

世界百花园中的一枝花—— 中国传统插花艺术

□主讲人:王绥枝

中国传统插花艺术与其他艺术相结合逐渐形成了独具中华民族文化特色的传统艺术形式,发展至今已经有3000多年的历史,在世界插花艺术百花园中独树一帜。

西周—春秋战国时期(公元前11世纪—公元前3世纪)

古人将花枝折取下来,制成简单原始的花束、头花、花衣,用来装扮人体,礼仪馈赠,敬神祭祀,同时还有花船,花屋的形式。资料证明,在印度佛教传入前就已出现了折枝花的应用,是中国传统插花艺术的雏形。

秦汉—南北朝(公元前221年—公元589年)

先民开始将自然界的花草引入室内,融入生活。河北望都东汉墓内的壁画上,绘有一方几架上放一陶质圆盘,盆内插有一排长度、间距相等的六枝小红花的图案。这种将花材、容器、几架三位一体的形式,构成了插花完整的雏形(见下图)。东汉(25年—220年)末年,佛教传入中国,开始有了佛事供花,插花便成了佛事六种供养物之一。魏至南北朝时期(220年—589年)政局动荡、文人雅士隐居避祸,自娱自乐,出现了文人插花。如春天时节,文人将在山野中采摘的杏花枝放在铜盘中,置于厅堂款待宾客。

东汉墓壁画

隋唐五代时期(581年—960年)

隋唐五代是中国传统插花艺术的黄金时代。此时政局稳定,经济发展,文化艺术繁荣,极大地推动了插花艺术的普及和发展。当时除了寺观插花之外,已扩展到了宫廷和民间;不同人群和不同器型的插花形式已基本形成。

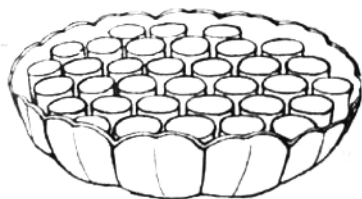
依不同人群分类可分为:宫廷插花,寺观插花,文人插花,民间插花。依器型可分为:以瓶、盘、篮、碗、缸、筒为典型代表的容器插花形式。

在此时期,中国插花史上最有影响的是“锦洞天”和“占景盘”。“锦洞天”是南唐后主李煜于每年春盛时在宫殿举行的盛大插花展,可谓是中国最早的插花展。宋陶谷《清异录》记载:“李后主每逢春盛时,梁栋窗

壁,柱拱阶砌,并做隔筒,密插杂花,榜曰:‘锦洞天’”。根据《清异录》中的描述,作者创作的“锦洞天”(见下图),用具有皇家风格的建筑为背景,用竹筒做容器,密插杂花置于诗中所描绘的各个部位,琳琅满目,再现了当时的盛况。

“占景盘”是插花时用来固定花材的工具,它是五代时期由郭江洲发明的,他在盘底铸满若干均匀分布的低矮的铜管,管下口相通,向盘中注水,花材插于管中并可以吸水,占景意为竖立的花草植物,使插花造型更加容易可行。占景盘的发明是中国插花技术的一大进步,它是花插(剑山)的雏形。

占景盘

宋代(960年—1279年)

宋代是中国插花艺术的鼎盛时期。经过五代战乱后,国家统一,政局稳定,民心思定,国富民强,人民将赏花作为一年中的“赏心乐事”。在宋代“文人四艺”(琴、棋、书、画)之外又形成了生活四艺(插花、焚香、点茶、挂画),将视觉美、嗅觉美和味觉美融为一体,形成了多层次的艺术享受。

南宋·李嵩的花篮图

元代(1271年—1368年)

由于政治变革,中国文化艺术遭到空前浩劫,当时插花仅在宫廷和文人中流行。宫廷插花传承于宋代,以

瓶花为主,仍富丽堂皇。文人插花摆脱了宋代理学的影响,没有固定形式,以花示意,以花遣兴,张扬个性,随意潇洒,由此产生了“心象花”,也有学者称之为:“自由花”。

吊篮上放两个陶罐,分放金桂和银桂花,上置一支桂花枝,一枝三折,形似如意。

元朝《天中佳景图》中端午节供花是典型的民间节庆插花作品,用的是时令花材。

明代(1368年—1644年)

明代是插花艺术复兴、昌盛和成熟阶段,在技艺和理论上都形成了完备的艺术体系。作品多数追求美的情感,内容重于形式,创作注重稀疏淡远,不讲究排场形式,不求富丽堂皇。明代插花可分为三个时期,明初受宋代的影响,以构图严谨,造型华美,意境深邃的中立式厅堂插花为主。明中期文化艺术得到了较好的恢复与发展。插花追求简洁灵动、清新淡雅,注重线条美,此时文人插花得到了较好的发展,称为斋花。明晚期至清中叶,插花理论逐渐成熟,大多数插花专著在此时问世,此时的插花专著中,尤以袁宏道的《瓶史》影响最大,是插花理论及技艺最系统全面的专著。此时期发明了瓶口做“撒”的方法固定花材,出现了花插(剑山)的雏形,对当时的插花起到了促进作用;尤其是“起把宜紧”,“瓶口宜清”的技法至今仍是插制瓶花的重要技巧。

清代(1644年—1911年)

清中叶以前政局稳定,经济繁荣,花市繁盛,此时写景插花开始流行,也

有带根的组合盆栽,同时也出现了谐音插花、蔬果插花和季相插花。丁亮先所绘的四季花篮图,花篮精美别致,插四季有代表性的花材形成不同的季相特征。如春季花篮,插有牡丹、碧桃和紫玉兰,给人以春色满园,万紫千红,繁花似锦的感受。夏季花篮,插有荷花、石榴、萱草,题为“莲花莲叶满篮筐,几朵娇姿嫩六郎”,娇姿宛如六月的清风,清爽宜人。秋季花篮,插有芙蓉、菊花、秋葵,题为“几朵秋光分晓色,数枝月影带斜阳”,秋花不让春花,虽至斜阳,仍争芳斗艳,引人深思。冬季花篮,插有火红的山茶,冻蕊含香的腊梅,冰肌玉质的水仙,共同造出了一幅芳菲欢跃的闹春图。

到清末以后,随着国势之衰弱,插花艺术也处于停滞衰弱的境地。在20世纪70年代末到80年代初,中国传统插花艺术得到了复苏并迅速发展起来。经花艺界前辈的努力,中国传统插花已被批准为国家级非物质文化遗产项目。

主讲人介绍:

原北京市花木有限公司高级工程师,首批中国插花花艺大师,曾任中国插花花艺协会常务副秘书长、北京插花艺术研究会副会长、北京插花协会秘书长。

曾多次参加重大国事花艺布置活动,参与了1997年、2009年及2012年、2013年、2014年、2015年、2016年天安门广场国庆巨型花篮的设计及施工指挥。

自1973年从事插花花艺工作以来,多次代表我国参加国际插花交流讲座及赛事活动。

多次获得国际和全国插花大赛奖牌:“99昆明世博会”获大奖1项,金奖1项,银奖2项;获国家级金奖、银奖等20多项。多次在国家级刊物《中国花卉报》和《中国花卉园艺》上发表有关插花的文章,及在《北京园林》上发表的论文,并和林业大学、农业大学的教授合著有关插花书籍。