆大学出版社在广泛调研的基础上,提出了出版一套高等职业教育园林类专业系列教材的计划,并得到了全国20多所高等职业院校的积极响应,60多位园林专业的教师和行业代表出席了由重庆大学出版社组织的高

等职业教育园林类专业教材编写研讨会。会议上代表们充分认识到出版高等职业教育园林类专业系列教材的必要性和迫切性,并对该套教材的定位、特色、编写思路和编写大纲进行了认真、深入的研讨,最后决定首批启动《园林植物》《园林植物栽培养护》《园林植物病虫害防治》《园林规划设计》《园林工程施工与管理》等 20 本教材的编写,分春、秋两季完成该套教材的出版工作。主编、副主编和参加编写的作者,由全国有关高等职业院校具有该门课程丰富教学经验的专家和一线教师,大多为“双师型”教师承担了各册教材的编写。

本套教材的编写是根据教育部对高等职业教育教材建设的要求,紧紧围绕以职业能力培养为核心设计的,包含了园林行业的基本技能、专业技能和综合技术应用能力三大能力模块所需要的各门课程。基本技能主要以专业基础课程作为支撑,包括有 8 门课程,可作为园林类专业必修的专业基础公共平台课程;专业技能主要以专业课程作为支撑,包括 12 门课程,各校可根据各自的培养方向和重点打包选用;综合技术应用能力主要以综合实训作为支撑,其中综合实训教材将作为本套教材的第二批启动编写。

本套教材的特点是教材内容紧密结合生产实际,理论基础重点突出实际技能所需要的内容,并与实训项目密切配合,同时也注重对当今发展迅速的先进技术的介绍和训练,具有较强的实用性、技术性和可操作性三大特点,具有明显的高职特色,可供培养从事园林规划设计、园林工程施工与管理、园林植物生产与养护、园林植物应用,以及园林企业经营管理等高级应用型人才的高等职业院校的园林技术、园林工程技术、观赏园艺等园林类相关专业和专业方向的学生使用。

本套教材课程设置齐全、实训配套,并配有电子教案,十分适合目前高等职业教育“弹性教学”的要求,方便各院校及时根据园林行业发展动向和企业的需求调整培养方向,并根据岗位核心能力的需要灵活构建课程体系和选用教材。

本套教材是根据园林行业不同岗位的核心能力设计的,其内容能够满足高职学生根据自己的专业方向参加相关岗位资格证书考试的要求,如花卉工、绿化工、园林工程施工员、园林工程预算员、插花员等,也可作为这些工种的培训教材。

高等职业教育方兴未艾。作为与普通高等教育不同类型的高等职业教育,培养目标已基本明确,我们在人才培养模式、教学内容和课程体系、教学方法与手段等诸多方面还要不断进行探索和改革,本套教材也将会随着高等职业教育教学改革的深入不断进行修订和完善。

编委会

2006 年 1 月

前言

插花在中国有着悠久的历史,是祖国传统文化艺术中的一朵奇葩,渊远流长,博大精深,钟自然山川之灵秀,寓世间万象之精华,千百年来,插花抚慰了中国人的心灵,寄托了中国人的情感。作为生活美学的插花艺术,不仅满足了人们视觉美的享受,传递了他们内心的情感世界,更培养了中国人的浪漫情怀。中华民族悲天悯人的意识,仁民爱物的胸怀,天人合一的思想,在一盆小小的插花里得以充分的再现。中国人以花器为大地,以花为友,人格寄托于花格,寄情咫尺景致,展现无限生机,在插花世界中,拥抱自然,翳然林水,知足常乐,修养身心。

台湾作家林清玄认为这个社会最缺的两样东西:一是“从容”,一是“有情”。由于我们缺少“从容”,因此很难见到步履雍容、识见高远的人;因为缺少“有情”,则很难看见乾坤朗朗、情趣盎然的人。北师大于丹教授也说:生活需要一点悠闲的情趣来调节紧张的律动,但情趣不是与生俱来的,而是从生命中涵养出来的。在喧嚣中保持宁静,在坎坷困顿中不失大度,此时此刻,胸襟才算真开阔,闲情逸趣也就养成了。中国人的生活情趣是丰富多彩的。“琴棋书画诗酒花”,是文人的雅趣;“柴米油盐酱醋茶”,也不失俗生活中的佳味。

我们不妨时而停下匆忙的脚步,分一点时间给插花,让心静下来,“和自然融为一体,春则觉醒而欢悦,夏则在小憩中聆听蝉的欢鸣,秋则悲悼落叶,冬则雪中寻诗”(林语堂)。把自己的情感托付给插花,在插花中体会“春山如笑,夏山如怒,秋山如妆,冬山如睡”的自然山水情怀(明末清初画家恽南田)。让我们生活的空间里多一点生命的色彩,与花对话,在诗情画意中明白“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说”的道理,让天地精神入心入怀,感受与生命亲近而深刻的融合。

以上是编写本书最大的目的和动力。目前,国内不少大学都把插花艺术作为专业课、特色课或选修课,深受学生喜爱。我们期望为大学生朋友在内的广大花艺爱好者奉献一本好看、好学、可读性和操作性强的花艺系统教材。本书有两个显著特点:职业性和文化性。职业性就是紧跟插花行业要求,强化职业技能训练,案例均源自企业,突出“真刀真枪”的“教学做”思想,满足“工学结合”的训练要求。文化性则是紧跟高等职业教育要求,加强综合素质修养训练,提高大学生文化修养水平,突显“以花育人”的思想,满足“人文素养”的训练要求。

为此,我们在分析职业岗位和职业能力的基础上,理出了本书的职业技能任务主线和专业知识要求辅线,以插花行业真实的工作任务为驱动,模拟真实的工作情景来展开教材的编写,形

成了“基于工作过程”的进阶式项目化教材编写模式。全书由简到繁共分三大模块：“插花艺术基础”“插花艺术应用”“艺术插花创作”，每模块下分不同项目，项目再由诸多任务组成。每项目均设有“教学提示”以方便教师教学。每一任务设置了“任务下达”“任务分析”“相关知识”“相关案例”“任务实施”“任务考核”“任务延伸”等教学环节，尽可能减少理论知识的长篇大论，增加花艺设计作品实践案例，花艺作品新颖别致，实用性强，富有时代气息。全书图文并茂，文字亲切优美，可读性强。基础作品均配有清楚细致的操作步骤图，以方便读者朋友自学。本书可作为大中专院校、花艺培训学校、插花员培训的专业花艺教材，或大学生花艺选修课程教材，也可作为广大花艺爱好者的自学用书。

本书编写过程中，参考和引用了国内外大量优秀作品和文献资料，在此向作者表示最诚挚的谢意。河南农业职业学院王淑珍教授对本书编写大纲提出了宝贵的修改意见，谢谢王教授！由于作者水平有限，错误在所难免，恳请同行专家和读者朋友批评指正。谢谢！谢谢所有关心此书并给予帮助的家人和朋友。

鲁朝辉

2014年春于深圳

目 录

模块 1 插花艺术基础

项目 1 插花艺术基本知识	3
任务 1 插花历程回顾	4
任务 2 插花内涵理解	12
任务 3 插花器具选配	15
任务 4 插花花材应用	18
项目小结	21
项目 2 插花艺术基本技能	22
任务 1 插花艺术基本功	23
任务 2 西式插花基本花型	28
任务 3 中式插花基本花型	43
任务 4 现代花艺基本手法	55
任务 5 插花艺术绘图基本技法	59
项目小结	63
项目 3 插花艺术基本理论	64
任务 1 插花艺术造型美	65
任务 2 插花艺术色彩美	68
任务 3 插花艺术意境美	71
任务 4 插花艺术作品构思	78
任务 5 插花艺术作品鉴赏	81
任务 6 插花艺术作品评比	85
项目小结	88

模块 2 插花艺术应用

项目 4 会议插花设计与制作	91
任务 1 主席台插花设计与制作	92

任务 2 演讲台插花设计与制作	95
任务 3 茶几插花设计与制作	97
项目小结	100
项目 5 礼品花艺设计与制作	101
任务 1 花束设计与制作	102
任务 2 花盒设计与制作	109
任务 3 花篮设计与制作	114
项目小结	118
项目 6 婚庆花艺设计与制作	119
任务 1 新娘花饰设计与制作	120
任务 2 花车设计与制作	127
任务 3 婚礼场景花饰设计与制作	130
项目小结	140

模块 3 艺术插花创作

项目 7 酒店花艺创作	143
任务 1 前厅花艺创作	144
任务 2 客房部花艺创作	151
任务 3 餐饮部花艺创作	156
项目小结	162
项目 8 节庆插花创作	163
任务 1 情人节花艺创作	164
任务 2 圣诞节花艺创作	169
任务 3 端午节插花创作	173
任务 4 中秋节插花创作	177
任务 5 春节插花创作	180
项目小结	185
项目 9 自由插花创作	186
任务 1 庭园花艺创作	187
任务 2 主题花插花创作	192
任务 3 花艺秀插花创作	196
项目小结	203
参考文献	204

模块 1

插花艺术基础

【模块导读】

插花是典型的生活艺术,能使家居更温馨,生活更浪漫。在社会主义精神文明建设中,插花可以充当亲善大使,抚慰心灵,传递情感,提高生活品质,增进社会和谐。要完成一件心仪的插花作品,需要我们平心静气地从内心深处去体会花儿的美,亲近花儿,与花为友,才能使插花作品有生活的情趣和深邃的意境。但是,有关插花花型的结构和技巧却是花艺表达的基础,所以,在插花创作之前,了解一些插花艺术的基本知识和基本理论,掌握一些插花的基本技能是十分有必要的。

本模块将简单回顾插花艺术的发展历程,以方便读者朋友对插花艺术内涵和花型的理解,通过介绍插花器具的选配和花材应用的基本知识,探讨插花艺术的造型美、色彩美和意境美,了解花艺作品的构思、鉴赏方法以及评比标准,练习插花艺术基本功和绘图基本技法,以及中西式插花基本花型,为今后的插花艺术创作打下坚实的基础。

【学习目标】

了解插花艺术的发展历程,熟悉插花器具的选配和花材应用的基本知识,了解花艺作品的构思、鉴赏方法以及评比标准,掌握插花艺术的造型美、色彩美和意境美的基本理论,熟练掌握插花艺术基本功、绘图基本技法和中西式插花基本花型。

半球型插花
(鲁朝辉)

项目 1 插花艺术基本知识

插花学习从哪里开始？从拥有一颗爱花的心开始。只要你喜欢插花，便能享受插花的美。事实上，插花的准备很简单：自己喜欢的花、装花的容器、剪花的刀或剪刀，只要有这三样东西，就可以插花了！但是，要真正领悟插花之道，没有对花艺史的了解是不行的。所以，插花艺术基本知识的学习就从插花历程的回顾开始吧。

初夏的味道(鲁朝辉)

【教学提示】

本节插花教学可采用理论教学形式：理论讲授为主，教师现场插花示范为辅，采用多媒体课件，结合大量的插花作品图片资料，运用启发式、课堂讨论式、课堂演讲式、自学式等教学方法，让学生掌握插花艺术的基本知识。台湾作家汉宝德说“整齐是美感之始”，而“清洁为整齐之本源”，所以，我们对学生美感的培养，就从最基本的整洁开始吧！每堂课开讲之前，请同学们把手机收起来，自己的物品放好，桌面地面保持整洁，舒舒服服地落座，安静专注地听讲，师生一起共享美好花艺时光。

任务1 插花历程回顾

【任务下达】

了解中国及西方插花艺术发展历程,清楚各阶段花艺发展特点。

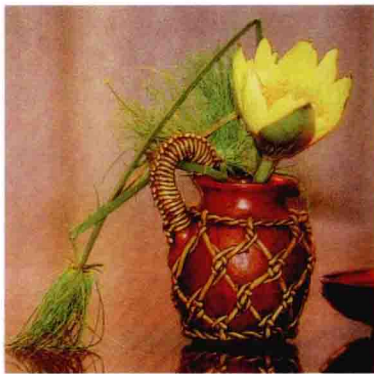
【任务分析】

插花艺术根据风格特点分为西方插花艺术和东方插花艺术。东方插花艺术源自佛前供花形式,代表国家是中国和日本,插花艺术在隋唐时期随佛教文化由中国传入日本并逐渐发展成为日本花道。中国插花艺术,植根于中国传统文化,深受儒释道浸染,融入了中国人的生活,寄托了中国人的身心,天人合一是中国插花艺术的最高境界。所以,要弄清中国插花艺术的发展历程,必须了解中国传统文化对中国插花艺术产生和发展的影响。

西方插花艺术源自古埃及,经历漫长的中世纪,深受文艺复兴的影响,在巴洛克时期和洛可可时期,法国成为西花的代表,而进入新古典主义时期和维多利亚时期,英国成为西方优雅浪漫花艺的代表。所以,西花应把握好这条时间线索,去繁求简,把西方花艺风格特点由来弄清楚。

【相关知识】

爱美是人类的天性,而花是大自然美丽的象征。早在公元前三千年,居住在美索不达米亚平原的苏美族人就将花当作发饰或头环。睡莲是公元前两千多年的古埃及人祭坛和墓室壁画上的象征花卉,因为古埃及人把睡莲视为神圣之花、太阳神的象征,称为尼罗河的新娘,深信睡莲可以带来幸福。

古埃及人喜欢明亮鲜艳的色彩,睡莲是祭坛上的象征花卉,这款用古埃及花器、睡莲、纸莎草为素材完成的插花艺术作品带来神秘古老的气息。(引自台湾《欧式花艺教科书古典花型系列》)

希腊是西方文化的摇篮,希腊人常在祭典时,用橄榄叶和月桂叶做成花环,作为膜拜的用具。希腊人认为将花环戴到头上、脖子上可以当护身符。此外,古希腊人还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。古罗马人则习惯将蔷薇花瓣撒在宴会桌上和地板上让客人闻香。罗马帝国横扫欧洲,建都于拜占庭后,开始出现神殿仪式用的大型插花,称为拜占庭式圆锥型插法。耶稣被钉死在十字架上后,花环、花索、教堂装饰插花得以普及,花材常用百合、鸢尾等象征纯洁。

在中国春秋战国时期,“诸侯执薰,大夫执兰”(《周礼》),“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药”(《诗经》),“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”(《离骚》)等文字记载都说明在当时以花传情,佩饰香花以明志的盛行,只是插花形式简单,没有技艺的加工。这个时期,孔子的儒家学说已形成,对中国文化(当然也包括中国花文化)影响深远。比如,孔子说:“岁寒,然后知松柏之后凋也”(《论语》),屈原也常以“兰茝幽而独芳”(《九章·悲回风》)来自喻,这些都奠定了“以花比德”“人格寄托于花格,花格依附于人格”的中国花文化特点。

所以,无论在西方还是在东方,花早已融入了生活,融入了文化,成为人类自古以来的无间伴侣。

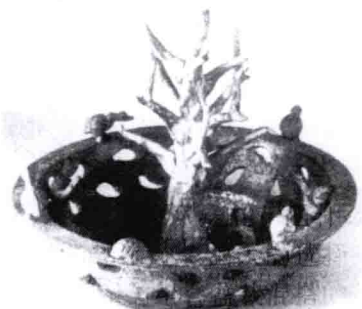

汉代(公元前206年—公元220年)以壁画、石刻、画像砖等艺术形式著称于世,园艺事业开始兴旺,玩赏花木之风甚盛。河北望都东汉(公元25年—公元220年)墓道壁画中绘有一陶质圆盆,盆内均匀地立着六枝红花,甚似折枝花插入盆中,圆盆置于方形的几架上,形成花材、容器、几架三位一体的形象,当为中国插花艺术产生的初期形式。另外,现存于大英博物馆中的我国汉代陶盆,盆内有树、楼、鸭,以盆为大地,用象征的手法,在有限的空间里展现了大自然的美和生活的美。东汉末年,佛教从印度传入中国,插花成为佛事供奉物之一,出现了用瓶、盘水养插花的形式。

河北望都东汉墓壁画

(引自王莲英《中国传统插花艺术》)

汉代陶盆

(引自台湾《中华花艺入门》)

北周观音像

(引自王莲英《中国传统插花艺术》)

三国至南北朝时期(公元220年—公元581年)政局动荡,人民饱受战乱之苦,一些文人或虔诚于宗教,或隐居于山野,文艺思想表现出超脱世俗,以山水花鸟为友,怡然自得的思想境界。如东晋陶渊明在《饮酒》中写道“采菊东篱下,悠然见南山”,南朝·宋·谢灵运有诗曰“池塘生春草,园柳变鸣禽”(《登池上楼》)。公元5世纪《南史·晋安王子懋传》记载:子懋“年七岁时,母阮淑媛尝病危笃,请僧行道。有献莲花供佛者,众僧以铉罍盛水,渍其茎,欲华不萎。”以花献佛,祈求重病的母亲豁然痊愈,这是我国最早有关容器插花水养的文字记载。当时的佛前供花以荷花和柳枝为主要花材,表现善男信女对佛的崇拜与虔诚。公元6世纪北周时期的观音像(现存于维多利亚博物馆)手持一瓶花,枝叶与容器比例协调,是有关插花形象最早的标本。南朝·宋·陆凯在《赠范晔诗》中写道:“折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春”,确为文人趣事一桩(这是否是全球最早的鲜花速递呢?)。北周花诗人庾信在《杏花》中写有“春色方盈野,枝枝绽翠英;依稀映村坞,烂漫开山城;好折待宾客,金盘衬红琼”,折取杏花款待客人,多有生活情趣啊!

隋唐时期(公元581年—公元907年)政局稳定,国泰民安,经济繁荣,文化艺术取得辉煌成就,中国插花艺术也进入黄金时代。在唐朝,每年农历二月十五日被定为“花朝”,即百花的生日,又称“百花诞”,常举行大规模的盛会。唐朝的牡丹处于“国花”地位,每当牡丹花朝,“花开花落二十日,一城之人皆若狂”,人们竞相赏花、买花,成为时尚。牡丹被视为富贵的象征而为人们所偏爱,称为牡丹精神。

这个时期的佛前供花有瓶供和盘花两种形式,仍以荷花、牡丹为主,构图简洁,色彩素雅,注重庄重和对称的造型。宫廷和民间插花以牡丹为主,花材搭配较为考究,常以花材品格高下以定取舍,宫廷中举行牡丹插花盛会,有严格的程序和豪华的排场。罗虬的《花九锡》中说:“论九锡亦须兰、蕙、梅、莲辈,乃可披襟。若芙蓉、踟躕、望仙、山木野草,直惟阿耳,尚锡之乎?重顶幄(障风)、金错刀(剪裁)、甘泉(浸)、玉缸(贮)、雕文台座(安置)、画图、翻曲、美醕(欣赏)、新诗(咏)”将牡丹宫廷插花的九个程序,称为“九锡”,视为至高无上,不容擅动的庄严仪式。

五代十国(公元907年—公元960年) 佛教由盛转衰,政局动荡,文人雅士多避乱隐居,吟诗泼墨,抒发内心的苦闷和无奈,插花也成为他们表露或发泄思想感情的工具。五代蜀汉张翊在《花经》中,以花拟人,以古代王朝任才任官的体制“九品九命”来定花卉的品第高下,开创了我国花卉品第高下的先例。南唐·韩熙载提出《五宜说》,“木犀宜龙脑,酴醾宜沉香,兰宜四绝,含笑宜麝,詹菴宜檀”。要求欣赏插花时,要根据花材的品性,分别点燃不同的香料,是谓“香赏”,他认为插花与燃香,相得益彰,妙不可言,同时享受视觉美和嗅觉美,这是五代时期独创的插花欣赏形式,将赏花提到了一个新的境界。南唐后主李煜对插花的发展作出了突出的贡献,宋·陶谷《清异录》中记载:“李后主每春盛时,梁栋窗壁,柱拱阶砌,并做隔筒,密插杂花,榜曰‘锦洞天’”。这是花艺史料中第一个雅俗共赏的插花艺术展览。

筒花

(引自中华花艺网站)

生活四艺

(引自王莲英《中国传统插花艺术》)

宋人喜爱梅花,讲求高雅韵致,以清雅素淡为美,视为“梅花精神”。陆游在《岁暮书怀》中写道:“床头梅瓮寒难热,瓶里梅花夜更香。”杨万里《瓶中梅花》中有“胆样银瓶玉样梅,北枝折得未全开;为怜冷落空山里,唤入诗人几案来”。可见当时文人对梅的深切感情。插花已成为人们生活必不可少的内容,甚至郊游时也立案焚香,置瓶插花,以供清赏。在“文人四艺”琴棋书画之外,又形成了“生活四艺”插花、挂画、点茶、焚香,作为有教养之人的四项基本生活素养。宋徽宗赵佶深谙花艺,曾为名画“听琴图”题字,画中,在苍劲的古松下,一人面对锦石上的岩桂插花,在香烟缭绕下,忘情地抚琴,听者聚精会神,一派高雅和谐的气氛,达到物我两忘的赏花境界。

宋代(公元960年—公元1279年) 插花之风盛行,受理学的影响,插花艺术不只追求怡情娱乐,更注重构思的理性意念,内涵重于形式,多以表现作者的理性意趣或人生哲理、品德节操等。花材也多选用有深刻寓意的松、柏、竹、梅、兰、山茶、水仙等上品花木,构图突出“清”“疏”的风格,追求线条美,从而形成以花品、花德寓意人伦教化的“理念花”形式,对后世影响较大。

听琴图

(引自王莲英《中国传统插花艺术》)

宋代篮花极为流行,如南宋李嵩的“花篮图”,花篮造型美观,花纹清晰,盛开与微开的花朵色彩艳丽,错落有致,姿态飘逸,生机勃勃。南宋时期也是竹筒插花的鼎盛时期。

南宋·李嵩 花篮图(引自王莲英《中国传统插花艺术》)