

川瀨敏郎

杨玲译

四季花传书

CS

湖南人民出版社

川濑敏郎

杨玲译

四季花传书

湖南人民出版社

Kawase Toshiro Imayou Kadensho by Kawase Toshiro

Copyright © Kawase Toshiro, 2002

All rights reserved.

Originally published in Japan by SHINCHOSHA PUBLISHING CO., Ltd., Tokyo.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with

SHINCHOSHA PUBLISHING CO., Ltd., Tokyo, Japan.

through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.

著作权合同登记号: 18-2013-427

图书在版编目(CIP)数据

四季花传书/(日)川濑敏郎著;杨玲译.

—长沙:湖南人民出版社,2014.9

ISBN 978-7-5561-0473-4

I. ①四… II. ①川… ②杨… III. ①插花—装饰美术—作品集—日本—现代 IV. ①J535.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第216260号

四季花传书

[日]川濑敏郎 著 杨玲 译

出版人 谢清风

出品人 陈 昱

出品方 中南出版传媒集团股份有限公司

上海浦睿文化传播有限公司

上海市巨鹿路417号705室(200020)

责任编辑 陈 刚

装帧设计 张 苗

责任印制 王 磊

摄影 野中昭夫(新潮社)

出版发行 湖南人民出版社

长沙市营盘东路3号(410005)

网 址 www.hnppp.com

经 销 湖南省新华书店

印 刷 恒美印务(广州)有限公司

版 次 2015年1月第1版

2015年1月第1次印刷

开 本 16开

印 张 13.75

字 数 130千字

书 号 ISBN 978-7-5561-0473-4

定 价 78.00元

版权所有,未经本社许可,不得翻印

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请与印刷厂联系调换。联系电话:020-84981812

◇生活中的投入式插花◇

一月	松竹梅	2	1	首先选择花剪	7
二月	油菜花	10	2	器皿的使用，从土器入门	14
三月	山茶花	19	3	来尝试插山茶花吧	23
四月	紫罗兰	27	4	枝条插法的基本要领	31
五月	鱼腥草	37	5	草花最关键的是补水处理	41
六月	笛百合	46	6	凸显一朵花的要点	51
七月	朝颜	54	7	栽植朝颜	59
八月	秋草	64	8	如何使用花笼	68
九月	野菊	73	9	衬托花容的『场所』	77
十月	枯莲	82	10	秋叶，选枝是关键	87
十一月	牡丹	92	11	轻松赏玩挂花	97
十二月	棉花	101	12	表现水仙之美的技巧	105

十二月

柳 204

24 以『侘寂』来结束腊月◆寒菊与腊梅◆ 209

十一月

柿子 196

23 生活中插花的要领 201

十月

山芍药与王瓜 188

22 点亮古旧民具的一抹秋色 192

九月

芒草 180

21 表现芒草的余韵 184

八月

剪秋罗 174

20 滋养花心之器 177

七月

芭蕉 166

19 盛夏之花，水作主角◆芭蕉与木槿◆ 170

六月

青桃 158

18 梅雨时节，来插清爽之花◆绣球等◆ 162

五月

敦盛草与熊谷草 150

17 破烂之器，名花相衬 154

四月

竹笋 141

16 掌握竹花筒的规则 145

三月

蒲公英与鹅掌草 133

15 优雅地插春天的草花 137

二月

辛夷 125

14 利用玻璃器皿插早春之花 130

一月

稻草 110

13 插新年之花 + 竹花筒的制作方法 114

川瀬敏郎

今様花伝書

撮影……野中昭夫

松竹梅

一月

时值正月，贺词启首。自古，中国就将松竹梅称作“岁寒三友”，喻为高洁人格的象征：不惧严冬的松竹之绿，争先绽放的梅花。而将松竹梅三友视为喜庆之物的则是日本人，这好像也是江户时代以后的事了。

那么，为何将岁寒三友喻为喜庆之物呢？从插花的角度来看，没有比这三者更不相称的组合了。将如此个性张扬、难于聚首的松竹梅三种植物插在同一个花器内，单是想想就已经感觉相当困难。而这些性情全然不合的一族，好不容易在正月里得以聚首，人们便发出赞美喜庆之类的感叹。我认为喜庆之意大多是牵强附会。

诚然，松竹梅相聚一堂会成为一组很华丽的插花作品，但却过于华贵，不适当今的生活方式。因此，为彰显三者的个性，我在这里分别插制。

江户时代的学者贝原益轩^①将松喻为“百木之长”。我也很喜欢松，枝干那绝妙的姿态仿佛神的化身。平安朝（794—1192年）以来，松就被看作是年神降临人世的逗留地，家家户户有正月用门松来装饰的习俗，人们在松树前祈祷新年的平安和丰收。同时，如传诵至今的诗歌“松祝君长年百岁”中吟咏的那样，松树也是长寿的象征。

松的作品，我一般只用一种材料，凸显其舒爽之姿，如果配上其他花卉，反使之庸俗。相反，竹子若不搭配一些色彩，就会显得过于单调。这里因插入了腊梅，而生出秀丽可人之态[第5页]。掺杂着碎麻的土墙上仿佛布满飘飞的雪花，在冰天雪地的隆冬，当挺拔的翠竹和气质典雅的腊梅映入眼帘时，心中有种陡然一惊的感动。我想营造的就是这样一种氛围。

当年生长的梅花嫩枝，称为祝枝(suwae)。字典中标记为“楚(suwae)”或“楮(suwae)”，它不只局限于梅，泛指所有

新芽嫩枝。然而，对插花人来说，提到“suwae”，则仅指梅枝，它们向天挺拔的姿态，正适合作为贺岁之花。

梅花，被称为“间远之花”。花与花之间疏落而开，令人联想到冬天的寒冷。因此，那点点盛放的花朵反而让人感受到阵阵暖意。我将梅花插在古濑户^②的花器中，眼前浮现出岚雪^③的名句“寒梅开一朵，一朵寒梅暖”，再配以蜂斗菜花梗，扮演早春萌发出的嫩绿角色[第6页]。

正月之花，简洁为贵。使用草珊瑚、菊花及金银柳等所谓的正月之花的装饰，繁杂喧闹，不堪入目。松之作品只取松，切忌随意搭配竹与梅。越是简约的设计，越适合公寓等现代住宅空间。

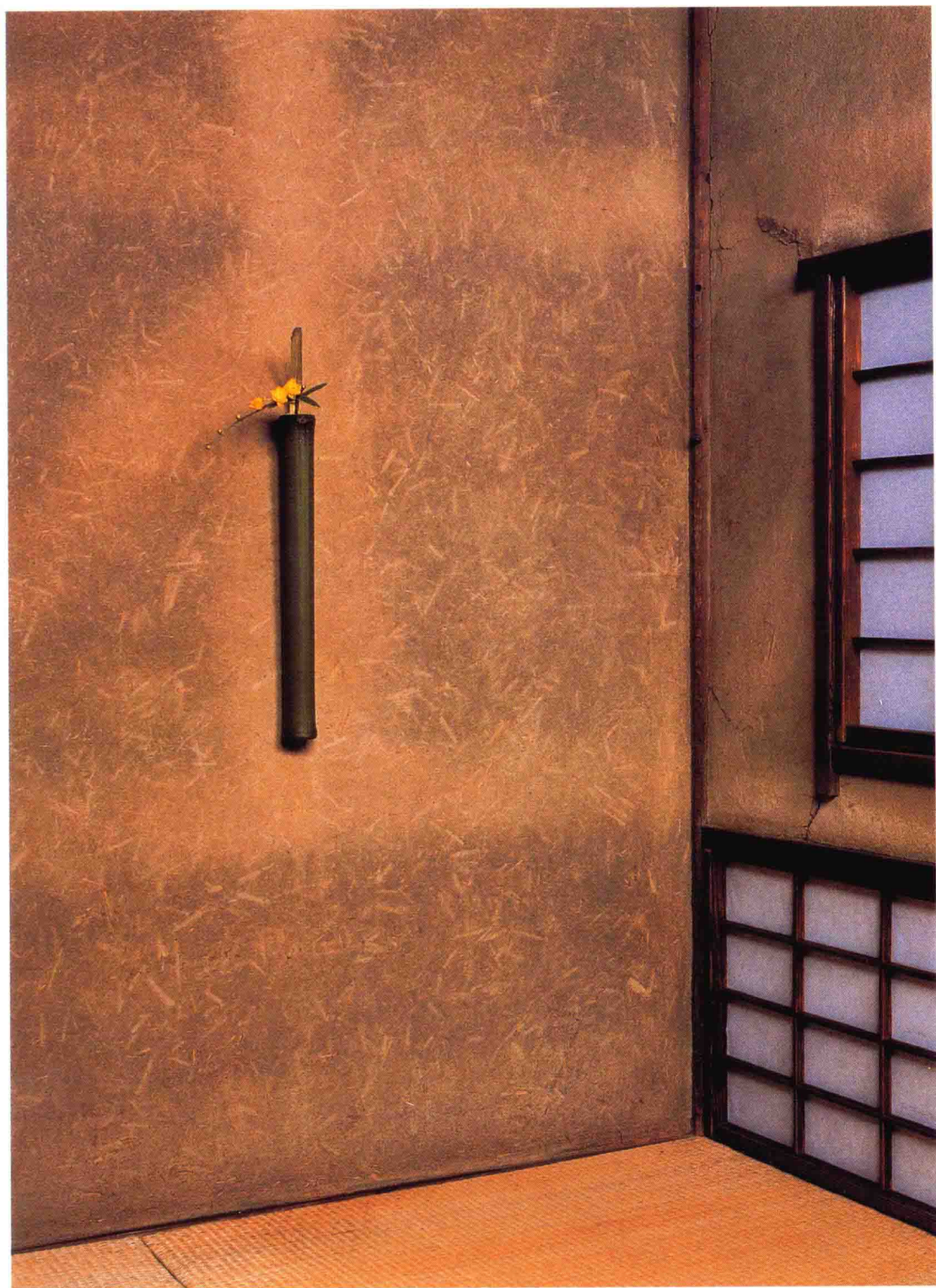
① 贝原益轩（1630—1714），日本江户时代初期的儒学家、博物学家、教育家，以及本草学家。

② 古濑户，日本六大古窑之一濑户烧所产出的陶瓷器。

③ 服部岚雪（1654—1707），江户时代前期的俳句诗人，松尾芭蕉的得意门生。

「右貢」花「腊梅、维氏锦竹」器「竹花筒」
「左貢」花「松」

首先选择花剪

「生活中的投入式插花……1」

Q 想买花剪，但不知如何挑选。

A 花剪有好几种^②。从右起，分别叫作小蕨手剪、蕨手剪、变形蔓手剪、蔓手剪。最古老的是蔓手剪，据说因为剪刀的手环轮逐渐变小，才产生了蕨手剪。

我一般用蕨手剪。蔓手剪不好用力，适合剪草花和叶材，但不适用剪枝条。从自身经验来说，我推荐蕨手花剪。

Q 购买蕨手花剪时，有大小、重量等的标准吗？

A 关键是要自己拿在手上试用。花剪尺寸基本定为6寸，但因为每一把剪刀都是工匠手工制作，所以根据剪柄（手握之处）的张力、刀刃的长度、剪头的大小产生的重量平衡都有微妙的差异。购买时，可以请店里多拿出几把花剪来，一边请教，一边挑选合手的。花剪

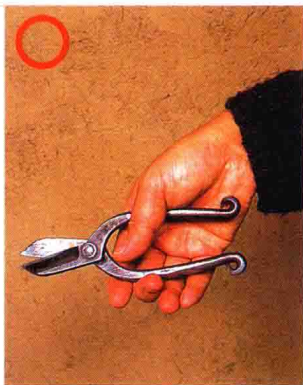

② 花剪的种类 从右起分别是小蕨手剪、蕨手剪、变形蔓手剪、蔓手剪，好用的是蕨手剪

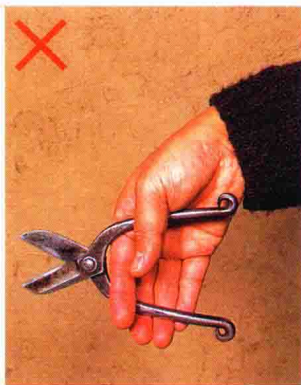
① 全手工制作的花剪，从样式到重量等都有着微妙的差异。挑选时，最好一边请教店里人，一边挑选合自己手的剪刀。图为京都「安重」
安重 / 京都市中京区堀川通三条南入
电话：075（221）1325

「花剪的握法」

③ 用大拇指和食指的指根，稳稳地握住剪把，修剪时用中指使劲

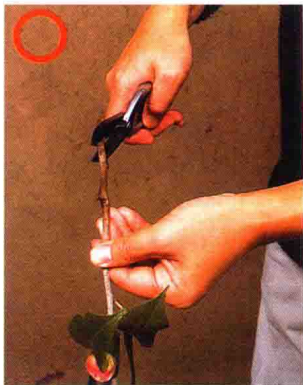

④ 打开花剪时，不可使用食指

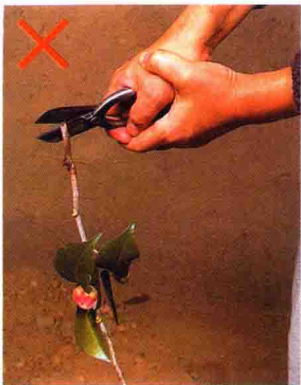

「花剪的用法」

⑤ 花枝要斜剪

⑥ 剪刀与枝条成直角剪切，就很难剪断

也有左撇子专用型。

稍有份量的花剪使用时更安心，习惯后很顺手。但拿在手上太吃力也不行。

Q 花剪与普通剪刀有什么不同？

A 花剪的铆接处游刃有余，即固定两片刀刃的铰缝处比较松弛。与普通剪纸剪布的剪刀不同，正因这个松弛的设计，才既能剪薄软的叶片也能剪粗壮的枝条。如果剪刀固定太死，刀刃就很难打开，必须用食指撑开[④]。花剪应开合自如，手放开，剪刀自然张开；手握住，刀刃也合上。花剪应成为手的延长部分。

Q 初学者需要购买什么价位的花剪？

A 不能因为是初学，就挑选便宜的花剪。使用廉价物品容易成为习惯。故人白洲正子^①女士对自己喜爱的花剪这样写道：“仅仅摆弄几下，即觉心情舒畅。”握住一把好的剪刀，会让人不自觉地就想插花。

即使较贵的剪刀也就5~6万日元。而投入式插花，只要有一把好剪子就不需其他工具了，可以终生使用。这么看来，花剪绝非昂贵的物品。

「花剪的保养」

⑦ 使用完毕，用扎捆的高除污（也可用布除污）

⑧ 除污之后，用蘸有机油的布擦磨。每次都认真保养的话，花剪可以使用一生

Q 您有可以推荐的店吗？

A 介绍一下京都的“安重”^①。这里工匠的手艺精湛，品种丰富，并有研磨及修理服务。白洲女士爱用的花剪也出自“安重”。

Q 请指教一下花剪的握法。

A 用大拇指和食指的指根，稳稳地握住剪把，要做到即使指尖松开，剪子也不会掉落。切剪时，中指用劲^③。打开剪刀时，不能使用食指^④，而是伸开指头，让剪刀自然打开。

Q 剪切的窍门是什么？

A 草花类的茎秆儿可以直角剪切，但枝条很难剪断^⑥。此时要让剪刀与枝条呈45度角，插入枝节斜切^⑤。左手拿住花茎及花枝，注意不要使花散落。

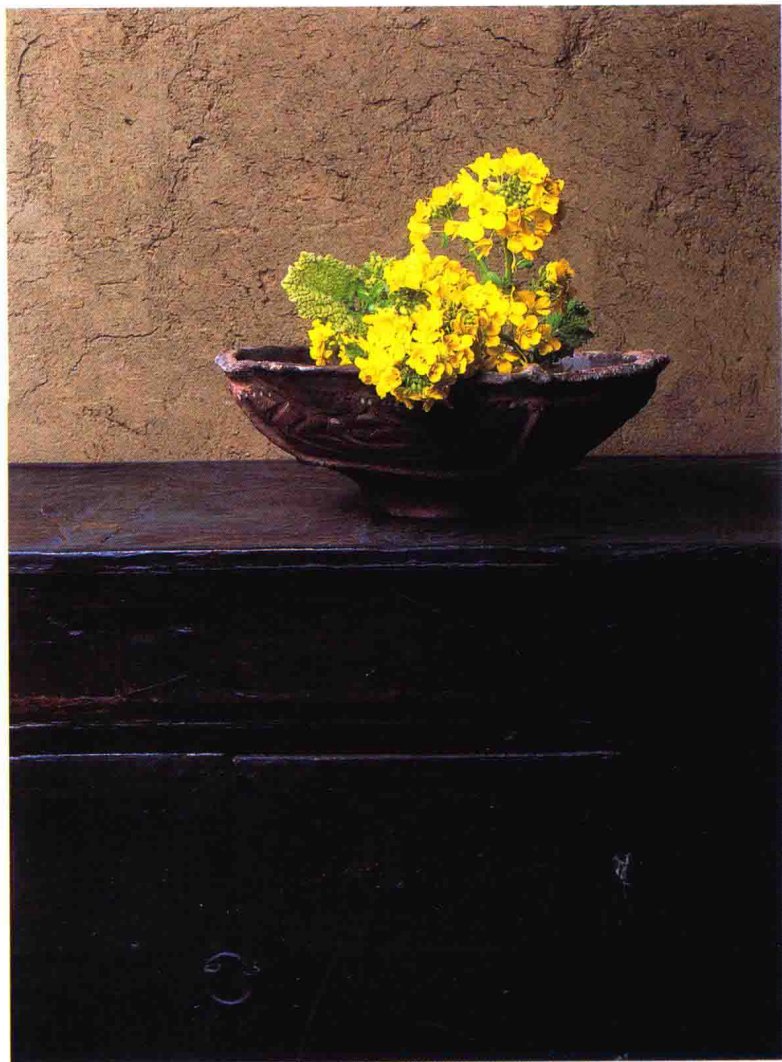
Q 使用完毕后，怎样做保养？

A 首先要除去刃上的脏污。将扎捆的高用水淋湿，揩擦刃的两面^⑦。没有高的话，用布也行，但是除去草木的涩液，用高最好。之后，用干布拭去水汽，再用浸了机油的木棉布擦磨^⑧。刃上不可直接使用机油。不要嫌麻烦，每次只要精心养护，刀刃就不会钝，铁剪也会用出质感来。

正如“安重”老板所言，与新的相比，用透了的剪刀反而锐利。我的剪刀，铆接处已经有些松垮，那里刻入了我用剪刀的习惯，对我来说，那是无可取代的最好用的剪刀。

① 白洲正子（1910—1998），日本著名散文作家、古董收藏家。

二月 油菜花

〔上〕花 = 油菜花 / 器 = 绳文土器钵

〔右页〕花 = 油菜花、棉花 / 器 = 生锈铁桶

说到油菜花，我便想起北野天满宫^①的御供菜种。每年2月25日菅原道真^②的忌日举行的祭奠上，作为祭神供品，除了白酒黑酒、蒸米，同时还要供奉红白梅花。据说古时的供花并非梅花而是油菜花。至今，参加祭拜的神道祭司们，他们的礼帽上还装饰着油菜花。

因菜种 (Natane) 与慰藉 (Nadame) 的发音近似，而成了慰祭菅公之灵的祭祀花。在京都长大的我，每当看到御供菜种的油菜花，都萌生一种春临大地的幸福感来。油菜花、金缕梅、山茱萸等黄色或许正是报春的幸福之色。

古时，人们把萝卜、京水菜、芜菁等叶类蔬菜的花都称为“油菜花”。因为都是过于普通的蔬菜花卉，装饰书院的立花^③大概没有使用它们的例子。这如同身穿劳动裤坐在壁龕里会让人贻笑大方。但是，也有敢于挑战庸俗之事的人，他们便是侘茶^④的茶人们。

大阪堺的茶道大师津田宗及^⑤，在他的《茶会记》^⑥中有两次利用油菜花的插花记录。据说利休也在一次茶会上，打断东道主“真不巧，没有好花了”的道歉，亲自去庭院剪下盛开的瓜类花，插了起来。他们将这些身边无人关注的蔬菜花，插到了茶室的壁龕。在与樱、梅、山茶这些名花相同的位置上，插上了不起眼的无名小花。这不仅是插花历史的一部分，也是改变日本人审美意识的事件。而我认为，油菜花正是象征这一变革的花。之所以这么说，是因为被秀吉^⑦赐以切腹的利休，最后他在死去的席位上插的正是油菜花。

利休切腹自杀，是天正十九年（1591年）2月28日。三千家^⑧在利休忌日会挂利休的肖像，供奉插在胡铜经筒里的油菜花。直到利休忌日结束前，茶席上都不可使用油菜花，这个习俗延续至今。

可是，利休为何要选择油菜花呢？从利休留下的“插的花要如同生长在原野一般”的句子来看，人们总是误解为利休是因为喜欢野花才用它来插花的。而实际上《茶会记》中，梅、山茶、牡丹等名花居多。然而，到了临终之际，为何选择与名花的高雅相去甚远、尽显庸俗的油菜花呢？利休临死之前，曾咏叹过一首狂歌^⑨：