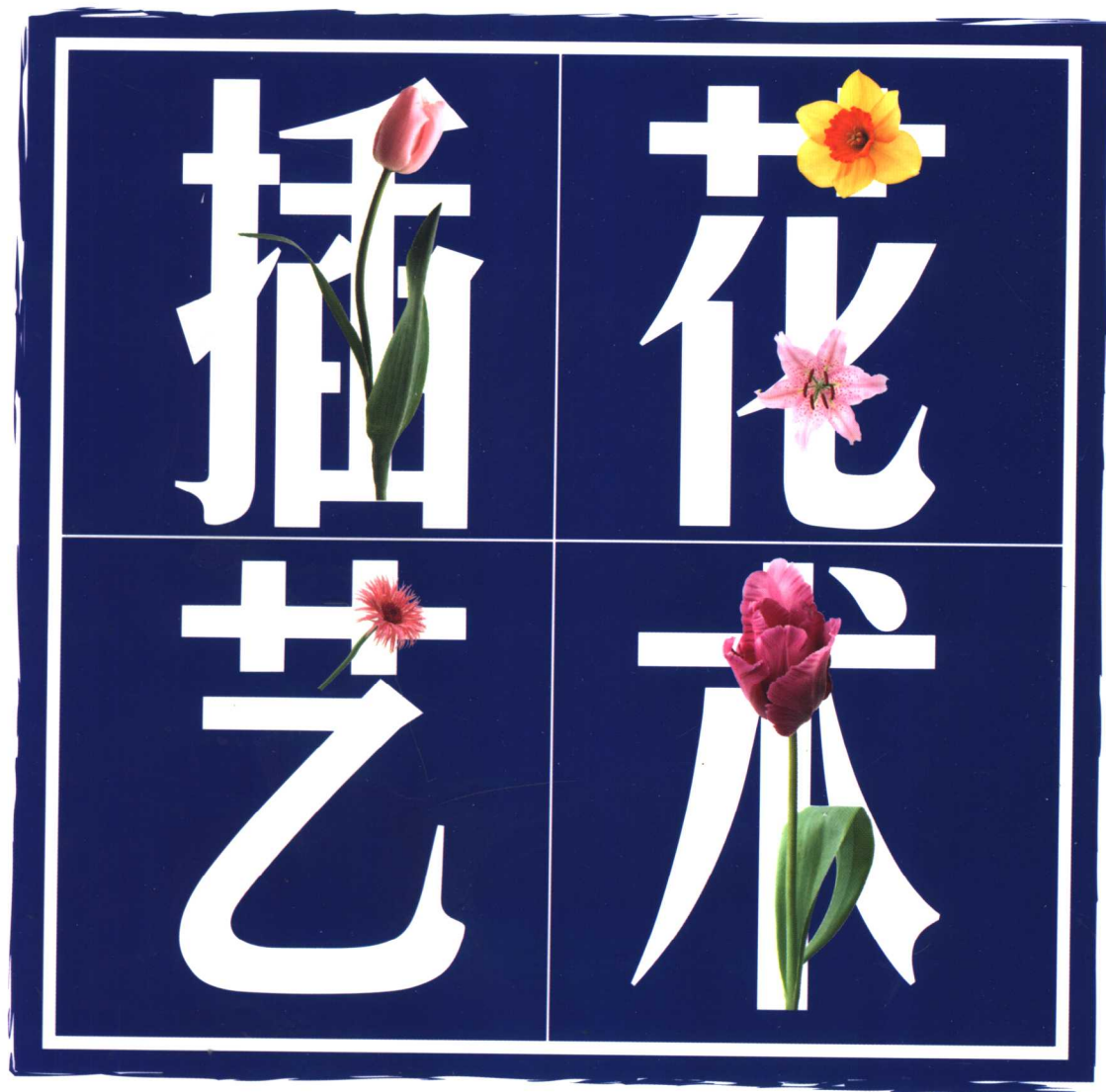

主编 宛成刚

**CHAHUA
YISHU**

上海交通大学出版社

插花艺术

主 编 宛成刚
副主编 汪海平
主 审 韦力生

上海交通大学出版社

J525.1
W026

自编,合并

Qba99/13

内 容 提 要

本书介绍了插花艺术的概念、起源与发展,插花艺术的基本理论、特点与主要类型,以及东西方传统的和现代自由式的插花操作技巧、养护知识和插花评比及鉴赏的有关知识,使读者能丰富精神文化生活、陶冶情操,初步掌握这门高雅的技艺。

本书同时配有多媒体光盘(双 VCD),具体介绍了 50 多种常用花材,演示了各种基本花型的插制过程,以及插花作品鉴赏。

图书在版编目(CIP)数据

插花艺术/宛成刚主编. —上海:上海交通大学出版社,2005

ISBN7—313—03947—6

I. 插... II. 宛... III. 插花—装饰美术
IV. J525.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 124383 号

插花艺术

宛成刚 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 张天蔚

上海颀辉印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 8 插页: 4 字数: 196 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

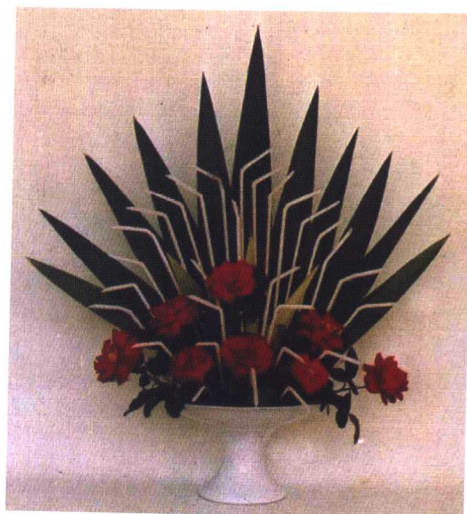
印数: 1-3050

ISBN7-313-03947-6/J·121 定价(含光盘): 32.00 元

版权所有 侵权必究

L 型

扇型

椭圆型

东方式插花

弯月型

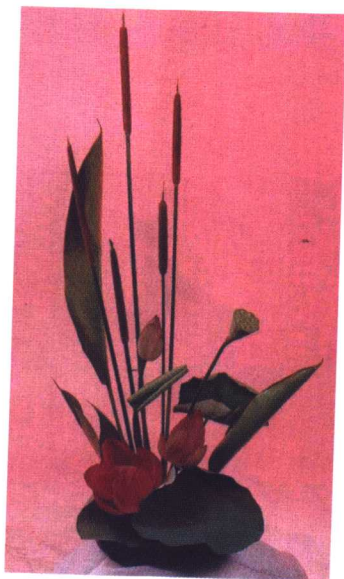
春雨

家族

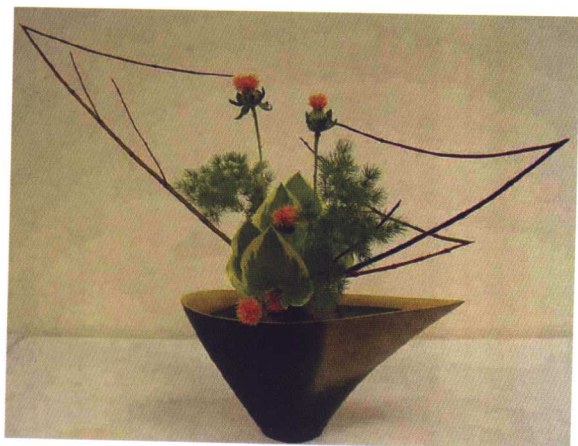
古雅

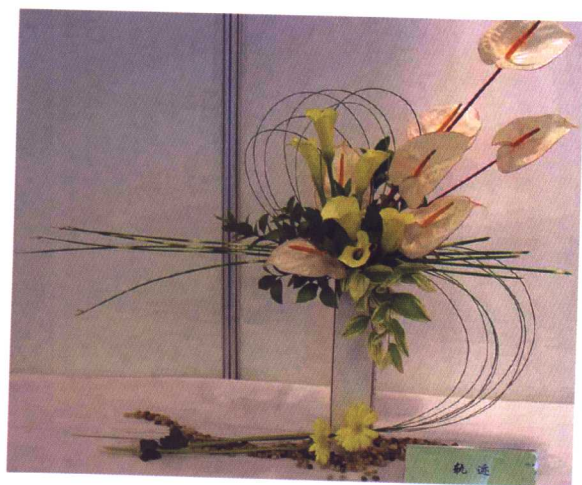
芙蓉晓日

鹤舞云霄

日本花道

轨迹

秋日丰收

新巢

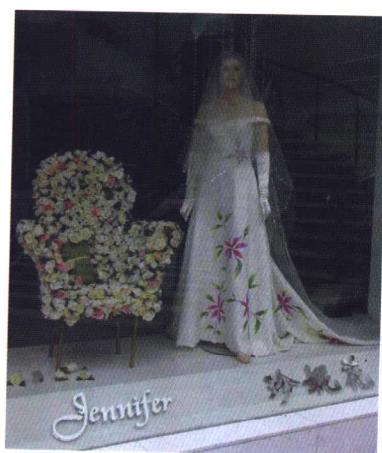
裕

人造花花艺

花篮

橱窗花艺

游游

新娘捧花

前 言

插花艺术是艺术百花园中一朵奇葩,男女老少,人人喜爱,它十分贴近百姓的生活,具有表现自然、表现生活的美妙活力。大自然的山川秀色、生活中的喜庆哀伤,皆可由插花表现出来。插花艺术作品,可豪壮,势如千峰吐翠;可缠绵,宛若情人呢喃;可歌颂,讴歌事业兴旺;可崇敬,表现高风亮节;凡人世间的万物、万象,尽可表现其中。

东方插花起源于中国。隋唐时东传日本,在日本得到了发扬光大,形成花道,并风靡世界。为发掘和发扬中华插花艺术,提高大学生文化艺术修养以及拓宽园林、园艺、环艺等专业学生的知识面,提高对花卉的应用能力,目前,我国高等院校相关专业都开设了《插花艺术》课程,同时其他专业也纷纷列为公共课,供学生选修。为适应教学需要,《插花艺术》讲义在校内使用了两年,经过充实和调整编写了这本教材。此外教材还配以《插花艺术》实训指导光盘(双 VCD),介绍了 50 多种常用花材,具体演示了各种基本花型的制作过程,以及插花作品鉴赏为学生了解插花艺术的发展及其风格特点,学习插花的各种操作技艺、作品的养护保鲜、插花技艺评比与鉴赏的有关知识,丰富精神文化生活,陶冶情操,掌握这门高雅技艺提供了形象生动的示范。本书为高职高专教材,授课时可根据专业和课时的具体情况,选择相关内容讲授。

本书由宛成刚任主编,汪海平任副主编。具体分工如下:宛成刚编写第 1 章、第 4 章、第 5 章第 5.3 节,汪海平编写第 2 章、第 7 章,刘薇萍编写第 3 章、第 5 章,王春彦编写第 8 章、第 9 章,居丽编写第 6 章。教材编写提纲、全书统稿、实训指导及多媒体课件拍摄由宛成刚完成,部分插图由汪海平绘制。工作中得到金陵科技学院图书馆同志们的大力支持,南京农业大学刘祖祺教授、南京市园林实业总公司刁惠琴高级工程师热情帮助与指导,并提供资料,书稿得到南京中山植物园高级工程师韦力生老师审阅,特此表示衷心感谢!书中引用了众多同行专家的成果及文字、图片资料,一并表示感谢。参加本教材文字处理、多媒体课件制作及花材准备等项工作的还有李燕春、徐有军、张波等同志,顺致谢意。

限于作者水平,错误和缺点在所难免,敬请广大读者批评指正,以便不断修改完善。

编者

2004 年 8 月

目 录

1 插花艺术概述	1
1.1 插花艺术的概念与特点	1
1.2 插花艺术的起源与发展	2
1.3 东西方插花艺术的特点及发展趋势	9
1.4 现代中国插花艺术的分类与主要类型	11
2 插花设计的基本理论	15
2.1 插花设计的基本要素	15
2.2 插花设计的原则	19
2.3 插花设计中植物材料及色彩的配置	20
2.4 插花设计的基本法则	24
3 插花工具、器皿与花材	29
3.1 插花工具与器皿	29
3.2 插花常用花材	31
4 花材的准备、加工与固定技艺	41
4.1 花材的采集、选购与处理	41
4.2 花材的加工技艺	44
4.3 花材的插置固定技法	48
5 插花的基本造型	52
5.1 西方式插花	52
5.2 东方式插花	57
5.3 现代自由式插花	63
6 礼仪插花	73
6.1 国内外送花习俗	73
6.2 礼仪插花饰品的制作	77
6.3 丝带结制作	84

7 室内插花布置	87
7.1 家庭居室插花.....	87
7.2 宾馆、饭店插花	88
7.3 一般室内插花布置.....	91
8 插花作品的养护与保鲜	93
8.1 插花的一般养护措施.....	93
8.2 插花的保鲜处理.....	95
9 插花的鉴赏与评比	99
9.1 插花作品的鉴赏.....	99
9.2 插花作品的评比内容	102
9.3 东西方插花作品的评比标准	104
10 实训指导	106
10.1 三角型.....	106
10.2 半圆球型.....	107
10.3 放射型.....	107
10.4 L 型	108
10.5 倒 T 型	109
10.6 S 型	110
10.7 弯月型.....	111
10.8 浅盆直立型.....	111
10.9 浅盆倾斜型.....	112
10.10 瓶插下垂型	113
10.11 写景式	114
10.12 现代自由式	114
10.13 礼仪花篮	115
10.14 花束(四面观)	116
10.15 新娘捧花(瀑布型)	117
参考文献	119

插花艺术概述

1.1 插花艺术的概念与特点

1.1.1 插花的概念

自然界的花草树木因其千姿百态、艳丽多彩、气味芬芳、生机勃勃而令人喜爱。现代人们都喜欢到大自然中去,贴近山水植物,领略树木花草的自然美。但是由于受到主客观条件的限制,不能尽如人愿,于是人们创造了室内花园,有了盆栽花卉,有了插花。如果说室内花园只能在具有较大的室内空间的宾馆饭店才能设置,盆花因其摆设方便和观赏性长久的优点而出现在公共场所和具有较大空间的各个角落,那么插花则因其无与伦比的装饰性、观赏性与随意性、所表达的丰富多彩的文化内涵,以及插作时所融入的艺术创造性而显示出其独特的魅力。

插花是一门以花卉的自然美经过艺术加工构成装饰美的造型艺术。现代插花有广义和狭义的区别。狭义的插花概念是应用切花、切叶等新鲜植物材料插制在容器中用以摆设装饰。随着社会的发展,插花应用的花材和场所在不断扩大,现在人们一般理解的插花是广义的概念。广义的插花应用的花材可以是新鲜的,也可以是干花、人造花和其他装饰性材料,应用范围更加广泛,包括装饰室内外环境用的摆设花和装饰人们仪容用的服饰花、手捧花及各种花环、花篮等。

真正的插花是一种有意识的创作活动。但这并不意味着插花就是普通人所难以企及的高深艺术。正如绘画艺术中既有或高雅或深奥的国画、油画,又有通俗易懂的水彩画和漫画;文学艺术中既有严肃文学,又有通俗文学一样,插花亦有艺术插花和生活插花之别。艺术插花更多地追求精神内涵,艺术形式也极为讲究。而生活插花则在插花的概念、取材、择器、造型等方面都比较自由与随和,主要用于丰富生活和美化环境,它能给人们带来高雅、健美的艺术享受。

改革开放以来,我国经济文化事业得到飞速发展,人民生活水平有了很大提高,消费习惯也有很大变化,在探亲访友、请客送礼、各种庆典、婚丧嫁娶、迎来送往、居室装饰等事宜中,鲜花成了不可缺少之物。因而种花、养花、卖花、赏花者日趋增多,“插花”这一艺术作品的精华,也随之兴旺发达起来,应用插花作品的场合日渐增多,希望学习和掌握插花技艺的人也逐日增加。要学会插花并不难,但要插得好,创作出真正的艺术品,却并非易事。插花是一门高雅的造型艺术,艺术需要创造。初学者要循序渐进,经过刻苦学习和实践,才能掌握好插花知识和技能。首先要学习插花的各种技巧,如花材的选择与处理、构图、造型及搭配,这是非常重要的。但仅有这些还远远不够,还应学习有关植物、绘画、美学等知识,才能灵活运用上述技巧进行艺术创作。由此可见,要学好插花,必须不断地丰富和提高自己的文化艺术修养,使插花作

品具有传情、动情、充满诗情画意的意境美和精神美。

1.1.2 插花艺术的特点

1. 时间性强

由于花材不带根,失去根压,吸收水分和养分受到限制;同时,植物种类和季节不同,水养时间也长短不同,少则3~5天,多则半个月,最长也只能20多天。因此,插花作品供创作和欣赏的时间较短,属于快速的、临时性的艺术欣赏活动,要求创作者与欣赏者抓紧时间插作和品味。

2. 随意性强

选用的花材和容器,档次可高可低,形式多种多样,都十分随意和广泛,常根据场合和需要而选用。高档的洋兰、鹤望兰、红掌、百合固然很美,而路边的山花野草同样可用,家庭的水果蔬菜也是插花的好材料;插花的器皿并不要价格昂贵,生活中的盘、碗、碟、易拉罐、酒瓶、烟灰缸、玻璃杯等都可采用。

插花构思、造型可简可繁,可以根据不同场合的需要以及作者自己的情趣,进行随意创作和表现。插花作品的体量一般较小,多以水养,所以管理简易,洁净卫生,适于室内布置。

3. 装饰性强

插花作品艺术感染力非常强,美化效果最快,具有立竿见影的效果和强烈烘托气氛的作用,用来装饰家庭,无论是客厅还是居室,陈设一瓶造型优美、色调相宜的插花,会顿觉室内生机勃勃、春意盎然,真可谓“插花一瓶,满室生辉”。插花不仅可随时随地点缀室内环境,使居室增添一份美感和温馨。而且也是探亲访友、迎送宾客最高雅、最珍贵的礼品。插花还可为庆典、节日、婚宴等增添热烈欢乐的气氛,给人们带来喜悦之情。

4. 独具自然姿色

插花是有生命的艺术品(干花、人造花作品除外),主要是以鲜活的植物材料为素材,花材色彩绚丽、姿态婀娜、芬芳而清新,独具大自然的气息,这是绘画、雕塑、书法等其他造型艺术所不具有的,能给人以优美、高雅的享受。

总之,插花艺术是最接近生活环境、最容易被人们所接受的一种美化方式 and 艺术修养活动。

1.2 插花艺术的起源与发展

由于地域、环境及文化背景的不同,世界上的插花从起源和发展的风格上形成两大流派,即东方式插花和西方式插花。东方式插花以中国和日本插花为代表,西方式插花以传统的欧洲插花为代表。

1.2.1 东方插花艺术的发展

1. 中国插花艺术发展简史

(1) 中国传统插花的起源与演进

① 六朝以前为插花萌芽阶段。中国是东方插花的发源地,有着悠久的文明历史。我们的祖先自古以来就酷爱自然,钟情于山水花鸟,对于花卉的欣赏和应用也是世界上最早的国家之一。距今五六千年的中原地区的仰韶文化遗址中出土的不少彩陶盆上有五瓣、四瓣花纹,连绵不断,富于装饰性。这是当时人们对野生的蔷薇、菊花之类花卉仔细观赏或栽植后才创作出来的图案,也含有祈求丰收之义。考古学家认为,这种以花卉的图案为主要特征的文化,与以龙纹图案为主要特征的文化南北结合,便是花(华)与龙的结合,合成我们中华民族的前身。这即是今日我们所说的“华夏”子孙说法的来源。“华”是花字的古写。华在这里的意义也就是如花(花)一般美丽。可见我们民族自古就以绚丽的花(华)为名称。

在我国最早的一部诗歌总集《诗经》中就记载了青年男女相爱时,采摘芍药花枝互赠对方,表达爱意,这可能是最早的切花应用了。西汉时,已经有了把花枝均匀地插在盆中的简单的插花形式。

② 六朝时期为插花初级阶段。到了东汉末年,佛教开始传入我国,插花便成为佛事活动中的供养物之一,被称为“佛花”。此后的很长一段时间,插花都带有浓郁的宗教色彩。魏晋南北朝时,由于社会动荡不安,一些文人雅士或寄托于宗教,或隐逸于山林,文化艺术思想也突破了汉代的束缚,表现出超脱世俗,陶冶于自然美的境地。插花逐步有了讲究,如由三枝主枝形成的插花分别代表天、地、人,象征宇宙;由七枝主枝形成的插花象征佛门大千世界的等级观念等,使插花开始产生了意境。相应地花卉的应用形式也丰富起来,出现了手持秉花、佩戴襟花、发髻插花等多种日常装饰形式,插花也开始追求造型上的艺术美。

③ 隋唐、五代时期为插花普及、发展、兴旺阶段。隋唐是我国封建社会的繁盛时期,政治稳定,经济繁荣,文化艺术得到了长足进展,爱花之风也盛行一时,插花从佛前供花扩展到宫廷和民间。佛前供花仍以荷花(莲花)为主,朴素简洁,大体上为三枝错落插制。宫廷和民间插花用花的种类也日趋丰富,常以牡丹为主,配置较为考究,如牡丹只能配以梅、兰、荷花等,而且对花材赋予个性、格调、品性和思想内涵。宫廷插花对插花所用的工具、容器、水、摆放的场合、欣赏的方式等提出了一整套严格的规定和要求。唐中期插花艺术的发展日趋成熟,并随着文化、宗教等的交流开始传入日本,对日本花道的产生及发展起着极其重要的作用。

五代时,花文化进一步发展,许多文人将梅、海棠、桂花、芍药、牡丹等花材更加等级化、人格化,赋予花卉以更丰富的文化特色。插花艺术得到了迅速发展,花材更为广泛,花器更加考究,技术和风格都有所突破。

④ 宋、元时期为插花繁荣、昌盛阶段。宋代插花得到了极为广泛的普及,插花艺术也从花材选择、色彩、构图造型、内涵意境、理论与技艺等方面均达到了较高水准。南宋文人张翥基在《墨庄漫录》一书中记载“西京牡丹闻天下,花盛时,太守作万花会。宴席之所,以花为屏障;至梁、栋、柱、拱,悉以竹筒储水,簪花钉挂,举目皆花也”,生动地描述了当时的插花盛况。宋代插花艺术的研究,也取得很大成就,人们崇尚理学,注重内涵,常以花材影射人格,表达人生的抱

负、理想,从而形成以花品、花德寓意人伦教化的“理念花”,对后世产生较大影响,故喜用松、竹、梅、柏、兰、桂、山茶、水仙、菊、莲等寓意深刻的花材。

元代由于政治变革,文化艺术不振,插花不及宋代兴盛,只限于宫廷和少数文人,但由于受当时文人画和花鸟画的影响,插花逐渐摆脱了理学思想的影响,多以表达个人心中的冥想,所以出现了“心象花”和“自由花”,表现出自由浪漫、无拘无束、轻巧秀丽和潇洒飘逸的风格。花材增加了灵芝、如意、孔雀毛等,丰富了插花配饰。

⑤ 明至清末为插花成熟、完善阶段。明代插花之风尤胜宋代,自明至清代中期是插花日臻成熟和完善的鼎盛阶段。这个阶段,插在技艺上和理论上都形成了完备的技术体系,出现了许多插花专著,其中最为杰出、最可珍视的三部专著:《瓶史》、《瓶花三说》、《瓶花谱》。《瓶史》作者是明代著名文学家、花艺家袁宏道(1568~1610)。袁宏道酷爱插花,他的书斋中日日以瓶花为饰,故取名为瓶花斋。《瓶史》对插花的构图、取材、保养、品第、花器、配置、环境、修养、欣赏、花性等诸多理论和技艺方面进行了全面和系统的总结,也是东方插花理论的代表作。他所倡导的重视意境、独抒性灵的插花风格对东方插花产生了极为深远的影响。该书对日本等国的花道也颇有影响,推动了世界插花的发展。明代著名戏曲作家高濂在其所著的《遵生八笺》一书中有《瓶花三说》一篇,从“瓶花之宜”、“瓶花之忌”、“瓶花之法”等三方面较详细地论述了插花应遵循的若干准则、插花实践中应注意避免的若干不当作法,及插花中使用的一些具体方法。明代文人以花会友,将花人格化的风气更盛,如松、竹、梅被誉为“岁寒三友”,莲、菊、兰被誉为“风月三昆”,梅、兰、竹、菊为“四君子”,白梅、蜡梅、山茶、水仙为“雪中四友”等,花文化也得到了进一步发展。

到了清代,形成了以追求自然美为主的插花风格,当时较典型的插花是写景花和造型花。写景花崇尚描写大自然景色之美,而造型花则讲究造型的优美。在插花用具上也得到了飞跃的发展,出现了类似剑山的定枝器。在许多的花卉专著中也有对插花理论的论述。

⑥ 清末至建国初期为插花衰退、停滞阶段。清末至新中国成立前,中华民族灾难深重,在欧美列强与日本的经济、文化、军事三重侵略之下,贫困落后,战乱连年,社会动荡,这也使得中国文化艺术陷入停滞不前的局面,传统插花日渐衰微。

⑦ 改革开放以来为插花复苏、发展阶段。改革开放以来,随着人们生活水平的提高,对精神文化的需求也有了进一步的发展,这门古老的插花艺术才得以复苏,并得到迅速发展,各地城镇均出现数不清的花店,人们在生日、婚礼、朋友交往、庆典等场合广泛应用鲜花,并作为一种艺术形式不断发展,越来越受到人们的喜爱,越来越普及。我们应当进一步学习,继承中华民族的优良文化传统,创作出具有民族气韵与时代气息的插花作品。

(2) 中国传统插花的主要类别

① 民间插花(图 1-1):常见于民间的各种节日庆典活动。民间插花的特点就是选取花材不多,花器较质朴,配件随意,造型明快,色彩艳丽、单纯,形成明净、简洁的艺术风格,而所表达的文化内涵多为吉祥、祈福、供奉祖先神灵之意。花材选用,多以牡丹、茶、菊等鲜丽之花,花器多用青瓷、素铜、陶及各种生活器皿等,如竹筒、竹柳编篮、碗盆、大罐之类。配件也是普通用具,多配剪纸、布泥玩具、灯笼等民间艺术。而插花造型,虽不如宫廷花丰满、硕大,但仍显明快有力,色彩虽不华艳夺目,但也很鲜亮可爱。作品多摆设在生活气息浓郁的厅堂、房间或作商店门面装饰花。

图 1-1 民间插花

② 文人插花(图 1-2):自古诗文名家、书画家等人都喜插花为饰,他们常以花草树木为伴侣,以花卉树木寄托自己的情感,所抒发的主要是高洁、不屈、傲霜斗寒等情怀。古代文人多精于书画、诗文,娴于构图、线条运用,故文人插花色彩清素,枝条屈曲错落得当,瓣朵疏朗有致,花器高古、质朴,意境含蓄,诗情浓郁,画意盎然,别具风貌。文人插花多用折枝花材,注重线条美,常用花材有松、柏、梅、兰、菊、竹、梧桐、芭蕉、柳、桂、山茶、水仙等;

图 1-2 文人插花

李、橘、梨、白玉兰、马蹄莲等白色花材及苏铁、文竹、棕榈、万年青等较新鲜的花叶亦可;一般草花如芦、荻之类均可选用;各种老树怪石、树桩皮枝等,各种藤叶、藤条等无人注意的野草丛花,也无不可用,即如朽株黄叶、残荷菊枝,也自可用,构成种种山水风光、原莽壮景。所用花器,则多苍朴、素雅,多选暗色、青花或白、釉、影青瓷,或名瓷粗陶、老竹、铜瓶等无不可用,如有雕绘之饰,也宜素洁,过分的彩绘彩饰则决不可用。在传统的文人书房中,有各式用具,文房四宝,笔墨纸砚,以及笔筒、笔洗、墨盒、水盂、水注等,这些,与砚台一样均可以盛水。也就均可布置插花。所用几架,如《瓶史》中所云,天然木几、藤床或树根、竹根之几架等均可用,不用彩饰几架。配件是选用含有深意的,如笔、墨、书画、棋、琴箫等,各种文具、乐器、书卷、文物玩器、香器等书斋中常见的均可;还可构成传统的博古清供花。

总之,文人插花无拘无束,随心意而成,以求个性;更无意豪华,以求清新隽永,别辟意境!

③ 宫廷插花(图 1-3):自汉代后插花流传于皇宫、官府,专为帝后、豪富之人玩赏,自然而然地也呈现富丽堂皇、光彩夺目的艺术风格,体现了不同于文人、民间等插花的审美情趣。她的特点就是华美、艳丽,使用的花材名贵繁多,衬出富丽风格,常以大花头的牡丹、月季、芍药、菊花等,光华照耀地集聚;或用桃、杏、石榴、桂花等繁花,万紫千红地布设;即使莲花、梅花,经修剪插簇,也有妍丽之韵;海棠、石榴、秋葵也繁丽而开;白玉兰、桅子或其他玉白色花朵,选繁茂枝叶衬以红花朱果绿枝,也如明月朗照、银光四射。花器精美,常用名贵仿古青铜器、仿官、汝窑名品瓷器、彩画盘盆、景泰蓝、珐琅、漆器等器皿;配件珍贵,配以彩饰、描金红木几架、绣罗屏帷、宫灯、画扇、如意、挂屏等各式工艺美术品配件互为组合。正

图 1-3 宫廷插花

因为有那金碧辉煌的重重宫阙、雕栏玉砌的园苑、五色缤纷的丝锦彩绣、重彩艳丽的工笔画,才会有这陈设于华堂之中的彩艳的宫廷插花,它代表着富丽堂皇的文明古国风格,折射出中国繁盛富强的气息。

④ 寺观插花(图 1-4):指主要运用于寺庙、道观中的插花。佛寺花,源于给佛供养花卉。古印度以花为美好之物,供于佛前,后随佛教一起传入中国。就佛寺花的艺术风格而论,一般是佛前供花装饰较为宏丽;世俗化的求福插花则比较绚丽活泼,多配佛画、法器如金刚杵、如意、八宝等,花材也多选大朵华美的。佛前供花与求福花以彩、硕、严、妙四字为特点。这是与佛教所宣扬的净土美境相和谐的。彩指光彩照人,硕指花大朵硕,严指花型对称,妙指境界佳妙。佛前供花,多供于大殿,选材多用大朵艳丽之花,花器亦较华美、醒目,花枝多严谨对称。如唐代《陀罗尼经咒绢画》,绘着菩萨像及礼拜之人,还绘有成对摆放的宝瓶,瓶上系丝带,瓶中插满盛开的花朵,四边

图 1-4 寺庙插花

还有法螺、宝幡等法器相衬。禅思插花(即禅房花),则以空、寂、清、净为特点。空、寂指构图的精简、留空;清、净指屏去烦冗之色彩、形状,也自与禅思相通,清疏淡雅。花材多选素淡、芳香之花朵枝叶,春芽、秋叶、枯枝、老根等无不可用。而花器则用素净的竹、木、陶、瓷或清漆、古铜等器皿,配以佛珠、贝叶、拂尘等,以传禅境。

道式花,飘逸、秀雅,表现出道家返璞归真、清新自然的境界。在造型上,力求丰硕、饱满,色彩也较淡雅。道式花多用桃果、灵芝、牡丹、松、柏、菊、兰以及珊瑚、寿石等花材;配件、花器也用较华美的器皿,以求与花材相衬,既有供奉祭仪中的严整,又有平和之韵致,表现出神奇之境。

总的说来,佛寺、道观插花,还是以清逸两字总括其艺术风格。

2. 日本插花艺术发展简史

(1) 日本花道的形成和发展 日本插花是东方插花主流之一,对世界近现代插花的发展起过重要作用。日本插花起源于中国,最初是由隋唐时佛前供花随佛教一起传入日本,并依据我国国画绘画原理将它形式化,并在日本得到长足发展,终于演化成日本民族特有传统文化艺术形式之一——花道。

日本花道的历史,可以追溯到日本飞鸟时代。日本遣唐使节小野妹子先后三次来到中国,致力于大陆文化及佛教的传播。他在完成使节任务后皈依佛教,自称专务,居住在当时摄政的圣德太子创建的六角堂寺院内的池坊,从此致力于佛教,并吸收了中国佛前供花的精髓,结合日本的习俗,制定了祭祀插花时花材配置的种种规矩,这便是池坊花道最早的花型——“立华”的基础。此后很长一段时期里,日本插花一直具有浓厚的宗教色彩。9世纪以后,中国瓷器大量输入日本,日本武士、将军争相购买。为炫耀自己的财富,他们有时在瓶内插上鲜花供人观赏,插花遂由佛教供花转变成装饰摆设,表现东方绘画“意在笔先,画尽意在”的构思特点,使得插花作品不仅仅具有装饰的效果,而且达到“形神兼备”的艺术境界。瓶插的观赏花,从此由庙宇进入了世俗生活。到14世纪,日本贵族间流行节日赏花,举办“花御会”(插花比赛),把插花作为一项娱乐消遣活动,从此,插花便逐渐摆脱宗教色彩,步入宫廷、武士、贵族之家,由供花变成赏花,作为庆典和装饰的艺术品,由此开始了插花形式的规范化,常以7~9支花材构图,并用常绿枝叶相配,这便是早期的“立华”形式。

15~16世纪以后,日本插花广泛普及,插花技艺得到长足发展,艺术风格也有较大变化,除了“立华”花型的完善之外,还派生出“生花”等样式。日本插花受中国古代哲学思想和阴阳五行思想的影响,把三个主体花枝看成是天、地、人之宇宙,既重视构图美又崇尚自然美,作品简洁优雅,注重整体效果,故很快得以蓬勃发展和普及。以后插花在日本形成了一定的体系,并产生了插花的理论,插花著作也相继问世,如《池坊专应口传书》、《立花大全》、《立花时势妆》等。新的插花流派时有产生。1673年,日本插花刊物《替花秘书》首次出现“花道”一词。17世纪末《瓶史》传入日本,并得到发扬,为此专门创立了“宏道流”。19世纪中的明治维新使传统的日本花道一度陷于低潮,至公元1887年前后,才再次复兴。20世纪是日本插花的变革时期,原来的“池坊花道”较为保守,“立华”和“生花”花型也不适合时代的要求,不少人纷纷脱离池坊花道会,另立流派。其中最有影响的是“小原流”及其创立的“盛花”,并在此基础上产生了“自由花”。之后以“草月流”为首的几个新兴流派又创造了特异的新花型,尝试各种新奇的插法,不拘泥传统的方法或形式,以构成美为主的插花造型,从而实行自由的艺术化创造。第二次世界大战后,随着日本经济的复苏,插花之风更盛,并且由当时在日本的美国占领军的夫人

将日本插花艺术带到西方,对东西方插花艺术的交流和融合起到巨大的作用。

(2) 日本花道的主要流派 日本花道在发展过程中,高手辈出,各显神通,创造出众多的流派。据估计,目前约有 3000~4000 个流派。各流派都有自己的一套理论,并有相应的规范章程。最大的流派仍是池坊流,其次是小原流和草月流,这是日本花道的三大主要流派。其他还有御室流、未生流、嵯峨御流、松风流、古流、宏道流、远洲流、正风远洲流、松月堂古流、桂古流、佳生流、创美派、松涛派、龙生派、安达式等。

日本花道各流派有其共同的特点,都师法自然,认为万象是一个整体,三条线可以表达完美,因此都遵循三大主枝构图的原则,应用三主枝高低仰俯、曲折弯化所形成的不等边三角形与花器共同形成不同花型的差别。

① 池坊插花(图 1-5):池坊花道会是日本最古老、最大的插花流派。池坊花道从小野妹子(专务)开始,历经专庆、专好、专定等各代宗匠的世代相传,至今第 45 代池坊专永已有 1300 余年,其中后 500 多年为成熟期。其间专好创立了“立华”,专定则是确定“生花”地位的奠基人,专永则在先辈的基础上,又推出了“生花”新风体,受到海内外大众的欢迎。

池坊插花的特点是精古庄严、挺秀清雅,最适合陈设于东方古代建筑(如宫殿、庙宇)和老式民宅的壁龛内。随着时代的发展,古老的池坊流插花也从单纯的立式向浅盆式、矮瓶式的平面插花发展,但仍以传统的立式为主,其中不少仍采用灌木花卉辅以草花,依然保持着池坊流的原有风格,不随波逐流,盆插花渗透着万变不离其宗的精神。池坊花道会于 1889 年在东京成立了插花艺术学院,源源不断地培养插花艺术的人才。目前,池坊花道中日本的会员有 100 多万,分布在 355 个支部。另外,在世界 20 多个国家及地区设有支部或常设机构。池坊花道在国内外还经常举办大型插花艺术展览及巡回讲学活动。

图 1-5 传统池坊生花与“立华”

② 小原流插花:小原流由小原云心创建于 1867 年,表现方法以“盛花”为主,用平浅盆、剑山,将花材插入,表现出“面”的扩展,有别于“立华”与“投入花”等传统瓶插花。小原流常常用石头、青苔及花来表现写景插花,使作品有远、中、近景,将自然风光缩集于咫尺盆盎之中,意境深远。小原流插花使用的花材范围较广,也强调插花的色彩美。它目前拥有 50 多万会员。

③ 草月流插花:草月流由河原苍风创建于 1926 年。该派极富大胆革新精神,打破以往日本插花中许多旧的观念和规范,率先在插花中使用非植物材料,改跪地插作为坐地插作,并提倡插在室内可随意摆放,不一定非陈设在壁龛中等;提出“不要模仿现有物体,要表现自我感觉”和“花是具体的,花道是抽象的”原则,认为插花是以植物为素材的一种类似雕塑的艺术形式,并率先用干木材、塑料、金属、石头和植物配合以强调雕塑的质感,在日本插花界独树一帜。河原苍风说:“自然界里,四季变化无穷,各种花材配以千变万化的幻想及技巧,再加上花器和环境,三者合一,便能产生优秀的作品。”草月流拥有会员 60 多万,并在东京设有插花艺术学院。

④ 未生流插花:未生流花道崇尚自然,富于写实手法,具有独特的艺术风格,作品可分为古典式和现代式两种。未生流能用少量的花材创造出优美的造型;除注意选用美丽的花朵外,还配插以枝叶;插花线条简洁明快,每件作品就像一幅风情画图,表现出自然、和谐之美,韵味无穷。