

中国插花艺术

OF

CHINESE FLOWER ARRANGEMENT

蔡仲娟 编著

化学工业出版社

中国插花艺术

THE ART OF
CHINESE FLOWER
ARRANGEMENT

《中国插花艺术》全书共 9 章，主要介绍了中国插花艺术简史、风格特点、基本原理、基本形式、插花类别、常用花材及选取、器皿与工具、制作技巧、插制实例等内容，其中重点讲解了插花创作的基本原理和各种花艺类型的插制技巧，图文并茂，言简意赅。

《中国插花艺术》可作为园林、园艺等相关专业的教学参考书，也可作为插花花艺工作者及花店管理者的参考和培训用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国插花艺术 / 蔡仲娟编著. —北京 : 化学工业出版社,
2020.1

ISBN 978-7-122-35604-8

I . ①中… II . ①蔡… III . ①插花—装饰美术—中国
IV . ①J525.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 250704 号

责任编辑：尤彩霞
责任校对：宋 夏

装帧设计：关 飞

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京新华印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 12¹/₄ 字数 251 千字 2020 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：98.00 元

版权所有 违者必究

中国插花艺术

THE ART OF
CHINESE FLOWER
ARRANGEMENT

蔡仲娟 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

《中国插花艺术》编著者名单

编 著：蔡仲娟

插花制作（按姓氏拼音排序）：

蔡仲娟

陈 浩

陈景仪

陈 娟

丁稳林

姜智玲

梁胜芳

刘 鑫

王路昌

谢 明

徐国栋

伊卫东

袁乃夫

摄 影（按姓氏拼音排序）：

金世泰

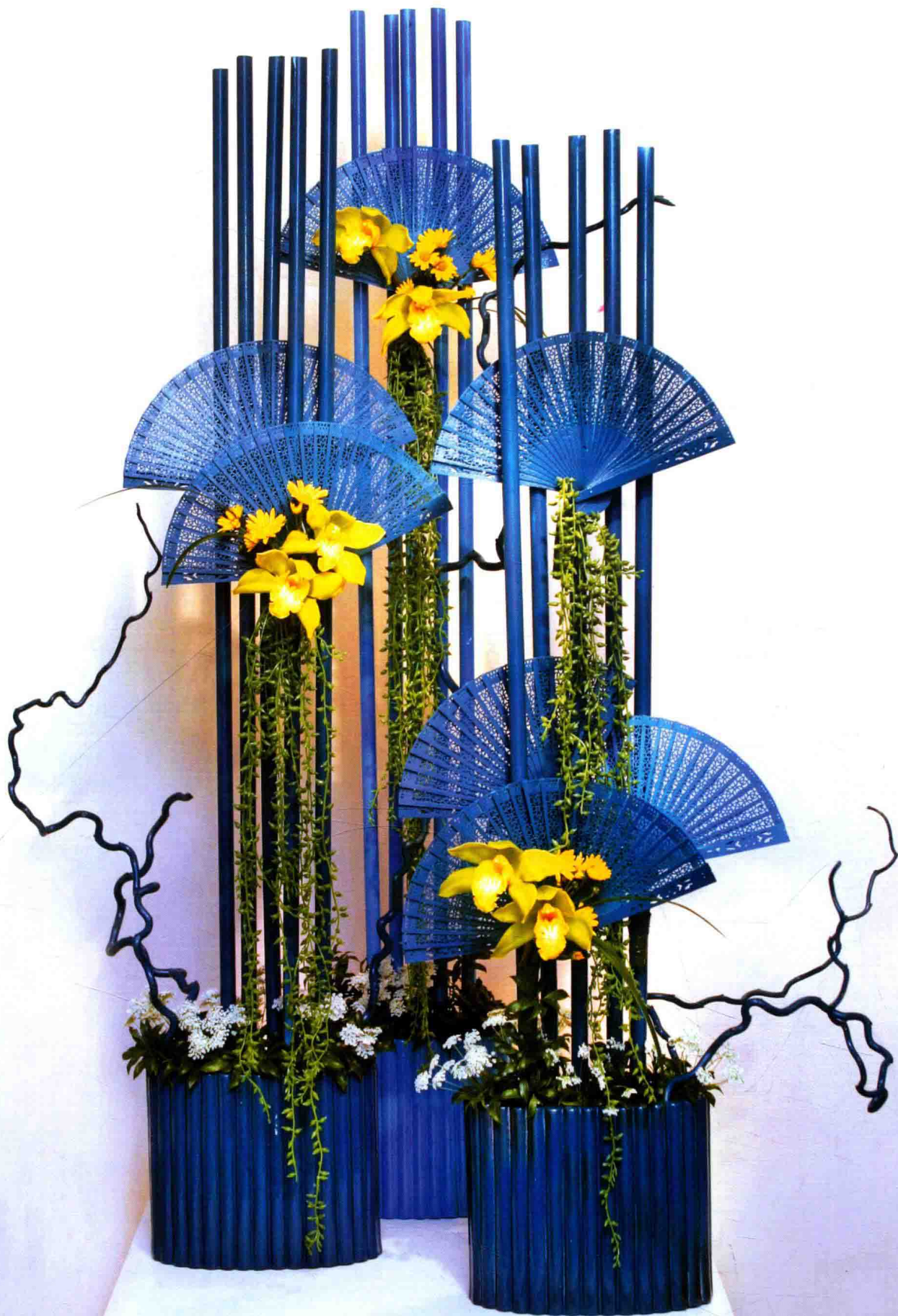
李方明

忻丁城

袁乃夫

赵 涵

绘 图：高 华

前言

有一种艺术，让我钟爱一生，为之痴迷疯狂；

有一种事业，让我奋斗一生，为之追随不放；

有一种使命，让我努力一生，为之终生难忘。

这就是中国插花艺术、中国插花事业和传承它的使命。

年轻时我在上海从事园林设计工作期间，初次接触到中国插花艺术，便被它的美轮美奂吸引住了。花是美的，经过艺术加工更是美不胜收。插作者和欣赏者在感官上与精神上都得到了美的享受和熏陶。这是一份如此美好的事业，也是我接触插花艺术的原始心态。

园林设计专注于大地艺术，插花艺术则是大地艺术的缩影或局部，它们是相通的。由于工作机遇和个人爱好，我一头扎进了插花艺术领域。在职时，利用业余时间；退休后，全身心投入其中。学习、研究、实践、编书、讲学、表演、组建插花协会、兴办插花学校……一晃就是六十年。在漫长的学习、研究过程中，我逐渐了解中国插花艺术，越了解，越热爱，在这条道路上可以说是乐此不疲、矢志不渝。

这六十年，我以研习中国传统插花为主要轨迹，同时研习西方花艺，力求遵循“古为今用，洋为中用”的原则，传承发展中国传统插花艺术。

中国插花艺术历史悠久，博大精深。早在三千多年前，中国就有插花花艺的原始形态，是东方插花的发源地。千百年来，它给中华民族带来美好的生活文化和精神熏陶，又因倾注了许多中国的花文化、画文化、诗文化、园林文化……今天它已成为一门综合艺术，是中国优秀的传统文化。

编写《中国插花艺术》这本书，是为了向插花爱好者介绍中国插花艺术的历史轨迹、风格特点和插花技艺，希望对读者了解和学习中国插花有所帮助。本书英文版《CHINESE FLOWER ARRANGEMENT》(ISBN978-1-60220-026-5)已于2017年在海外发行。

在本书的编写过程中，得到了上海市插花花艺协会、山东省昌邑市政府、山东省济南市乃夫插花学校、韩国“今日”花艺杂志社等多方的支持和帮助，在此一并表示感谢。

蔡仲娟

2019年12月

目 录

第1章 简史 1

- 1.1 原始形态——周初至春秋战国时期（公元前11世纪—公元前3世纪） / 1
- 1.2 初级期——秦汉时期（公元前221年—公元220年） / 2
- 1.3 形成期——南北朝（420年—589年） / 2
- 1.4 兴盛期——隋唐五代（581年—960年） / 2
- 1.5 鼎盛期——宋代（960年—1279年） / 5
- 1.6 沉滞期——元代（1279年—1368年） / 7
- 1.7 复苏期——明代（1368年—1644年） / 9
- 1.8 衰微期——清代（1616年—1911年） / 12
- 1.9 近现代发展 / 16

第2章 风格特点 17

- 2.1 崇尚自然 / 17
- 2.2 重视线条 / 19
- 2.3 讲究意境 / 20

第3章 基本原理 23

- 3.1 构图原理 / 23
 - 3.1.1 统一 / 23
 - 3.1.2 均衡 / 30
 - 3.1.3 对比 / 32
 - 3.1.4 韵律 / 34
 - 3.1.5 比例 / 35
- 3.2 造型法则 / 37
 - 3.2.1 高低错落 / 37
 - 3.2.2 疏密有致 / 39
 - 3.2.3 虚实结合 / 40
 - 3.2.4 俯仰呼应 / 44
 - 3.2.5 上轻下重 / 45

- 3.2.6 上散下聚 / 45
- 3.3 色彩配置 / 47
 - 3.3.1 符合主题 / 47
 - 3.3.2 整体协调 / 48
 - 3.3.3 注重平衡 / 51
- 3.4 立意命题 / 54
 - 3.4.1 两大特点 / 54
 - 3.4.2 立意的的基本方法 / 54
 - 3.4.3 命题的具体方法 / 55
 - 3.4.4 如何提高命题立意的素养 / 63

第4章 基本形式 65

- 4.1 直立式 / 65
- 4.2 倾斜式 / 68
- 4.3 平卧式 / 71
- 4.4 下垂式 / 73

第5章 插花类别 76

- 5.1 按时代分类 / 76
 - 5.1.1 古代插花 / 76
 - 5.1.2 现代插花 / 76
- 5.2 按器皿分类 / 80
 - 5.2.1 瓶花 / 80
 - 5.2.2 盘(盆)花 / 83
 - 5.2.3 缸花 / 85
 - 5.2.4 碗花 / 89
 - 5.2.5 筒花 / 90
 - 5.2.6 篮花 / 94
 - 5.2.7 镜框插花 / 97
 - 5.2.8 异形花器插花 / 101
- 5.3 按表现手法分类 / 104
 - 5.3.1 写景插花 / 104
 - 5.3.2 写意插花 / 106
 - 5.3.3 抽象插花 / 108

第6章 常用花材及选取 109

- 6.1 常用花材 / 109
- 6.2 如何选取花材 / 112

- 6.2.1 按照作品的主题选取 / 112
- 6.2.2 按照花形、点、线、面组合的要求选取 / 112
- 6.2.3 按照花材的人文属性选取 / 113
- 6.2.4 按照花材的生态习性选取 / 113
- 6.2.5 按照馈赠习俗选取 / 113

第7章 器皿与工具 114

- 7.1 器皿 / 114
 - 7.1.1 瓶 / 114
 - 7.1.2 盘(盆) / 115
 - 7.1.3 缸 / 115
 - 7.1.4 碗 / 115
 - 7.1.5 筒 / 116
 - 7.1.6 篮 / 116
 - 7.1.7 镜框 / 116
 - 7.1.8 异形花器 / 117
- 7.2 几架和摆件 / 117
- 7.3 加工工具 / 118
 - 7.3.1 剪刀 / 118
 - 7.3.2 钳 / 118
 - 7.3.3 美工刀 / 118
 - 7.3.4 小手锯 / 118
 - 7.3.5 金属丝 / 119
 - 7.3.6 胶带 / 119
 - 7.3.7 订书机 / 119
 - 7.3.8 玫瑰去刺钳 / 119
 - 7.3.9 热熔胶枪和胶条 / 119
- 7.4 固定工具及使用方法 / 120
 - 7.4.1 花插 / 120
 - 7.4.2 撒(瓶口支架) / 120
 - 7.4.3 密枝固定 / 121
 - 7.4.4 金属丝球 / 121
 - 7.4.5 花泥 / 121
 - 7.4.6 花泥与支架或铁丝网组合 / 121

第8章 制作技巧 122

- 8.1 花材加工 / 122
 - 8.1.1 木本花材的修剪 / 122
 - 8.1.2 树枝弯曲 / 122

- 8.1.3 树枝修饰 / 122
- 8.1.4 叶片弯曲 / 123
- 8.1.5 金属丝穿心 / 123
- 8.2 插制程序 / 124
 - 8.2.1 框架 / 125
 - 8.2.2 焦点 / 125
 - 8.2.3 补充 / 125
 - 8.2.4 修饰 / 125
- 8.3 陈设与摆设 / 125
 - 8.3.1 与环境协调 / 125
 - 8.3.2 与视角协调 / 126
 - 8.3.3 陈设与保鲜 / 126

第9章 插制实例 127

- 9.1 直立式盘(盆)花——冰清玉洁 / 127
- 9.2 直立式篮花——昂首高歌 / 130
- 9.3 直立式碗花——幽幽池畔情 / 133
- 9.4 直立式瓶花——淡极始知花更艳 / 136
- 9.5 倾斜式碗花——白鹭晨飞 / 140
- 9.6 倾斜式镜框花——翠叶藏姣 / 143
- 9.7 倾斜式篮花——伴随李花享春光 / 147
- 9.8 倾斜式筒花——翠袖红巾 / 151
- 9.9 倾斜式筒花——飞飘天宇 / 155
- 9.10 倾斜式筒花——飘洒自如 / 159
- 9.11 倾斜式瓶花——辛夷弄斜影 / 163
- 9.12 平卧式瓶花——淡泊致远 / 167
- 9.13 平卧式篮花——仙姿国貌 / 170
- 9.14 半下垂式篮花——东风且伴蔷薇住 / 174
- 9.15 下垂式瓶花——黄莺枝头闹 / 178

中国历朝年代表 182

中国十大名花 183

参考文献 184

第 1 章

简 史

插花，作为一种文化活动，由来已久，无论在东方或西方，至少都有二三千年的历史。它以剪切植物为素材，经过艺术加工，被赋予文化内涵，形成了一门独特的艺术——插花艺术。

与书法、绘画等平面艺术不同，插花艺术是一门立体艺术；但又与雕塑、建筑等立体艺术不同，它是一门有生命的立体艺术。

中国插花艺术源远流长，博大精深，是中国花文化的重要组成部分，距今已有 3000 多年的历史。

1.1 原始形态——周初至春秋战国时期（公元前 11 世纪—公元前 3 世纪）

周初至春秋战国时期，根据《诗经》和《楚辞》中的描绘，我国先民们用剪切下来的花草、树枝或供奉先祖、祭祀神明，或插作头饰、佩戴腰间，或离别送客、交流感情，或布置房舍、装饰船只等，这表明当时即开始出现了原始的插花形态。

《诗经》中《郑风·溱洧》描述：“溱（zhēn）与洧（wěi），方涣涣兮。士与女，方秉兰（jiān，兰草）兮。女曰观乎？士曰既且。且往观乎？洧之外，洵吁且乐。维士与女，伊其相谑，赠之以勺药（同“芍药”）。溱与洧，浏其清矣。士与女，殷其盈兮。女曰观乎？士曰既且。且往观乎？洧之外，洵吁且乐。维士与女，伊其相谑，赠之以勺药。”

这首诗是描述西周郑国每逢农历三月三日的民间上巳日，民间青年男女在溱水和洧水岸边游春的情景。当时郑国的风俗，农历三月上巳日这天，人们要在东流水中洗去宿垢，袪除不详，祈求幸福和安宁。当时的村民届时不约而同，手持兰草，到溱、洧河上浸洗，或以草药沐浴，以袪除妖邪。这是难得的盛会，同时也是择偶良机，男女青年在此互相嬉戏，分别时与心仪对象互赠芍药花，以表爱慕之情。

屈原在楚辞《九歌·湘君》——祭祀湘水神的乐歌中称：“……驾飞龙兮北征，遭吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌……采芳洲兮杜若，将以遗兮下女……”诗意为：湘夫人乘龙船驶向洞庭，用薜荔装饰船舵，薰草装饰幕帐，兰草饰旌旗，菖蒲饰船桨，并从洲上采摘花香香草，送给湘君的下女，不仅自己梳妆打扮还装饰好龙船，出水迎接心爱的夫君。

此外，在《诗经》的《邶风·静女》和楚辞的《离骚》等诗篇中均有插花花艺的

描述。由此可见，3000年前，中国先民们的生活就已经和花息息相关，赋予花卉以某种含义，以花传情，花卉已经进入了文化领域。

1.2 初级期——秦汉时期（公元前221年—公元220年）

秦汉时期是中国封建社会大发展时期，社会经济的进步带动了文化艺术的进一步发展。插花艺术雏形初步体现。在河北望都东汉墓道壁画中，绘有一陶质圆盆，盆内立着六枝小红花，甚似插在陶盆中的折枝花。圆盆置在方形的几架上。说明当时，插花已经开始讲究形式，并配上几架，以提高审美情趣（图1-1）。

图1-1 东汉墓道壁画

1.3 形成期——南北朝（420年—589年）

唐朝李延寿所撰《南史》曾记载：齐武帝第七子子懋，七岁时，其母阮淑媛病危，便请僧侣为母祈祷。当时有人以莲花献佛，众僧以铜罍盛水，以维持花色新鲜。铜罍，原是一种口小腹大的盛器，可以盛酒贮水，也可以插花供佛。可见当时，插花主要用于佛堂前的供花，而且人们为了保持花朵的新鲜，开始尝试将花插入水中养殖。

随着历史的发展，插在佛教供花的基础上，风气渐盛。人们在户外赏花之余，把花草摘回，插在瓶、盆里观赏，形式上也逐步摆脱供花的形式，纯作观赏之物。

1.4 兴盛期——隋唐五代（581年—960年）

隋唐五代时期，插花的种类及形式进一步发展。除了寺庙的祭坛供花外（图1-2、图1-3），插在宫廷生活中非常普遍，且种类繁多——有瓶花、篮花、缸花、挂花、竹筒花等。

用于奉佛的插花，花材较少，每瓶花材一般只限一种。尤其是莲花，枝叶不多，常见的以简洁明快的三枝枝干为主要架构，最长者为花，其余二枝为叶。一般宫廷或家庭插花，花材稍多，以牡丹、兰、梅、莲、桃、杏等为主要花材，配以松、柳、槐等叶材。插花形式除有三角形排列外，还有向四面八方多角度开展的，显得隆重而豪华。插花结构比例，花枝长度与花器高度之比约为8:5或5:8，合乎黄金比例。

图1-2 唐代幡画

画中，菩萨手持瓶花，莲花体小而中立，该花型为后代僧侣禅房插花及文人自由花之原始形式。

图1-3 唐代水月观音像

图右置放的盆花，花材有盛开的花朵，有含苞的花蕾，花型对称，有隆盛之美，为早期的盆花。

这一时期，民间赏花也极为兴盛。在唐朝中期，定农历二月十五日为“花朝节”（简称“花朝”），也叫“花神节”，即百花诞生的日子。那天人们倾城而出，视赏花为天下一大福事。正如诗人杜牧在《杏园》诗中描述“夜来微雨洗芳尘，公主骅骝步贴匀。莫怪杏园憔悴去，满城多少插花人”。

人们还普遍赋予花木人格象征，这是插花学上的一大突破。由此，插花配材更为审慎，既要知道它们的自然习性，还要了解它们的人文属性。

其时，插花已被视为一门专门的学问并进行研究。一些插花著述先后问世，如唐朝文人欧阳詹的《春盘赋》和诗人罗虬的《花九锡》等。《春盘赋》细致地描述了当时的人们以盘钵作大地，以自然草木为素材，制作出栩栩如生的花卉树木，营造出满盘春色的景象，由此可知当时中国出现了写景插花。《花九锡》则指出插花需要的容器、剪刀、浸水和花台等，几乎包含了插

花的所有基本要素，也被称为后代插花艺术发展的基础。

中国插花艺术在五代（907年—960年）步入成熟期。虽然当时战事纷乱、民不聊生，插花的普及程度不如隋唐，但此时一批文人墨客介入了插花。他们以花明志、以花浇愁，并在花器、花材、花型方面不拘一格，自由发挥，恰好使插花艺术达于自由奔驰的成熟境地，“自由花”的时代由此诞生。当时的“自由花”最大特点是不讲究排场，不求豪华，讲究生活情趣和花草本身自然的趣味和韵味。花器以质朴为主，花型简洁利落，花色淡雅，处处表现出文人的怡性风雅。由于很多文人墨客本身就是画家、诗人、文学家，他们精通美学原理，会在插花活动中注入美学法则，从而推进了插花艺术的发展。

此外，五代在中国插花史上最有影响的是“锦洞天”和“占景盘”。

“锦洞天”为南唐后主李煜（937年—978年）于每年春盛在宫殿举行的盛大插花展，也是中国最早的插花展。据《清异录》记载：（南唐后主李煜）每春盛时，梁