

花道日常

四季花中寻道

陈鹤潼

著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

花道日常 / 陈鹤潼著. —北京: 九州出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-5108-5196-4

I. ①花… II. ①陈… III. ①插花—装饰美术 IV.
①J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第074903号

花道日常

作 者 陈鹤潼 著
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲35号 (100037)
发行电话 (010) 68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 天津市豪迈印务有限公司
开 本 700毫米×970毫米 16开
印 张 17
字 数 150千字
版 次 2017年5月第1版
印 次 2017年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-5196-4
定 价 68.00元

★ 版权所有 侵权必究 ★

近年来中国文化中花道、茶道、香道等诸多稽古文化的复兴，也促使了这些行业的蓬勃发展。由于历史的原因，花道文化被很多人先入为主地认为是日本文化。花道，其实是源于中国六朝时代的佛前供花，兴盛于唐宋时期，而衰败于清代。

大约是隋唐时代，花道由日本当时的（相对应的飞鸟时期）遣隋使小野妹子带入日本。小野妹子回到了日本，驻扎在京都紫云山法顶寺，并修建了六角堂，在那里向全国前来学习的僧侣们传播佛法 and 花道、茶道等他在 中国所学的先进文化知识和政治制度。

当时，他在六角堂旁边挖了一个水池，围绕着水池边，修筑了前来学习的僧侣们住宿的僧寮。相传当时著名政治家圣德太子，还在这个水池里沐浴，池坊便由此得名。天皇赐小野妹子池坊姓氏，从此之后，小野妹子家族便世代供奉六角堂，并更姓为池坊家族，世代以传播池坊花道

为家族己任，池坊有文字记载（《碧山日录》）至今（2017年）已有555年的历史。如果要从草创的年份算起，至今已有千年的历史。

池坊花道，后面不加流与派的字眼，它不可以称之为池坊流，或者池坊派，因为池坊花道是日本花道的本源，之后随着人们的生活习惯跟时代的发展，在此基础上延伸出很多不同的流派。池坊花道，在当今的日本作为花道的主要流派，在全球有两百多个支部，全球的学员已达到几十万人。它的魅力与魔力，可见一斑。

所谓道，其实就是指万事万物中的规律。研习花道，顾名思义，便是在植物中寻找规律，从而达到“一理”的境界。花道的一瓶之花其中不仅蕴含了中国儒家思想，更是自然智慧的缩影。

宋代大儒朱熹提出以“格物”做为儒家学说的根本，在《大学》中有如下语句：“欲修其身者必先正其心，欲正其心者，先诚其意，欲诚其意者先致其知，致知在格物。”朱熹这样解释格物：格物之格乃尽之意，穷尽事物之理，是为格物。宇宙万物，都是由理和气构成，气是构成一切事物的材料，理是事物的本质和规律。各种事物都是由气构成，格物就是要穷尽各个事物之理，事物不同，它们各自的理不同，这就是分殊，但这不同的理都源于一个理，这便是一理，这又和佛教中的“一即多”的理论有些相似，只要先穷尽分殊之理，经过积累之后，最终能悟出大的“一理”。在一年四季中，花道的研习过程一直在观察、研习植物的出生、生长、繁茂、枯败，都是在格物的过程。

在这个过程中研习者不断地通过取舍花枝来判断作品呈现的最终结果，一步步地将自己的意念化繁为简，割除物欲，达到修身的目的。

儿时生活总是美的，令人难以忘怀，并影响至今。祖父在南方的农业科学院就职，从小我就经常随着长辈去山野采集标本和考察，每次都不会空手而归的我，口袋里总会有各色树叶果实或者几朵野花，回家后大人们教我如何制作标本保存它们。在山清水秀中奔跑、玩耍的我，对自然有一种特殊的情感，尤其对植物，一直非常感兴趣。

在一年四季的变化中，在山间可以寻找到叫不上名来的山涧野花，还有各样的野菜、野果子，久而久之也就在大人们的指导下认识了不少植物，也了解到它们的习性和一些食用方法。枸杞的嫩叶子可以吃，果儿摘回去晾干了之后也是直接吃的；夏秋之季在林中草里寻找树莓，经常满身沾的都是草刺；至今我最喜欢的香蒿，用手摸起来会发出一种特别奇特的香味，它的属名Artemisia来自希腊神话中的月亮与狩猎女神Artemis，也许蒿子散发出的芳香气味与女神一样吧。

在大自然中度过了特别难忘的童年，把那时捡拾晾干的植物标本，一直带在身边。长大后考上美院，一直在学习摄影，用镜头感知四季，钟爱拍静物，喜欢那些静止不动的事物凝聚在镜头下，静屹中呈现出它不一样的面貌。

毕业之后做了很多年的摄影师，在高楼中离自然越来越远了，看不见山，又触摸不到四季变化的植物，匆匆忙忙之间连小区花坛里那方寸四季都经常无暇欣赏。我也曾有一个愿望，想去国外学习植物生态学，但文科艺术生的我，对于高数这样的要求无能为力，只能放弃。在北京搬了很多次家，一直都在自己的小空间里面养护植物，每日关照它们，观察它们一点点的变化。

所谓念念不忘便有回响，真让我赶上了。也许是命运的指引，一次游玩日本京都的途中，撞进了池坊花展，那一刻被作品震惊了，原来还有如此鲜活的艺术存在于世间！如饥似渴的我在会场里转了好几圈，仔细地观摩着每一个作品。所有的作品都由鲜活植物进行插置，我用自己那仅有的几个日语单词去努力识别它们的介绍，从清新秀丽的生花，活泼可爱的自由花，到气势磅礴的立花，都在我的脑子里打下深深的烙印，我突然明白，我要学习的东西其实并不是植物生态学，而是植物艺术与文化相结合的插花。

于是，便辞去工作，义无反顾地扎进了插花的研习道路中。在插花的学习中，你会发现，其实它是在研究每一种植物的自然生态、生长方式，观察它的四季变化所形成的不同面貌，发现它们每时每刻的表情，然后进行空间、艺术上的组合创作。刚开始的插花学习是非常枯燥的，因为老师会给你一个限定的严格标准，让你一直在这个框子里面，磨练自己

的技术、手感甚至心性，学会与不同植物打交道，要经过数年的学习磨砺之后才可以学习立花。立花是特别像中国山水画卷的插花艺术形式，它宏大的气势所传达出的自然智慧着实让人臣服。制作一个普通立花经常要花费一天的时间，一天下来，腰都直不起来。劳作时，你只处在当下，如同世界没有别人，没有别的事情在脑中萦绕，仅是与植物之间的能量沟通，不知不觉中，你会在当下体味到心的满足，体会到通过自己的心传递给双手所表达出的坚定的力量。

研习花道的过程是很枯燥的，但是在学习花道的过程中，你既了解到自然智慧中的规律，也会领悟到很多做人的要领。“天地一木也，万物一花也”，与这个社会相处的方式，会越来越简单明了，让自己坚实而有力地生活，不再像以前那样，花很多时间和能量在一些没有必要的琐碎事情和犹豫中。立身与立花是一件事情。

京都是我近几年去得最多的城市，比回故乡还要频繁，在这里不仅能学习花道的稽古文化，还能品尝到最喜爱的日本料理。除了日本文化的精致，其实京都最吸引我的，是它做为千年古都所拥有的两三百座寺庙，每座寺庙都有它供奉的主人和故事，我一直研习的池坊花道亦是如此。池坊所供奉的六角堂，便是花道在日本的发源地，池坊家族世代在这里供奉着六角堂，传播插花的传统文化和精神。

很多人都会问我，京都如何游玩？通常我并不玩，我只是找一个游客不多的小寺庙，坐着面对庭院发呆，完全发呆，什么都不想，或着带上一本书描画庭院中的一草一木，度过宁静的下午。偶尔有些寺院可以提供抹茶和和果子，心满意足地补充下能量，被告知要关门了才离开。放空后会倍感清爽，揣着明亮的心情顺着小路溜达，就这样漫无

目的地走着，走到天黑，路过一家小馆吃一口热饭，坐上公车，回到自己住的地方。

在京都那些古代文化遗产的美景中，经常能找寻到古老中国的身影，可我喜欢京都的原因却是因为她就如同一位迟暮的老人，浑身散发着沉静、凝致的美，我经常就坐在某处静静地看日出与日落，心无杂念，这也是从花道中了解到的，花儿从来只是静静地开放，不去打扰别人，亦不炫耀，不悲凉，就在当下与自己面前的景物同在，便足矣。

研习花道的道路，不仅是对植物的了解和表达，更多的时候是在磨练自己的心性，在心手合一的境界里忘忧无我，在花中见自己、见天地、见众生。

插花艺术是一门综合性的学科，不仅包含对植物材料的研究，还有立体空间、色彩学、造型艺术等方面的研习，提高自我的艺术修养和文化底蕴，亦是不可缺少的一部分。

我会经常画出作品的样貌，这可以加深自己的理解，很好地将立体空间与平面之间进行转化。

我经常与学生唠叨“学什么就不看什么”，意思是说学习插花就不要只盯着插花这件事情琢磨，而是要了解更多的艺术门类，例如摄影、绘画、音乐甚至舞蹈等，才能将眼界打开，发现生命中闪光的亮点运用于创作。

插花作为一种艺术形式，其创作源于灵感。多接触不同层面的物质，不经意间的化学反应，也许就会碰撞出绚烂的艺术火花。

目
录

春

立春

凌波仙子来与往

002

雨水

西域使者

011

惊蛰

桃红又见一年春

019

春分

花红柳绿

024

清明

问菊寻春草青青

037

谷雨

雪柳漫天不见雪

043

夏

立夏

百般红紫斗芳菲

062

小满

芍药承春宠

072

芒种

小麦登场雨熟梅

086

夏至

海芋之语

098

小暑

铁线绕莲等清风

107

大暑

池咏睡莲早

113

秋

立秋

伏虎闹绣球

124

处暑

一片秋叶一报秋

131

白露

金秋时节芒草飞

143

秋分

火焰南天竹

151

寒露

唯有菊花不负秋

164

霜降

霜叶红于二月花

178

冬

立冬

落叶荷塘满眼枯

186

小雪

海棠解围

192

大雪

海红花发暮迟迟

207

冬至

冬青枝头果硕硕

216

小寒

踏雪寻梅

226

大寒

五色松兰迎客来

240

春

在日式池坊花道里

其实就是表达植物的初生之美

立春

凌波仙子来与往

水仙，经常被誉为凌波仙子，一直是深受人们喜爱的中国传统花卉。早在明代张谦德的《瓶花谱》中，就已经被列为一品九命的最高级别鉴赏花了。

记忆里，每当春节前，母亲就会备上一个瓷水盆，买上几株洋葱一样的球茎，让小商贩们切割好几处裂口，回家放几块鹅卵石，稳住它们的位置，放在一碗清水里，静静地看着它们吐出绿叶，开出芬芳的花朵。

那时正值寒假，母亲命我每天去给它们换水，每次把压住它们根部的鹅卵石一个个掏出来，然后将盆里的水倒出来，重新换新水，再用鹅卵石将它们一块块压稳。因为家里是南方，冬季屋子里面比较湿冷，抽芽十

分缓慢，每天都看着它一点点地生出，日日盼它开花。终于一日从花蕊的中间长出细细的杆子，上面垂着几个花骨朵，觉得自己没有被辜负。过了几日，在阳光下，它慢慢打开花蕾，金色的花蕊，像一个金色的杯子一般，洁白的六瓣完美地托着金杯蕊。因此，古人就称水仙花为“金盏银台”，确实是非常形象和贴切的一个表述。

每天做完功课，第一件事就是趴在花盆前，用鼻子贴着花朵，吸上几口，那浓郁的香居然也会令人有眩晕感。水仙标志着一个新的年就要开始，给寒冷的冬天里带来了一些春的气息，做为岁朝清供的年花，常被摆放在家里迎接新年。

水仙原产地并不是我国，它是距今1200年前（大约是唐朝时）由意大利传入的，它的原产地在地中海沿岸。但是自古以来，中国的文人雅士十分偏爱以水仙花作为吟诗作赋的对象。最有名的当数黄庭坚，在得到友人赠送的水仙花后，写了一篇诗文《王充道送水仙花五十枝》：“凌波仙子生尘袜，水上盈盈步微月。是谁招此断肠魂，种作寒花寄愁绝。含香体素欲倾城，山矾是弟梅是兄。坐对真称被花恼，出门一笑大江横。”

北方的朋友们经常抱怨把水仙养成了大葱，没有见开花，或是开得十分稀疏，却总是长满了葱葱郁郁粗壮的绿叶。水仙花生长需要的温度不用太高，二十度以下的温度就可以。北方冬季室内温度太高，它就只能把能量生长在叶片上，并且每天要晒够充足的太阳，所以在北方养水仙花需要点耐心，白天挪到阳光下晒日光晚上需要挪到温度低的地方避热，每日换水亦是必备功课。相信为植物所花的时间，总会返还给你惊喜。

接下来要带大家欣赏插花图片里所用的水仙都是日本水仙，请不要奇怪，为什么会加上“日本”二字。因为中国与日本运用水仙作为艺术的表达方式并不相同，所以在品种改良上也会有差异。日本的水仙在经过多年的品种改良之后，它可以长至一米，甚至一米五的高度，枝条挺拔，叶片坚韧，非常适合作为插花材料；中国的水仙多用于水仙雕刻艺术，所以不会培育出高大的茎杆，最出名的水仙产地在福建漳州。

中国水仙中，不经过雕刻直接水养的称为直仙；在球茎上经简单雕刻的叫笔架水仙，或八字水仙；经过精细雕刻的，叫蟹爪水仙。其中雕刻一般又分为简单雕刻和精细雕刻，精细雕刻的蟹爪需要一定的技巧和想象力，例如下刀雕刻球茎时的深度和位置，在创作者的心里早已有了预判，这需要大量的经验做为枝撑，因为水仙雕刻后的作品需要在时间中慢慢呈现出来，并不能一蹴而就。

图片（图一、图二）中所展示的花道流派为日本池坊花道，水仙的优美在其中的大量作品中得以很好的表达。

池坊花道，作为日本花道的本源，距今（2017年）已经有555年的历史了。我们通过赏析其作品来了解这个花道流派如何在插花领域进行文化的传承。

所谓生花，在日式池坊花道里，其实就是表达植物的初生之美，通常生花使用的材料不会超过三种。池坊花道有严谨的要求和苛刻的格式，正与朱熹所提出格物修行有相通之处。

在日式花道里，水仙也占有一席重要的位置。在研习水仙花的作品中，