

论插花学

曹玉星¹, 吴 军²

(1. 南通博物院, 江苏 南通 226001; 2. 南通新城园林绿化工程有限公司, 江苏 南通 226001)

摘要:论述了插花的定义及其内涵、外延和形式类别,讨论了插花学建立的基础、意义与前景。

关键词:插花;插花学;花卉;艺术;切花;花道

中图分类号:S629 **文献标志码:**B **doi:**10.3969/j.issn.1001-7380.2016.03.013

花是美的象征,是世界共同的语言。插花是“生活四艺”^[1],是人类社交活动最美好的表现形式之一。随着经济社会发展,插花的技术和艺术、事业与产业均有快速的发展。但关于插花学理论还没有系统全面的总结和研究,作者结合数十年插花实践与科普教学工作,对插花学作一探索,诠释插花、插花学的概念及意义,为努力建设美丽中国,充分展示中国人文神韵的插花文化历史,形成人人、事事、时时崇尚“绿色化”社会价值新风,加快生态文明建设,让插花学理论不再逊色插花实践,与插花作品一样绽放美丽。

1 插花概念辨析

目前,插花的基本概念没有统一的表述,天津农学院的柴慈江教授说:“以切花花材为主要素材,通过艺术的构思和剪裁整形与摆插来表现自然美与生活美的一门造型艺术”^[2]。北京林业大学的王莲英教授认为“插花是插花艺术的简称……”^[3]。对插花艺术的概念分广义概念和狭义概念,广义概念与柴教授的观点相同,文字表述稍有差别,狭义概念特别提出是将“切花花材插入盛水的容器中”,其他相同。上海城市管理职业技术学院朱迎迎教授的观点同北京林业大学的王教授的观点相同,分广义概念和狭义概念^[4],文字表述稍有差别。插花的概念也有表述为“以植物的根、茎、叶、花、果,作为素材,经过一定的技术、艺术的加工,重新配置成为能够再现自然美与人工美的花卉艺术品”^[5]。等等不一,意思大同小异。对“插花”称谓用词,在上

面提到的专家论著及其他文献中大多用“插花艺术”,也有用“艺术插花”、“插花花艺”、“花艺”、“花饰”、“花道”、“花卉艺术”等用词。

英文有 Flower Arranging(安排花), Flower Arrangement(花的安排), Flower Arrangement Art(插花艺术), Flower Art(花卉艺术), Floral Art(花艺), Flower Designs(花卉设计), Flower Decorations(花的装饰)日文有 IKEBANA, KADO。

插花作为名词,是插花作品的简称,英文 Flower Arrangement 为妥;作为动词,则表示插制插花作品的活动过程,英文 Flower Arranging 为妥,插花艺术,用英文 Flower Arrangement Art 为佳。而目前普遍用“插花艺术”等称谓谈“插花”,讲“插花”,教“插花”一定时候一定情况下也许是对的,但“插花艺术”并不等同于“插花学”。犹如“书法”≠“书法艺术”,“中国画”≠“中国画艺术”,“雕塑”≠“雕塑艺术”,“园艺”、“园林”≠“园林艺术”,“盆景”≠“盆景艺术”,内涵、逻辑不能混乱。

1.1 插花的定义

作者于1994年2月在《江苏绿化》杂志发表的《浅谈插花之美》一文中,提出了插花概念较完整的表述:插花,实质上就是,把用来可以观赏的有生命的植物素材,如花、枝、茎、叶、果、根等,或者已经没有生命的植物素材,如干花、干枝、干茎、干叶、干果、枯藤、老根等,以及不是植物素材的材料,如器皿、几架、配件、金属、塑料、纸、石头、布、人造植物、玻璃、石材、有机物、织物等各种异质材料,通过一定的艺术构思,如造型、设色平行线、透视、加框、架

构等,和技术加工,如修剪、整枝、弯曲、铺陈、层叠、捆绑、组群、缠绕、编织、粘贴、固定等,创作成一件富有诗情画意的装饰品的过程,表达了一种主题、气氛、礼节、情感、情趣、思想和艺术。插花的制作活动也即是美的创造^[6]。

所以,插花的定义可表述为:用各种可观赏的植物材料(鲜花花材、干花花材、人造花花材)及非植物材料,通过创造者(插花员、插花师)的艺术构思和技术加工,遵循一定的艺术法则,创作成一种表现美的艺术装饰品。这是较科学的也是广义的定义,而其他的都是狭义的定义。如一般专业教材、科普书籍等讲的插花均是指狭义的插花。狭义插花应该指鲜花插花。

1.2 插花概念的内涵

插花的内涵,是反映的插花这一艺术创作活动和插花作品本质属性的集合,插花一词,最早见于明代袁宏道氏所作《瓶史》第五节“宜称”：“插花不可太繁,亦不可太瘦。多不过二种、三种……”。到了清代,插花一词又见于沈复撰《浮生六记》卷二“闲情记趣”：“其插花朵,数宜单,不宜双……,必于瓶口中一丛怒起,以不散漫、不挤轧、不靠瓶口为妙,所谓‘起把宜紧’也。或亭亭玉立,或飞舞横斜……,用针宜藏,针长宁断之,毋令针针露梗,所谓‘瓶口宜清’也。”等^[7]。从《瓶史》、《浮生六记》等可见中国之插花艺术理论的成熟。

插花的内涵是随着社会的发展而扩展的,《诗经·郑风·溱洧》就有“折枝花”(相当于现在“切花”),后有“秉花”、“佩花”(相当于现在“手捧花”、“胸花”),到后来有瓶花、盆花、盘花、缸花、钵花、篮花、壁花(吊花、挂花)、敷花、浮花、盆景式插花,还有花束、花环、花圈以及碗、筒、碟、杯子、酒瓶、椰子壳、车、船、屋、人和盆艺插花等多种方式(形式)插花等。

从插花的定义和内涵看,①中国是插花最早起源地之一^[8];②插花基本材料是切花(“折枝花”)和其他花材(干花、人造花);③插花有一定的艺术法则(如《瓶史》《瓶花谱》);④插花的制作活动也即是美的创造,表达的是一种主题、礼节、气氛、思想、情感、情趣、艺术;⑤插花作品是一种艺术品、装饰品;⑥插花是一门学科,是一种综合边缘艺术,⑦插花是一个创意产业,也是21世纪的朝阳产业^[9]。

1.3 插花概念的外延

插花的外延是指概念所确指的对象范围,包括插花历史、基本原理、造型法则,插花技巧、色彩配

置、花材、载体(容器)选择、鲜花植物材料养护保鲜、作品的命名、陈设、鉴赏、评比等。

鲜花是美的使者,幸福与快乐的象征;鲜花是情义的纽带,友爱的桥梁。

插花艺术则凝华了花卉之中美的精华,熔铸、升华了花卉的自然美,将大自然的珍宝与文化艺术进行聚合荟萃,而创造出一种超越自然、极具妙观和意韵的经典之作。

插花艺术是艺术创作空间里一枝绚烂的奇葩。它是一种生命艺术,以鲜活的植物材料为元素,将大自然的美妙景色,艺术地再现于人们的面前,充满了生命活力,又因借物言心志而成为美的时尚与永恒;它是一种生活艺术,蕴含着各种意象、韵味和情趣,能艺术地再现大自然的美与生活的美,丰富人们的文化生活,陶冶心情,增进身心健康,是生活空间里的点睛之作;它是一种造型艺术,比起雕塑、盆景、造园、建筑、绘画、舞蹈等,更具有雅俗共赏的审美价值和极高的观赏价值,容易被人们所掌握与接受;它是一种园林艺术,具有植物花材色彩丰富,插制形式多变,灵活轻便,适应范围广,取材易,成效快的优点;它是一种文学艺术,是无声的歌,无言的诗。花意传情,以花代言,从古到今,文脉传承;它是一种视觉艺术,以其绚绮夺目、清丽文静、古韵质朴,给人以美的享受;它是一种瞬间艺术,虽然是较短暂的美丽,却能像流星一样划亮天空。也无长期养护之忧,花足以随心所“插”,绽放鲜花最美丽的时刻;它是一门通俗艺术,不论古代淑女们还是现代家政学员,可以娴熟地蒔花、选花、切花、理花、插制;它又是一种表演的艺术。插花是实用艺术,是环境布置艺术,是创意产业,21世纪的朝阳产业^[9]。中国插花是最接近生活环境,最容易被人们群众所接受的一种艺术修养、文娱活动,是最体现人生哲理与品德节操、最具有韵味的生活美学。

2 插花类型和流派

(1)按照插花花材的性质来分类,也即按照广义插花的定义插花有鲜花插花、干花插花和人造花插花,及派生出的混合花插花。这种分类在业界已经有广泛共识。

(2)按照插花载体(器皿)性质来分,有瓶花、盘花、钵花、篮花、缸花、盆花、壁花(吊花、挂花)、敷花、浮花、盆景式插花、盆艺插花^[10],还有花束、花环、花圈、花牌^[11]以及碗、筒、碟、杯子、酒瓶、椰子

壳、车、船、屋、人等为载体的插花^[12-14]。

(3)按照地区民族艺术风格来分,有东方式、西方式和自由式3种插花。东方式插花。以中国和日本为代表,以线条为主,构图活泼多变,注重自然典雅,重写意,讲究情趣和意境,用色淡雅,用材多以木本为主,不追求量多色重,但追求韵致、雅趣、意境、兴象。西方式插花。也叫形式插花,以美、法、荷兰等欧美国家为主要代表。有格有局,以花卉的排列和线条为原则,特点是色彩浓烈,以几何图形进行造型,讲究对称、平衡,注重整体的色块效果,极富装饰性。用材多以草本为主,花朵丰腴,色彩艳丽,用花量多、色重。自由式插花。也有叫做非形式插花,揉和了东西方插花的特点,更注重渗入现代人的意识,追求变异,无拘无缚,发挥自由。崇尚自然,不拘形式,强调的是色彩美丽。追求造型图案美,既具有装饰性,也有一些抽象意念。

(4)按照时代特点来分类,有古代插花(传统插花)和现代插花。古代传统插花有:宗教(寺观)插花、宫廷插花、民间插花、文人插花。

(5)按照艺术表现手法来分类,有写实式插花、写意式插花和抽象式插花。写实式插花分自然式、写景式、象形式。以现实的具体植物形态、动物形态、自然景色或其他物体的特征为原型进行艺术的再现。自然式,主要表现植物材料的自然形态;写景式,模仿自然景色,动植物形态,将自然景观浓缩于盆中的插花形式;象形式,模仿动物或者其他物体的形态,进行的插花创作。写意式插花是东方式插花所特有的手法。利用植物材料的意象、谐音、品格,或形态等各种属性,来表达某种意念、情趣、心象、理念或哲理。贴切命名,寓意于花。使观赏者产生共鸣,随着作者进入一个特定的意境,继续覃思、品味。古代的心象花、理念花、格花及现代的命题插花就属于这一种类型。抽象式插花不以具体的事物为依据,也不被植物生长的自然规律所束缚,只是把植物材料作为造型要素中的点、线、面和色彩要素来进行造型。抽象式插花分为理性抽象、感性抽象。理性抽象插花强调理性,不表达情感,纯装饰性。用抽象的数学或者几何方法进行构图设计,具有一种均衡、对称的图案美,注重质感、量感和色彩,以人工美取胜;感性抽象插花不受任何拘束,没有固定形式,任由作者的灵感发挥来创作,随意性强,变异性大,创新性多。

(6)按照装饰的部位来分类,有桌摆花(摆设

花)和服饰花。桌摆花:指摆放于桌子、台面、地面等部位的插花称为桌摆花(摆设花)。桌摆花(摆设花)又可分为厅堂花、书房花、佛前供花、茶几花等。服饰花:古称“秉花”、“佩花”,是指用于装饰于人体的一种插花。服饰花有头花、襟花、胸花、肩花、手腕花、脚踝花、帽饰花、花环、胡子插花(在国外成了最新流行的一种拍照方式,男人用“胡子”插花来表现美)等服饰花类型。

(7)按照用途和目的来分,分实用插花、商业插花、礼仪插花、艺术插花。实用插花主要指区别于商业插花目的,装点日常生活为目的插花,为大众所喜爱的家庭插花等。商业插花主要指区别于实用插花目的,从事花卉植物经营、花店以及以经营插花为主体的其他零售商店,为迎合人们大众的消费心理而推出的插花。礼仪插花主要指用于各种外交仪式、开业庆典、迎来送往、婚丧嫁娶、探访亲友等社交礼仪活动中的一种插花。艺术插花主要指是将植物的自然美与人工雕饰美结合到一起,利用特定的艺术和技术手法进行结构和色彩的搭配,插制出一种表达心情、抒发情怀的高雅艺术作品,用于美化环境,装点生活,或者陈设在各种展览会、博物馆(园林博物馆、插花馆),供人们艺术欣赏的插花。

(8)按照使用场合(范围、氛围)来分,有家庭卧室、餐厅、厨房、书房、洗漱间、宾馆、酒吧、会议室、写字楼、爱情婚庆、宴席、开业、迎送、喜庆、寿辰、比赛、褒奖、商务、约会、探望、纪念、思念、丧用、扫墓等各种不同场合、范围、氛围情况下的插花形式。

(9)按照节日来分,有元旦、春龙节、春节、元宵节、踏青节、插花节、情人节、上巳节、妇女节、复活节、清明节、劳动节、青年节、护士节、母亲节、父亲节、端午节、乞巧节、中秋节、教师节、国庆节、盲人节、重阳节、冬至节、万圣节、感恩节、圣诞节等不同节日插花。

(10)按照日常民俗生活习惯来分,有婚礼用花、生日送花、探病送花、喜得贵子送花、贺退(离)休者送花、凯旋送花、演出送花、升迁进取送花、乔迁新居送花、分别或拜谢送花等。

(11)按照插花作品的造型来分,基本花型有对称式和不对称式。对称式有:球型、半球型、椭圆形、圆锥型、扇型、菱(四角、对角线)形、三角型、梯型、圆环(环状)型、T字型、倒T字型(洛可可型)、心型、唱片型、流线型、V字型、伞型、十字型、X型、弓型、弧型等。不对称式有:L型、S型、Z形、新月型

(弯月、眉目型)、不等边三角型、弧线型、螺线型、火炬型、眉目型、水平型、垂直型(直上型)、散开形、零星形、下垂型、倾斜型、放射线形、悬吊式等。另外区别于基本花型有各种组合、创新类型。

(12)按照插花作品规格体量大小来分,有特大型、大型、中型、小型插花,还有微型插花或者叫掌上插花。

(13)按照插花作品创作中表现出来的艺术风格和创作个性来分,有“宏道流”、“海派插花”、“岭南风格插花”、“池坊流”、“千草流”、“小原流”、“草月流”等插花流派。随着社会的不断发展,插花形式、流派也在不断创新,例如混合式插花、环保插花、园艺果蔬插花、餐饮插花、平面插花、自然式插花、整形式插花、野趣式插花、生活插花、小品插花、押花(压花)、大型地景花艺、大型植物造型艺术例如巨形布丁、表演插花、人体插花、新概念插花等。对不同的插花类型和流派需要进一步进行科学分类与深入研究。

3 插花学基础与创新

3.1 插花学基础

3.1.1 历史基础 中国是东方插花发源地,中国插花学理论与实践,在学界比较一致的看法,距今已有3 000 a以上历史,始发于公元前770年至前476年的春秋战国时期,在魏晋南北朝有了原始意念与雏形,发展兴盛于隋唐,静雅极盛于宋,成熟高峰在元、明,形成了完备的中国插花学理论与实践艺术体系。历史又螺旋前进,衰微始清,复兴在新世纪。

中国插花见证着中国历代王朝的兴衰、传统文化艺术的发展进程、历代风土民情的变迁,这种古老的非物质艺术以群体传承的方式,早已成为大众寄情花木、以花传情、借花明志、装点生活的重要载体。

3.1.2 思想基础 中国丰富的传统文化“天人合气”、“心物合一”、“心境两忘”、“君子比德”等自然观、艺术观、文化观、性灵论(晚明袁宏道)是中国插花学理论与实践的骨血和灵魂^[15]。

3.1.3 中外文化艺术基础 诗歌、绘画、书法、陶艺、造园艺术是中国插花学理论与实践的外形和肉身。西方古典主义、浪漫主义、表现主义、抽象主义、现代主义艺术思潮的浸淫对插花学理论与实践有着深刻的影响。2008年6月,中国传统插花作为中华民族传统文化的重要组成部分,被列入国家级非遗之名录。

3.1.4 学科基础 插花学涉及自然科学如农林业

科的植物学,工程技术如风景园林学科,人文艺术如生态环境艺术设计、哲学、历史、文学艺术、社会学等学科。

3.1.5 社会基础 插花是古老而年轻的艺术,特别是开放改革以来,插花业得到复兴并迅速发展,已经涉及到商品化、市场化、文化产业化,社会需求、市场需要是插花学理论与实践不断发展的动力源泉。因社会 and 市场需求,作为一种国家职业,“插花员”^[16]国家职业标准已由中华人民共和国人力资源和社会保障部于2002年9月29日颁布并实施。蔡仲鹑、王绍仪、秦魁杰等插花“艺术家”、插花“大师”不断涌现。

3.1.6 产业基础 园艺切花栽培技术的发展,陶瓷业(花器)的发展,各种花卉容器、插花资材业、物流业的发展是插花业的良好产业基础。

3.2 插花学创新

中国插花是一种古老的汉族文化现象,大多为满足主观与情感的需求,也是进行日常生活娱乐的特殊方式。插花源于古代汉族民间的爱花、种花、赏花、摘花、赠花、佩花、簪花。其根本在于不断创造新兴之美,借此来宣泄内心的欲望与情绪,属于浓缩化与夸张化的生活。文字、书法、绘画、雕塑、造园、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影等任何可以表达美的行为或者事物,都属于艺术,插花艺术是上述艺术的综合艺术,是一种边缘艺术,插花不只是单纯的各种植物材料的组合,也不是简单的造型,而是溶文化、生活、艺术鸿蒙为一体的一种艺术创作活动。

随着插花知识的普及,插花水准的不断提高,对优秀作品的评判,已不仅是作者在插花基本规律和原则的掌握上及操作熟练程度优劣的比较上,而是对立意构思、花材和花器的选用、构图造型、制作技巧等方面有无创新突破提出了新的要求。创新是插花事业发展的不竭动力。学古不拟方为古,创新有本始为新。插花学创新研究新视角有中国传统插花历史、插花家、类型、手法、技术,国家级非遗“活态保护”;市场化、商品化、产业化,社会需求、市场需求。

研究插花学具有重要的史学和民俗学研究价值。中国传统插花艺术在3 000 a以上的发展中,见证了中国历代王朝的兴衰、历代风土人情的变迁和传统文化艺术发展的进程。插花学研究具有极高的文化价值。它几乎涵盖了我国各民族、人群和各个时代,它受中国儒、释、道以及诗、书、画、文学、美学等传统文化艺术的滋养,具有独特的思想表现形

式,深厚的哲学、艺术底蕴,审美情趣。插花学研究具有独特的艺术价值。插花吸取了盆景、造园、雕塑、书法、绘画、诗词、文学等姐妹艺术的精髓,植物材料与容器、几架、配件、环境等完美融合、境物和谐,不仅是手工作品,而且是一种既有形式美,又有思想美、意境美的艺术创作,艺术欣赏活动,是一种自娱娱人的高雅艺术,具有独特之魅力。插花学研究具有很好的社会与外交价值。2014 年的 APEC 会议期间,在悠扬的古琴曲《高山流水》的伴奏下,北京插花艺术研究会侯芳梅女士用牡丹演绎了精彩传神的传统插花。表演中,中国国家主席习近平夫人彭丽媛女士主动向外国友人讲解牡丹文化,指出牡丹是中国国花。表演获得了到场来宾的普遍赞誉和热烈掌声。彭丽媛女士邀请来华的外国政要夫人们观看中国传统插花艺术表演,为在大型国际会议中宏扬中国传统插花艺术之中华文明的一种“文化外交”,一次重大飞跃。“只有民族的才是世界的”,中国插花文化展示无尽的魅力与外交价值。

4 关于插花学和未来展望

4.1 关于插花学

插花学是研究插花活动和插花作品的性质、目的、作用任务和方法,带有理论性和学术性的成为有系统知识的自然人文综合(边缘)学科。

研究的内容有:插花史学、插花材料学、插花分类学、插花技术学、插花艺术学、插花美学、插花文学、插花心理学、插花应用学、插花经济学、插花鉴赏学、插花博物馆、插花传播学、插花周边艺术学,以及切花栽培与插花鲜花花材养护保鲜、容器制作和工艺、插花资材的开发与创新、插花与生态环境等。

4.2 未来展望

作为插花艺术的起源国,传统插花艺术几近断流。由于专业研究插花学的机构、高校及其人员匮乏,插花科学得不到很好传播,国人对传统插花艺术缺少了解,中国传统插花艺术虽然已经列入了国家级非物质文化遗产名录,但没有很好地挖掘、整理、保护、研究、传承与创新。要使得插花艺术真正进入到大众生活之中,尚有许多工作要做。国家提出的文化战略和产业发展规划,为插花事业发展提供了良好的政策环境,要把握在创新驱动和转型发展中带来的新机遇,适时拓展功能。

(1)国家人力资源和社会保障部及其各级国家职业资格管理机构,要大力普及国家职业标准“插花员”的培训、考核、就业、创业力度,与时俱进,提高、调整、更新“插花员”国家职业标准。

(2)将插花学作为专业课程纳入大、中、小学素质教育体系,在高校开办插花学专业,统一插花学专业各个层次、各类教材的研究、编写、出版等。

(3)规范各级插花、花艺、花卉学会(协会),重点扶持相关大专院校或者相关单位建立插花学研究机构,提高插花学研究水平。从考古文物及现存史籍中进行抢救性挖掘、整理历代插花资料与图片,系统梳理、保护、研究、传承和创新。

(4)利用多种形式大力宣传和推广插花学,多种途径培养插花人才,多途径办学,适时开办中国自己的插花学院、学校。科学传播插花学,插花学“通向博雅教育”^[17],插花非遗就更“大众”,更受欢迎。

(5)加强国内外学术交流与合作,让中国的传统插花艺术与世界各国花艺“各美其美,美美与共”,展现辉煌。

参考文献:

- [1] 余悦. 中国茶文化与生活“四艺”的体现[J]. 农业考古, 2012(10): 95-104.
- [2] 柴慈江, 胡惠蓉. 花卉艺术学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2012: 3.
- [3] 王莲英, 秦魁杰. 插花花艺学[M]. 北京: 中国林业出版社, 2009: 1.
- [4] 朱迎迎. 插花艺术[M]. 北京: 中国林业出版社, 2009: 1-2.
- [5] 苏雪痕, 王莲英. 中国插花艺术研究[J]. 北京林业大学学报, 1989(4): 75-79.
- [6] 曹玉星, 曹然. 论插花艺术[J]. 绿化与生活, 2010(5): 31-33.
- [7] 袁宏道, 黄永川. 瓶史(文人花)[M]. 山东: 山东画报出版社, 2015: 31.
- [8] 王莲英. 中国插花艺术发展简史[J]. 中国园林, 2006, 22(11): 44-48.
- [9] 周武忠. 中国花文化史[M]. 深圳: 海天出版社, 2015: 589.
- [10] 陈和美. 盆艺插花[M]. 香港: 香港得利书局, 1985: 1-126.
- [11] 何孝永. 插花世界[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1994: 24.
- [12] 钟玉冰. 香港插花[M]. 广州: 广东科技出版社, 1996: 1-101.
- [13] KEIKO K. Keiko's Ikebana[M]. Tokyo: Tuttle Publishing, 2006: 1-109.
- [14] CHAN Ki-sin. The Beauty of Flower Arrangement[M]. 香港: 海滨图书公司, 1985: 1-86.
- [15] 叶朗. 中国美学通史[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2014: 315-360.
- [16] 蔡仲娟. 插花员(高级)[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2007: 3.
- [17] 刘华杰. 植物的故事[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2004: 169-174.