

古风

采撷缤纷饰空瓶

文/本刊特约撰稿
张晨

宋李嵩绘《花篮图·冬》。

一个由丝线和竹片编成的花篮里,错落有致地插着秋葵、栀子、百合、广玉兰、石榴等鲜花,大自然的缤纷美丽跃然纸上。透过南宋画院画家李嵩所绘《花篮图·夏》,我们可以真切感受到在宋代插花已成为人们的赏心乐事。

我国的插花艺术,萌芽于先秦,兴于唐宋,盛于明清,其特征和意蕴从古代一直延续至今。在全世界范围内,中式插花也是集自然美、意境美、线条美、整体美于一体的中国传统美学代表。

《春盘赋》为经典之作

我国插花艺术的早期形态应是折枝花。早在先秦时期,折枝花已被广泛使用,民间有借花传情、插花饰仪等习俗。《诗经·郑风·溱洧》云:“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”互生情愫的男女折芍药作为定情之物相赠。《离骚》中提到“纫秋兰以为佩”,说的是把秋兰结成索佩挂在身上。

南北朝时期,随着佛教在中国传播,插花成为佛事活动中的供养物之一。隋唐时期,插花艺术流行于宫廷中,花材以花形硕大、色彩艳丽的牡丹、芍药为主;按花器分类,形成了瓶花、盘花、篮花、缸花、筒花、碗花六大品类;插花理论方面,出现了欧阳詹的《春盘赋》、罗虬的《花九锡》等著作,其中成文于中唐的《春盘赋》是我国现存最早的插花经典,该文阐述了容器、花材、线条、造型、色彩等元素与插花作品意境的内在联系,对后世插花美学影响深远。值得一提的是,我国插花艺术在隋唐时期就已传至日本。当时的使臣将在中

国学到的插花技艺和插花器具带回国,插花的种子从此在日本种下。

宋代插花蔚然成风

宋代经济繁荣,花事兴旺。宫廷插花、文人插花、寺观插花和民间插花蔚然成风。

宋代文人最喜欢插的是“理念花”,以花的品格寓意达到教化人伦的目的,选用花材注重花品、花德,多以菊、兰、梅、桂等为材。宋徽宗赵佶的《听琴图》描绘了当时的官僚贵族雅集听琴的场景:主人公着道冠玄袍,居中端坐,凝神抚琴,如盖的青松



↓明陈洪绶绘《瓶花图》。



本组图片均为资料图

和摇曳的绿竹衬托出庭园雅致的环境,香烟袅袅的熏炉和玲珑石上插着的白色鲜花,营造出清幽的氛围。当时的人们插花讲究季节时令,这在李嵩所绘春夏秋冬四幅《花篮图》中可窥一斑。又如,苏辙在《戏题菊花》一诗中云:“春初种菊助盘蔬,秋晚开花插酒壶。”高翥在《春日杂兴》一诗中提到“多插瓶花供宴坐,为渠消受一春闲”。

不仅文人士大夫爱插花,宋代的百姓也爱插花。北宋张择端所绘《清明上河图》中出现了鲜花店,可见花已成为宋人生活的一部分。欧阳修在《洛阳牡丹记》一文中说:“洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然……大抵洛人家家有花。”据南宋耐得翁所著《都城纪胜》记载,当时插花已被纳入朝廷“四司六局”管辖范围,“六局”包含执掌插花、挂画、洒扫等的排办局。

明代插花以瓶花为主流,文人普遍追求“清、疏、淡、远”的插花风格。至清代,人们在继承明代插花风格的基础上,创造出“写景花”“吉祥语谐音花”等款式,同时文人已不再满足于传统的插花形式,尝试将室外花木引种至室内,增加个人空间的生机和逸趣,这也直接推动了园林营造艺术的发展。■



清代银鎏金累丝提梁花篮。

新尚
云捷:

小道大感悟生命

文/海南日报记者 张琬茜



云捷在插花。受访者供图

你曾为一花一叶驻足吗?当鲜花与绿叶被精心修剪,搭配着装入精致的器皿,你可能会瞬间明白什么叫“各美其美,美美与共”。或许,这就是插花的魅力。

家住海口的“80后”云捷很喜欢插花。随手翻开她的笔记本,只见一株用绿色画笔描绘的花卉四周,记录着不少知识点:“散尾从终端往西北隅”“离碗口留两指距离”……在过去8年学习插花的过程中,她做过很多这样的笔记。

耐住性子追寻美

“插花没有什么特别的要求,只要愿意追寻美,喜欢中华传统文化,都可以参与。”2015年,云捷开始学习中华花艺,除了工作,她将大部分时间都用在了学插花上。后来,她考取了中华花艺证,“没把考证看得很重要,只是想检验一下学习成果。”云捷笑着说。

在追寻美的路上,云捷没少“碰钉子”。

与注重色彩搭配的西方插花艺术不同,中华花艺的特色为:首重意趣、形式次之、最后是色彩。刚接触时,由于把握不准插花枝角,花在造型方面常有缺失。为此,她反复练习,以让自己在插花时拥有规划思维。

“插花特别磨性子,插一件作品往往要耗费2到3个小时。”一次,云捷与师姐师妹们为中华花艺展插花,20多盆中式花插下来,累得她们筋疲力尽。

除了要有足够的耐心,花材的选择搭配也十分关键。中华花艺涉及的部分花材并不常见,尤其是一些季节性强的花,在海南不好找。为了练习,云捷常去花店预订花材。不过,在海南插花也有优势,“这里有不少热带花卉,例如蝎尾蕉、散尾葵等,所以很多北方的朋友羡慕我能轻松找到部分高级花材”。

插花的讲究,还体现在对花器的挑选上。“首先要确定插花的器皿,根据器皿大小决定花材比例,再从不同点位把花插进去。”云捷介绍,中华花艺讲究“三远”,即高远、平远、深远;还讲究“三景”,即前景,中景,后景。“所谓三景具备,景物乃厚;三景分明,景物乃清。”

插花是
与生命对话云捷的插花作品。
受访者供图

插花虽为小道,但在精心选择花材、花器的同时,又不可过分执着追求外相,而应把重点放在涵养一颗插花的心。“对我而言,插花是一种与生命的对话,亦是与自己的对话。”云捷说。

她坦言,身边爱花的年轻人很多,但真正沉下心学插花的比较少。近几年,云捷常被师姐师妹叫去帮忙筹备各类插花活动,这让她察觉到插花爱好者正在变多。“这是非常好的现象,大家开始关注花,说明生活越来越好了,有意愿和时间去提升自己的审美。”

每逢佳节,云捷会亲手插花送给亲朋好友,以期给身边人带去一份美好。“对我来说,插花不算是爱好,也不算是一种专长,它更像是一个朋友,能陪伴我一生的老朋友。我在不同的时段,插花的心情不同,所呈现的作品也有所不同。”

繁花不语,但当你静下心来摆弄它、经营它,就能感受到花之生命力与人生轨迹的某种呼应。■