

艺术与生活丛书

Face The Floral

面对那

The Art And Life

繁花

品味插花

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

面对那繁花: 品味插花 / 郑巨欣主编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2002. 7

(艺术与生活丛书)

ISBN 7-5340-1470-0

I. 面... II. 郑... III. 插花 - 基本知识
IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 053334 号

《面对那繁花——品味插花》

主 编: 郑巨欣

编 著: 郑巨欣 吴龙高 娄 艳

责任编辑: 李 方

装帧设计: 可 可 木 子

责任校对: 黄 静

电脑制作: 钱 慧 周乃超

《面对那繁花——品味插花》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江余杭市人民印刷厂印刷

2002 年 7 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 3

印数: 0,001-3,000

ISBN 7-5340-1470-0/J · 1278

定价: 20.00 元

如发现印装质量问题, 请与本社发行科联系调换

Face The Floral

艺术与生活丛书

面对那
繁花
化

The Art And Life

品味插花

浙江人民美术出版社

2000年夏，我将这套“艺术与生活”丛书的《寄情中国结》、《云也想衣裳》、《没事来喝茶》、《旋转的陶车》四本书稿交给浙江人民美术出版社时，是没想到2001年春就有《到网上交流》、《墙上的风景》、《酒酣心自开》、《伤情咖啡屋》四书约稿的。因为编辑说读者喜爱，所以在过去的一年多时间里，我们一鼓作气合作出版了上述八本书。之后稍作休息，现在顺沿着原来的思路，打算将《面对那繁花》、《别样的旋律》、《喜时剪花花》、《餐桌的格调》四本新书奉献给读者。三年中，年均四本，分为三辑合为了一套丛书，内容都是以艺术与生活为主题的鲜活图文。

我们在编撰第三辑的四本时，考虑在保持原有风格的基础上增进附图作品的原创性，所以特地约请了几位著名民间艺人参与工作。如《喜时剪花花》一书的剪纸作者樊晓梅，是我们特地从古都西安请来的。她既是黄土地上土生土长的民间艺人，又是东渡日本、远洋枫叶之国传播中国艺术的文化使者；《面对那繁花》一书的插花作者吴龙高，是杭州一位从事插花艺术创作多年的技师，长期从艺积累了丰富的插花经验。他们的作品都是一首清亮的

歌，淳风感人，意味隽永，令人爱不释手。但遗憾的是我们无法收入很多他们的作品，因为那样的丛书会变成个人作品的专集。为了体现丛书编撰集知识性、欣赏性为一体这一宗旨，我们的图片选材范围还是尽量地放宽，文风也是提倡清新自由的格调。在这四本书中，我本人的工作还是像原先一样，除了参与部分条目的撰稿，主要是做一些统稿和少量图文的增补工作，文字方面的工作主要请娄艳、朱纪、卢红华完成。娄艳是一位充满智慧又有孩子天真个性的女性，因为她曾是我的学生，所以最初只想请她协助完成我的《别样的旋律》，她在文学方面的才华是一起工作之后才发现的。既然有才，后来也就少不了又请她多做一些工作，所以在《面对那繁花》、《餐桌的格调》中也有了她的名字。至于朱纪，因为是我的朋友，又一直在参与这套丛书的编撰工作，他完全有能力独立完成一本，所以我将《喜时剪花花》一书的写作任务全部交给了他。卢红华是本丛书写作班子中的新成员，他是一位专门从事餐饮方面专业教学工作的老师，《餐桌的格调》一书的完成自然离不开他的帮忙。

纪伯伦说：“工作是眼睛看得见的爱。”是呀，每当我离开坐久的案前，舒展身体的时候，总会有一种短暂的满足感涌上心头。对于我来说，工作是一

前言

Preface

种感觉得到的快乐。现在已经是2002年的春天，完成工作后的愉悦像一阵自由而舒展的风迎面吹来。

在今后的日子里，我仍不知道“艺术与生活”丛书是否还会有续，但无论如何，我都希望它呈现的内容不要离开生活太远，就像前面我们的中国结、云裳衣、咖啡香，或是让人心酣的佳酿、让人牵怀的陶吧……随手翻阅它，犹如一片绿叶、一个会心的微笑、一滴朝阳下透明的水珠，带给我们些许的回忆，点滴的知识，更多的愉悦和轻松。

郑巨欣

2002年5月于中国美术学院

面对那繁花

Face The Floral

品味插花

目 录

- 6 花艺历程 花卉艺术古今谈
- 14 花卉魅力 赏花品花护花
- 20 插花入器 花器与花材的择用
- 26 花道意韵 怎样艺术地插花
- 40 艺海拾贝 绘画作品中的花
- 52 花道人事 送花习俗漫谈
- 60 留芳永恒 干花的制作
- 68 芳香疗体 香熏、精油之妙用
- 82 花语集萃 花之心声留言
- 94 网页链接 Internet 上的花朵

花艺历程 花卉艺术古今谈

花卉艺术的形成与发展，与人类的文明和进步有关。人类在长期的生产实践中，逐步认识自然、改造自然，从最初的生存需要发展到对美的追求。插花是迎合人类审美的要求而形成、发展起来的。东方和西方的插花艺术，各有其独特的发生和发展轨迹，各有不同的特色。

人类与花相处的历史很早，但从自然的相处到人为地将花作为装饰，甚至用于礼仪，是一个漫长的发展过程。从史前人类的活动考察，我想，人类是先因天性发现花的自然美之后，首先将花用于装饰，然后才有礼仪用花的。然而，我们称之为花道或者插花的这种使用，则是包括了对自然花的欣赏以及礼仪用途。如果这样考虑，在浙江余姚的河姆渡文化遗址中发现的，距今约7000年前的那些被装饰在陶器上的稻谷和花卉以及稍后仰韶文化庙底沟类型陶器上的花瓣图案等，已经足以证明：在中国，史前人类已经知道用花卉来装饰，花卉已走进人们的生活中。

当人类跨入文明的门槛以后，中国及中国以外的文明古国对花普遍有了装饰和欣赏的习俗。金字塔象征着埃及的古老文明。在金字塔内，法老与干燥的花瓣共室同眠，使人联想到古埃及人对花卉的爱意。从古埃及的一些墓室壁画上，我们也能看到不少花卉造型，其中最常见的是纸莎草。而此时的中国，花

这只河姆渡文化的刻花陶盆，高16.2厘米，口径31.6厘米，在浙江省余姚县河姆渡遗址出土，现由浙江省文物管理委员会收藏。

这是仰韶文化庙底沟类型的花瓣纹彩陶。

卉与人们的生活联系更为紧密了。人们不仅已懂得如何去欣赏花，而且常常借花喻情。这在《诗经》中的一些诗歌里得以体现。例如《桃夭》一诗就是描写如何欣赏桃树，从盛开的花朵、繁茂的枝叶到肥硕的果实，都各具特色；而在《郑风·溱洧》中有“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药”的诗句，说明了人们已将花卉应用于社交礼仪中。当时郑国的风俗是在三月上旬，在溱河和洧河的上游举办宗教仪式，男女老少手持兰花，来到

战国时期的楚国大夫屈原手持兰草，以花明志。

张骞出使西域扩大了东西方文化间的交流，在敦煌第323窟的壁画中有所描绘。

河边参加仪式，以拔除不祥；而青年男女也利用这难得的机会，寻觅心上人，赠芍药以表达情意。这可能是最早的以花传情的范例。战国时期的楚国大夫屈原是以花明志的典型人物。《离骚》中有诗句云：“扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩”，即屈原用佩戴兰草、白芷、荷花等花卉，来表明其孤洁高尚的品性，后人也因此视兰花、白芷以及荷花等为品德高洁的象征。

最初，人类使用的花卉品种是很有限的，大都是就地取材，相沿成习。但是到了公元前后，由于东西方文化间的交流，花卉的品种更丰富了。例如石榴就是张骞出使西域时，从西域带

回来的。在西方，古罗马的兴起也为插花提供了深厚的土壤。当时人们习惯用花瓣来装饰环境，用风信子、香石竹、郁金香和牵牛花插花。古罗马的统治者很羡慕古希腊人用植物制成花环和把花插在花瓶里作为装饰品的做法，当罗马征服希腊以后，自然也接受了古希腊人用花、赏花的习俗。在这个时期，花卉的应用形式更加广泛。人们将花草树木种植在庭院里，起到美化、观赏的作用。例如汉武帝的上林苑内广植奇花异卉，可以说是世界上最早的植物园。由于将花草树木种植于庭院中，使得送花或是折枝插于瓶中装饰更加方便。有古诗云：“庭中有奇树，绿叶发华滋。攀条折其荣，将以遗所思。馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足贡，但感别经时。”表述了主人公折花送友人以表达思念之情的主题。

严格意义上的花道是由于六朝时期随佛教的传播而日渐形成的。现在，人们一般都认为“佛前供花”是插花的起源。“佛前供花”由印度传入中国，日本遣隋使节小野妹子从中国带走“佛前供花”的技艺，进而逐渐发展成日本的“花道”。在日本，小野妹子自称专务住在六角堂顶法寺的池坊，最终将“佛前供花”发展成为池坊流花道。流花道是一种强调花卉自然形态的插花方法。池坊插花的历史可以说就是日本插花的历史，因为日本池坊自小野妹子之后，人才辈出。如15世纪中

早在唐代，鉴真和尚东渡日本，传播了中国的佛教和文化，日本也先后派遣数批遣唐使来中国学习，其中就包括著名的阿倍仲麻吕（晁衡）。他从中国带回了整套政治体制乃至风俗习惯、插花技术。此为日本唐招提寺内的鉴真和尚塑像。

期的日本又出现了一名花道国手——专庆，他在池坊创立了“池坊流”立华（花）式样。立华是贵族家庭在客厅的一种摆式，立华通常以七个或九个主枝构成，名称为真、正真、副、讳、见越、控、流、胴、前置。接着，从立华产生出生花、盛花以及投入等样式。到16世纪建立插花理论的池坊专应、专荣、专好。17世纪出了第二代池坊专好。

插花方法到观念的变化，16、17世纪是一个重要的转折点。这一时期的代表人物袁宏道，著有《瓶史》一书，详细论述了插花之道，并且提出应根据不同地点设计不同的插花式样。《瓶史》中虽然只例举了“堂中插花”和“书斋插花”两类，但是作为根据环境、地点装饰花卉的礼仪花卉艺术从此得到了迅速发展，通过创作花艺的形式美化了环境、活跃了气氛、增添了情趣。《瓶史》传到日本以后，经许多人揣摩研究，

在餐桌上放上一束鲜花，为进餐增添了几分情趣。

居室中布置鲜花在东西方都是一种非常普遍的做法，体现着文明的精神。

又形成和发展了很多插花流派,其中有代表性的是小原流。同时,日本插花对艺术的内在思想采用中国儒家思想。例如,把三个主体花枝看成是天、地、人之宇宙。又如,创办于明治时代的末生流崇尚自然,创作手法富于写实,其中包含了中国的阴阳五行思想。到了18世纪,花卉艺术更加注重人与花木之间的情感交流,并依花木的性情不同,把花木拟人化。在中国清代,

无论是养花、种花还是插花,都有了很大的发展,而且礼仪花卉艺术逐步深入民间,得到百姓的认可。而与此同时,在日本“生花”悄然登场,广受人们喜爱。其间出现了众多流派,还诞生了掌门人制度。19世纪末的日本还将插花作为培养贤妻良母的手段列入教育课程。从此,传统的插花完成了以男子为主角向以妇女为主角的过渡。

18、19世纪在欧洲诸国发生的产业革命,为中产阶级提供了很多发展的机会,由此带来的富裕生活使他们有闲暇时间去研究植物学,追求时髦的园艺娱乐活动。与欧洲一样,19世纪的

插花在日本传统文化教育中是必修课程,插花时还要穿日本传统服装——和服。

美国人的社会意识也显示了对浪漫、自然生活的热爱。当时在英国、法国、美国等许多西方国家,爱好园艺,用花卉进行家庭装饰,特别是用鲜花装饰餐桌及居室,成为一种文明风雅的时髦爱好,插花艺术成为一种流行的生活艺术。因此,可以说,18、19世纪,特别是19世纪是西方家庭园艺和西方传统插花的黄金时期。

历经几千年的岁月,由于赏花、用花的实践,花卉的利用价值不断地被开发出来,花卉在人们的生活中占据了重要的位置,花卉成为人类的朋友。人们将思想、情感、信念、情操倾注于花卉之中,使花卉这一本已充满生机与活力的事物更具精神内涵。与历朝历代的花卉艺术相比,中国的现代插花吸取了古典插花的精髓,吸收了日本插花、西洋插花的优点,艺术上已有了质的飞跃。如今花卉品种繁多,一年四季鲜花不断,异国进口花卉已很常见,花艺形式丰富多彩。在社交礼仪活动中,插花的应用十分广泛,成为装点各类礼仪活动不可缺少的饰品。

在中国,花店遍布大江南北,花卉艺术也有了明显的发展。此为开在杭州的一家花店,这家花店还开展插花培训的业务。

古朴的家具因为有了鲜花而显示出盎然生机。

花卉魅力 赏花品花护花

古往今来，人们常以一个人对花的品位来评判其人的品行高下。不同的人对花的品赏会有不同的视角与尺度，对花品的评述也不尽相同。因而，对花的品赏多少体现了行为主体的心境与好恶。在北宋儒家的著名学者周敦颐看来，菊花虽好，却幽居独处、孤芳自赏；牡丹虽艳，却富贵荣华、太过流俗；惟有莲花，洁身自好、清高不凡。他把莲花的特质与君子的品格自然地联系在一起，从而标示爱莲者的君子风范和高洁操守。

花的品种不同，其物性各自迥异。正因如此，才会有大千世界的万紫千红、多彩多姿；不同的花又有相同的秉性，那就是无怨无悔地释放自己的潜能，燃烧自己的生命，把自己无私地奉献给人类世界。花的亮丽装点了自然，抚慰、点化经年累月辛勤劳作的人们，就连潦倒困顿的人们看到鲜花也能开启心智，感悟美丽，编织希望。这是万花生存之根据，存在之价值。

每一种花又如每一个人，总有自身的优势与劣势、长处与短处、强项与弱项。因而，扬长避短，不苛求限制每一种花，不

求全责备每一个人，让百花自由开放，让人的自然之心顺意铺展，这不仅是品花的更高境界，也是值得人们追求的个性自由。如此，万物方能生生不息，文明才得亘古延绵，满园尽是春色。

面对繁花，首先映入眼帘的是它的“色、香、韵、姿”，即颜色、香味、神韵和姿态留给我们的印象。

在花卉魅力的四字条款中，“色”（即花色）首当其冲地抢夺了人们的视线，因为颜色总是比

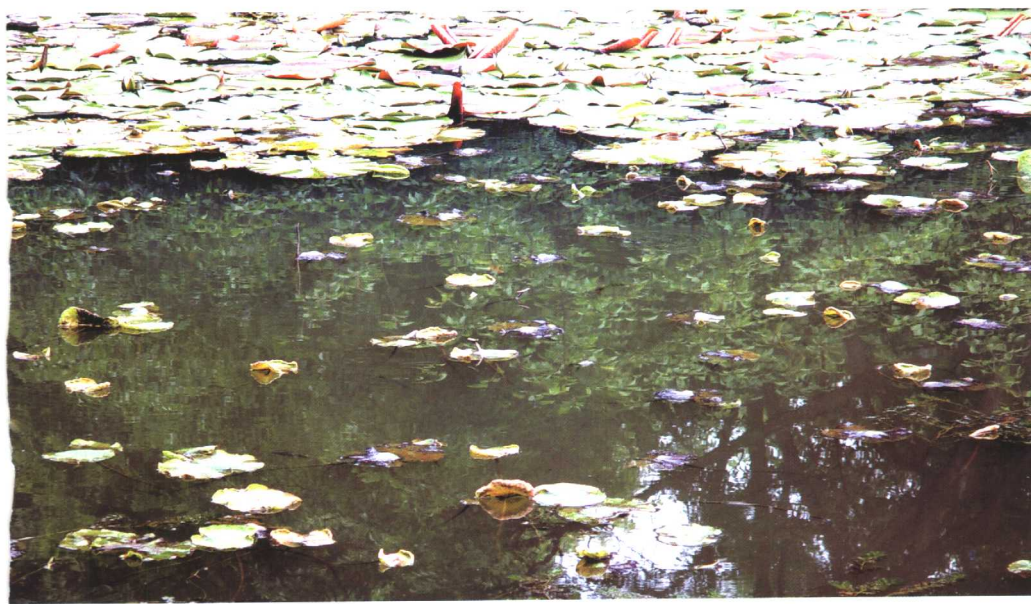

周敦颐，字茂叔，号濂溪，道州营道县（今湖南道县）人。他是北宋儒家学者，在论花道方面有著名的《爱莲说》传世。

较容易“霸道”地在视觉上占领阵地。世上的花色实在纷繁，浓艳者有之，如郁金香、火鹤；淡雅者有之，如马蹄莲、水仙；当然还不乏缤纷者，如菊花、石竹等，难以细数。

而花香，是愉悦人们鼻腔的气息，它有清、淡、雅、浓、远、久之别。“老师窗前”的米兰、踏雪而寻的梅花、金秋飘香的丹桂，它们的花香或浓郁、或清新，实在是一花一风格，而闻香的鼻子，因它的主人对香味各有所好而辨不清哪束花的香味更宜人。

花色悦目，花香宜人，花更有千姿百态的身影。傲然而居的天堂鸟，星点无华的情人草，跃于绿掌之上的荷花，曲折盘

睡莲，属睡莲科，每日上午开花，下午闭合，故又名子午莲，花期在6至9月间。睡莲生于池沼中，喜阳光和富含腐殖质的粘土。睡莲花、叶均秀丽，除作观赏外，其根状茎可食用或药用。