

花卉应用与设计

(修订本)

APPLICATION AND DESIGNING
OF ORNAMENTAL PLANTS

吴淦新 著

中国农业出版社

图书在版编目(CIP)数据

花卉应用与设计(修订本)/吴淦新著. 北京:中国农业出版社,1999.3
ISBN 7-109-03464-X.

I. 花… II. 吴… III. ①花卉装饰-应用②花卉-园林设计 IV. S688.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 28768 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100026)
出版人: 沈镇昭
责任编辑: 傅 壮

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷 深圳继晋分色制版印刷有限公司制版

新华书店北京发行所发行

1994 年 8 月第 1 版 1999 年 3 月深圳第 2 次印刷

开本: 787mm×1092mm 12 开本 17 印张

字数: 160 千字 印数 5 001~13 000 册

定价: 110.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

A Brief Introduction to the Contents

《花卉应用与设计》是论述室内外花卉应用与设计的专论性著述。全书在论述中国花卉应用历史以及传统应用形式的基础上，还编入国外的最新资料，突出中国特色，又具有时代气息。除详尽的文字叙述外，还附应用设计图例以及彩色照片，可为设计人员提供具体数据和资料。全书16万字左右，彩色图例113幅，文内插图70多幅。

该书是作者多年来从事花卉园艺教学及研究工作的总结，有较强的科学性和一定的实用性。

"The Application and Designing of Ornamental Plants" is a specialized work dealing with the application and designing of indoor and outdoor ornamental plants. On the basis of expounding the history of Chinese ornamental plants application and the form of its traditional application, the book includes the latest information of some foreign countries, with distinctive Chinese features and the flavour of the present age. To detailed description in writing the book attaches legends of application and designing maps and colour photographs, which provide concrete data and information for the designers. The book consists of 160 000 Chinese characters, with 113 legends of colour photographs and 70 legends of linear maps. The book is a summing-up of the author's experience in teaching ornamental plants and gardening as well as an academic accumulation of research at home and abroad, with greater scientific and practical value.

花卉应用与设计

APPLICATION DESIGNING OF ORNAMENTAL PLANTS

序

中华被西方人士誉称作世界“花园的母亲”(园林之母),但其花卉栽培与应用却经历了曲折坎坷的道路。

在旧中国和建国初期,专门介绍园林花卉的书很少,从70年代末、80年代初起始,这个领域内的书籍逐渐多了起来,大有此追彼赶、风起云涌之势。但是,纵观先后所出之园林花卉书刊,则可发现若干不能令人满意之处,如:①介绍花卉形态特征和栽培技艺的多,涉及室内外应用与设计的少;②缕述栽培应用一般技艺和具体操作方法的多,能提升到理论水平,抓住技艺关键,使读者一通百通、举一反三的少;③就某地某具体花卉介绍当地操作方法与经验的多,能抓住每种花卉的生态习性、生物学特性与观赏特性来理论联系实际地加以介绍的少;④有些是通篇大部内容来自西洋或东洋,等于外国书刊译文的堆砌,不大切合国内风土与社会实际,难以解决具体问题。在出现以上这些现象之后,很多读者感到失望了!

正当国内园林花卉书市中出现上述情况之际,吴涤新先生出示她多年在国内外积累的素材与经验基础上而新近写成的书稿《花卉应用与设计》,并索序于余。粗略披阅过后,不禁精神为之一振!我发现这是一本真正的新书,它具备了以下几个少见的特点:

首先,突出了花卉应用,填补了国内空白,并把它与室内外环境融为一体地加以介绍。

其次,把园林花卉的应用与设计提到了反映时代精神与美的享受之高度。

第三,在突出祖国园林花卉应用历史的基础上,吸收了国外的最新资料,并经消化与组织,做到了融会贯通、洋为中国。

第四,在科学性基础上大力讲求艺术性,于是花卉应用与设计就成为切实可行的艺术创作。

第五,在编著过程中,通篇做到了深入浅出,雅俗共赏,图文并茂,引人入胜。

最后,编者是位有心人,长期积累了大量素材与经验,然后自成一家之言。全书在文字上有较好的可读性,在绘图与彩照方面表现出较高的艺术性,书末有世界各国国花和植物园两种附录,前者还列出每种国花的拉丁学名,后者则搜集甚为周全,都是难能可贵的很有参考价值的资料。

但由于经费、时间与其他条件的限制,编著者原想搜集更多的花卉民俗应用实例,更多拍摄些饶有民族特色与地方风采的彩照,结果未能如愿。对此,只有待诸异日再作补充了。

我希望这本书之问世,既填补当今国内园林花卉书刊的某些空白,又能为我国花卉书架上带来一股新风,并多方带动大批活泼、新颖、有血有肉的新著出版,为弘扬我国花文化,促进精神文明的建设,发展园林花卉事业作出新的贡献,是为序。

陈俊愉

1993.11.25,写于京苏列车途中

花卉应用与设计

APPLICATION DESIGNING OF ORNAMENTAL PLANTS

前言

21世纪将是生物科学的新时代,是一个“绿色和丰润”的世界。人们沐浴在绿色之中,享受着植物和花卉给人们带来的温馨。随着时代的前进,花卉的装饰和应用范围,几乎是与人类活动范围的逐步拓展,游乐设施的不断增设同步发展的。也可以说,凡有人们活动的环境及场所(大到广场、公用绿地、商业空间和写字楼,小到居室、厅、廊和几案),就有花卉装饰。在应用与设计形式上也力求达到多层次、多方位的空间装饰效果,使花卉和绿色植物最大限度地与人接近。除了室外的花坛、花境、基础设施的习见应用形式外,还有室内的各式花园、艺栽以及各类花艺饰品。

本书在突出中国花卉应用及传统礼仪形式基础上,还吸收了国外的最新资料,具有中国特色,又富时代气息,是多年来致力于花卉园艺的教学、科研与实践的成果。在编写上,力图突出科学性,但内容又深入浅出易于理解,特别对各类应用形式给出图例,以便为从事花卉园艺的专业人员、设计师及广大爱好者提供实施的依据。

书中彩色图片系著者拍摄。陈雷担任文内插图设计,刘燕参加撰写花坛、花境部分文稿,谨此表示诚挚谢意。

承蒙陈俊伦教授惠予作序,谨致谢忱。著者水平有限,缺点和错误在所难免,敬请读者不吝指正。

吴 涤 新

1993年10月于北京林业大学园林学院

目 录

花卉应用史略	1
花文化与赏花意识	5
一、含蓄、意境与神韵	6
二、比兴与赏花意识	6
三、富丽堂皇与幽静典雅	7
四、崇尚自然的构图	7
五、花文化与时代	8
花色、习俗及应用	10
一、花色应用设计	11
(一) 近似色及同色系的运用	11
(二) 补色对比的运用	11
(三) 三色系对比的运用	11
(四) 冷色与暖色的运用	11
二、色彩与习俗	11
三、花卉与习俗	12
专类花园应用与设计	15
一、牡丹园	15
(一) 规则式牡丹园	16
(二) 自然式牡丹园	16
(三) 台式及阶式牡丹园	16
二、水生植物专类园	17
(一) 景观及作用	17
(二) 专类园类型	18
(三) 专类园设计	18
1. 水体设计	18
2. 种植设计	18
三、鸢尾园	19
(一) 阶式种植	20
(二) 花境式种植	21
(三) 水生鸢尾园	21
四、仙人掌科及多肉植物专类园	22
(一) 观赏特点	22
(二) 专类园设计	22
1. 专类园作用	22
2. 设计要点	23
五、岩石园	23
(一) 设计形式	23
1. 规范式岩石园	23
2. 墙园	24
3. 碎石床	24

APPLICATION AND DESIGNING OF ORNAMENTAL PLANTS

(二) 植物配置	25
1. 高山植物的特性	25
2. 配置要点及养护	26
六、室内花园	31
(一) 主要类型	31
1. 游憩园	31
2. 室内专类园	32
(二) 设计原则	32
 花坛应用与设计	35
一、花坛的类型	35
(一) 依花材分类	35
(二) 依空间位置分类	35
(三) 依花坛的组合分类	36
二、花坛的作用	36
三、花坛设计	36
(一) 盛花花坛的设计	36
(二) 模纹花坛的设计	40
(三) 立体花坛的设计	41
四、花坛设计图绘制	41
(一) 环境总平面图	41
(二) 花坛平面图	43
(三) 立面效果图	43
(四) 设计说明书	43
五、花坛施工	43
(一) 平面花坛的施工	43
(二) 立体花坛的施工	44
 活动花坛与钵植应用设计	45
一、种植钵设计	45
二、花卉种植设计	46
 花境应用与设计	47
一、花境类型	47
二、花境设置位置	48
三、花境设计	48
(一) 植床设计	48
(二) 背景设计	49
(三) 边缘设计	49
(四) 种植设计	49
四、设计图绘制	54
五、施工及养护管理	54

 基础应用与设计	58
一、类型及作用	58
二、种植设计	58
 绿篱应用与设计	60
一、绿篱的种类	60
二、绿篱植物的选择及养护	61
 篱、垣、棚架应用与设计	66
一、设计形式	66
二、植物配置	67
 悬吊观赏	70
一、悬吊观赏的类型	70
二、悬吊的位置	72
三、吊盆及用绳	72
四、制作及管理	73
 艺栽	74
一、悬挂式	74
二、标牌式	74
三、落地式	75
 瓶景及箱景	76
一、材料的准备	76
二、制作步骤	76
三、养护管理	77
 花艺饰品应用与设计	78
一、花材加工及固定	78
二、礼仪花饰应用实例	79
(一) 婚礼用花	79
(二) 花圈及葬礼花饰	81
(三) 花束	81
(四) 花环	82
(五) 花钵	82
(六) 花篮	83
(七) 桌饰	84
三、人体花饰应用实例	84
(一) 发型花饰	84
(二) 帽花饰	85
(三) 肩花饰	85
(四) 腕花饰	86
(五) 胸花饰	86
 附录一 世界各国国花一览表	87
 附录二 世界各国植物园简介	90

APPLICATION AND DESIGNING OF ORNAMENTAL PLANTS

 A Brief History of Ornamental Plants Application	1
 Flower Culture and Ornamental Flower Consciousness	5
1. Chinese Flower Culture	
2. Flower Culture and Age	
 Flower Colour, Custom and Application.....	10
1. Application and Designing of Flower Colour	
2. Colour and Custom	
3. Ornamental Plants and Custom	
 Application and Designing of special Gardens	15
Peony Garden	
1. Landscape and Effect	
2. Designing of Planting	
Garden of Water Plants	
1. Landscape and Effect	
2. Types of Special Gardens	
3. Designing of Special Gardens	
Iris Garden	
1. Landscape and Effect	
2. Designing of Planting	
Garden of Cactus and Succulents	
1. Ornamental Features	
2. Designing of Special Gardens	
Rock Garden	
1. Landscape and Effect	
2. Form of Designing	
3. Disposition of Plants	
Indoor Garden	
1. Principal Types	
2. Principles of Designing	
 Application and Designing of Flower Beds	35
1. Classification of Flower Beds	
2. Effect of Flower Beds	
3. Designing of Flower Beds	
4. Drawing of Flower-bed Designing Maps	
5. Construction of Flower Beds	
 Application and Designing of Moving Flower Beds and Earthen Bowl Planting	45
1. Designing of Earthen Bowl for Planting	
2. Designing of Flower-and-plant Planting	

Contents

APPLICATION AND DESIGNING OF ORNAMENTAL PLANTS

Contents

 Application and Designing of Flower Border.....	47
1. Types of Flower Border	
2. Position of Flower Border Disposition	
3. Designing of Flower Borders	
4. Drawing Design Maps	
5. Construction and Management of Conservation	
 Application and Designing of Foundation	58
1. Types and Effect	
2. Designing of Planting	
 Application and Designing of Hedge	60
1. Kinds of Hedges	
2. Selection and Conservation of Hedge Plants	
 Application and Designing of Fence, wall and Shed-frame	66
1. Form of Designing	
2. Disposition of Plants	
 Hanging Ornamentals	70
1. Types of Hanging Ornamentals	
2. Position of Hanging	
3. Hanging Pot and Application of Ropes	
4. Manufacture and Management	
 Skill Planting	74
1. Form of Suspension	
2. Form of Placard	
3. Form of "on -ground "	
 Vase Scene and Box Scene	76
1. preparation of Materials	
2. Steps of Manufacture	
3. Management and Conservation	
 Application and Designing of Skill-Flower Ornaments.....	78
1. Processing and Fixing of Flower Materials	
2. Flower Ornaments of Etiquette	
3. Flower Ornaments of Human Body	
 Appendix	87
1. Table of National Flowers of Differents Countries in the World.	
2. A Brief Introduction to Botanical Gardens of Different Countries in the World	

花卉应用史略

从古至今欣赏花卉美是人类的一种共同自然观。花卉的文化史是各国、各民族历史中一个有机的组成部分,而在

艺术起源上,花卉的应用与观赏也是一个不容忽视的领域。因而研究花卉观赏的发展,是与人类文化的形成并行的。在有文字记载之前,我们只有借助历史遗迹的发掘

是小白菊(*Chrysanthemum parthenium*)。类似的菊形花纹在埃及和希腊也有流传(图1)。从希腊克利特岛(Crete)出土的壶(公元前1500年),上面有番红花纹样(图2)。番红花(*Crocus sativus*)在欧洲自古以来就用作染料、香辛料、草药等。在克利特岛的壁画中也见绘有番红花。在公元前1500年克利特岛向外输出番红花,对促进希腊的文明与繁荣起到一定作用。公元前1300年古埃及的坟墓中发现有蓝色和白色睡莲花瓣及壁画,其中也绘有手持睡莲的妇女。在肥沃的尼罗河两岸建国的古埃及人,把热带蓝睡莲(*Nymphaea caerulea*)和白睡莲(*N. lotus*)作为太阳的象征来崇拜,因为睡莲花朝开夕闭,花瓣的排列又酷似太阳放射的光芒,因而睡莲是各种祭典及礼仪活动中的重要饰品。从古埃及的历史遗迹、壁画及雕刻艺术品中多有睡莲出现。后来,睡莲经希腊、波斯传至印度。

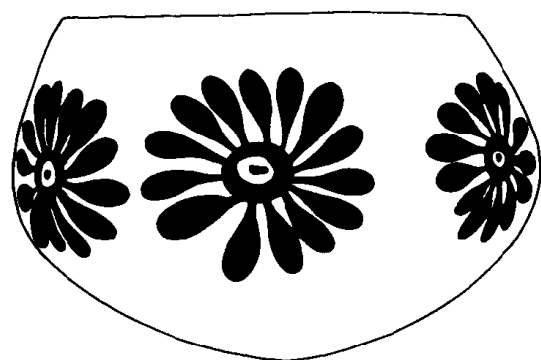

图1 苏美尔土器上的菊形纹样
(公元前3500年)

(图1、2、3均选自日人塚本洋太郎编
《花卉园艺大事典》,美贤堂,1984)

和出土文物来判断;有文字记载后就可以直接从园艺文献中考查了。花卉观赏的形成与发展,是伴随着社会的安定、经济的发展、文化水平的提高而前进的。

人们从调查一些古代国家的遗迹中,发现了某些园艺植物,像苏美尔(Sumer)出土的器皿,是公元前3000多年的土器。苏美尔人是美索不达尼亚南部的最早居民,他们在公元前3000多年就创造了楔形文字。土器上留下的菊形花纹,很像是西亚至欧洲广泛分布的雏菊(*Bellis perennis*)或

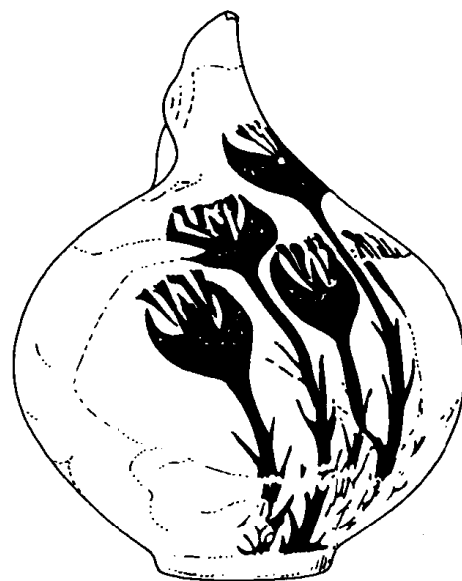

图2 克利特岛出土的壶上番
红花纹样(公元前1500年)

此外,从希腊、埃及、土耳其、大不列颠岛、古罗马等国家

图3 土耳其宫殿中郁金香纹样的瓷砖(17世纪初)

和地区的出土文物中,都证实了百合(*Lilium candidum*)、罂粟秋牡丹(*Anemone coronaria*)、水仙(*Narcissus spp.*)、香堇(*Viola odorata*)、老鼠簕(*Acanthus sp.*)、金鱼草和郁金香(*Tulipa sp.*) (图3)等多种花卉在较早时期已有应用。

欧洲经历了文艺复兴时期,由于城市居民的集中、土地的减少,使盆栽植物较快地发展起来。荷兰通过球根花卉的栽培,促进了园艺水平的提高,并对郁金香、水仙等球根花卉的选育做出贡献。英国19~20世纪初,在广泛收集各国原产植物的基础上,花卉园艺处于领先地位。第一次世界大战后,随着美国经济的腾飞,花卉园艺也形成了产业化。特别在第二次世界大战后,美国在室内植物及观叶植物的研究和生产上发展速度尤快,如对非洲紫罗兰的选育工作成绩较大。德国也以发展凤梨类、秋海棠类的室内植物著称。战后的日本,花卉园艺也具有本国特色。总之,在经济高度

发展的同时,花卉园艺不仅日臻产业化,同时在高科技的基

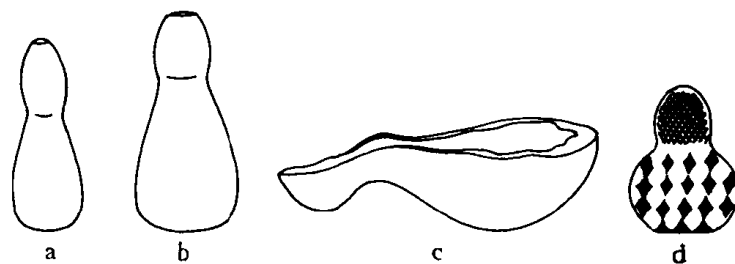

图4 新石器时代陶器造型

- a. 葫芦形陶瓶(陕西宝鸡出土)
- b. 葫芦形陶壶(西安半坡出土)
- c. 马厂型陶勺(甘肃皋兰出土)
- d. 彩陶壶上葫芦纹样(青海化隆出土)

础上,不断地提高花卉业集约化水平,花卉园艺产品也朝着无污染、高品质、专业化方向前进。

中国花卉装饰及应用历史久远。在出土的新石器时代陶器上,

有一些是以葫芦果形作为造型的器物。如陕西宝鸡出土的陶瓶,西安半坡出土的

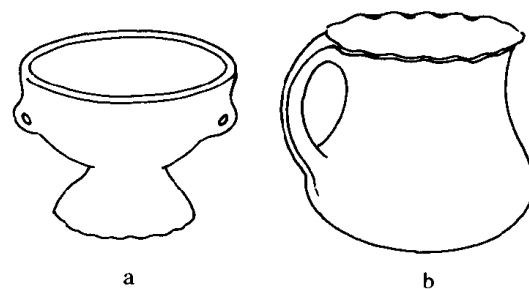

图5 新石器时代陶器上的荷叶边造型

- a. 马家窑型陶豆(甘肃省兰州出土)
- b. 马厂型陶罐(青海省民和出土)

陶壶,甘肃皋兰出土的陶勺等,似葫芦果形被切割的一半,线条流畅。此外青海化隆出土的彩陶上也有葫芦的纹样(图4)。这充分表明了古代人非常欣赏葫芦的果形美,并且运用

到各式陶器的造型上。

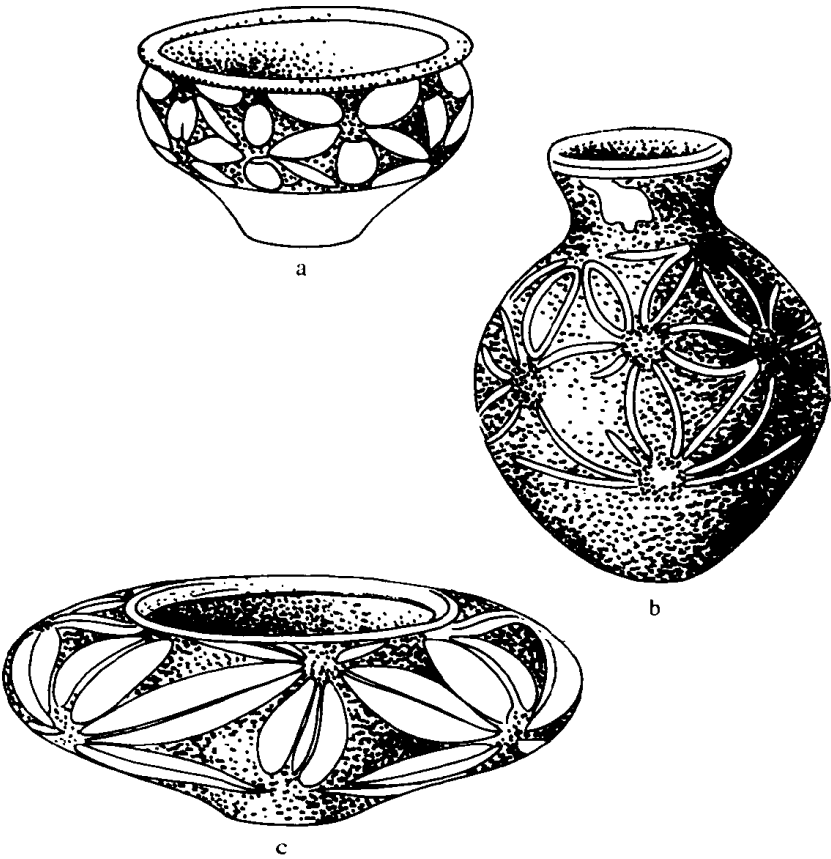

图6 彩陶上的5枚花瓣纹样
a. 彩陶盆(河南省陕县庙底沟出土)
b. 彩陶壶(山东省出土)
c. 彩陶钵(江苏省邳县大墩子出土)

从浙江余姚河姆渡文化遗址出土的荷花花粉化石,经碳-14测定距今7000年之久。距今约5000年的郑州大河村仰韶文化遗址,出土了两粒荷花种子,可以认为古代人早已利用荷花。在出土的新石器时代的陶器上也可得到印证。如兰州出土陶豆的下脚缘是荷叶边形。另外,青海民和出土陶罐的上沿口也是荷叶边形(图5),其曲线流畅自然,颇富美感。荷花是中华民族喜爱的花卉,花朵洁净美丽,地下茎(藕)可食用,莲子又有滋补作用。荷叶硕大清香,叶缘曲线

极美,一向为人们所青睐,因而重现于陶器的造型上。

从河姆渡文化遗址出土的植物果实、枝条和一些植物的叶片上看,远在公元前4800多年以前,生活在长江中下游一带的古代人所利用的植物已极其丰富。其中多数种类是食用的,但还包括一些至今用于观赏的植物,如金粟兰(*Chloranthus* sp.)、香蒲(*Typha* sp.)、荷花、葫芦以及百合科的部分植物。此外,河南省庙底沟型仰韶文化遗址出土的彩陶上,有5枚花瓣的纹样;山东、江苏等省大汶口文化遗址出土的陶壶和陶钵也绘有5枚花瓣的纹样(图6)。无疑,在这些地区野生植物中与古人关系最密切的,首先还是可食用的植物,其中又以花瓣5枚的蔷薇科植物居多,如苹果属、梨属、桃属、山楂属和蔷薇属,既可食用,又因花大色艳,具有观赏价值。此外从仰韶文化及大汶口文化遗址出土的彩陶上,还见有4枚花瓣的纹样(图7)。与人类关系密切的十字花科的蔬菜中,如白菜、芥菜、萝卜等都是开4枚花瓣的花。因此从植物分类学的观点出发,分析彩陶上的植物纹样,有利于了解古人所利用的植物种类。随着人类生产的发展,物

质的不断丰富,花卉由实用(食用、药用、其他经济用途)而逐渐上升到观赏应用。当然,陶器上的纹样未必是写实性的,而是

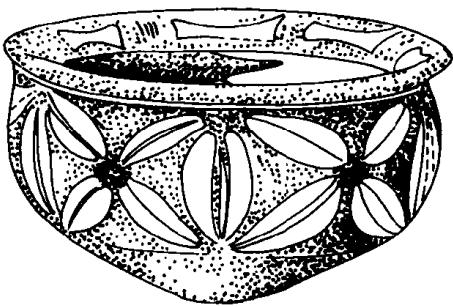

图7 彩陶盆上的4枚花瓣纹样
(江苏省邳县大墩子出土)

古人在漫长的岁月中采集、利用这些植物,万紫千红的花朵

成了人们借鉴的对象,启迪古人的审美灵感,从而由写实上升到抽象式的艺术创作。

中国民间较早地从花卉观赏发展到馈赠、佩带和装饰应用。《周礼》中有“诸侯执薰,大夫执兰”的记载,说明当时在庆典时已应用花卉。在最早的诗歌总集《诗经·郑风·溱洧》中记载了以花为媒传递情感的习俗,如有“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药”的诗句,即三月三日,在芍药盛花时节,男女青年聚会,赠送芍药。《楚辞·离骚》中又载有“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”和“纫秋兰以为佩”。当时屈原种兰蕙是做香料装饰用的。盛有香料的香囊,古人常佩于身或悬于帐以为饰物。古乐府《孔雀东南飞》有“红罗复斗帐,四角垂香囊”和《晋书·谢玄传》“(谢)玄少好佩紫罗香囊”的记述,都说的是这种习俗。

魏晋南北朝,人们已用折枝花及栽植花卉寄情友人。《荆州记》中记载的“折花逢驿使,寄与陇头人;江南无所有,聊赠一枝春”,则是折取梅枝赠送友人的。在《梁书·何点传》中有“园内有卞忠贞冢,点植花卉于冢侧”,这是用栽植花卉寄托情思的较早记述。

隋唐为中国历史上佛教臻于鼎盛的时期,佛前供花成为花卉装饰的常见形式。《南史·晋安王子懋传》记载:“有献莲华供佛者,众僧以铜罍盛水,渍其茎,欲华不萎。”这时,出现了一部较早的插花著作——罗虬的《花九锡》。书中以牡丹为例,说明插花的九项原则:“重顶帷障、金错刀、甘泉、玉缸、雕文台座、画图、翻曲、美醕、新诗”,对花材剪取、用水、器皿以及环境均有论述。此外,从白居易《买花诗》中“帝城春欲暮,喧喧车马度。共道牡丹时,相随买花去。贵贱无常价,酬值看花数。灼灼百朵红,粼粼五束素。”反映了民间买

卖牡丹的盛况。

唐、宋时代,中国花卉著述频频问世,如欧阳修《洛阳牡丹记》、周师厚《洛阳花木记》、范成大《范村梅谱》、王贵学《兰谱》等。书中除记载丰富的园艺技艺,还多有赏花情趣、礼仪习俗及传说轶事的记述。如《范村梅谱》中“梅以韵胜,以格高,故以横斜疏瘦与老枝怪奇者为贵。”周敦颐《爱莲说》中“菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。”道出了高尚的赏花情趣和对花卉的鉴赏标准。

明代花卉观赏及应用深入民间。文震亨的《长物志》对室内花卉装饰的形式、布局以及艺术性均有精辟论述。书中载:“盆玩,时尚以列几案间者为第一,列庭榭中者次之,余持论反是。”“瓶花,堂供必高瓶大枝,方快人意。”又有“随瓶制置大小倭几之上”,“堂屋宜大,书室宜小”,“花宜瘦巧,不宜繁杂,若插一枝,须择枝柯奇古,二枝须高下合插”等。袁宏道所著《瓶史》问世,标志中国插花已形成自己特有的理论。书中以瓶花的“宜”、“忌”、“法”及花目、品第、器具、择水、宜称、屏俗、花祟、洗沐、使令、好事、清赏、监戒等十二项为纲,对插花做了全面论述。这对东方插花体系的形成与发展具有深远影响。

清代后期是中国封建社会的没落时期,社会经济受到严重破坏,但在陈淦子《花镜》以及汪灏《广群芳谱》等传世名著中,仍记载着花卉应用的状况。18世纪后,随着经济的复苏和外国花卉的输入,为花卉装饰与应用增添了生机。

二十世纪八十年代以来,随着我国经济的快速发展,花卉应用与设计已成为衡量现代化城市的标准之一,在居住条件改善的同时,花卉装饰范围逐步扩大,应用形式也富有时代特点。

花文化与赏花意识

中国对野生花卉的利用,早在公元前就已随着农业生产的发展而肇始。“花”字的古写体为“華”,在金文中写做“𠂔”即華。“卉”在两千五百年前的诗歌总集《诗经》中已有记载,如“山有嘉卉”(《小雅·四月》)及“卉木萋萋”(《小雅·出车》)的描述。东汉许慎《说文》中有“卉”的解释,曰“草之总名也”。然而把“花”与“卉”两字合在一起作为一个双音节名词使用,是见于《梁书·何点传》中,有“點植花卉于冢側”的记述。从文中清楚地表明,在南北朝(公元420~589)已用花卉来表达人们的思想感情。此外,在《南史·徐勉传》中也有“聚石、移果、杂以花卉,以娱乐沐(作者注:沐沐是指宫廷中官吏的休息沐浴曰),用托性灵”,记载花卉在庭园中应用情况。此外,唐代杜甫《杜工部草堂诗笺》中有“余寒折花卉”的诗句。宋代《分门琐碎录》中载有“花卉总说”一节。清代有《云南花卉记》(乾隆年间出版)一书。在古代,首先被重视并记载于典籍之内的,往往是食用和药用为主的植物。把植物用作观赏,则是在生产力进一步发展,剩余物质不断积累的基础上产生的。

唐代,随着中、日文化的交流,中国原产的牡丹、梅花、菊花、花菖蒲、大花牵牛等众多园艺植物传至日本的同时,中国园艺古籍也传到日本,并作为经典著述指导着当时的日本园艺事业。在日本,“花卉”一词最早见于貝原益軒所著《花譜》(1698)中,较《梁书·何点传》晚1000年左右。他在序文中写道:“大凡愛玩花卉者,古今人情之所同然也,不隔君子与小人。然君子之愛花卉也,奚翹耽艷色耶?将以觀天地生物之氣象,顯乎物,已非小人之役心於園圃,而玩物喪

志之比……”,明确提出了花卉的作用。这部著作对日本园艺影响甚大。该书的参考文献2/3是中国著名典籍,如明代俞宗本的《种树书》及李时珍的《本草纲目》等,足以说明中国古籍中园艺方面的记述是日本花卉园艺论著成书的沃土。

在貝原益軒的《花譜》问世50年后,我国清代厲靜菴的《事物异名录》问世。书中专门分设了花卉部分,并包涵了以前的一些木本及草本花卉。此后,日本荒井公履编写的《事物异名類編》,书中分别写有天文、岁时、谷蔬、百草、树木和花卉等多方面内容,而花卉也以同等篇章再次出现,但此书实际上是厉静菴所著《事物异名錄》的译本。如上所述,花卉作为花卉园艺中的关键词源于中国,而随着中日文化的交流,在花卉园艺史中也同样存在着汉学东渐、脉络相通的密切关系。至于花卉一词在日本的广泛使用却是18世纪中叶的事。19世纪初期以后,日本广泛吸收外来文化,促进资本主义经济的发展,花卉园艺事业也更加活跃起来,出版很多园艺方面的书籍。

中国步入清代末年,在舶来品涌进的同时,外国的花卉和园艺书刊也经沿海城市一并进入中国。其中日本的园艺书刊以数量多、质量好、宣传力强而占优势。此时,日本园艺书刊中所广泛使用的汉字“花卉”,不仅与中国的汉字书写形式相同,在含意上也完全一样。这个源于中国的“花卉”一词,更加广泛地在中国园艺界应用,并沿用至今。

花文化是人类传统文化中的一脉。并同其他文化一样,随着社会物质生产的发展而发展,每一个国家或民族都有

其独特的发展轨迹。花文化应包括下述几方面内容:第一,对花卉欣赏与应用的观念体系,如赏花的意识、情趣,以及在各种礼仪、庆典中围绕花卉所开展的各项审美活动;第二是花卉的应用形式与设计手法;第三是对花卉(植物材料)本身的资源收集、品种选育及其市场流通等。

中国的花文化植根于绚丽多彩的中华优秀传统文化,在审美意识中必然跳动着中华文化的脉搏,具有传统文化的生机。现试图从以下几个方面做些粗浅的剖析。

一、含蓄、意境与神韵

花文化与中国的国画、诗文、音乐和书法等其他文化支脉间似乎存在着共同的特点:表露富于含蓄;写实具有意境;形体蕴以神韵。此为中国文化的特点之一。

梅花,居中国的名花之首,已有 3000 多年的栽培历史,是神、韵、姿、香、色俱佳的花卉。北宋林逋隐居杭州孤山,植梅放鹤而号称“梅妻鹤子”,其梅花诗词尤多,如“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”(《山园小梅》)的诗句,把赏梅的意境和梅花的神韵描绘得淋漓尽致。就是梅花的专类园中也不仅欣赏梅花的个体美,更注重其群体的意境美,冠以富有诗情画意的雅名—香雪海(苏州邓尉山的雅称),点出梅园中大片梅花盛开时的意境。

兰花被我国人民誉为“花中君子”、“天下第一香”。自古以来,赏兰尤重神韵,如对兰花品种的鉴赏,不仅要看花被片的形、色,还要看着生的状态。一朵兰花的两个侧萼片着生在同一水平线上,称为“平肩”;两个侧萼片外端向上翘起称为“飞肩”;外端下垂则称“落肩”。若从兰花神韵上比较来看,以飞肩者为上品,次为平肩和落肩。这与评价人的仪表和神态何等相似。

此外,在中国插花艺术中,常运用横斜向延伸的梅枝、松枝以及回旋轻盈的茎蔓作为烘托主题,升华意境的花材,与西方式插花中运用几何形构图相比,作品更富神韵感。

二、比兴与赏花意识

比、兴原为中国文学艺术中的传统表现手法,自《诗经》起已多见运用。“比”是譬喻,朱熹说“以彼物比此物也”;“兴”是寄托,托事于物,“先言他物以引起所咏之词也”(《诗集传》)这种手法也形成了中国赏花意识的另一特点,使花草树木人格化,或赋予花草一定象征,用以托物言志。其内涵多与正直、孤傲、净洁、长寿等欲念和情操相关。

以梅花为例,从生物学特性上看,梅花可抵抗 -15°C 的低温,当早春气温升到 $6^{\circ}\text{C}\sim 7^{\circ}\text{C}$,甚至在漫天飞雪之中,梅花就喷红吐翠了。陈毅元帅在《冬夜杂咏·红梅》中这样描写梅花:“隆冬到来时,百花迹已绝。红梅不屈服,树树立风雪。”诗人用拟人手法歌颂了梅花傲对霜雪的坚强性格,借而颂扬中华民族的伟大气概。明代王冕《白梅》诗云:“冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘。忽然一夜清香发,散作乾坤万里春”。也是用梅花托物言志,抒发笔者的情怀。因而,梅花在古代的诗文书画中,是一个永恒的主题,产生了许多鉴赏和称颂梅花傲雪、冷香风姿与神韵的名作。

我国人民历来把兰花视为高洁和典雅的象征,与竹、梅、菊合称“四君子”。诗人屈原常以兰喻贤,古今皆知。唐代颜师古赋兰:“惟奇卉之灵德,禀国香于自然。洒嘉言而擅美,拟贞操以称贤。咏秀质于楚赋,腾芳声于汉篇”,用兰花比拟人格的高洁。宋代王贵学云:“挺挺花卉中,竹有节而啬花,梅有花而啬叶,松有叶而啬香,唯兰独并有之。”托物言志,称颂兰花品德的完美。

菊花在我国栽培已有 3000 多年历史。秋菊的自然花期是 10 月下旬至 11 月上旬,恰逢百花凋零的秋末傲霜怒放,为秋日的景色增添异彩。东晋文学家陶渊明在《饮酒》诗中咏唱:“采菊东篱下,悠然见南山”,充分表现出诗人淡泊豁达、傲贵轻名的性格。宋代陆游《折菊》诗:“黄菊芬芳绝世奇,重阳错把配萸枝;开迟愈见凌霜操,堪笑儿童道过时。”以及《秋菊》诗“菊花如端人,独立凌冰霜”;“折嗅三叹息,岁晚弥芬芳。”从这些诗句中,不难悟出自古以来人们喜爱的菊花,就是崇尚节操和高贵品德的比拟植物。

荷花也是我国的传统名花之一,园林中常以荷花为种

植材料,构成景点的意境,像苏州拙政园中的《远香堂》、《四面荷风》以及杭州的名园《曲院风荷》等。荷花历来被视为节操高尚的象征。宋代周敦颐《爱莲说》中“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”已成为脍炙人口比拟人品高洁的佳句。

总之,在中国浩瀚的文海中,以花言志,运用比兴手法,使中国的赏花意识更具有含蓄、深沉和完美的内涵。

在我国民间赏花意识中,吉利语、谐音及数字排序语,也是习见应用的。像吉祥草(*Reineckea carnea*)除叶片清雅可供观赏外,主要是取其吉利。《广群芳谱》中说:“吉祥草丛生,不拘水土,石上俱可种……,用以伴孤石灵芝,清雅之甚,堪作书窗佳玩。”“一云花开则家有喜庆事,人以其名佳,多喜种之。”又如正月的插花以及元宵用花中所使用的连翘(*Forsythia suspensa*)取其“年条”(金条)的谐音;银柳(*Salix leucopithecia*)取其“银有”的谐音,来预示来年的吉兆。在购买元宵盆花时,一株开十朵牡丹花,不仅富贵满堂,还有“十全十美”的象征。买到一球开五箭的水仙花则有“五福临门”、“五谷丰登”的祥兆。总之,这些吉利语、谐音和数字排序语,在各地及各民族的习俗里广为流传与应用,它们都具有“福”、“禄”、“寿”、“喜”的美好含意与祝愿。

三、富丽堂皇与幽静典雅

在中国园林艺术中,一向存在着富丽堂皇的皇家园林和幽静典雅的私人园邸两种类型。而在园林植物的配植、花卉的装饰和应用上,也相应地存在两种形式。

在富丽堂皇的宫廷及皇家园林中,玉(兰)、棠(海棠)、春(迎春)、富(牡丹)、贵(桂花)几乎形成了植物配植的主调。雍容华贵的牡丹最初只是统治者富有的象征。在花卉种类上除以花木为主调外,色彩上常以鲜艳的红、黄色为多。红色表示喜庆;黄色显示尊严,是皇族的特有色。在应用方式上有地栽、促成栽培的盆花,以及宫室瓶花和头饰等。

文人雅士,多蔑视世俗权贵,在植物配置上则以隐喻节操高尚的松、竹、梅、兰、菊、荷为主调,体现出松长青、竹君

子、菊凌霜、梅傲雪、兰幽香、荷自洁的赏花情趣。从应用形式上看,除地栽应用外,小型盆花就更适宜小巧的园邸,置于厅堂或摆设于案几。花朵也未必要大,色彩也无须过艳,以赏兰的情趣最具代表性。即使不逢花期,兰花那修长、拱垂的叶片,也带有一种悠然自得的韵味,因此古人有“观叶胜赏花”的说法。花期,花朵素雅而幽香,以唇瓣上无斑纹的素心者为贵。兰花的香气清而不浊,一枝在室,幽香四溢,充分体现出幽静典雅的赏花情趣。

四、崇尚自然的构图

所谓自然,是指非人为制作的天然物,比如自然物体现的自然美。这种崇尚自然的审美意识,在中国传统造园手法中,以及花卉欣赏和应用方式上也无一例外。明代计成在《园冶》一书中提到的“虽由人作,宛自天开”,已成为中国园林的设计原则及评价的艺术准则。在园林植物的布局和应用上,《园冶》中不仅注重花草树木的生物学特性,还指出“花木情缘易逗”、“桃李不言,似通津信”寄情于自然的思想。因而在构图原则上多为自然式,不取规则式,与西方园林有显著区别。以拱门和绿篱为例,西方常剪成圆形或方形等几何形体,在中国传统花木生产地,可以见到由常绿植物编造的门、垣,顺势做弯,仿效龙、凤、麒麟等的造型。

这种崇尚自然的构图方式,在花卉装饰及各种花艺饰品的构图设计中,虽与西方一样遵循对比与调和、均衡与稳定、比例与尺度等共同的原则,却又能超越几何形体的模式,循着趋于自然的形式进行创作。以插花饰品为例,在西方风格的作品中,常利用几何图形大小的变化,色块显现的深浅与浓淡来解决对比与调和的关系;而中国式的插花作品不拘泥几何构图的规范,常运用破正求奇和虚实相间的手法取得协调和统一。在作品中,对直线形的花材可以斜向插,或用另一支弯曲的花材与之搭配,可使构图完美,去除呆板,增添生趣,像这种以屈破直、以横破竖、以圆破方的巧妙构图方法,在西方几乎未见应用。

此外,国画和书法中讲究布图位置,用印签补白等精巧

安排,在花卉应用及造型设计中也多有体现。如花材的摆布应疏密有致,运用小饰物补白,达到构图上的均衡。利用花材的自然伸展方向,或回旋的茎蔓补空,不仅使构图具有动感,还留给人们品赏回味的空间。

由此可见,花文化是一个复杂的总体,它与一个国家的历史发展、文化传统、道德规范和风俗习惯息息相关。一个重视自己文化的民族,才有凝聚的根基,才会有辉煌的未来。欧美等国对花卉的欣赏则重于表露、热情奔放、色彩瑰丽;而东方日本在赏花意识中却渗透着佛教超脱意念,崇尚哀美文艺观,具有幽寂含蓄的情调。随着时代的发展,异质文化的相互交融与渗透,花文化也正朝着完美、充实和富有时代感的方向前进。

五、花文化与时代

花文化既然是一种文化现象,它必然随着时代的发展,在赏花观念、情趣,应用形式、设计手法以至花材种类等方面也会随之出现一些新的倾向。以小农经济为主体的过去,田园是一派天然景象:田野起伏,阡陌纵横,农舍绿树点缀其间,鸡鸣犬吠、鸟啼蝉噪……。任何一种劳动都是从头到尾,完成后自家享用。那时的劳动纵然艰辛,节奏缓慢,却有着个体劳动的随意性和饱尝田园生活的乐趣。近世纪,随着工业化浪潮的冲击,机械化带来的物质文明到处都留下了人工雕琢和修饰过的痕迹。土地连片、树木成行、高楼林立;隆隆的作响干扰着人们的视听。人们虽能享用旧日所不能比拟的物质文明,却陷入了紧张、快节奏、无休止的连续作业之中,精神受到伤害。于是人们渴求自然,渴望恢复随意自如的人生。时代的变化,影响着人们的审美意识,表现在如下几个方面:

1. 回归自然的风尚对文化和艺术风格的影响。“生态”、“自然”、“地球”常为作品的表现主题。如日本建筑环境设计,1990年在国际上征集设计方案的选题就是生态公园,它不局限于对生物个体的安排与应用,而要求设计者从时间、空间等更广泛的环境上进行创造,推出一些全新的设

想。在室内装饰、花卉应用与设计上也同绘画、雕刻等其他装饰艺术一样,讲求原始和粗犷感,作品常散发着乡土气息,流露着自然情趣。在居住空间内不再追求浓漆庄重的旧式桌椅,而用原木本色的家具,以其天然存在的纹理和节疤还其自然之美。园林中,禾本科植物每每成为景点的主题,用以表现未开垦的自然景观。一把芦花、一束麦穗插在室内,使身心返回大自然。

在花色育种及花色应用上,也与这一风尚密切相关。除习见的花色外,特别推崇在自然界处于变化中的色彩。本来,自然界里花朵的颜色并非全是明亮、艳丽的,还同时存在着随花朵开放而逐渐淡旧的色彩,仿旧色育种也就应运而生了。如1990年美国推出的鸢尾新品种中,土红、赭石、银灰、土黄、灰褐等色列为榜首,在其他花卉的新品种选育以及丝绸花仿旧生产中,均可见到类似情况。因为这种在花色欣赏上的新倾向更富有自然感。

近年,在花坛、花境、花钵(或种植箱)的设计中,也有选用拟对称形式的;至于构件材料和质地上的质朴感也多具有返朴归真的艺术效果。在插花及花艺设计上,也注重天然、质朴的时代气息,虚幻朦胧、富有人情味,形成了构思的一个倾向。使用的器皿与配件,也常用粗陶、树皮、椰壳等自然物,借以描绘出乡土气息浓郁的画面。

这种回归自然的思潮,若与传统的崇尚自然的审美意识相比,已经注入了全新的时代内容,既继承了崇尚自然的民族传统,又能用完美的现代品味去修饰过去的陈旧感;既不失传统的风格与特色,又令人耳目一新。

风雅休闲的思潮对花卉欣赏及应用也产生一定影响。在工业化的今天,快节奏的生活给人们带来一定的寂寞感,期望过上一段休闲生活或进行假日疗养。在空间的装饰和布置上,无论是开阔的广场还是狭小的居室,一经用花卉装饰后,就会在多维的空间里产生出风雅休闲的气氛。一具羊角壁饰,使人追忆起森林里的狩猎生活;一顶干花帽饰,让人留恋山野中的郊游。人们愿意在属于自己的工余时间内,去营造一种休闲的意境。就是在节日花卉设计中,也有以