

中华传统赏花理论研究

陈秀中 金荷仙 主编

中国林业出版社

中华传统

赏
花
理
论
研
究

ZHONGHUA CHUANTONG
SHANGHUA LILUN YANJIU

陈秀中 金荷仙 主编

中国林业出版社

本书是北京市自然科学基金项目科研成果（资助编号6012009）

图书在版编目（CIP）数据

中华传统赏花理论研究 / 陈秀中, 金荷仙主编. —北京:
中国林业出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5038-9279-0

I. ①中… II. ①陈… ②金… III. ①花卉—文化研究—
中国 IV. ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第227210号

封面题字、封底配画：华海镜

责任编辑：何增明 盛春玲

中国林业出版社·环境园林出版分社

出版：中国林业出版社

(100009 北京西城区刘海胡同7号)

电话：010 - 83143517

发行：中国林业出版社

印刷：北京卡乐富印刷有限公司

版次：2017年9月第1版

印次：2017年9月第1次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：18

字数：438千字

定价：98.00元

谨以此书纪念陈俊愉院士百年诞辰

主要作者简介

陈俊愉

1917年9月21日出生于天津市，安徽安庆人，园林及花卉专家。丹麦归侨，中共党员及民盟成员。园林学家、园艺教育家、花卉专家。北京林业大学园林学院教授、博士生导师及名花研究室主任，中国园艺学会副理事长，中国花卉协会梅花蜡梅分会会长及梅品种国际登录权威，享受政府特殊津贴，中国工程院资深院士。2012年6月8日在北京逝世，享年95岁。

余树勋

1919年3月23日出生于北京，中国著名园林专家。中国科学院植物研究所北京植物园研究员。长期从事植物园的建设与花卉、观赏树木、园林美学、园林心理学等的研究。编写了中国第一部园林工程学讲义，建立了园林工程学科，编著《园林美与园林艺术》，与吴应祥共同主编出版了《花卉词典》。2013年10月20日在北京逝世，享年94岁。

陈秀中

1955年生，安徽安庆人。北京市园林学校高级讲师，首届中国职业院校教学名师。主要研究方向：插花、盆景、园林艺术、园林美学、花文化理论。陈秀中是陈俊愉院士之子，一直在陈院士的指导下从事梅花文化及中华传统赏花理论的研究，主持北京市自然科学基金项目“中华赏花理论及其应用研究”，对于中华民族三千年的悠久梅花文化及赏花历史有深入的研究。

金荷仙

1964年生，博士，浙江农林大学教授，《中国园林》杂志社社长、常务副主编，高等学校风景园林教育指导委员会副主任。主要从事康复花园、寺庙园林、植物景观规划设计等方面的研究。

程 杰

1959年生，江苏泰兴人。1978年考入南京师范大学中文系，1985年研究生毕业，获文学硕士学位，留校任教。1994年获文学博士学位。1999年起，任南京师范大学文学院教授、博士生导师。著有《北宋诗文革新研究》《梅文化论丛》《中国梅花审美文化研究》《中国梅花名胜考》等，是国内知名的梅文化专家。

华海镜

1960年生，浙江宁海人。现为浙江农林大学美术研究所所长、艺术设计学院教授、硕士生导师。华海镜先生先后深造于中国美术学院国画系和中央美术学院美术史系。曾在美国旧金山、北京三尚艺术馆、杭州唐云艺术馆、珠海博物馆、宁波美术馆和上海朱屹瞻艺术馆等举办个人书画展。

序

foreword

开发中华传统名花中的小花与香花

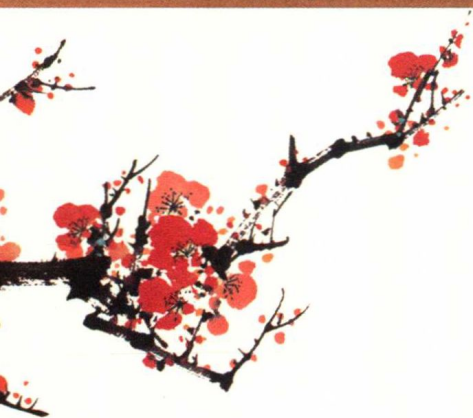
——其惊人魅力和优势

KAIFA ZHONGHUA CHUANTONG MINGHUA ZHONG
DE XIAOHUA YU XIANGHUA
QIJINGREN MEILI HE YOU SHI

在中华传统名花中，有鲜艳大花与芳香小花两大类：前者如牡丹、杜鹃花、山茶、菊花、芍药、月季、玉兰类等，早已引种海外，有些甚至在杂交改良后再度进口我国，成为“回姥姥家的外孙女”，如现代月季、牡丹、芍药、比利时杜鹃、美国山茶、大花萱草等等；而后者开小花、香花，特富诗情画意，如梅花、蜡梅、国兰、中国水仙、桂花、瑞香、珠兰、米兰等，则迄今尚少在欧美等西方国家引种栽培。这是一种反常现象，却在世界多数国家中存在着。

追究产生以上扭曲现象的致因，可列出下面三个主要因素。第一，西方世界欣赏较多的，是大型鲜艳的花，如若形状奇特，尤受欢迎；而对小型淡雅的花，尽管芳香扑鼻，淡雅宜人，却甚少受到重视。第二，我国近二三百年来由于战乱和社会、经济等因素，甚少注意发展传统花卉之生产，更不重视规模经营和出口生产。第三，也是最根本的致因，是民族自尊心和民族自豪感之丧失或大大减弱，以至崇洋媚外，推崇洋花、新花，贬低民族传统花卉。至于对于传统名花（香花、小花尤然）之国外展览和传统花文化之国外介绍，更是绝无仅有。凡此种种，就造成今天传统名花，尤其是小花、香花依然维持数千年孤芳自赏的状态。这种反常的局面必须打破，中华传统名花，尤其是其中的小花、香花，才能重新焕发青春，走上香飘万里和民族花卉复兴的康庄大道。

事实上，发展中国小花、香花，也是有不少优越条件和有利因素的。第一，国人赏花，是用五官乃至全身心投入，并与诗情画意、传说、联想、诗书画曲等串联起来，借以提高赏花之韵味与深度的，所以充分发扬中华“香花文化”的特点，在国内外开展传统名花展览尤其是“香花、小花文化展览”，持之以恒，必可奏效。例如日本送欧美樱花及花

木盆景，已有一二百年，至今欧、美各国包括美国首都华盛顿，都有樱花园，可见“放长线”是可以“钓大鱼”的。第二，中国传统小花、香花，如梅花、蜡梅、桂花、中国水仙、国兰等，都有人工催花易开而应用途径多样（切花、盆花、盆景等）等优点。第三，迄今西方绝少引用中华传统小花、香花，等于形成了事实上的世界性专利，今后前景，端赖吾人努力了。第四，香花有益身心健康。如在我和金幼菊教授共同指导的一位博士生金荷仙，所作学位论文《梅、桂花文化与花香之物质基础及其对人体健康的影响》（2003）中，就已查明，梅与桂之花香的化学成分及其香气对人体的有益影响——这一创新性研究符合当今世界花卉科研热点，应大力宣传推广才是。

现引南宋·陆游《梅花》诗两首，说明这一伟大诗人是为何用全身心欣赏梅花之美的：

闻道梅花坼晓风，
雪堆遍满四山中。
何方可化身千亿？
一树梅前一放翁！

当年走马锦城西，
曾为梅花醉似泥。
二十里中香不断，
青阳宫到浣花溪。

本书深入研究了中华赏花的民族特色，剖析了中华小花、香花的文化特质，初步测定了某些小花、香花（梅花、桂花）的化学成分及其对人体健康的有益影响，总结介绍了中华赏花的十大理论表现，是既有民族特色又富创新精神的一部赏花理论专著。故乐为书一小序，介绍于国内外花卉爱好与专业工作者之前。

北京林业大学园林学院教授、中国工程院资深院士 陈俊愉

2005年7月18日于北京林业大学梅菊斋

前言

preface

值得庆幸的是，2002年北京市自然科学基金委员会高瞻远瞩，在世人热捧洋花之风劲吹之时仍大胆启动科研基金资助笔者进行中华传统花文化遗产方向的科研课题研究。本书就是在北京市自然科学基金科研项目“中华赏花理论及其应用研究”的基础上修订完善而成的。本书的研究视角主要有以下几个特色。

1. 历史悠久的传统花文化是中华花卉业的财富与特长

中国自古以来就是花文化高度发达的国家，甚至可以说我国是在花文化的带动和影响下引发出花卉业的。中国自古以来通行的是文人雅士提倡的花文化，欧阳修、张镒、范成大、袁宏道等都是花卉专家，一部《广群芳谱》就是极富特色的中国古代“花卉大百科全书”！花文化是中国花卉业的宝贵财富，最具中国特色。中华民族的传统名花，如梅花、桂花、米兰、菊花、牡丹、荷花、月季等等，其栽培、观赏、应用（指在造园及盆景、花艺中的应用）等无不与花文化息息相关、不可分割。然而我们自己在这方面的研究工作还很薄弱，如果有外国人来请教“我们从中国引种了众多的优质花卉资源，我们还想学一学中国人的赏花传统和欣赏趣味”时，对这一问题，恐怕我们中国人自己也很难回答出来。本书全面、系统地研究中华民族传统赏花理论及其应用实践，并运用现代园林艺术欣赏理论加以分析，古为今用、洋为中用，形成一套富于时代精神、有应用价值，又具中国特色的赏花理论。“越是民族的，就越是世界的！”中国人应该树立民族自信心，不应该再盲目追随欧美人的赏花视野，让西方的洋花把我们的民族花卉压得抬不起头来，这种局面应该扭转！本书的出版，对于我国民族花卉业的健康发展将产生积极的影响，并最终将中华花文化研究转化为创中华名花的物质动力。

2. 从弘扬花文化的角度培养出中华传统名花的民族文化特质

有什么样的赏花理论、赏花趣味，就会选择什么样的花卉、种植并生产什么样的花卉。

欧美人赏花注重外表，满足于花朵的大、鲜、奇、艳，他们从中国丰富的花卉资源中拿走了大花（如牡丹、月季、玉兰、菊花、杜鹃花、山茶花等等）；未拿走的却是最能代表中国花卉资源和民族文化特质的小花（如梅花、蜡梅、桂花、国兰、米兰、珠兰、瑞香等等）。中国的小花有姿态、有韵味、有香味、有意境，可比拟象征、可融诗入画、可浮想联翩，引人入胜；中国古代文人赏花动用五官和肺腑，全身心地投入与花儿融为一体，综合地欣赏，注重诗情画意和鸟语花香。“西方人赏花是表层的，低层次的；而中国人赏花是精神性的，深入的，是真正与花的交流。”（陈俊愉语）特别是中国古代文人赏花重视花格与人格的比照，在比德情趣的激发之下，借赏花审美提升积极的人格精神、净化赏花者的心灵。“当年走马锦城西，曾为梅花醉似泥”，“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”，“一片疏花补雪痕，迷离香影动黄昏”，“香非在蕊，香非在萼，骨中香彻”，“不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”“一朵忽先变，百花皆后香。欲传春消息，不怕雪埋藏”。诸如此类优美的赏花诗句着实把梅花的形、色、味、姿和人格意味娓娓道来，令人百听不厌、回味无穷；这些中国特色的赏花韵味外国人不了解，所以他们未把中国的小花、香花拿走。本书重点抓住中国的小花、香花的这种民族特质，深入研究、系统挖掘、大力弘扬，逐步把中国的小花、香花培养成最具中国特色的中华民族优质名花，将它们作为拳头产品以最佳的欣赏方式打向世界！正如中国工程院院士、著名梅花专家陈俊愉教授指出：“梅花作为中国唯一一项具有国际登录权的花卉，在今后的发展中所要带给世界的不仅仅是中国丰富的花卉种质资源，更重要的是要让中华花文化的意境给世界带来感染和影响，并通过梅花、蜡梅、桂花、瑞香、中国水仙等小花、香花的出口，使世界花卉更为丰富多彩、美不胜收。”（陈俊愉、马吉《梅花：中华花文化的秘境》，载于《中国国家地理》2004年第3期）

3. 促进当代园林美学理论的重新构建及中国特色的民族赏花理论的形成

本书以中国古代的赏花审美理论为微观专题，深入系统地研究中华民族在赏花审美中所体现出来的各种自然审美观点和以赏花审美为乐生之情的花文化传统，在中国古代赏花审美实践方面深入挖掘出丰富的思想文化遗产，古为今用、推陈出新，促进当代园林美学理论的重新构建及中国特色的民族赏花理论的形成，使审美世俗化的中华赏花审美传统得以发扬光大。

4. 选准花文化研究的落足点，做深入细致的实证专题考证

中国古代花文化文献浩如烟海、汗牛充栋，一部《广群芳谱》就已经是堪称“花卉大百科全书”式的鸿篇巨制了。研究传统花文化必须找准研究的落足点，否则只会迷失于书海文山之中难以自拔。本书落足点定位于三大重点。一是系统梳理中国古代文人赏花时的审美视角、审美意识、自然审美观念等，深入研究阐述了中华儒释道互补的赏花审美思想对于中国古代赏花审美传统所形成的深远影响及其现实意义，归纳总结出中华民族传统赏花理论的十大理论表现形态，即十大赏花审美的理念范畴，并从浩如烟海的中国古代花文献中寻找最有代表性的实证范例做深入细致的实证专题研究。二是落足于古代赏花理论在盆景、插花、造园等赏花实践领域中的具体应用，从中国古代花文献中寻找上述应用领

域内最典型的古典名篇，深入总结剖析，取其精华，去其糟粕，古为今用，推陈出新，使中华传统赏花理论遗产的研究既有理论遗产研究的深度，又有在现代园林应用中的可操作性。三是重点研读中国古代咏花诗词中的咏梅诗词，分析研究中国古代文人咏梅赏梅的审美趣味，深入剖析中国小花、香花所代表的民族文化特质，尝试抓住中国的小花、香花的这种民族特质，系统挖掘、大力弘扬，逐步把中国的小花、香花培养成最具中国特色的中华民族优质名花，将他们作为拳头产品以最佳的欣赏方式打向世界！

5. 初步研究测定中国传统小花、香花（梅花、桂花）的香味成分

中国古代文人欣赏花卉、感受花香多讲究意境和诗情画意，常囿于感性认识和文学描述，而少从科学的角度去研究。花香的科学成分是怎样构成的？花香又是通过怎样的生理机制来影响人们的身心健康的？本书中研究测定了中国传统小花、香花（梅花、桂花）的香味成分，大胆尝试探索了小花香味量化的现代科技手段。研究者在南京、杭州、武汉等地尝试测评花香对赏花者的各种影响（身体的、生理的、感官的、心理的、情感的等等），探讨人对花香的主观评价同气味物质结构类型之间的联系，得出了具有实际参考价值的人对小花花香的生理和心理感觉状况的量化统计，从而为中国小花、香花的审美想象与诗情画意寻找其赖以发生的自然物质基础与科学依据。

有意识的、含有香味的生活能够使令人满意的经验变成现实，使生命的价值得以实现。随着我国人民物质生活水平的迅速提高，芳香植物与芳香制品的需求也会不断增长，有关这方面的科学研究具有良好的应用前景。植物的芳香物质对人体机能作用效果的研究，对森林公园、休养林、专类花园、城市绿地的植物配置也将具有重要的指导意义。

6. 重点分析研究中国古代文人咏梅赏梅的审美趣味

重点研读中国古代咏花诗词中的咏梅诗词，分析研究中国古代文人咏梅赏梅的审美趣味，深入剖析中国小花、香花的民族文化特质，尝试抓住中国的小花、香花的这种民族特质，系统挖掘、大力弘扬，逐步把中国的小花、香花培养成最具中国特色的中华民族优质名花。

7. 摸清中国古代赏花理论的家底

“温故而知新！”我们要创建既富时代精神、又具中国特色的民族赏花理论新框架，首先要做的工作就是摸清我们自己的家底，梳理清楚中国古代赏花理论的历史发展脉络，搞清楚中华赏花理论遗产的思想精华和代表性古典名篇究竟有哪些。所谓“源流”，就是事物的起源与发展，如果我们连自己都没搞清楚中华民族传统赏花理论遗产的家底，那么要创建中国特色的民族赏花理论新框架就只会是一句空话，无源之水、无本之木是不可能长久的，也是没有任何学术价值的！摸清中国古代赏花理论的家底，以便今人在创造中国特色的插花、盆景、造园等园林艺术作品时，能够从中找到自己强烈的、鲜明的民族个性风格，至少找到一个可以借鉴、可以信赖的历史坐标系和古典参照系。

本书写作时原计划要搜集、整理我国先秦、秦汉、隋唐、宋元、明清的重点赏花理论专著，如先秦诗经、楚辞，秦汉的辞赋、乐府民歌，唐代的《花九锡》《平泉山居草木

记》《酉阳杂俎》，唐宋咏花诗词名篇，宋代的《花经》《花疏》《花品》《园林草木疏》《范村梅谱》《梅品》《梅花喜神谱》《赏心乐事》《全芳备祖》，明代的《瓶史》《瓶花谱》《花史左编》《花历》《遵生八笺》《园冶》《长物志》《闲情偶寄》《二如亭群芳谱》，清代的《花镜》《花笺》《花慵月令》《浮生六记》《广群芳谱》等。为梳理清楚中国古代赏花理论的历史发展脉络做一项开创性的研究工作。

但是，上述设想还远未完成，这项研究工作需要一个研究团队来攻关。因为我在15年的研究过程中深深体会到，上述所提到的古典文献就已经浩如烟海、汗牛充栋了，恰如古人兴叹过的：“人也有涯，书也无涯，以有涯追无涯，殆矣！”我个人研究中国传统花文化必须找准研究的落足点，否则只会迷失于书海文山之中难以自拔。这已在前言谈本专著的研究视角的第4点“选准花文化研究的落足点，做深入细致的实证专题考证”里谈过了，就不再赘述。

“只有民族的，才是世界的！”中国的京剧、中国的书法、中国的园林、中国的烹调，之所以享誉世界，就是因为它们能够自成一格、独具特色！中国古代的赏花理论也有自己传统的、独特的文化优势，关键是要做好古代传统赏花理论的现代转化工作。目前的现状是大量的、有积极价值的中国花文化遗产仍然在故纸堆中默默无闻地沉睡。本书便是在深入系统地挖掘、研究、开发中国古代赏花理论优秀遗产方面所做的一次初步尝试，其主要目的就是重新激活中华传统花文化资源中所孕育的价值与生机，逐步实现中华传统花文化遗产的古为今用、推陈出新！

車為氣要簡

尔清人滿

由于编者学识水平有限，书中只是朝着上述研究方向所做的一次初步尝试与努力，但愿能起到抛砖引玉的作用。当然难免存在着许多粗糙、遗漏、不足乃至错误之处，恳请各位读者给予批评指正。

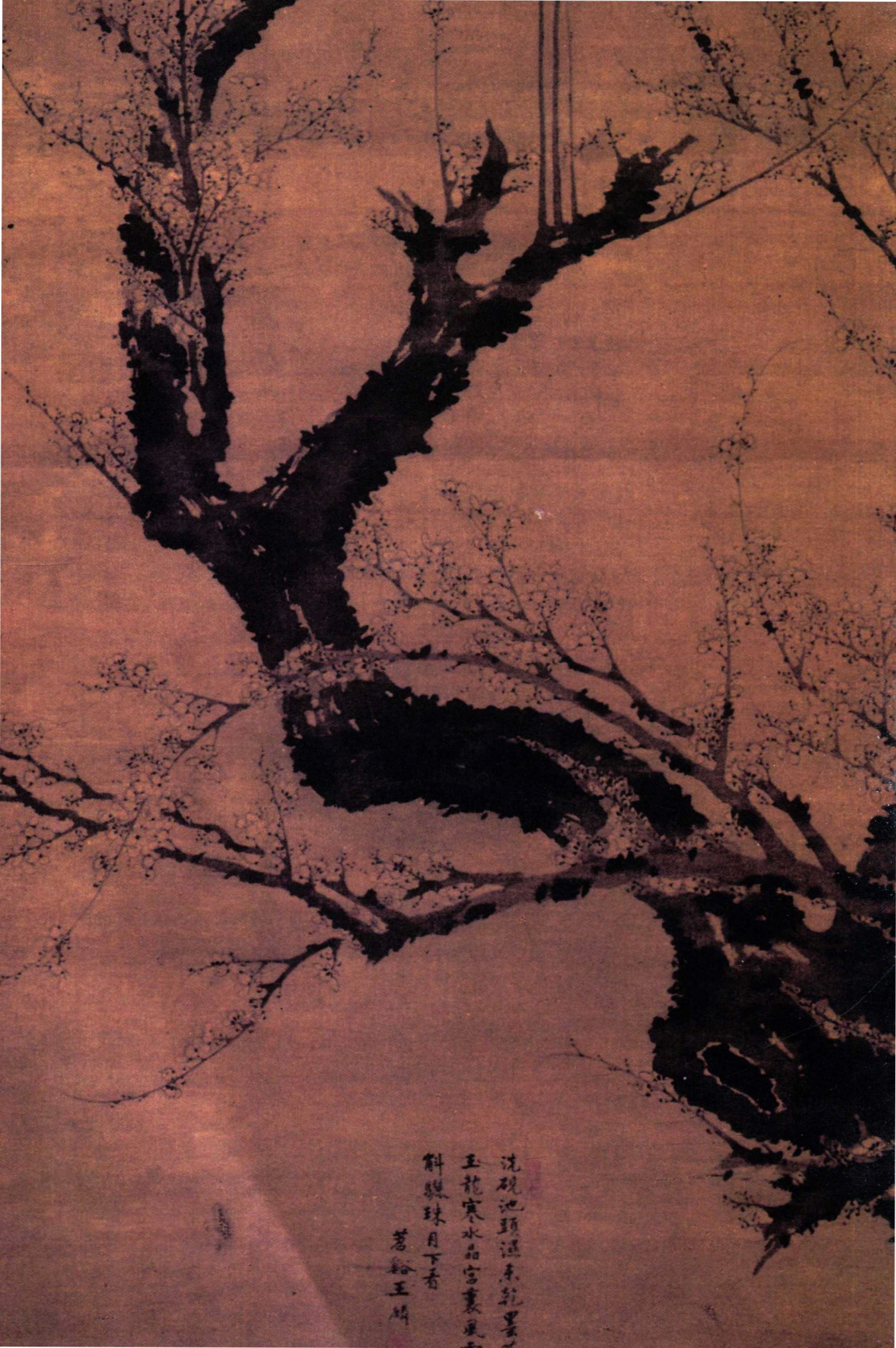
最后，需要说明的是本书序言的写作时间。我父亲早在2005年7月就为本书亲手撰写了“序言”：《开发中华传统名花中的小花与香花——其惊人魅力和优势》，父亲生前非常关心“中华赏花理论及其应用研究”科研课题的进展情况，并多次教育我工作要抓紧，要学会利用时间，提高科研效率。但由于学校教学任务繁重，用于本课题调研的时间很零碎；加之我秉性较慢，工作比较踏踏实实；希望把“中华赏花理论及其应用研究”科研课题做得更完美，抱着“十年磨一剑”的想法，一直在慢慢地啃着这块难啃的骨头。尽管这个科研课题已经在北京市自然科学基金委结题了，但我对其中一些关键问题与重要节点还在继续研究，并最终希望把这项科研成果逐步完善，出版一本比较满意的中华传统赏花理论专著，以不辜负父亲对于继承与发扬祖国传统花文化优良传统的深切关注及殷切希望！同时也不辜负父亲给予我的科研工作的热心点拨与谆谆教诲……

今天，《中华传统赏花理论研究》一书终于要出版问世了，尽管自己学识水平有限，但也拿出此书给陈俊愉院士百年诞辰纪念活动献上一份小小的礼品吧！

陈秀中

2017年5月于北京潘家园拈花书舍

沈觀池頭濕東乾墨
玉龍寒水晶宮裏風
斛觀珠月下香

茗籟王解

目录

contents

序 开发中华传统名花中的小花与香花——其惊人魅力和优势

前言

第一编 吸纳传统智慧，享受花人合一 001

一 儒释道自然赏花审美思想初探 002

1. 与花比德 以美储善——赏花与儒家君子比德 004

2. 花人同化 畅神乐生——赏花与道家养生 014

附录 《赏心乐事》並序 024

3. 拈花微笑 妙悟生命——赏花与佛家禅思 026

二 中华民族传统赏花趣味十探 035

1. 比德传统 035

2. 比兴手法 038

3. 追求天趣 039

4. 意境趣味 040

5. 应时而赏 044

6. 高雅脱俗 045

7. 感官滋味 047

8. 天然图画 050

9. 简约之美	053
10. 辨证之美	055
11. 结语	056

第二编 赏花三境——中华传统赏花理论的三大应用领域 059

一 插花：吃透珍品家底 把握民族个性	
——明清文人插花艺术理论专著系列研究	060
1. 山水花竹，可以自乐——中国古代文人插花的自然审美功能	061
2. 秉性高卑各自然——明清文人的插花选材观	068
3. 三才搭配，各具意态——中国传统插花最经典的造型形式	074
4. 意态天然，全得画趣——中国传统插花的审美评价标准	081
5. 造型风格一：起把宜紧，瓶口宜清	085
6. 造型风格二：重视木本，突出线条	089
7. 造型风格三：简洁精练，高雅脱俗	092
8. 花材固定：“撒”艺技法，独具特色	096
9. 花材处理：理枝整枝，巧夺天工	099
10. 爱好志趣：爱花成癖，执著追求	100
二 盆景：中国盆景艺术的民族特色初探	102
1. 从明清中国盆景专论看中国古代盆景的民族风格	102
附录 明清中国盆景专论选辑	108
2. 曲园说艺——在苏州与中国盆景艺术大师张夷学做砚式盆景	113
三 造园：张镒《玉照堂梅品》及玉照堂梅园专题研究	132
1. 《梅品》——南宋梅文化的一朵奇葩	132
2. 南宋张镒《玉照堂梅品》赏花审美思想探微	136
3. 《玉照堂梅品》校勘、注释及今译	143
附录 《赏牡丹》	150
4. 张镒南湖玉照堂梅园	151
附录 《桂隱百課》並序	155

第三编 赏花拾英——研读中国梅花的民族文化特质	159
一 梅花，中国花文化的秘境	160
1. 千年铜鼎叹梅核	160
2. 中国人——世界花卉欣赏的大师	161
3. 小花香花世界花	162
二 梅之美	163
1. 梅之美的属性	163
2. 梅之美的特征	165
3. 梅之美的园林应用	168
三 梅花赋予中国人的美学价值	170
1. 梅花自身的形态之美	170
2. 梅花与其他景物组合共造意境之美	172
3. 梅花生发精神之美	173
四 梅花题画诗	175
1. 相对独立	175
2. 相对紧密	177
五 梅花、桂花花香成分比较研究	179
1. 不同类型梅花品种香气成分的比较研究	179
2. 杭州满陇桂雨公园 4 个桂花品种香气组分的研究	182
六 踏花归来马蹄香——云南少数民族赏花风情拾英	187
1. 普者黑——赏荷者的欢乐天堂	187
2. 大理——风花雪月的故乡	189
3. 剑川——石窟艺术里的古代插花	190
4. 丽江——东巴文化的神奇花朵	192
七 幽香梅韵味，君子共三清	
——清乾隆独创“三清茶”高雅品位的审美净化功能	195