

分析两宋插花艺术在当今社会中的应用以及对于人类素质和文化提高的意义和作用

余小明 吴纲 戴寿涛

杭州七彩园艺科技有限公司

摘要: 在中国插花史上,两宋时期是插花艺术名副其实的巅峰时期。在宋代,插花艺术一度受到王公贵族的追捧,地位较高的文人阶层也将其作为风雅之事,就连民间也不断涌现出许许多多有关插花艺术的活动,可谓是上下一心,全民爱花。在这样的背景下,插花艺术逐步演变成为种类繁多,技艺精巧的兴盛文化,与文学与绘画同频共振,共同书写下属于宋朝的辉煌,也为后世留下了很多精妙的文化遗产。本文将揭开两宋时期尘封的历史,领略宋代插花艺术对现今社会的影响与其对文化提高的意义。

关键词: 两宋; 插花艺术; 当今社会

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.01.162

两宋文明在中国源远流长的历史中有其独特的地位,尤其是插花一事,更显独树一帜。宋代花事兴旺,插花艺术乘风而起,在文人墨客的推崇下,插花技术不断系统化、精细化的更新迭代,无论是在商业发展中还是在文化审美上都有着精彩纷呈的历史。

一、两宋插花艺术兴盛的背景

(一) 历史积淀的结果

插花艺术从唐朝开始成为一门广为人知的艺术,到了两宋时期,插花艺术得到了质的飞跃,从官吏到平民,皆以插花作为日常生活中的一项活动,前朝的“花朝节”也在宋代成了家喻户晓的节日。每逢文人墨客聚会、或是佳节庆贺,都少不了观赏名花,玩赏花器,因此,插花艺术在两宋时期蓬勃发展,不断的进行技术迭代。在两宋时期,花卉的嫁接技术发展的十分迅猛,梅、兰、菊等常用花材经过嫁接栽培,能培育出30余种新型品种,精奇异种层出不穷,极大的满足了宋代人们的插花热情,推动了插花艺术的广泛传播流行。

(二) 民风开放的宋代

据史书记载,宋代打破了市场和作坊的限制,大力推动了商业的繁荣发展,同时,商业的发展又强有力地反向推动了消费市场的扩大与拓展。经济的发展,不仅能拉动内需,提高人们生活水平,也会使人们更加注重精神需求,插花在两宋时期就已经成为一门专业的服务。插花不仅仅局限于宫廷之内,宋代从宫廷到民间,都以赏玩花卉为乐,坊市卖花郎的身影还出现在了《清明上河图》中。

(三) 政策的温床

据史书记载,宋太祖曾经在石刻上留下遗言道,不得杀士大夫及上书言事之人,子孙后代有违此誓者,天必诛之。正是由此之后,文人的政治地位水涨船高。文人追求高雅之事,热衷体味生活妙处,崇尚高雅文学艺术,插花艺术由此走向顶峰。宋朝人人爱花,插花、簪花、戴花,就连皇帝也提倡簪花仪式,宋徽宗甚至每

次出游回宫都会簪花乘马。因而,宋代上至宫廷下至民间,插花的热度一直居高不下。

二、两宋插花艺术的特点

根据吴自牧的记载:在两宋时期,上至朝廷官吏,下至平民百姓,在吉凶庆吊时,所有的环节通常都是由四司六局承办。在四司六局的分工中,香药局管烧香,茶酒司管点茶,帐设司管挂画,排办局管插花。能成为官方承认的“宋代四艺”之一,插花必定有其特有的特点。

(一) 插花类型丰富多样

两宋时期的插花类型通常可以根据使用人群不同和适用场合不同分为四类,分别是:宫廷插花(也被称为院体花),文人插花(也被称为理念花),宗教插花以及民间插花。

1. 宫廷插花(也被称为院体花)

它继承了唐代宫廷插花艺术富贵又威严的插花审美,最大的用途就是其装饰性,通常作为礼俗插花,承载着吉祥如意,繁荣富强的美好愿望,用于重大节日庆典以及宫殿内的装饰。院体花常常采用华丽硕大、色彩饱满的花材和层次繁多、结构性强的插制手法。从比例上看,花材和器皿的占比约为2:1,花材和花叶的占比也约为2:1,花材最高的高度不超过花器的半径加上花器的高度,所有花枝呈现出向周围辐射发散的半圆形,花枝形状曲折蜿蜒,丰盈但不臃肿,艳丽又不艳俗,能够很大程度上体现出插花的律动性和生命力。

2. 文人插花(也被称为理念花)

理念花由宋朝理学发展出来,也因此得名。理念花追求精致素雅,强调理性,以伦理和秩序为主,结构讲究清雅疏朗,多数以瓶插和碗插为主。宋朝的理学将道教的“天人合一”和“天理”“人心”,佛家的“禅宗”与儒家的“三纲五常”相融合,一度受到宋徽宗的认可,也受到士大夫的推崇,因此常常被视为两宋时期插花艺术的典型类型。理念花的花材多为梅、竹等枝条

类,插花时注重疏密有致,强调与自然深入结合,更重视花材象征的意象与内涵,能够体现出作者要表达的想法与精神。

3. 宗教插花

两宋时期宗教发展兴旺,宗教插花也随之兴起。宗教插花的花并不是展示给神佛的,而是展示给拜神礼佛的人,用美好又富有宗教特色的花枝来引起参拜人好的发心,助人向善,因此,宗教插花一般都十分圣洁清静。

4. 民间插花

民间插花不像宫廷插花那样华丽,也没有文人插花那样素雅,它是在普罗大众间流行的一种插花艺术,朴素中带有野趣,实是雅俗共赏,尤其在“花朝节”上,更是呈现出百花齐放,各有千秋的热闹景象。

(二) 花器与养护技术的发展

1. 花器

花器又称“花之精舍”,也称“花之金屋”,它不仅是插花时所用的器皿,也是插花视觉展示的重要部分。宋代花器种类繁多,形态各异,还开发了一些专用插花器物。

竹筒插花由南唐后主李煜发明,在北宋时期广泛流行,它造型多样,设计简约,用途广泛,将人与自然和谐相处融入设计理念中去,凸显生命活力。

瓷器是宋代使用度最高的花器,两宋时期陶瓷业发达,各大窑口能够制作出形状各异,釉质纯净的瓷器,其中以造型高雅的胆瓶最为宋代插花者所青睐。

花盆是因宋徽宗的喜爱而风靡全国的,花盆多数釉质纯净,一般只有单色,但是样式繁多,如莲瓣形、海棠形和长方形等。

碗器为宽口窄底,常用于日常生活中,注重伦理秩序。

盘器为平地宽口,其内盛放花材众多,花材由中央向四周发散,常搭配各种装饰物作为盆景。

2. 养护

养护是两宋时期插花艺术中的重要步骤,养护分为两部分,分别是保鲜和催花。保鲜需要在特定时间采摘花材,并对其进行折枝处理,在插花时用雨水和雪水做底会更好的保鲜花材。催花是指利用不同手段和方式使花提前开放,一般会用马粪水或者流黄水浇到花材根部,催其开放。除此之外,冬天还要注意保养花器,防止冻裂。

三、两宋插花艺术在当今社会中的应用

宋朝作为插花艺术繁荣兴盛的典型时期,留下了很多关于插花的文学作品和绘画作品,这些作品用时代的笔触将两宋时期的插花技巧、特殊形式和花材器皿的使用生动形象的记录下来,历经千年流传至今,为当今社会的插花艺术提供了生存和发展的温床。

(一) 观念的影响

中国古典插花艺术对于现代插花艺术有着极其重要的影响,而中国古典插花艺术又是以两宋时期兴盛的插花艺术历年为价值导向和借鉴目标。

两宋时期,人们在进行插花操作之前都会提前构思,先确定这个插花作品想要表达的精神本质和中心思想,在这个基础上再去挑选花材进行创作。例如:想要表达“出淤泥而不染”的清洁清雅,一般都会想到荷花;想要表达一个人鹤骨松姿,威严长寿,总会将松柏作为首选;想要歌颂傲雪凌霜,遗世独立的坚定高洁的品质时,常会以梅花来歌咏志向;想要祝愿某人吉祥如意,富贵好运时,金黄色的桂花则更适合作为主花。这种观念的影响使得当今社会的人们在插花时,比起高超的技术和优秀的审美,人们往往会更注重美好的寓意。

(二) 形式的借鉴

中国古典插花艺术深受两宋时期理学发展的影响,在插花艺术中讲究各种花材圆润如意的融合,互相衬托,做到形式美。因此,中国古典插花延续了宋代插花艺术的制作形式,突出它的艺术境界。

1. 采用不对称的自然构图方式

从两宋时期至今,大部分的插花艺术采用的都是不对称的构图方式,达到层次分明的形态,便于表现不同的意境。

2. 花和叶大多是倾斜插制,很少有直立的姿态

倾斜插制既有利于体现花材在自然生长过程中受到环境影响或者是因为自身生理特征产生的倾斜形态,也有利于表现出花材灵动飘逸的动态美。

3. 插花的构图要疏密有致

一个好的插花作品要有疏有密,一般来说,在重心位置和下半部分的花材可以密一些,上半部分的花材则要稀疏一些,形成一个不等边三角形,达到高低边的效果,这样有利于加强整体的稳定性,提高节奏感,使得整个插花作品浑然一体,动静结合。

4. 分清花材的主次关系

为了提高插花作品的观赏性,在插花的过程中要区分好花材的主次关系,选一个观赏性最强的花枝作为主枝,其余的花枝作为次枝起到辅助和点缀作用,与主治互相呼应,达到构图上的平衡。

(三) 花材的选择

大多数无毒无臭味且能在水中存活一段时间的花都可以作为插花的花材,除此之外还要注意花材的生长季节和寓意内涵等。一般来说,如牡丹、梅花、芍药、玉兰、海棠等花型饱满、硕大的花材更适合做主花材;如百合、水仙、蔷薇、月季、芙蓉等花材更适合做次花材。另外,插花与季节搭配时,常在天气回暖,万物复苏的春天采用牡丹、豆蔻、百合、梅花等花材;在缤纷多彩,温暖热烈的夏天采用玫瑰、夹竹桃、芙蓉、虞美人等花材;在漫山金黄,流年丰收的秋天采用丹桂、菊花、塞兰、秋葵等花材;在寒风凛冽,银装素裹的冬天

采用金盏花、腊梅、松枝、茗花等花材。在此基础上，根据不同的类别表达不同的意境，如文人插花多用松、柏、竹、山茶等花材，寓意素雅端正；宫廷插花常用牡丹，强调皇家的华丽富贵与权势威严；宗教插花多以莲花为主，强调庄严，慈悲；民间插花常以栀子花、石榴花等为主，表达朴素和野趣。

（四）器皿的延续

宋代各大窑口都有生产插花的器皿，且对花器的材质、类型等区分的十分细致、讲究。宫廷常用精美的瓷器、湘竹筒、金器玉器、水晶等。民间常用陶瓷、胆式瓶、铜器等。文人常用青瓷瓶和银器等。除此之外，还有一种特别的器皿，“梅瓶”，小口、短颈、丰肩、修腹、窄胫，仅能容纳梅枝瘦骨，故称其为梅瓶。在现代，我们仍然使用着两宋时期流传下来的器皿，其中两宋时期的占景盆和十九孔花插等流传到现在，逐渐演变成现代所流行的剑山。

四、两宋插花艺术对于人类素质和文化提高的意义

在21世纪的现在，插花越来越成为一门为人们所推崇和喜爱的艺术。每周给自己买一束花，亲自动手设计插花的样式和搭配也越来越为大众所推崇，这样小小的一束花，不仅给予自己一份满足感和愉悦感，也为现代人的素质和文化的提高有着重要的意义。

（一）陶冶情操

插花艺术能够很好的陶冶情操，插花的时候要求插花之人平心静气，精神专注，用心去体会“花”的魅力，在精心搭配花材的过程中，感受人与自然融合的美，从而净化心灵，修身养性。

两宋时期士大夫的地位极高，甚至被称为“士大夫治天下的文人朝廷”，在朝廷提供的优待之下，士大夫的政治地位逐步提高，文人群体也逐步扩大。文人尚雅，吟诗作对，插花点茶成了一种风雅潮流，作为“宋人四艺”之一的插花艺术，其价值更是上升到了艺术性的高度。士大夫与文人群体的相互影响、相互交流使得宫廷审美与文人审美相互碰撞影响，逐渐将插花艺术的审美从唐代宫廷插花艺术的富丽堂皇转化为具有宋代文人气质的淡雅讲究。

宋代文人插花是极讲究的，花材是要在清晨折披着露水的花枝，折花时也要小心谨慎，既要折到极美的花枝，又要注意不能伤及花材根本，影响其后续生长；容器的颜色要与花材的颜色相得益彰，不能完全一致，也不能十分跳脱，要做到和谐养眼；如有多种花材，还要注意花的味道，多种香味要浓淡相宜。准备工作结束后，就要开始构思插花的搭配，不同的人做的插花蕴含着不同的感情，也传递着不同的主题，尤其是搭配上不同材质的花器之后，更能表达出不同的意境。

在宋朝，插花艺术对情操的陶冶可谓沁肌浃髓，上到宫廷贵族，下到平民百姓皆是喜花爱花，酒楼茶肆也无不插花，可以说是插花艺术陶冶了宋人的情操，宋人

也让插花艺术盛极一时、流传千古。

（二）提高人们的精神文化素质和艺术修养

在中国历史上，人们常常将花草树木赋予人类的情感和生命力，用花材和花器来寄托自身气节、抒发意志。到了宋代，宋代大儒融儒、释、道三家思想，整合凝聚当时时代文化，形成了旨在言天地万物之理的理学，理学深入骨髓的影响着宋朝人，宋代文人清新雅致的气质也反映在插花艺术上，掀起了一股以花颂理的时代风尚。

理学倡导“格物致知”，用自然界的事物来体悟世间规律，提高自身道德修养，因此，宋人更注重插花的意境。在形式上，宋人插花艺术讲究线条美和结构美，常用梅花等长枝条来插制，突出清理疏朗的风格特点；在寓意上，宋人常常选择梅、兰、竹、菊等品行清雅的花材，将自身所崇敬的高雅品格融入其中，借此抒发意志，塑造形象。

插花艺术是“无声的诗、立体的画”，它与书法、绘画、音乐、美学等艺术一样，在插花的过程中能够提升人们精神文化素质和艺术修养。同时，也推动人们不断学习，提高自身艺术修养，从而达到插花审美新高度，不断涌现出更好的插花灵感，促进插花艺术的时代审美不断前进。

（三）美化环境，增加情趣

两宋时期插花艺术在花朝节上屡次大放异彩，流传至现今社会也不遑多让，在办公室、宴会厅、甚至人们家中，都有插花作品的出现，它为环境提供了一份优雅，也为人们提供了一份情趣，有它在的地方，便会满堂生辉。

五、结束语

现代插花艺术无论从观念上、形式上、内涵上、花材的选择与养护上都能看到两宋时期插花艺术的影子，在千百年后的现今社会，两宋插花艺术仍然散发着独特魅力，将中华民族美好的品德通过竹的坚定、梅的傲世、兰的超然、荷的洁净传递给世人，从而进一步为人类素质的前进和文化水平的提高赋能。

参考文献

- [1] 郑艾佳. 浅谈插花技巧中色彩的配置[J]. 居舍, 2018(13): 106.
- [2] 温革. 王童睿. 插花艺术[J]. 智库时代, 2019(09): 226-227.
- [3] 孙可, 李响. 中国插花简史. 商务印书馆. 2018-1.
- [4] 赖夏玄. 宋代古人对插花的热衷——以青瓷花器浅析[J]. 艺术研究, 2020(03): 8-9.

作者简介：余小明，1973年3月，性别：男，民族：汉，籍贯：杭州市，学历：大学本科，职称：总技师，研究方向：农业，花卉。