

深圳职业技术学院

建筑工程学院

School of Construction Engineering

中国传统插花风格与特点

谢利娟 教授

深圳职业技术学院风景园林专业

深圳市南山区西丽湖，518055

电 话：13510800260

E-mail: 850826838@qq.com

中国传统插花艺术风格和特点

一、师法自然，天人合一

▶ 中国插花的最高境界是“虽由人作，宛自天开”

它源于自然，又高于自然，是人工美和自然美的有机结合，是“天人合一”的结晶。因此，中国传统插花力求表现自然的形态美和色彩美，反对人为地刻意造作，尽量减少人工雕琢的痕迹

中国传统插花艺术风格和特点

一、师法自然，天人合一

对表现单株植物美的作品：点的插法；对表现自然群落景观的作品：面的插法

插口可扩大为三角形，但不应该插满全盆，各花枝的基脚不应出现错综交叉

中国传统插花艺术风格和特点

一、师法自然，天人合一

▶ 中国插花的最高境界是“虽由人作，宛自天开”

“同一光源”姿态协调

中国传统插花艺术风格和特点

一、师法自然，天人合一：中国传统插花的六大法则

高低错落

上轻下重

疏密有致

仰俯呼应

虚实结合

上散下聚

二、讲究诗情画意，注重意境美的创设

- ▶ 中国插花讲究“**外师造化，内发心源**”
- ▶ 外师造化就是师法自然，内发心源是讲插花创作者要注入自己浓烈的思想感情。要以“情”写“景”，情景交融；以“景”写“神”，形神兼备。不只外在造型优美动人，其内在富有诗情画意的意境，更传达出无限的景外之景，弦外之音。使人们在欣赏作品的同时，和插花作者进行了心灵的对话与沟通。从而产生“文已尽而意无穷”，“神似胜形似，无声胜有声”的感叹。所以中国插花讲究“**藏之愈深，其境愈大**”

中国传统插花艺术风格和特点

二、讲究诗情画意，注重意境美的创设

▶ 中国插花讲究“外师造化，内发心源”

三、采用不对称式自然构图形式

▶ 中国插花基本构图：直立式、倾斜式、水平式（平卧式）、下垂式（倒挂式）

备注：部分教材还分出了平铺式和综合式

四、线条造型，追求花材个体的线条美，多用木本花材

- ▶ 花材线条的粗细、平斜、曲直、张弛、高下等变化以及这些线条的组合，可以表现丰富的画面，比如人间的喜怒哀乐、酸甜苦辣，自然的风雨雷电、春夏秋冬，都可以展现在眼前，其表现力是无穷的。
- ▶ 中国插花十分考究花材的选择，不以量取胜，注重花材的姿态和质量。由于木本花材具有优美多变的姿态，易于加工成有画意的线条，所以在东方插花中多应用

中国传统插花艺术风格和特点

四、线条造型，追求花材个体的线条美，多用木本花材

五、强调花材的寓意

- ▶ 中国在隋唐以后，树木花草多被人格化，根据树木花草的习性、形态、开花季节等，被赋予各种美好的寓意，以花喻人，表达人们对自然、对社会、对人生的感悟和期盼，用自然之理推及社会之理和人生之理
- ▶ 如荷花，出淤泥而不染，视为清静圣洁、品格高雅的化身；牡丹，雍容华贵、国色天香，被尊为“花中之王”；芍药被推为“花相”；梅花，清高淡雅，凌雪傲霜，被称为“清客”
- ▶ 松、竹、梅组合在一起，名为“岁寒三友”；梅、兰、竹、菊组合在一起，合成“四君子”；玉兰、海棠和牡丹组合在一起，合成“玉堂富贵”

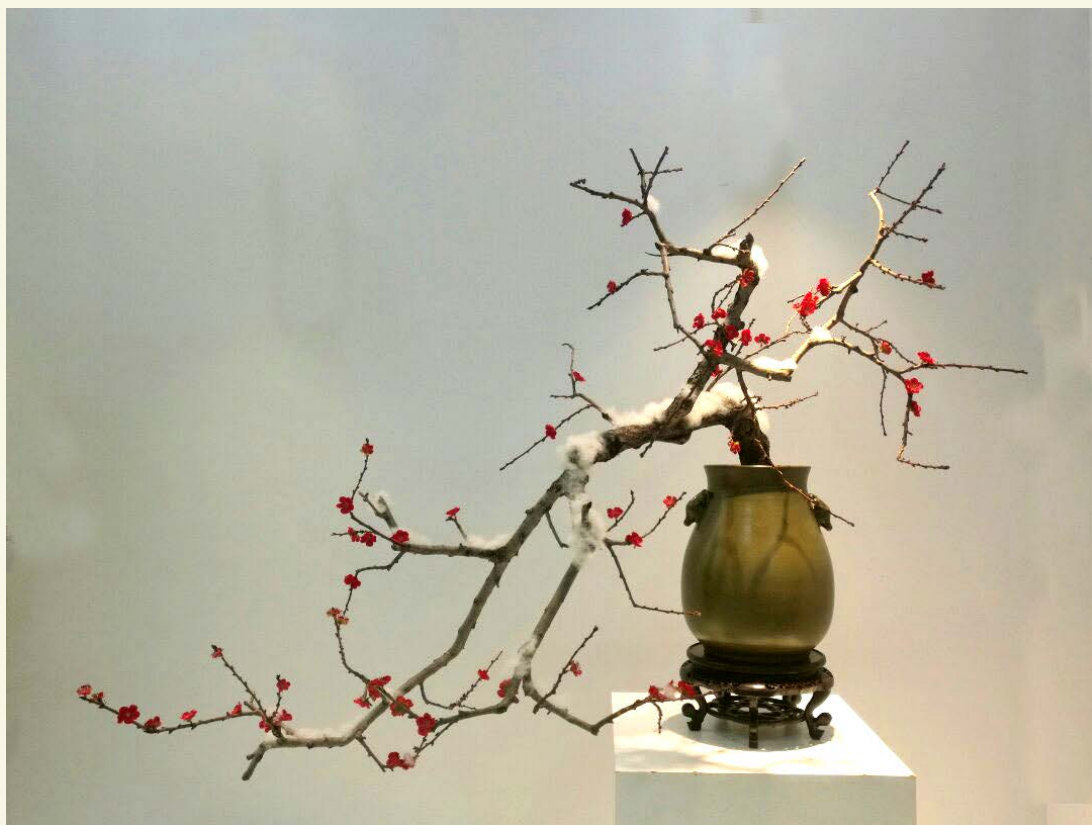

中国传统插花艺术风格和特点

五、强调花材的寓意

六、重视作品与环境的统一

插花作品是为美化环境服务的，东方式插花特别重视作品与环境的完美统一。讲究环境、音乐、诗书、画、配件与作品的有机结合，浑然一体，是追求多感官享受的高雅艺术

深圳职业技术学院

建筑工程学院

School of Construction Engineering

谢

谢

谢利娟 教授

深圳职业技术学院风景园林专业

深圳市南山区西丽湖，518055

电 话：13510800260

E-mail: 850826838@qq.com