

第一章 茶室插花的历史

插花是以植物的根、茎、叶、花、果为素材，插入盛水容器，创作具有生命力的装饰品的一门艺术。世界上的插花艺术主要分为两大流派，即东方式插花和西方式插花。东方式插花起源于中国。中国古人很早就以花来祭祀神佛、装扮自己。战国时期，屈原所作《离骚》中有“纫秋兰以为佩”的记载，说明当时有采摘香花佩戴身上的习俗。秦汉时期是我国插花艺术的形成时期，据记载，西汉惠帝时孝惠皇后将四时植花放置室内，并安排于寝榻、几案上。河北望都东汉古墓墓道壁画中绘有一个置于方形几架上的陶质圆盆，盆内均匀地插着六支小红花。花材、容器、几架三位一体是中国插花的早期形式。最早的容器插花水养记载见于公元5世纪，《南史·晋安王子懋传》

载：“有献莲花供佛者，众僧以铜罍盛水渍其茎，欲华（花）不萎”，人们“以花献佛，祈求医病”。当时佛前供花以荷花与柳枝为主要花材，表现善男信女对佛的崇拜与恭敬。公元6世纪北周的观音像（现存英国维多利亚博物馆）手持瓶花，枝叶比例协调，这也是早期东方式插花的见证。隋唐时代，是中国插花艺术发展史上的兴盛时期。每年农历二月十五日为

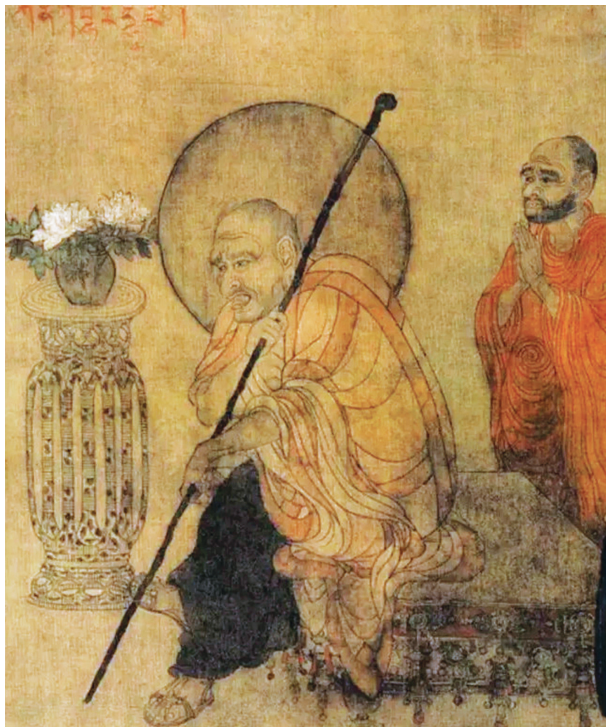

（唐）罗汉图中的插花

“花朝”，即百花生日，人们会举行大规模的赏花盛会。牡丹在唐代处于国花的地位，每当牡丹花期，人们争相赏花、买花，宫廷中还举行牡丹插花会，有严格的程序，讲究排场。罗虬的《花九锡》中记载：“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（咏）。”“九锡”就是九个程序，对插花所用工具、放置场所、养护水质、几架形状以及挂画都有严格规定，还要谱曲、咏诗讴歌，再饮美酒方能尽兴，从而达到视觉、听觉多方面欣赏的效果。

五代十国时期，插花器具从瓷或铜的瓶盘扩展到竹筒、漆器，还有吊挂和壁挂。能固定花材的新型容器“占景盘”（后周郭江洲创）出现了，它既可做容器，又可当花插。

南唐后主李煜独创了“锦洞天”，对插花艺术的发展做出了突出的贡献，“每春盛时，梁栋窗壁，柱拱阶砌，并作隔筒，密插杂花，榜曰：‘锦洞天’”。

（五代）罗汉图中的插花

宋代插花艺术发展到极盛，并逐渐融入茶事活动中，出现了许多有较高水平的书籍，如《葵辛杂识·续集》《分门琐碎录》《山家清事·插花法》等。受理学思想的影响，插花艺术特别注重构思的理念和内涵，花材多选用寓意丰富的松、竹、梅、兰、桂、山茶、水仙等上品花木，构图追求线条美，思想上更强调作者的理想或人生的抱负、品德，等等。在宋代，插花和点茶都受到文人推崇，较好地融入茶事活动中。点茶、插花、焚香、挂画为宋人生活四艺。茶室插花深得文人推崇。宋人洪咨夔在《夏初临》中云：“铁瓮栽荷，铜彝种菊，胆瓶萱草榴花……雪丝香里，冰粉光中，兴来进酒，睡起分茶……”宋徽宗的《文会图》展示了他和大臣们斗茶、分茶的情景，其中茶席上摆放了六副插花作品。

宣化辽墓壁画里茶事活动中的插花

(宋) 赵佶《文会图》局部 点茶席上的六副插花作品

宋代篮花注意保持花材本身的自然美，富有蓬勃的生命力和韵律感。如南宋李嵩的《花篮图》，花篮造型精致美观，有优美的花纹，花篮中萱草、石榴花、牡丹、蜀葵等半开或盛开，色彩艳丽，错落有致，姿态飘逸，生机勃勃。

(宋)李嵩 《花篮图》

元代插花常用花材的寓意和谐音来表达作品的主题。钱选绘的吊篮式插花，在吊篮上放两个瓷罐，罐里分别装满金桂和银桂，上飘一枝三折形似如意的桂花枝条，暗示金贵、银贵，不如自在如意贵，反映了人们祈求平安，追求自由的美好愿望。插花也较好地融入茶事活动中，元代文人刘敏中记载了品茶和品赏插花的过程：“元夕前一日，大雪始霁，子京敬甫两张君过余绣江别墅。既坐，皆醉酒，索茶，遂开玉川月团，取太初岩顶雪，和以山西羊酥，以石灶活火烹之。而瓶中蜡梅方烂漫，于是相与嗅梅啜茶，雅咏小酌而罢。作此词以志之。”并作《浣溪沙》：“皛皛清流浅见沙。沙边翠竹

野人家。野人延客不堪夸。旋扫太初岩顶雪，细烹阳羨贡余茶。古铜瓶子蜡梅花。”元代白朴在[双调]《得胜乐·冬》中云：“密云云，初交腊。偏宜去扫雪烹茶，羊羔酒添价。胆瓶内温水浸梅花。”

明代是插花艺术复兴、繁荣和成熟时期，明初期受宋代理学影响，插花艺术多以中立式厅堂插花为主，庄严富丽，造型丰满，构图严谨，寓意深邃。如边文进的《十全厅堂瓶花》，十种花材，十全十美，又各有含意。明代中期插花追求简洁清新，色彩淡雅，疏枝散点，朴实生动，不喜豪华富贵，常用如意、灵芝、珊瑚等装点插花。明代晚期插花作品追求意态天然，讲究高低错落，疏密斜正，各具意态，得画家写生折枝之妙，方有天趣，构图严谨，注意花材同容器的比例关系。这一时期中国插花理论日臻完善、成熟，有许多插花艺术专著相继问世。其中以袁宏道的《瓶史》影响最大，该书对构图、采花、保养、品第、花器、配置、环境、修养、欣赏、花性等诸多方面，在理论上和技术上做了系统、全面的论述。还有张谦德的《瓶花谱》、高濂的《遵生八笺·燕闲清赏》、何仙郎的《花案》等，对花材的选择、处理艺术、保养方法、插花风格、花性认识、构图技巧、色彩和体量的协调、品赏情趣等均有深入的论述。此外，明代插花也广泛用于茶事活动中。明代俞彦在《鹧鸪天其八》中云：“瓶花椀茗家常供，终日醺醺似梦间。”

(元) 钱选《吊篮式自由花》

(元) 张中《太平春色图》