

RISHI HUADAO

日式花道

安琪拉·泽野(ANGELA SAWANO)/著

秀·富冈(SHU TOMIOKA)/摄影

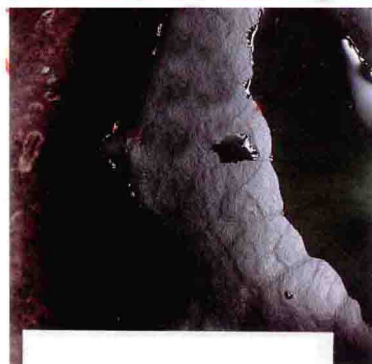
湖北科学技术出版社

日式花道

作者 安琪拉 泽野 (Angela Sawano)

摄影 秀 富冈 (Shu Tomioka)

译者 赵昕

图书在版编目(CIP)数据

日式花道 / 安琪拉 泽野著, 赵昕译. —— 武汉 : 湖北科学技术出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5352-5560-0

I. ①日… II. ①安… ②赵… III. ①花卉—观赏园艺 IV.
①S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037779 号

Copyright © Marabout(Hachette Livre), Paris, 2007

本书中文简体版由湖北科学技术出版社独家出版发行。
未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

责任编辑: 唐洁 李佳妮

书籍装帧: 戴旻

出版发行: 湖北科学技术出版社

www.hbstp.com.cn

地址: 武汉市雄楚大街 268 号出版文化城 B 座 13~14 层

电话: (027)87679468

邮编: 430070

印刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司

邮编: 518111

督印: 刘春尧

2013 年 6 月第 1 版

2013 年 6 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

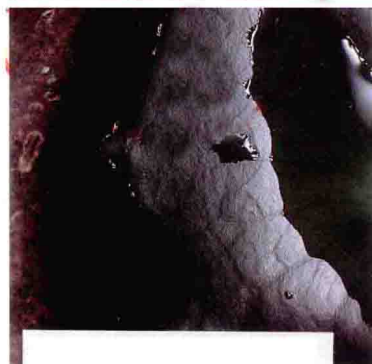
本书如有印装质量问题可找承印厂更换。

日式花道

作者 安琪拉 泽野 (Angela Sawano)

摄影 秀 富冈 (Shu Tomioka)

译者 赵昕

图书在版编目(CIP)数据

日式花道 / 安琪拉 泽野著, 赵昕译. —— 武汉 : 湖北科学技术出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5352-5560-0

I. ①日… II. ①安… ②赵… III. ①花卉—观赏园艺 IV.
①S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037779 号

Copyright © Marabout(Hachette Livre),Paris,2007

本书中文简体版由湖北科学技术出版社独家出版发行。
未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

责任编辑:唐洁 李佳妮

书籍装帧:戴旻

出版发行:湖北科学技术出版社

www.hbstp.com.cn

地址:武汉市雄楚大街 268 号出版文化城 B 座 13~14 层

电话:(027)87679468

邮编:430070

印刷:中华商务联合印刷(广东)有限公司

邮编:518111

督印:刘春尧

2013 年 6 月第 1 版

2013 年 6 月第 1 次印刷

定价:68.00 元

本书如有印装质量问题可找承印厂更换。

什么是花道艺术？

日式花道是一种基于极简主义原则的花卉组合艺术，其特点可被归为：一枝独放美于满瓶繁花。早在 16 世纪时，当时日本的最高统治者丰臣秀吉听到他人赞扬日本著名茶圣千利休的庭院。他的庭院中盛放着珍稀的牵牛花，因此丰臣秀吉请求前往观赏。当他到达时，却失望地发现所有的花都没了。但当他走进茶室，映入眼帘的是一朵精美的花被精心地布置在竹篮中。他顿时明白了仅此一朵便表现了满园鲜花的美丽。

“少即是多”

这句话是一位著名建筑师所提出的对极简主义的赞美，我的老师也这样说：“花道，不是在作品中添加了什么，而是你从中去除了什么。”一个优雅的造型可以让人观赏到植物的每一个细节。树枝的弧度，花朵浅淡的色彩以及花瓣绽开时刹那的优雅，花间千奇百态的形状，或是决定花型走向的花茎线条。正是所有这些元素让艺术家的作品焕发光彩。

花道艺术

本书不是一本详尽无遗的教科书，也不能把读者变成花道大师。本书只有一个目的，那就是向读者这门艺术，帮助读者更好地欣赏花道的设计，以便读者可以自己完成简单的造型。本书中所展示的所有花道作品均拍摄于英国，所用花材来自于周边的花店、伦敦的考文特花卉市场以及我自己的花园。因此读者在当地找到这些迷人的花和枝丫并不困难。但别忘了，想要完全重新再做一个同书中一模一样的造型是不可能的，因为不存在两个一模一样的插花造型。每个人在作品中都融入了自己的个性。我衷心希望读者能和我一样，在制作花道作品中得到乐趣。

花道概述

花道的历史

花道的诞生被广泛认为是受到佛教和神道教的影响。神道教是一个古老的日本宗教，崇尚自然和石器时期的多种文化，相信万物有灵，比如高山、岩石以及树木。神道教的道士在寺庙里用松树类的常绿植物祭祀。佛教也基于尊重世间事物的观点而建立，在感知自然这一观念上两者几乎没有相悖之处。因此神道教的很多观点被吸收进日本佛教。花道的历史可以追溯至6世纪，当时的佛教从中国一路传入朝鲜，之后被引入日本。随佛教传入的同时也传入了在佛前供奉供花的习俗，一般供花垂直地放在细颈瓶里，不注重风格或造型。

正式的风格

11世纪的手抄本《花传书》是最早被发现的关于花道的书籍。当时，宫中盛行诗词比赛，人们带来花、植物和其他观赏品，写赞扬它们的诗然后做一评判。时至14世纪，一种新的住宅建筑风格问世，专门针对贵族和武士阶级。建筑包括玄关处的壁龛，挂轴和佛像前拜访香炉、供花。这样花道进入了家庭。最早的供花作品被称为“立花”。

最早的流派

由池坊专庆建立于15世纪的池坊流是最古老的花道流派。在16世纪中叶，花道大师池坊专庆吸收了立花作品并形成自己的风格。这种直立花的造型由7枝或者9枝组成。在最早的立花作品中，有些花束非常高，甚至超过了4米。其制作过程需

要数日甚至数周，精心制作的目的是庆祝某些节日或是宗教盛典。

新富裕阶级

17世纪在京都和大阪地区产生了模仿贵族的富商阶层。他们吸收了概述立花风格，对花道艺术的普及作出了贡献。除了立花等正式风格之外，千利休大师作为此艺术的保护者，引进了专门为茶道仪式所用的茶室插花。茶室插花作品简单而小巧，风格自由，崇尚花的美丽或植物的独特，符合茶室和茶道的简朴感。瓶花源于茶室插花，其字面意思是“投”或者“掷”。这个词强调了它自由不拘束的造型和花在圆柱形瓶中的优雅，具有天然非雕琢的效果，但这只是迷惑人的表面，因为造型过程需要十分特殊的技巧。在1830年左右，商人阶层的重要性大大提升，以前参与人群以男性为主的花道，也有了越来越多的女性参与其中。

西方的影响

1860年，在几个世纪的闭关锁国后，日本打开了对外的大门。国外的影响侵入日本国内，尤其是在西方风格的住宅和家具方面。最明显的就是，花道作品从壁龛移出，被展示在桌面或是博物架上。作品中使用了新奇的花和新造型，更添加了其艺术价值。从那时起诞生了现代花道流派，它和传统花道流派一道创造现代风格，同时也不停止追求古典风格的脚步。

最早一批的花道流派中有一派别被称为小原流（笔者属于此流派），是由小原云心于1890年左右创立。由于新鲜植物的枝

在1930年，女性被允许从事花道艺术，在此之前从事花道的人士均为男性。

条对于高瓶而言通常比较短，为了提取其最精华的部分，云心发明了浅盆中制作作品，名为盛花。他同时创造了剑山（花插，参见 16 页），之后被全世界广泛接受。在几大花道流派中，我们将会介绍草月流、一叶流和龙生派。

现代时期

20 世纪早期诞生了所谓的“现代”花道，其创作者不再限于已有的风格。在学习插花艺术的基本规则后，他们自由地在想象空间里发挥各种资源的作用。

花道在 20 世纪和 21 世纪不断演变、发展，走向前沿，所采用的花材不再仅限于有机物，也开始使用如金属、塑料或纸质，但是这股浪潮最近开始衰落而重新回归于花和枝叶。什么是 21 世纪的花道？在我看来，应该是小原流的高尚风格和现代艺术的结合。

简单而优雅的作品

花道的朴素和优雅的特性可以完美地融合在室内或是一个具有现代感的环境中。一个小作品可以给庄园小桌上和公寓博物架上带来同样美的享受，而大型花道作品在橱窗中和大公司的接待大堂里都能占有一席之地。然而，日本最近的情况印证了一句谚语“外国的月亮比国内的圆”：现在一些日本的年轻人不再喜爱日式花道，而开始欣赏不具备朴素这一特点的西方插花艺术。在此我希望这股潮流不要继续下去，而能回归日式花道艺术。

上图 此作品典型地使用了古典流派的三主枝结构。

下图 此作品表现了小原流中两条主线的使用。

花道的流派

花道有多种流派。日本是一个等级制度森严的国家，花道的发展历史也一直受此限制。晋升的前提是出现了空位，晋升的标准不是基于能力而是基于资历。如果一个有着教师头衔的年轻人有了新点子，他几乎不可能把想法付诸实践。唯一的办法是从现在的流派退出而新建一个自己的流派；因此现有的流派没有分支，存在的都是不同的流派。例如，勅使河原苍风最早是属于古典传统流派的，在 1920 年左右他为了创造现代派别草月流而退出原派别。还有一些老师离开日本在国外建立他们自己的派别。比如坂川先生在德国建立了花伝流。

花道的体系

在所有花道流派系统中，共有主要的三大“枝”。根据流派不同命名不同，但都代表着同一事物。三枝被命名为小原流的主、副和客，草月流的真、副和控，池坊流的真、副和体，以及远州流的真、副和草。本书中将使用小原流的术语表示三枝结构：“主体”，“次体”和“客体”（参见 32 页）分别由主、副和客指代。此三枝代表着天、人和地，或者未来、现在和过去；人立于天地之间，也立于过去和未来之中。花道创作者在作品中也融入了生命的片段：含苞待放或欲放的花蕾代表着未来，刚开的花朵象征着现在，而怒放着快要枯萎的花则代表过去。

总之，每个流派都有着自己对于三枝结构的分布系统，这是区分派别、区分现代风格或是古典风格的标志。

花道之美

禅与花道

很多人对花道有误解,认为这是一项需要对佛教有研究或者有所理解的艺术。事实并非如此。禅的作用是净化灵魂,通过冥想等待灵光乍现的瞬间。かど是花道的别名,字面意思的是“花的声音”(か的意思是“花”而ど的意思是“声音”)。通过花道,找到我们内心的声音,明白内在的自己。当沉浸在花道之中时,我们变得平静而集中,忘记我们周围的世界。现实生活中充满了压力和快节奏,难以达到冥想状态,但旧时的日本武士明白花道以及其他艺术指引着他们内心的声音。

非永久性

花道让我们明白:地球上所有生命不过是转瞬。今天种下的花蕾明天便会绽放,旋即枯萎。这就是为什么当创造一个花道作品时,不能仅局限于作品今天的样子,还得想象到它明天花朵开放的状态。

不完美中的完美

通过花道,我们同样学到了在自然界中没有什么是完美的。两片叶,两朵花或两个枝丫永远不可能完全一样;谁能说什么是完美的么?花道展示了许多日式美学概念——涩,幽玄,寂以及侘——很难通过字面意思翻译,但是我们可以挖掘其深层意义。

涩

这个词(字面意思指的是粗糙或生涩的事物)表达了大自然固有的一种古朴、雅素的美丽。在平凡的外表下,孕育着细腻的美,这美丽常常因为人们受其他事物美丽

外表迷惑而错过。墙上生长的苔藓和家具上的古色光泽让我们感知到“涩”的魅力。

幽玄

这是指一件艺术作品可以激起的最深层的心灵震颤。一件美丽而敏感的作品可以激起和谐之感、转瞬即逝的感觉,或者悲伤,就像听到一段音乐的某个片段。与“涩”的意思相近。

侘

这个术语是指简单中蕴含的美丽,表达了禅宗的超脱之意。从花道角度来看,竹瓶中插入刚采摘的秋叶和铜质古董瓶中栽种珍贵的兰花能带给人一样的美感。“寂”和“侘”的意思十分接近。

非对称美与和谐

西方人偏爱对称的平衡。我们在其艺术、建筑、园艺和插花作品中随处可见。例如三角形,表达了一种完美的对称:如果从中心画一条线,划出的两半是对等的。若把一个花道作品从中分开,你就会发现一半占70%,另一半占30%,但整体上看却是平衡的。

自然界很多花都是不平衡的。我们只能用奇数来描述:1,3,7,9等等。2是唯一可用在花道中的偶数。当一个作品是偶数朵花时,我们通常藏一朵小花在背后(然而抽象花道允许偶数存在,因为这被认为现代艺术作品)。若花和茎规律地有间隔地分布在枝上,则是为了营造一种不对称的效果。

要考虑到容器(颜色和质地)、花朵光泽、枝丫和叶片的细腻颜色的和谐,也应考虑作品存放的空间问题。

上图 此作品是西方平衡对称美的范例

下图 此作品很好地诠释了花道的非对称美。

(70/30)

