

中国禅宗美学智慧读本

历代插花

刘明华 主编

这是一篇插花记，
也是一部纪录片，
谨此献给为复兴中国传统插花
而默默奉献的人们！

禅艺文化丛书

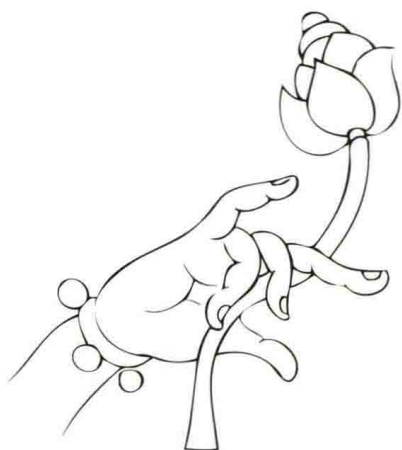
文匯出版社

中国禅宗美学智慧读本

历代插花

刘明华 主编

徐寅岚 吴志伟 副主编

 文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历代插花 / 刘明华主编. — 上海 : 文汇出版社,
2018.8

(禅艺文化丛书 / 纯道主编)

ISBN 978-7-5496-2634-2

I. ① 历… II. ① 刘… III. ① 插花—装饰美术—中国
IV. ① J525.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第126887号

历代插花

丛书主编：纯 道

本书主编：刘明华

责任编辑：苏 菲

装帧设计：蔡沪建

出版发行： 文汇出版社
上海市威海路755号
(邮政编码200041)

经 销：全国新华书店

印刷装订：上海锦佳印刷有限公司

版 次：2018年8月第1版

印 次：2018年8月第1次印刷

开 本：787×900 1/16

字 数：100千

印 张：21

ISBN 978-7-5496-2634-2

定 价：98.00元

本书创作人员

主 编：刘明华

副主编：徐寅岚 吴志伟

编 委：王德成 刘思含 朱道义 李 纓 高 华 鲍亚萍

中国历代插花研究课题组成员（按姓氏笔画为序）：

丁 倩 王德成 刘成林 刘明华 刘思含 庄夏珍 庄瑜敏
安 然 吕 玉 朱道义 沈 玲 李 园 李 纓 吴志伟
吴志章 陈天云 陈 玲 杨 林 韩 林 罗 辉 金 铮
周 婷 施 晶 高 华 徐寅岚 陶建华 隆 知 鲁 倩
鲍亚萍 谭 本 颜庆璋

摄影支持：吴 易 刘海华 徐红英

装帧设计：蔡沪建

序 言

这是一篇插花记，

也是一部纪录片，

谨此献给为复兴中国传统插花而默默奉献的人们！

一

这是一群“疯子”，他们自嘲为“花痴”，不仅仅痴迷于争艳的百花与灵动的枝条，更痴心于中国的传统文化，对祖国的传统插花情有独钟。

这是一个创作群体，在两年之前，他们中的许多人互不相识，如果没有这次集体行动，或许终生也不会产生交集。是共同的使命感，是一致的行动力，让他们走到一起，成为一个整体。

一群插花师，却是两代人。他们中年龄最大的已经过了古稀之龄，年纪轻的不过而立之年，在一起讨论时，大家不分彼此，插花才是他们的生命共同体。他们来自上海、南京、厦门、重庆、佛山等地，去完成一件没有前人经验可资参考，没有报酬许诺可作激励的开创性工作。

在 20 世纪 80 年代，台湾的中华妇女兰艺社曾在一次插花展中，创

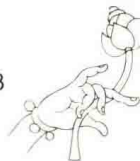
作了40多件通过中国古代绘画进行还原的作品，当时已经引起业界的广泛关注。但是，由于还原数量有限，且基本采用了仿真花材，因此在质感与神韵方面尚嫌不足。不过，这样的尝试，至少给人看到了从中国古代绘画作品中学习古代插花技巧和美学思想的可能性。之后也有过不少个体性的尝试，但最终都难以发挥出更大的影响力。

在宁波创立的中国插花博物馆，也以还原中国古代绘画作品中的插花为重要展示内容。他们同样以仿真花作为花材来源。从完成的作品上看，尽管其形态可以做到十分逼真，但在气韵上却仍然无法与天然花材相提并论，例如叶片的任意卷伸、枝条走向的弯曲，对于仿真花来说可以随便摆布，但天然花材却必须尊重其天性，不能缺水，不可背阳，更不便随意曲直，如此天性的存在，为还原作品增加了难度，但完成之后的作品却保持着高度的自然属性，少了人工痕迹，多了天成妙趣。

从中国古代绘画中汲取插花创作灵感，这是对古代画家和插花师的双重敬礼，也是一件具有开创性质的务实举动，对复兴中国传统文化大有裨益。它至少填补了一项空白，让中国传统插花的视觉艺术形态一下子就延伸到了遥远的过去，从唐前时代直到民国时期。当人们打开这本书时，一种从未有过的亲近感就会扑面而来，它让热爱插花的中国人知道了自己从何而来，走过了什么道路，并清楚了解到自己要往哪里去。

北京和台北的故宫博物院，是收藏中国古代绘画精品最集中的地方，一些国家和地方的博物馆也散落着珍贵的中国艺术品，他们过往的保护与整理工作为保留中国历代插花形态起了十分重要的作用。从事历代插花还原工作的插花师们首先就把目光盯在了博物馆的收藏品中，这是一条指向目标的捷径，也是一条必由之路。

《历代插花》一书的编著，是从成立一个课题组开始的。在这个课题组中，根据中国的主要朝代和插花形成的主要阶段，最初分成了唐前组、唐代组、宋代组、元代组、明代组和清代组进行专题研究与分析，

最后又增加了一个民国组。虽然最终完成的还原作品是 99 件，但它们是从大约 500 幅中国古代绘画中甄选出来的佳作，代表了整个中国传统插花的主要成就，可谓开创了中国传统插花研究的新领域与新方法。

二

相比较日本的花道，中国在插花的历史文献方面缺少完整的记载过程，尤其是反映插花技巧与美学形态的书籍，更是达到了失传的程度。在流传下来的《瓶史》《瓶花谱》等插花著作中，人们能够感受到的只是文字的叙述和想象的活力，却无法获得形态的感动与美学的滋养，以至于如今爱好传统插花的人们难以直观地了解到祖先达到的技巧与水准，更难以进行可溯源性的继承与创新。

明代在经历了唐宋两代的插花发展之后，成为中国文人花的发展高峰期，此时的日本才刚刚兴起花道发展史上的第一波高潮。15 世纪中后期，才有了日本花道的创始流派：池坊，此时已经是中国的明代中期。自此之后，日本的花道流派层出不穷，并建立起了花道流派的家元制度。正是这一制度让日本花道的传承体系得以完善，保留下了每一时期的重要花道文献与作品图式，对研究与发展日本花道起到至关重要的作用。可惜的是，中国始终没有建立起完善的花道传承体系，更没有类似家元制度一样的流派代表人，作为流派的关键力量担当起传承花道传播与发展的重任。

还原插花作品与出版这本《历代插花》，不是依靠空乏的想象去完成创作一批类似中国传统插花的作品，而是依照有根有据，最大程度尊重祖先智慧成果的方式，在有限的文献中获得最大的传承力量。从古代绘画中去发现传统插花的形态，是这项复兴大业中极其重要的方式，前人没有完整做过，是时代造就了我们，面对古代绘画中的插花形态，我

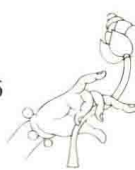
们只有先补课，才能实现新的超越。

为此，搜图、觅图就成了这项伟业的第一步。感谢中国古代的画家，他们曾经把注意力放到了插花艺术形态中，通过自己的妙笔把它们记录下来。面对这些绘画中的插花作品，我们相信这不是画家们的心血来潮，也不是他们的写意手法，而是面对一件件优秀的插花作品的细心描绘。因为在还原过程中，如今的插花师发现了太多的细节与奥秘，如果不是有实在的插花作品，仅凭人的想象力是无法表现出这样或那样的细部走势、结构与色彩的。

插花艺术是美丽而动人的，但也是遗憾与短暂的艺术形态，因为再出色的作品也难以永远保存。画家与插花师的合作，则让这样的遗憾得到一些弥补，也让原本短暂的存在可以成为永远的记忆。如果没有古代画家的努力，我们就更无法想象古代插花师的创作是如何进行的，达到了怎样的高度，以及表达了怎样的意境。

在搜图过程中，绘画原作的质量十分重要，在还原创作时尽可能高度接近原作，是插花师出于对原作者的尊重。为此，就需要尽量高要求地对待每个作品，特别是作品的细节部分需要再三研究。所谓魔鬼藏在细节里，没有细节的逼真就没有完整作品的生命力。

为了找图，一群插花师来到太湖禅艺舍，深夜里席地而坐于三楼的禅房，翻阅一本本记录古代绘画的书籍，以寻找一丝丝载有插花作品的可能性。节假日里，七旬长者如同青少年，在古籍书店、上海书城的台阶上一坐就是一整天，他们像如饥似渴的学生，在浩瀚的文献中搜寻着古代插花师留下的影子。获悉台北故宫博物院又开放了一批高清绘画图时，插花师可以用几天时间盯着电脑屏幕一一寻觅、一一筛选，直至获得自己想要的结果。以这样的精神，去还原古代插花作品，让他们成为新时代中最让人敬佩的一批插花师。

三

花器如同插花作品的家舍，有家就有爱，有爱就能处处见到美。花器承载着插花作品，当完成作品时，花器与插花是一个整体，因此选择合适的花器与找到合适的花材一样重要。

从最早的佛前供花，到民国的文人插花，其间经历了两千多年。在漫长的历史长河中，有的花器的形态与材质被延续了下来，有的则已经不见踪影。为了尽可能找到古画中出现的类似花器，插花师想尽了一切的办法，他们到市场上去淘古玩，也在网络上搜寻各种线索；他们拜访过文物专家，也走访过乡村老农；他们自己掏钱让人去复制，也在各种仿制中等待发现后的喜悦。实在没有办法买来类似的花器，就与古玩收藏者商量着借用一下。

为了寻找一件唐前的粗陶花盆，插花师走到远郊的乡下，挨家挨户地去查看人家正在使用的各种器皿。当终于发现一件陶盆恰似还原图中的古朴形状和老旧颜色时，当时的高兴劲让乡下的老妇都感觉目瞪口呆，想想这个不值钱的东西就把城里人乐坏了。他们哪里知道，在所谓落后的地方却还保留着最远古的气息，觉醒了的城里人正在努力把这一尚存的气息保留下来。

找到了花器，为了逼真还原作品，插花师又是多么希望把插花的周边装饰一同布置到位。因此，他们往往又在为周边的装饰物与配件费尽心思。两位插花师为了一个花瓶上的托架，就要花上 1000 元人民币，尽管知道这样一个托架其实并不需要这么多的钱，但是，在还原时段到来时，已经顾不上代价，因为花材已经准备就绪，那些来之不易的花材一样不容你放任时间去怠慢。

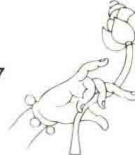
还原一件古代插花作品，不同于自己创作一件作品。还原作品必须忠实于原作，通过对绘画的再三分析，鉴别出原作中使用过的所有花材，

在大部分作品中都会出现三个难点：一是无法判断确切的花材，二是无法获得古时的花材，三是跨季节与跨地域的花材无法同时收集完成。参与还原工作的插花师必须迎难而上，发挥各自的聪明才智，才能克服一个又一个的困难。

有些花材大陆没有，插花师就从台湾带回来。因为不能托运，只能随身携带，拿着这样的大包小包，过安检必然要经历严苛的盘问与检查。为了完成还原任务，我们的插花师吞下了所有的委屈与不快。

感谢在野外为插花师剪花材的工人和花材提供商，这些花材来自许多不同的城市和郊野，把它们凑齐真不是件容易的事，其间有很多的插曲，但最终都在一个特定的时间里，让它们凑在一起完成今生的使命。有一件还原作品，所使用的花材竟然来自四个不同的省市，当作品完成时，一件本来不可能实现的还原作品，给插花师带来了平日无法获得的成就感。有时，需要的花材在花市里无法购得，大家就到野外去寻找，或许只能在公园中发现。在可以找到主人或负责人的情况下，插花师们会主动去联系他们，甚至愿意花钱摘枝。

广东佛山的一家子都投入到了插花还原创作之中，因为画作所描述的禅宗公案十分吸引人，还原者怀着非常恭敬与虔诚之心认真对待。第一天先从六祖慧能的家乡广东新兴县采来梅枝，但觉得不太理想；第二天又驱车两小时前往新兴梅林，再次寻采倒挂梅枝，结果仍不理想，只能在第二年再次寻找更理想的倒挂梅枝，以示对公案中禅师的尊崇。同一个作品中要用到高颈扁肚陶瓶，他们先去了景德镇陶瓷市场寻找，无功而返后又去了佛山石湾南风古灶定制。由于是手工制作，最终前后共试制了五个陶瓶，才选到一个满意的，过程实在不是轻易之举！

四

每一次插花的过程，都是一次心灵激荡的过程，特别是面对祖先的传世之作，任何的怠慢之心都不应该存在。当插花师在还原传统插花前，如同沐手写经的过程，他们必先沐心祈愿，希望每一次的努力都是对祖先功德的回向。

一件作品，要站立十个小时去还原，这听起来有些匪夷所思的情形，却在这批“花痴”们身上一再出现。如果没有对中国传统插花抱有崇敬之心，是不可能出现如此非正常现象的。也许很多人不会理解为什么插个瓶花要用那么长时间？因为植物都长得不一样，想要跟画上的一样，功夫都花在了看不到的地方。移花接木的工作很多，基本都是焊工和钳工活儿，为了对中国历代插花的课题研究，也为了让更多人了解中国古代插花，人和花都付出了很大代价。

更让人惊讶的是，一位插花师在十个小时的倾心工作之后，发现作品只是基本相像，在不满意第一次的还原作品之后，又有了第二次更为疯狂的举动，反复调整，直至东方既白之时才正式收工。

遇到集体在一起做还原作品时，我们的插花师会在前夜亢奋而无法入眠，清晨六点就出门，七点就来到了集合点。此时大楼里还是漆黑一片，本来九点才运转起来的写字楼，因为几位插花师的早早到来，惊动了还在瞌睡中的保安，看着提着大包小包的男人与女人，还以为是为推销的小贩。保安们哪里知道，他们可是一群在都市里推广雅道文化的老师，也是人流中最爱国的插花师，他们正承担着为中国插花爱好者补课的历史重任。

花材的形态，对于一个插花师来说，如同作品的生命本身一样，找到好的枝条就意味着有好的作品呈现。在几次集体创作过程中，插花师的无私与宽厚，就像他们要歌颂的鲜花一样，纯洁无染。当一个人发现

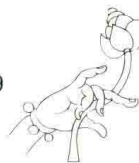
有好的枝条时，不是私藏起来为自己所用，而是经常可以听到：“这根枝条用在你的还原作品中正合适，你留着吧！”

当市场经济让人们习惯于唯利是图的惯性时，就在上海这个最物质化的都市中，却活跃着一批真正热爱中国传统插花的插花师，他们不计个人得失，不图名利双收，只求把作品还原好。他们所做的工作，在历史的长河中是不可或缺的，只有默默奉献、甘于付出的插花师才愿意做这样的投入。尽管他们也会知道，作品面世之后，一定还会出现猜疑、非难，甚至否定的声音。为此，他们非常坦荡，做事者总会被人评头论足，但人类的文明从来都不是袖手旁观者创造的。可爱的插花师知道，起步了，就不能再止步。完善之行，永远只有起点，没有终点，即使在本书出版后，他们还会继续努力，或许当本书有了第二版、第三版时，读者可以再次为之惊叹，为之鼓掌。

五

曾几何时，一些中国人对自己的传统文化失去了信心，学习插花首选西洋插花，其次是日本花道，一旦略有成就便更加对中国的传统插花不屑一顾，总以为自家的东西不如人家好。我们必须承认，中国在文化传承方面有过断层，有过缺失，但决不虚无，更无自贬的必要，别人好的东西我们要学习，但最终必须为我所用，并实现超越，只有这样才对不起祖先开创的事业，才不辜负自己努力学习中的所有付出。

日本在花道的传承与发展中有许多可圈可点的长处，我们应该拿来一一分析研究，哪些是我们应该学习吸收的，哪些又是我们要警惕同化的，如果一味跟在他们的屁股后面学来学去，就永远不会出现受外人尊重的新时代。我们的祖先，因为一本《瓶史》（明代袁宏道著）就可以让日本人膜拜至极，直至今天在日本还有“宏道流”的存在，袁宏道是

中国人的骄傲，那我们今天又拿什么东西让以后的中国人来骄傲呢？这绝对不是我们拿了众多国外的高级别插花教授证书就可以实现的，没有民族的自创自立，就没有获得骄傲的资格。

这本《历代插花》的成功编创与出版，相信在一定程度上可以激发中国人对自己插花艺术的自信心，并为我们的祖先感到骄傲。凭着这些作品，不论是绘画，还是插花，走遍世界都可以为我们赢得掌声，也给那些对中国传统插花有偏见的虚无主义者一个很好的回答。当我们补课完成之后，就会感觉到异常轻松，因为我们走在了回家的道路上，并将沿着自己的道路一直走下去。假以时日，今天的我们一定会成为后人骄傲的资本。

从提出还原中国传统插花的课题开始，到完成 99 件还原创作，再到如今读者看到这本 300 多页的书，花了整整两年的时间，在这 700 多个日日夜夜里，多少个插花师食无味、夜难寐，思考着如何把还原工作坚持下去，想古人所想，做今人所做，好好地做好中国传统文化的传承。为此，我们必须感谢七个朝代分组组长，以及 30 多位插花师的精诚合作与辛勤创作；尤其要感谢本书的主编，作为主编她事无巨细，都要操心负责，在她的带领下确保总课题如期完成还原创作的任务，顺利出版了这本十分难得的中国《历代插花》著作。

在开始的时间，有的插花师想不通，为什么要组织这么多的人来做一件可能是吃力不讨好的事情，花钱费力却不能赚钱，因此有的人主动提出退出课题组。但是，坚持下来的插花师，用行动告诉了我们，热爱一项事业，不是用一时的回报可以计算的。中国对传统插花的研究还十分薄弱，正是因为这股力量的严重缺失，使得如今的中国人不能全面获得祖先留下的美学思想与生活智慧，而不得不转道去日本学回来。

有没有价值，时间会做出最终的回答。前人没有做过而需要今人来补课，时间就已经给出了答案，这样的研究与探究不可缺少，否则就永

远会是中国插花发展过程中的一个短板；今人做的事，后人是不是接受与喜欢，的确还有待于时间的考验。相信所有的努力都是一种安排，不能成就别人也能成就自己，在修行的道路上，只有不计回报的布施才是真正的布施。

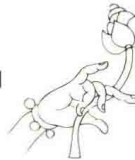
学习与传承中国历代插花的精华，不是要我们完全去模仿古法而不再需要创新与变革了，我们所倡导的是一种“师古而不泥古，创新而不弃根本”的思想，亦如日本文化大家所提出的那样。日本真言宗创始人空海在其《性空录》中指出：“做诗者以学古体为妙，不以写古诗为能；书亦以拟古意为善，不以似古迹为巧。”日本俳圣芭蕉也说：“不求古人之迹，但求古人之所求。既见南山大师之笔道，亦同南山大师之风雅。”或许日本的花道，甚或还有茶道、香道，正是认真遵循了古贤的教诲，才在学习吸收中国雅道之后，可以终成气候，开创出丰富多彩的日本雅道体系。日本可为，中国何以不可为之？

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。有志于中国雅道文化研究与传播的人们，欢迎一同走上弘扬与传承中国传统文化的大道！

纯道

2018年3月20日

于太湖禅艺舍

目 录

序言	纯 道	/1
中国历代插花简述	徐寅岚	/1
1. 孔雀王朝瓶供 ——古印度帕鲁德佛塔浮雕贤瓶莲花还原		/11
2. 东汉墓壁盘花 ——河北望都东汉古墓壁画插花还原		/14
3. 东汉女俑簪花 ——东汉献食陶俑簪花还原		/17
4. 魏晋佛前供花 ——早期使用铜器皿的供佛插花还原		/20
5. 北魏采莲插花 ——洛阳龙门石窟三世插花还原		/23
6. 唐代供佛莲瓶 ——吴道子《送子天王图》插花还原		/26
7. 唐代供佛缸花 ——卢楞伽《嘎纳嘎拔喇尊者画》插花还原		/29
8. 唐代人造绢花 ——新疆吐鲁番阿斯塔纳出土文物人造绢花还原		/32
9. 唐代供佛篮花 ——敦煌壁画供佛皿花还原		/35

10. 唐代供佛皿花	
——敦煌壁画《都督夫人礼佛图》插花还原	/38
11. 唐代供佛瓶花	
——敦煌壁画《观无量寿经变图》插花还原	/41
12. 唐代贵妇簪花	
——周昉《簪花仕女图》插花还原	/44
13. 五代罗汉瓶花	
——贯休《注茶半托迦尊者图》插花还原	/47
14. 五代罗汉瓶花	
——贯休《宾度罗跋啰惰阇尊者》插花还原	/50
15. 五代罗汉碗花	
——贯休《禅月心缘》插花还原	/53
16. 宋代银杏瓶花	
——武宗元《朝元仙仗图》插花还原	/56
17. 宋代佛前散花	
——李公麟《维摩演教图》插花还原	/59
18. 宋代事亲瓶花	
——李公麟《孝经图》插花还原	/62
19. 宋代桂枝鼎花	
——宋徽宗《听琴图》插花还原	/65
20. 宋代水仙瓶花	
——苏汉臣《靓妆仕女图》插花还原	/68
21. 宋代禅宗瓶花	
——马公显《药山李翱问答图》插花还原	/71
22. 宋代隆盛篮花	
——李嵩《篮花图·夏》插花还原	/74
23. 宋代隆盛篮花	
——李嵩《篮花图·冬》插花还原	/77
24. 宋代梅枝瓶花	
——马麟《林和靖图》插花还原	/80
25. 宋代拜月瓶花	
——宋《瑶台步月图》插花还原	/83

26. 宋代秋菊瓶花
——姚月华《胆瓶花卉图》插花还原 /86
27. 宋代篮式吊花
——钱选《篮式吊花图》插花还原 /89
28. 宋代秋景篮花
——赵昌《木芙蓉秋菊篮花图》插花还原 /92
29. 宋代隆盛瓶花
——佚名《宋代牡丹瓶花》插花还原 /95
30. 宋代采花篮花
——佚名《采花篮花》插花还原 /98
31. 西夏铜鼎插花
——佚名《西夏贵族坐像》插花还原 /101
32. 元代节庆瓶花
——王渊《丰登报喜图》插花还原 /104
33. 元代琉璃瓶花
——王渊《樱花图》插花还原 /107
34. 元代桂枝篮花
——钱选《花篮图》插花还原 /110
35. 元代盘瓶插花
——钱选《盘瓶双体花》插花还原 /113
36. 元代岁朝瓶花
——钱选《岁朝图》插花还原 /116
37. 元代端午清供
——钱选《端午清供图》插花还原 /119
38. 元代梅花瓶花
——钱选《西湖吟趣图》插花还原 /122
39. 元代案头瓶花
——钱选《人物四屏图》插花还原 /125
40. 元代清供瓶花
——钱选《岁朝清供》插花还原 /128
41. 元代端午瓶花
——佚名《天中佳景》插花还原 /131