

浅谈东方插花历史及其风格

夏晶晖¹ 李毅²

(1.西昌学院 四川西昌 615013; 2.湖北宜昌市五一广场管理处 湖北宜昌 443000)

摘要:本文从东方式插花的历史渊源、风格特征、命名三个方面进行了阐述。东方式插花受中国历史的影响较大,由于中国的美学思想是崇尚自然,因此在插花艺术中表现为“自然之真”、“人文之善”、“艺术之美”、“圣洁尊崇”的意境,常以命名的方式来加强意境和主题的表现。

关键词:东式插花;历史;风格特征;线条

中图分类号:J525.1

文献标识码:B

文章编号:1008-4169(2004)02-0031

一、东方插花的历史渊源

东方插花的历史主要以中国和日本为代表,它起源于中国,而发展于日本。

(一) 中国插花历史

1、先秦的原始阶段

公元前200多年,中国民间已有用花祭祀,借花传情和插花装饰仪容的习俗。当时的形式简单,并没有技艺的加工。这时期,孔子的儒家学说已经形成,它对中国文化影响极深,在花文化中也起主导作用,讲究花的形色香德,以花的生长习性或特点喻意人的品性之风开始流行。

2、南北朝的初级阶段

约从公元前200年至公元后500多年期间,中国插花步入初级阶段,渐趋成熟。园艺事业开始兴旺,人们玩赏花木之风甚行。形式有秉花、佩花、花束、盘果花等多种形式。

3、隋唐五代的昌盛期

公元581年至960年,是东方插花艺术的黄金时代,达到昌盛时期。自唐之后,插花已深植民众的日常生活,均以花为荣,由于唐代富强昌盛,促使了花艺蓬勃发展,当时君王提倡,文人雅士、仕女爱花,处处呈现一派争花斗艳的盛况。从白居易的《卖花诗》、杜牧的《杏园》、罗虬的《花九锡》中对花卉的栽培及插花艺术都有详细的记载。

4、宋代精雅期

公元960年至1368年,宋代是中国又一次从封建割据到统一的时期。赏花插花的习俗虽仍沿袭唐代,但经五代的战乱,不像唐代那样富丽堂皇,除宫廷贵族或喜庆节日外,宋人多喜爱梅花,讲究高雅韵致,审美标准异于唐代,以清雅素淡为美,视为

“梅花精神”。从而使插花艺术进入精雅期,走上更高的台阶。

5、明代完善期

公元1368年至1644年,明代插在宋代精雅的基础上,更加成熟。插花理论系统更加完善。插花不仅重意境,更讲究布置配置,借鉴书法、绘画的构图章法等美学法则,营造插花艺术的氛围,其赏花的雅兴更高。

6、清代衰微期

公元1644年至1911年,清代因盆栽盆景风气勃兴,逐渐凌驾于插花之上,影响了插花艺术的发展,因而逐渐停滞、衰微。但清初和中期,花市仍十分兴旺,对花的鉴赏不逊色于明代,插花技艺上也有很大提高。只是到后期才日渐沉沦。

7、新中国成立后的复苏期

新中国成立后,经济、文化有了长足的进步和发展,在80年代后期,中国的插花艺术大有回春之势,故可称复苏期。清末以前,中国插花艺术逐渐沉沦,传统插花濒临绝迹。80年代初才开始复苏。这方面,台湾同行先迈进一步,1984年台湾举办了第一届中国古典插花艺术展览,奠定了当代花艺的基础。台湾历史博物馆的黄永川先生又籍工作之便,致力于收集大量史料,编写出版了几本论述中国历代插花演变的书籍,如《中国古代插花艺术》、《中国古典插花艺术》、《中国古典节序插花》等。国内插花艺术虽然起步较晚,但势头强劲,在1987年与此1989年于北京举办的第一届和第二届全国花卉博览会上,都有专题性插花展览和比赛;1990年又在上海举办了全国性插花艺术展览,30多个城市参加,以后订为每两年举办一次。现在各地包括中小城市都已纷纷成立插

收稿日期:2004-04-02

作者简介:夏晶晖,西昌学院园艺系副教授,长期从事花卉方面的教学、科研工作。

本文在撰写过程中,得到西昌学院任永波教授的指导,在此致谢!

花协会,群众的插花热情日益高涨,在专家和群众,理论与实践相结合下,东方插花艺术必有新的突破,必将走上一个新的台阶。

(二)日本插花历史

1、15世纪前僧侣中流传期

15世纪前,日本插花主要是佛教寺庙内,僧侣中流传的佛前供花。相传公元7世纪,日皇派使者小野妹子前来中国,考察当时隋唐的佛教,看到中国佛教礼仪中有祭坛供花,印象极深,于是回国后,特别向天皇报告插花之事,并和天一起研究插花,学中国以花祭事。之后小野妹子隐居于“池坊”,专心研究插花,创立了东方最早的插花流派即“池坊流”。

2、16至19世纪初,日本插花的黄金时期

这期间,日本太平盛世,民众生活水平提高,插花也从僧侣、贵族上层人士中进入平民百姓家。池坊的“立花”不断完善达到定型,许多口传的插花书和著作先后问世,如《池坊专应口传书》、《立花大全》、《立花时势妆》、《抛入花传书》等等。从此,插花在日本得以普及,开始分出不同的流派,如“小原流”、“草月流”等。

19世纪中期,美国用军舰冲开日本门户,结束了临时闭关局面,西方文化如潮水般涌入,日本在新旧思想交替中,经济萧条,幕府政体瓦解,导致了明治维新,插花也受严重影响,各流派纷纷倒闭、破产。

3、20世纪的插花高潮期

20世纪是日本插花变格的时期,门户开放后,许多新奇的西洋花卉输入日本。五彩缤纷的色彩大开了插花人士的眼界。各插花流派对花型作了些改革,在以前的基础上,吸收了西方抽象的造型原理,产生了“自由花”。

4、二次大战后,日本插花走向世界

二次大战后,日本沦为战败国,插花更无人问津。但当时,美国驻军开进日本,却奇迹地给了日本插花起死回生的转机,并从此走向世界。也使日本的各个插花流派兴旺起来,1945年,麦克阿瑟的太太和驻军的夫人小姐想学习插花,草月流的河原氏被选作讲师,这就给了草月流发展时机。1946年,草月流和小原流合作,在东京的废墟上开办了战后的第一次插花展,恰当当时精神处于极度虚脱的日本人带来精神食粮,有如打了一剂强心针。展览会盛况空前,插花又开始活跃,1953年河原氏被美国邀请,首度将东方插花介绍到国外,1956年世界各地热爱插花的女士们成立了“国际插花协会”,引起了国际插花热。1964年,奥运会在东京举行,插花以“文化特使”身份出现,加强了与各国的文化交流,促进了插花的国际性普及和交流。

二、东方式插花的风格特征

(一)东方式插花的风格特征

东方式插花受中国历史的影响较大,中国崇尚自然的美学思想,早在庄子哲学中表现出来。在这种思想影响下,东方插花艺术确立了以自然、适意、清静、淡泊、隐逸为特征的人生哲学,并形成了与此相关的审美情趣。人们追求恬静的趣味、浪漫飘逸的风范、质朴无华的气质,在审美理论上受儒家“情理调和”、“中庸之道”的影响,在插花中追求“自然之真”、“人文之善”、“艺术之美”、“圣洁尊崇”的意境。从东汉张衡的《归田赋》,唐代罗虬的《花九锡》,宋代欧阳修的《洛阳牡丹记》,明代袁宏道的《瓶史》中皆可看出中国文人有插花的嗜好,所以东方插花艺术既具自然写真的风格,又具浓郁的文人氣息,融诗、书、画、花于一体,不拘一格,潇洒自如,这也符合中国传统文化的风格。

而日本和中国是“一衣带水”的邻邦,一贯来往密切,自隋唐时代,随佛教一起传入日本,插花即在日本生根、发芽,逐渐成长,直到二次世界大战后,走向西方,风靡世界。日本插花深入中国插花文化的影响,其风格和形式都留有中国插花艺术的遗迹,在二次世界大战后,吸收了西方文化才逐渐脱离了中国的影響。

(二)表现东方插花风格所需的花材

东方式插花使用的花材常常是采用自然界各种美丽的花、果、叶、枝、根等加以配置,赋予其再生的意义,其手法是以自然线条造型为主,往往是寥寥数枝,就表现出作者的情趣。在题材上往往是选择梅、兰、竹、菊等品格较高的花材以体现高雅的情操;或选择牡丹、芍药等花卉暗喻大富大贵;在手法上,注重写意,“言有尽而意无穷”,给人以想象的余地;在造型上则以体现自然景色或植物在自然中的状态为主,所谓“虽由人作,宛如天开”,使插花表现得自然、清新,通过作者的精心安排,以含蓄或显露的方式,产生与形式相统一而又超乎形式的意境,蕴含着一种诗意。

(三)表现东方插花风格的形式

东方插花的形式常有两种:一种是表现自然界一株植物的姿态,形式有直上式、直立式、水平式、倾斜式、下垂式几种;另一种是表现自然界中某一景区的景色,通常又称为写景式插花,它起源于中国唐代的“春盘”,类似于中国的盆景造型,作者忠实于自然,以描写宇宙万物的真实景观为主,以盘作大地,自然生长的草木为主材,赞颂大自然中某几种植物或自然群落的景观或某个小区的自然风光,这些景物不是单株草木所能表达的,而需要多株并插或借

助其它道具加以衬托。如对大海的表现、森林的表现、峭壁悬崖的表现等等。

(四)表现东方插花风格的容器

东方式插花容器上主要应用陶瓷、竹筒及铜器等。张谦德《瓶花谱》中认为磁瓶、铜瓶为贵,金瓶、银瓶则不清雅。宋朝杨万里诗云“路旁野店两三家,清晓无汤况有茶,道是渠浓不好了,青瓷瓶插紫薇花”。诗人苏辙在诗中曰:“春初种菊助磐蔬,秋晚开花插满壶”。相对来说,东方插花的容器单调一些。

三、东方式插花风格需用命名来加强意境和主题的表现

东方人传统插花首重意趣,次形式、后色彩,意趣就是对花木的形态、质感、色泽、香味、神韵及生长习性等融入个人的感受,给予品评,赋予象征意义。插花时将花材的这些特性作意味深长地巧妙搭配,使之能表达某种情感、意识、境界或气氛,增加情趣。

(一)以花名谐音命名

花草的名称或别号及其谐音,往往是花材象征意义的来源,也以此定其好坏,是否忌讳。中国民俗喜听吉祥的词句,怕以常以是否吉利为标准。如百合,可寓百年好合,百事如意;水仙乃水中之仙,神圣高雅;桃花花与广东方言“图”音近,故年节时各商号住户多喜插红色的桃花,预示“大展鸿图”;而剑兰音同“见难”,石楠的石与“死”音近,在看望病人时忌用。

(二)以花木的形象命名

如慈姑一株多子(球茎),石榴一果多籽,都是寓意子孙繁荣;红千层、悬铃花等像灯笼,可托出张灯结彩闹元宵的气氛;而山藤生性纠葛,有人忌讳不采用。

(三)以花木有生长习性命名

常以各种花木生长特点及形、色、香、质感、神气和性格等来评议,古人将花按品第排列即是以此为据。香味清幽远溢,令人鼻爽神怡者为上品,如梅、兰都喻为君子、雅士、高洁格优;神气是指草木的生命意志即花木的生长习性。松柏长青不老,竹子清风亮节,莲花出污泥而不染,菊花不畏霜寒等都是品格高尚的好花。而古人认为大丽花太娇艳且不耐插,被认为品格较低,为文人所蔑。如松、竹、梅组合称为“岁寒三友”,梅、兰、竹、菊组合称为“君子会”。

(四)以自然风光命名

春夏秋冬,风雪月夜,朝霞晚霜,无不可取。如“春之韵”、“夏日清风”、“寒夜诗草”、“行云流水”等。

(五)以花材的象征意义命名

水仙有凌波仙子之称;昙花晚上才开花,用昙花枝叶插时可取名为“月下美人”或“步向瑶台月下迎”;用玉兰、海棠作花材可取名为“玉堂春”。

(六)以诗词佳句命名

如“春江水暖鸭先知”、“桂花浮月满人间”、“野渡无人舟自横”、“深丛隐孤秀”等。

(七)以山水地域命名

“竹径寻幽”、“漓江春色”、“珠江帆影”、“荷塘月色”、“西湖圣景”、“三峡风光”等。

参考文献:

- [1]黎佩霞.插花艺术基础[M].第一版.北京:中国农业出版社,1993.
- [2]刘飞明.现代花艺设计[M].第一版.杭州:中国美术学院出版社,1998.
- [3]蔡仲娟等.中国插花.日本花道[M].第一版.上海:上海科技出版社,1996.
- [4]王彭伟.插花艺术[M].南京农大园艺系观赏园林教研室自编教材.1994.
- [5]夏晶晖.中国式插花的创作特点[J].西昌农业高等专科学校学报.1999.13.(1):58-61.

On the History and Style of Oriental Flower Arranging

Xia Jing-hui, Li Yi

(1.Xichang College, Xichang, Sichuan 615013; 2.The office of Square Management of Yichang City, Yichang, Hubei, 443000)

Abstract: The paper analyses such aspects as the origin, style, and naming of oriental flower arranging. Oriental flower arranging is greatly influenced by Chinese history. Chinese aesthetics believes in nature, thus its flower arranging art's essence is “true of nature”, “goodness of humanity”, “beauty of art” and “holy and respected”.

Key Words: Oriental Flower Arranging; History; Style; Line

(责任编辑:吴建萍)