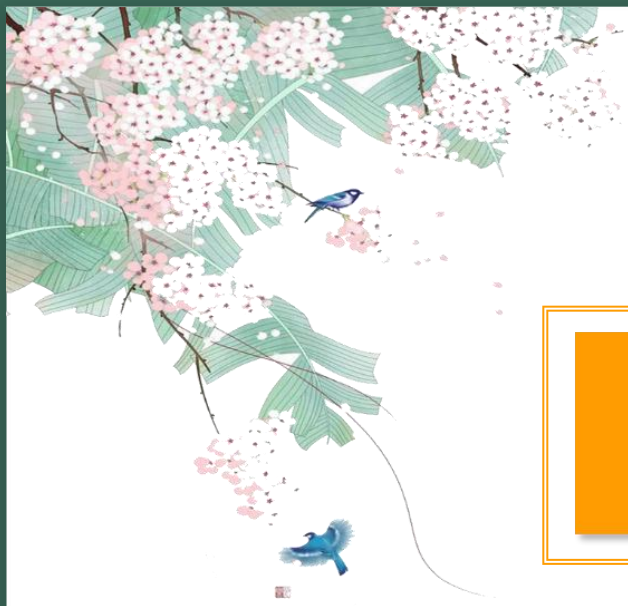

中国传统插花艺术 发展简史

主讲老师：李 宁

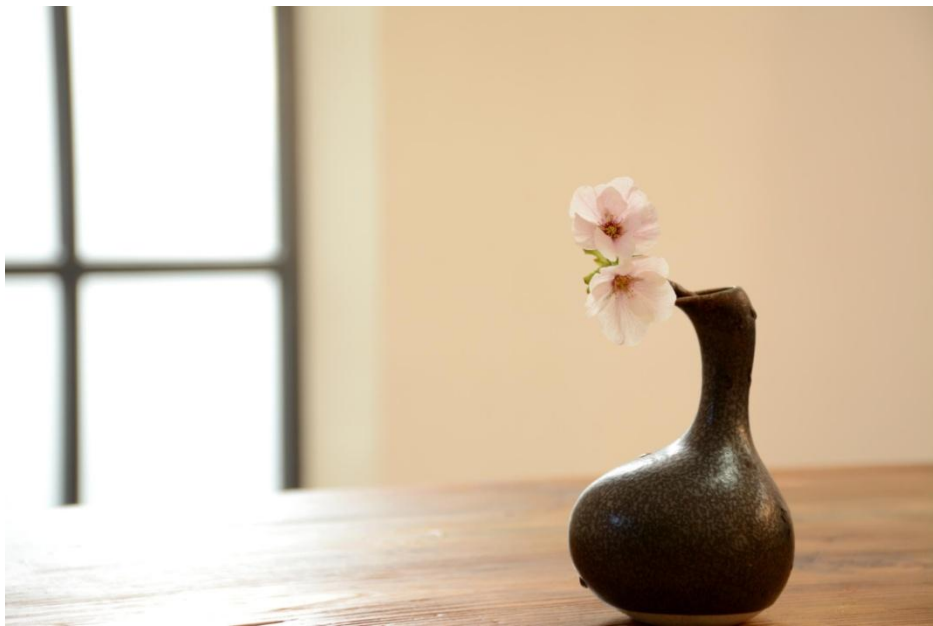
河南职业技术学院

中国传统插花艺术发展简史

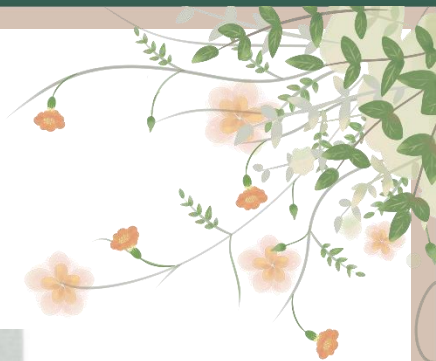
中国传统插花艺术发展简史

● 插花艺术是中国古老的传统艺术形式之一，在五千年悠久文化积淀的基础上，经过与姊妹艺术（如绘画、书法、造园、陶瓷工艺等）的交流切磋，撷英取华，开拓创新，逐渐形成了独具中华民族文化特色的中国传统插花艺术，它属于东方插花艺术的范畴，中国是东方插花艺术的起源国。

插花艺术的原始期——殷周、秦汉时期

河姆渡文化出土刻画有盆栽植物的图片

大汶口文化花瓣纹彩陶钵

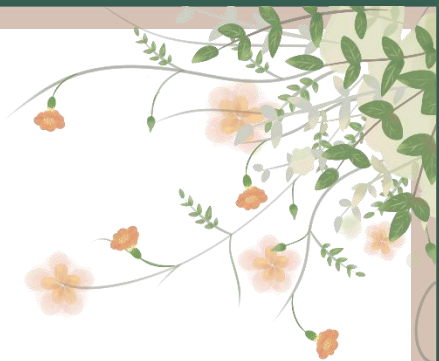
大汶口文化花瓣纹彩陶壶

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术的原始期——殷周、秦汉时期

- 维士与女，伊其相谗，赠之以勺药。——《诗经·郑风·溱洧》
- 焉得谖草，言树之背。——《论语·子罕》
- 岁寒，而后知松柏之后凋也。——《离骚》
- 扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩。——《诗经·卫风·伯兮》

插花艺术的原始期——殷周、秦汉时期

汉代陶俑

汉代陶俑上的簪花与襟花

青海平安县窑坊出土的东汉末年至三国时期的画像砖

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术的原始期——殷周、秦汉时期

四川出土的东汉画像砖上妇人手执花朵的形象

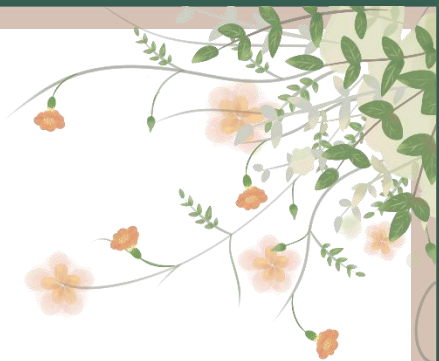

连云港孔望山佛教摩崖石刻中手持莲花的供养人图形

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术的原始期——殷周、秦汉时期

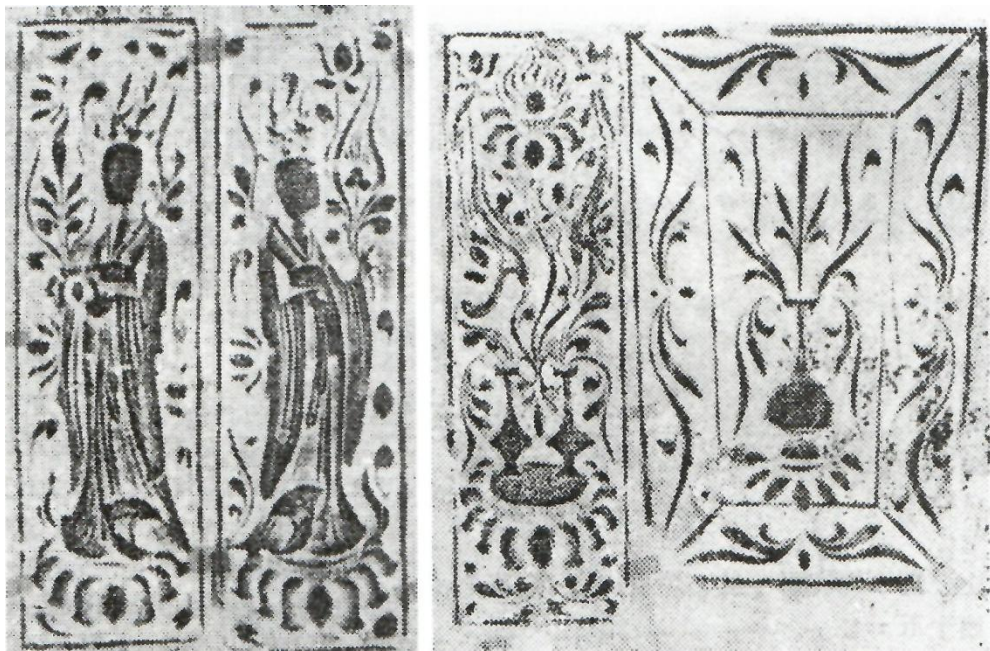

特点：

- 1 将自然美与人品道德融为一体，以花卉之美来比喻人品、人貌之美，表达丰富的思想感情。
- 2 出现折枝花，以花传情，香花佩带也广泛应用。
- 3 有规律的成行的对称式造型，这符合汉代注重左右对称的构图法则。
- 4 插花从随意摆放观赏，发展到将插花放置于几架上，抬高其相对位置，增强其艺术感染力。
- 5 用泥沙固定花枝。

插花艺术的发展期——魏晋南北朝

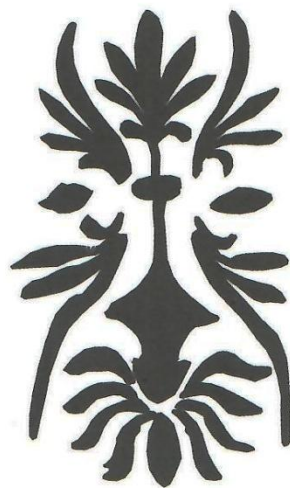
南朝画像砖墓中供养人画像砖、花纹画像砖上的插花图像

龙门石窟北魏石刻

襄阳南朝画像砖

邓县南朝画像砖

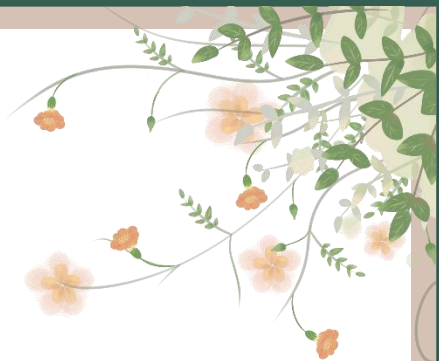
邓县南朝画像砖

魏晋南北朝时期不同物证中的插花造型对比

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术的发展期——魏晋南北朝

- 采菊东篱下，悠然见南山。——东晋·陶渊明《饮酒》
- 子懋。年七岁时，母阮淑媛尝病危笃。请僧行道。有献莲华供养佛者。众僧以铜罍盛水。渍其茎，欲令不萎。——《南史·晋安王子懋传》
- 折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。——《赠范晔》

插花艺术的发展期——魏晋南北朝

特点：

- 1 开始容器插花水养。
- 2 佛前供花不太讲究插花艺术造型。
- 3 用铜制花，这是最早出现的人造花。

插花艺术发展的兴盛期——隋唐

唐 《簪花仕女图》局部

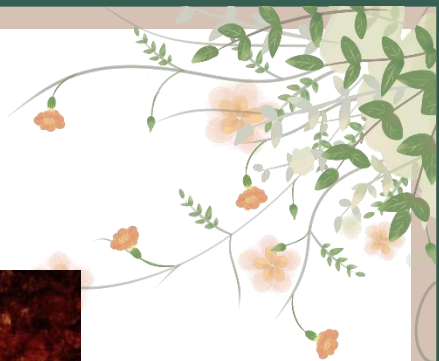
插花艺术发展的兴盛期——隋唐

唐 卢楞伽《六尊者像》中的牡丹

唐 章怀太子 墓壁上画

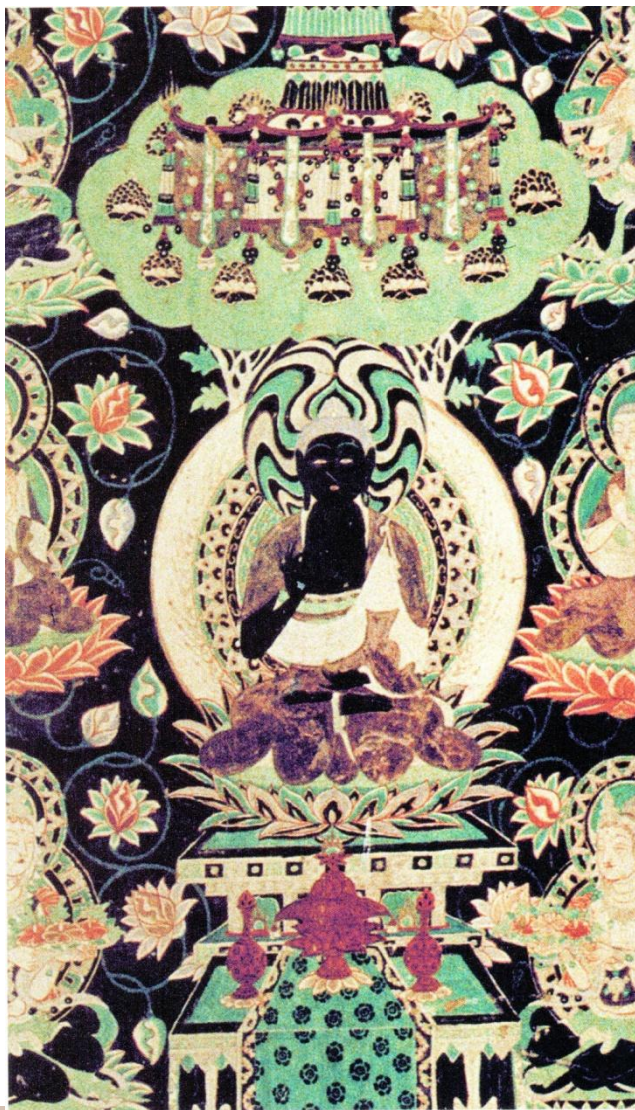
插花艺术发展的兴盛期——隋唐

莫高窟第130窟盛唐时期壁画
《都督夫人太原王氏礼佛图》
的临摹图，用于供养的盘花和
花束十分清晰

——引自万宏《中国插花历史研究》

▶ 插花艺术发展的兴盛期——隋唐

甘肃榆林窟唐代壁画中的佛像，上有华盖下有莲台

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术发展的兴盛期——隋唐

敦煌唐壁画《菩萨》

敦煌唐壁画《大势至菩萨》

唐《牡丹图》

“重顶帷，障风；金错刀，剪折；甘泉，浸；玉缸，贮；雕文台座，安置；画图；翻曲；美醕，赏；新诗。”

—— 唐·罗虬《花九锡》

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术发展的兴盛期——隋唐

日本京都东本愿寺的佛前供花主要部分仍保持唐代供花的特征

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术发展的兴盛期——五代十国

莫高窟五代壁画《文殊变》
局部，佛前供花仍以盘花为
主

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术发展的兴盛期——五代十国

榆林窟五代壁画《凉国夫人供养像》手持盘花

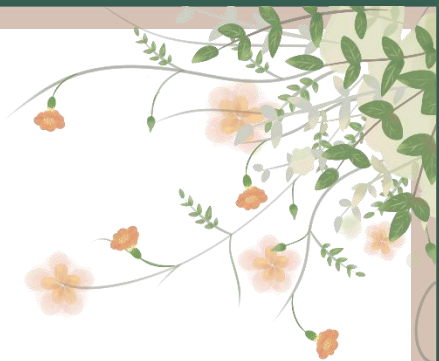

五代 碗花

——引自万宏《中国插花历史研究》

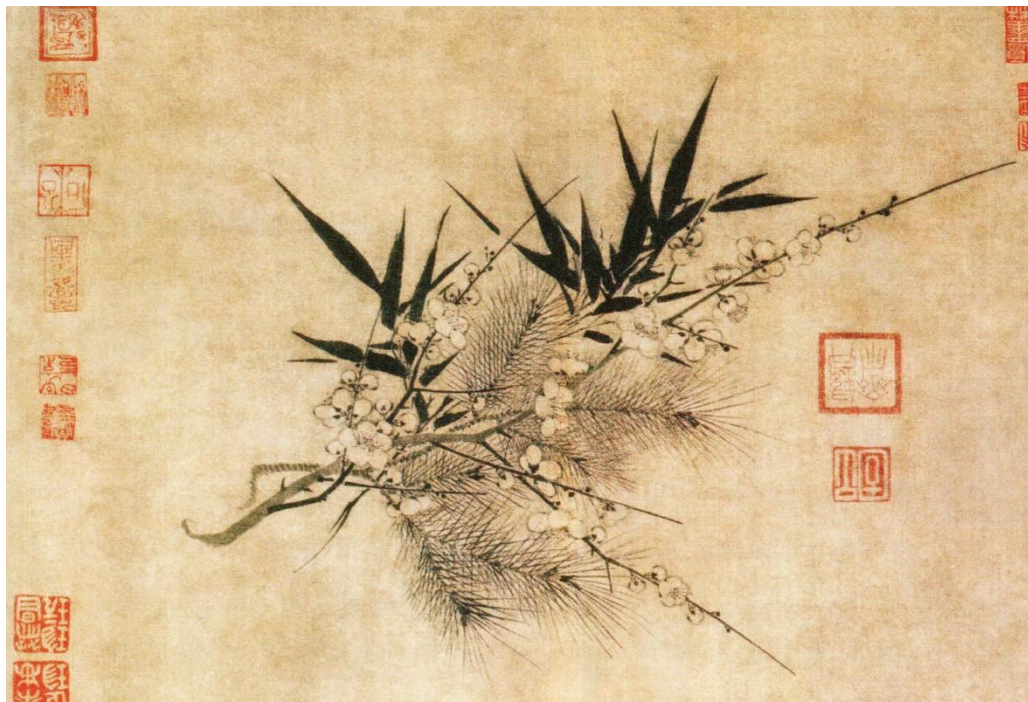
插花艺术发展的兴盛期——宋代

宋·宴会餐桌插花

宋徽宗《文会图》局部

插花艺术发展的兴盛期——宋代

南宋 赵孟坚 《岁寒三友图》

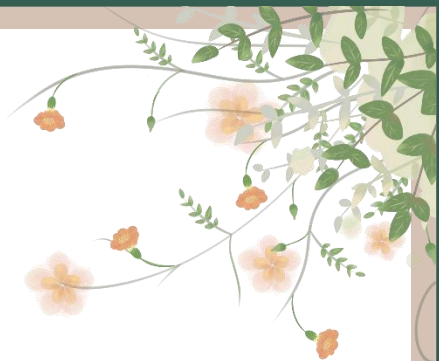
宋 姚月华《胆瓶花卉图》局部

宋 杨季衡《碧垆春满图》

——引自万宏《中国插花历史研究》

插花艺术发展的兴盛期——隋唐、宋代

特点：

- 1 每年举行盛大花会，人们竞相赏花与买花，已成为时尚。
- 2 插花有了很大发展，从佛前供花扩展到宫廷和民间。
- 3 注重花材搭配与陈设环境，讲究严格的插花程序和排场，追求
- 4 整体的艺术效果，插花艺术进入成熟阶段。

宋代是插花艺术发展的极盛时期。插花之风盛行，形式多样，技艺精湛，意境深邃，并对花材的品格、保养技术和技术处理进行了深入的研究。

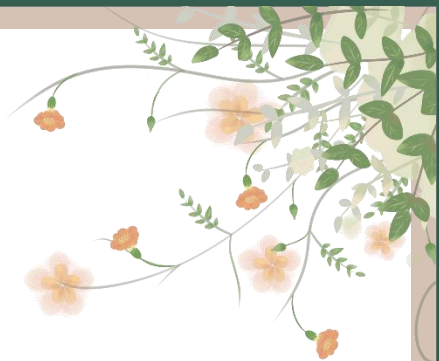

插花艺术发展的成熟期——元代

元 《福寿双全 平安连年

插花艺术发展的成熟期——元、明时期

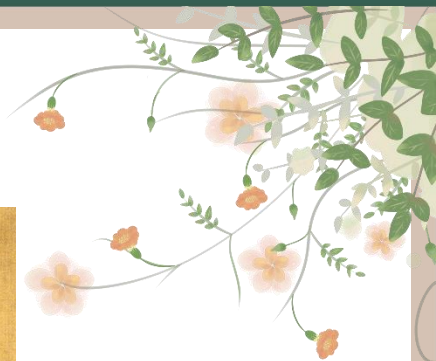
明 陈洪绶《平安春信图》

明 十全瓶花

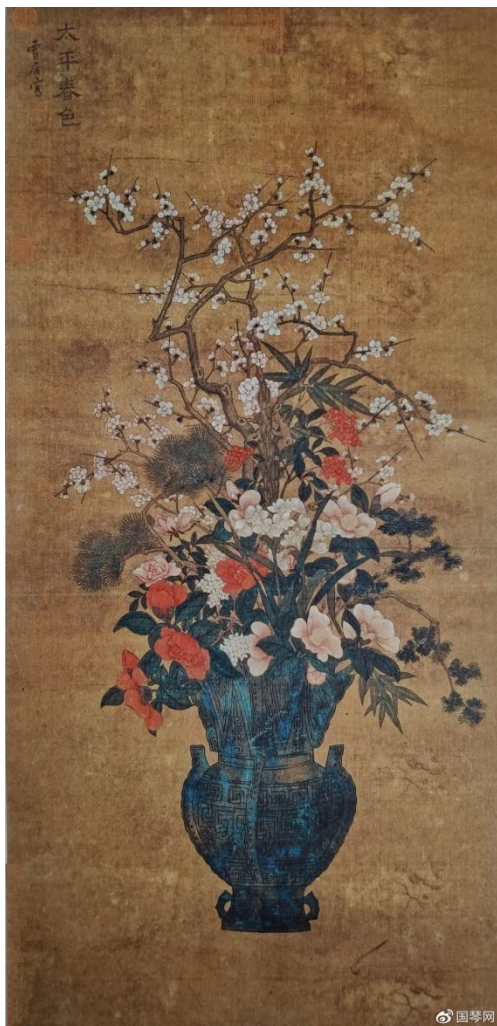

明 调梅图

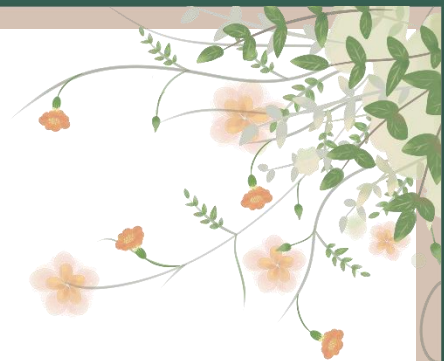
插花艺术发展的成熟期——元、明时期

明代初期的隆盛型
理念花——
孙克弘绘，现藏台北故宫
博物院

明·调梅图

插花艺术发展的成熟期——元、明时期

明·十全厅堂瓶花

《南生鲁四乐图》陈洪绶 · 明

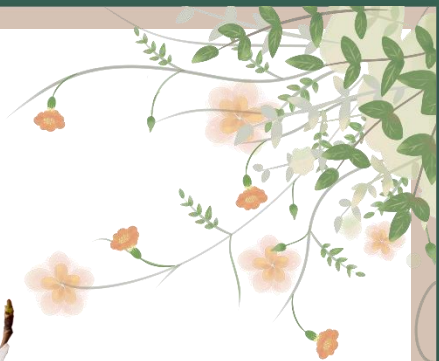

插花艺术发展的成熟期——元、明时期

《瓶史》——袁宏道

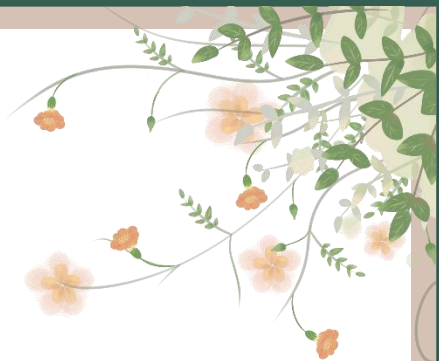
《瓶花谱》——张谦德

《长物志》——文震亨

插花艺术发展的兴盛期——元、明时期

特点：

- 1 (1) 明代是插花艺术复兴、昌盛和成熟的阶段。
- 2 (2) 明代初期插花庄严富丽、造型丰满，构图严谨，寓意深邃。
- 3 (3) 明代中期插花追求简洁清新，色调淡雅，疏枝散点，朴实生动。
- 4 (4) 明代晚期插花艺术达到空前的成熟阶段，追求参差不伦，意态天然。
- 5 (5) 明代晚期插花理论日臻成熟，有许多有关插花艺术的专著问世。

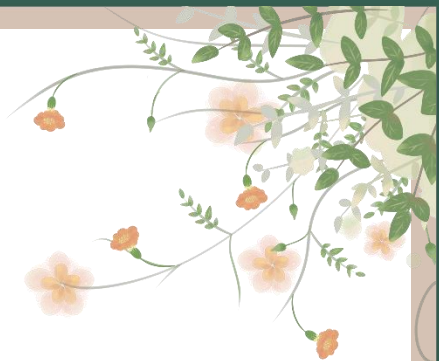

插花艺术发展的衰弱期——清代

清代禹之鼎
《王原祁艺菊图》

插花艺术发展的衰弱期——清代

《赵叔玉堂富贵图真迹》
清代

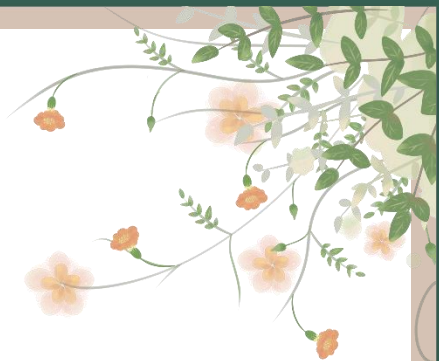
《瓶花图》
清代，郎世宁

插花艺术发展的衰弱期——清代

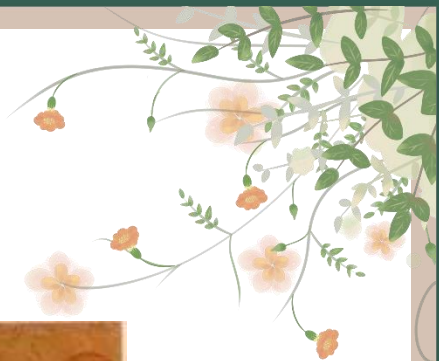

五福捧寿是中国民间广为流传的一种传统吉祥图案。由五只蝙蝠围着寿字或围着桃子构成，寓意多福多寿。蝙蝠之蝠与福字同音，故以五蝠代表五福。五蝠常常围一寿字，习俗称“五福捧寿”。

插花艺术发展的衰弱期——清代

清代
写景式盆花

插花艺术发展的衰弱期——清代

春

夏

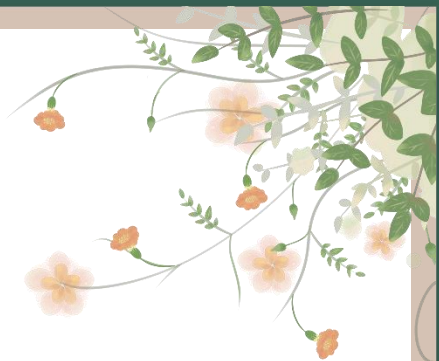
秋

冬

清·四季花篮

插花艺术发展的衰弱期——清代

清代
吴昌硕画作

《瓶花图》
清代，郎世宁

▶ 插花艺术发展的衰弱期——清代

清代
雍正妃画像

插花艺术发展的衰弱期——清代

特点：

1

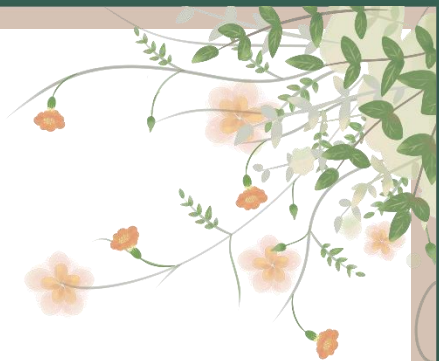
插花风格崇尚自然美，以花草为笔，描绘自然美景。

2

在插花理论与技艺上也有所提高，代表作沈复《浮生六记》。

3

到清末，随着国势的衰落，插花艺术也处于停滞衰弱的境地。

插花艺术发展的复兴期——20世纪70年代末起

中国插花艺术经历了清末的萧条，又沉寂了数十年，直到20世纪70年代末80年代初，随着改革开放和我国园艺事业的发展，插花艺术这门古老的艺术也得到了复苏并迅速发展起来。

感谢聆听

主讲老师：李宁

河南职业技术学院

