

花道

花卉艺术的传统和创新

何谓“花道”？

“花道”(*ikebana*)一词通常翻译成“日本的插花艺术”，然而“花道”所用的材料却可以包括刚刚剪下的树枝、藤蔓、树叶、青草、浆果、水果、种子和花朵，以及干枯的植物。事实上，人们可以在“花道”中使用任何的自然物质。在当代的“花道”中，人们还可以使用玻璃、金属和塑料制品。作为日本的传统艺术之一，“花道”已经发展成为一种符号语言和装饰概念，自然的、生命短暂的花朵和枝叶的运用使时间维度成为创作活动的一个组成部分。材料之间的相互关系，排列和分布样式，容器的大小、形状、质地、容量和颜色，以及“花道”展示的地点和场合是极为重要的因素。在500年的“花道”历史中，其表现形式极为广泛：从家庭装饰的小物件到可以充满整个展厅的巨大山水画和创新的雕塑作品。随着当代作品的多样化，传统的形式不断被人们加以研究和创新。此外，“花道”(或称为“华道”(*kado*)或“插花”)还被人们当作对四季更替、时间流逝和变化过程的一种冥想而追求。“花道”的宗教根源，以及“花道”与万物生长、衰败及再生的自然周期的紧密联系，赋予“花道”以深刻的精神内涵。

起源与发展

日本自然景观的多样性以及古老的

插花
插花可以被视为人们在闲暇之时的一种才艺展示。插花传统上是分等级的，最高级为大师。

© 池坊

农业生活方式为“花道”的发展提供了良好的环境。对“花道”具有决定性影响的是公元6世纪佛教从中国传入日本，以及由此而来的向佛祖和亡灵献花的习俗，称为“公家”(*kuge*)。作为供品的三只花茎呈简单的对称排列。然而，到了17世纪初期，其造型演变为“立花”(*rikka*)，字面意思是“站立之花”，这种新的花型为池坊派的僧人所创。人们采用长颈铜花瓶并通过高超的技巧来表现这种精美的艺术形式。象征着“上天”或“真理”的主干部

分通常为非对称形式，先是向左或向右伸展弯曲，然后主干的顶端重又回到中心的垂直轴干上。其他众多的枝干从花束中心（想象的球体中心）伸出，每条枝干都有自己的象征意义和装饰功能。从整体上看，“立花”作品是通过对山水形象来展现整个宇宙的微缩景观。其主要特征—非对称性、象征性和空间深度—对日本花道以后的发展产生了重大的影响。

与“立花”截然相反的是，不加修饰的“茶花”(*chabana*)（字面意思是“茶之花”）源于公元16世纪“茶之汤”(*chanoyu*)的一部分。“茶花”是在一个小容器中放上一、两朵花或一、两根花枝组成的一种造型艺术，它已成为被称作“投入”(*nageire*)的自然插花风格的基础。这种插花艺术是在长颈花瓶中完成的，用料极少，技法老道娴熟，营造出简朴但富有诗意的自然美感。“立花”和“投入”在花道以后的发展历史中确定了一种相对的表现形式。一方面强调的是细腻精湛的技法、宏伟壮观的规模、象征的意境和相对稳定的风格；另一方面，则是注重插花材料本身的原生态、简单性、暗示性以及其自然特性的尊重。这两种风格之间的反差和对立成为花道艺术未来所有创新的动因。

在江户时代（1600年—1868年），日本国内社会祥和，经济稳步发展。曾经一度是僧人和皇宫贵族独有的活动方式的“花道”逐渐开始盛行于“武士”(*samurai*)、富商和包括妇女在内的其他群体中。在这一时期，“立花”造型变得呆板生硬，拘泥于形式，于是出现了另一种被称为“生花”(*seika*)或(*shoka*)（两者的汉字相同，其字面意思是“有生命的花”）的更为简单的造型，并受到越来越多的人们的欢迎。虽然“生花”的造型仍旧十分刻板，但却采用了基于不对称或不等边三角形的三位一体的构图造型。尽管很多新的流派推出了各种插花形式，但用以表示“天”(*ten*)、“地”(*chi*)、“人”(*jin*)三位一体的构图造型却逐渐为人们所熟知。这种形式上的变化已经成为所有“花道”传授的基础，即使在最现代的流派中亦是如此。

这一时期，花道的另一项重大发展是“文人花”(*bunjin-bana*)的出现，这种插花形式反映了中国学者和画家的情愫。日本的“文人花”造型对于从“茶花”发展而来的“投入”产生了强烈的影响。由于“文人花”是作为个人情感表述的一种艺术形式，因而其造型便显得有些离经叛道、轻松随意，与茶室朴素严谨或“立花”（或“生花”）中规中矩的表现形式大相径庭。另外，中国文化给日本的插花艺术增添了新鲜的色彩和文学的韵味。

池坊派（上图）
这种花道流派是池坊专庆于公元15世纪创立的。是现有花道流派中最早的。图为当代池坊派大师池坊专永的插花作品。

©池坊

小原派（下图）
这是在宽大的浅盘（“水盘”）上运用传统写景手法创作的作品。单独使用莲花以展现夏日池塘的远景。

©小原

现代“花道”

日本从明治时代（1868年—1912年）开始对外开放，西方的影响给国民生活的方方面面带来了巨大的变化。在“花道”艺术中，由小原派的奠基者小原云心（1861年—1916年）创造的“盛花”(*moribana*)（字面意思是“堆积起

来的花”)形式使这门艺术经历了一场彻底的革命。在所有传统的“花道”形式中,插花材料被集中在一起,然后从容器的同一点向外伸出。小原却反其道而行之,他采用被称为“水盘”(suiban)(字面意思是“盛水的盘子”)的宽而浅的容器,并利用各种支撑物在“水盘”宽阔的表面上排列花枝。这种形式使以往与传统风格不相适宜的新型进口材料的运用成为可能。它还同样适用于“写景”(shakei)式造型,这种造型风格是以自然主义、而非象征主义的手法描绘自然界的山川秀色的。另一位重要的创新人物是安达潮花(1887年-1969年),他采用盛花式造型,并将自己的作品描述为仅仅具有“装饰”的效果。

随着众多其他现代流派的出现,“花道”不断地创新。“草月派”的奠基者敕使河原苍风(1900年-1979年)提倡“花道”应作为一种鼓励自由与创新表达方式的现代艺术。在战后,许多前卫作品,或“zen'eibana”,将抽象雕刻与超现实主义的手法相结合,拓宽了作品的规模和使用材料的范围,从而极大地增强了“花道”的表现力。此外,诸如“池坊”之类的传统流派在保持其古典风格和创造“立花”和“生花”等现代风格的同时,还将包括“盛花”在内的更新的其他手法加入到他们的课程当中。日本当代的花道艺术主要有三大流派——“池坊派”、“小原派”和“草月派”——每个流派都拥有超过百万的成员。除此之外,日本还有数以千计的、大小不一的其他流派。其中较大的流派都编写了教材,并在世界各地建立了研究小组。1956年,代表众多花道流派的保护性组织“国际花道协会”(Ikebana International)在日本东京成立,以促进花道艺术在全球范围的发展。

“花道”在日本还是很多普通百姓喜

爱的一门艺术,他们不属于任何特定的流派,从事“花道”活动业已成为其日常生活不可分割的一部分。各种插花造型始终装点着普通百姓的家居生活,而在一些特殊的场合和节日当中,人们则会选用一些特定的材料。象征着“永恒”的常青松是装饰的首选材料,一般还会配上用以表示青春活力的翠竹以及祈求安康长寿的杏花枝。每年的3月3日是日本的“偶人节”(Hina Matsuri),或称“女孩节”。人们会在这一天将开满鲜花的桃枝与传统的偶人摆放在一起。5月5日是日本的“儿童节”。这一天,人们会选用象征着男性力量的鸢尾属植物进行装饰。而竹子则是7月7日“七夕节”的装饰物之一。日本的蒲苇是一种典型的秋季植物,每到9月人们聚集在一起赏月(tsukimi)时,一般都会摆上蒲苇。

基本手法和技巧

插花所用的植物必须含有足够的水分,以尽可能长时间地保持新鲜。人们采用很多技术为植物保鲜。这些技术包括挤压、蒸煮或烧灼花茎的根部,以及施用各种化学药品等。然而,最为常用的方法是“水切”(mizugiri),即在水中将花茎的根部剪去后即予以使用。为了恢复已经枯萎的花朵和枝叶的活力,人们一般在水中将其剪下,并将花茎在水中浸泡30分钟以上。

当代的“花道”大多属于两种类型:即“盛花”和“投入”。“盛花”是在带有针尖状支架或“剑山”(kenzan)的浅容器中进行艺术创作,而“投入”则是采用各种方法,在长颈花瓶中对插花材料进行搭配布置。

使用“剑山”时,应将粗壮的枝干沿对角线斜向剪下,将剪下的一端纵

草月派
草月派的作品可以广泛随意地运用成型的材料。图为草月派创始人敕使河原苍风创作的大型作品,名为“乾坤春”(“Kankonshun”)作品宽约10米,包括浮木和紫藤。

© 草月文化事业株式会社 / 藤森武

向劈开，以便可以将其轻松地插入针尖状的支架上。花朵及其他带有软茎的材料则最好沿水平方向剪切，将其直接插入垂直的针形架上，然后再向前或向后弯曲，以形成理想的角度。对于那些比“剑山”的个别针具还要纤细的草类植物，可以在其根部捆扎其他相同或不同的材料以增加厚度。

在长颈花瓶中插花时，一般采用“折止”(oridome)的弯曲方法以固定各种不同的材料。茎干靠在瓶口，弯曲的部分贴于花瓶的内壁，而根部则可以伸至瓶底。“切止”(kiridome)是一种自我支撑的方法，适用于那些茎干较粗的花朵。以一定的角度将根茎的底部剪去，然后将其直接贴靠在花瓶的内壁上。而在“横割止”(yoko-waridome)方法中，则是将枝干的底部沿水平方向劈开，将支撑物呈直角插入。横插的材料应稳稳地紧贴在容器的内壁上。如果采用“竖割止”(tate-waridome)的垂直支撑方法，可将茎干的底部纵向劈开，然后将支撑物固定于茎干劈开的一端。被支撑的茎干的底部可以触及容器的内壁或底部。

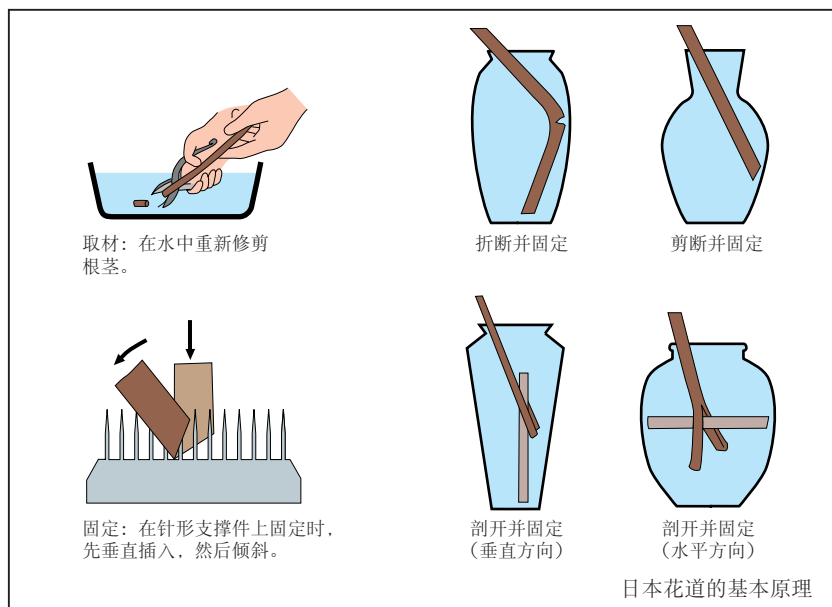
选择适当的器皿

从理论上说，任何物品均可用作插花的容器。传统上，人们广泛使用铜质或陶瓷花瓶、漆器、竹节，甚至是晾干的葫芦。容器不仅仅被用作承载之物，还被视为“花道”作品不可分割的一部分。

如果使用宽而浅的碗状容器(“水盘”)，则应巧妙利用水面一水的反射性及夏日里给人的清凉感觉——这对于花道作品的成功有着非常重要的作用。在现代“花道”中，人们普遍采用不锈钢、玻璃和各种合成材料制成的容器。但如果在透明的玻璃中进行布置时，则应特别注意容器内可见部分的排列。无论使用何种容器，插花材料的底部都应保持整齐和集中。使用长颈花瓶时，应避免将材料塞满整个瓶口。

突出自然之美

虽说熟练掌握任何一门艺术都需要在训练有素的教师指导下进行长期反

复的练习，然而所有花道学校的老师都会赞同一些基本的观点：首先，每个人都必须认识到，植物的自然状态是任何作品的出发点。这些植物一旦在自然（或温室）的环境中被剪下或取下，则成了具有其独特品质的造型艺术的材料。观察材料时，应注重其整体的形态，而不是让人迷恋的细节。就山茶花而言，最重要的是其整个的枝干，尤其是叶子，而不是茶花本身。人们可以将其从自然环境中采摘下来，然后放置到另一个环境中，使其在整体设计中更加具有艺术的表现力。弯曲不仅可以使枝干产生优美的曲线，同时也可将卷曲的枝干变得平直。去掉无用的繁枝杂叶是一项基本技能，修剪枝干的目的在于强调线条的美感。将樱桃枝、李树枝或桃树枝上的一些花朵去掉，不仅可以展现枝条的美感，而且还可以突显留下的花朵，使其更加耀眼夺目。

所有的自然材料都可以用来表示线条、表面、颜色或质量。例如，大块叶子虽然具有厚实的表面，但却同样可以在剪影造型中用来表示线条。所有的花朵都有一张面朝某一具体方向的“脸”。插花时，必须考虑在构图造型中，这张“脸”是面对观赏者，还是背对观赏者。花朵通常和叶子一同使用，但人们常常将鸢尾和水仙的叶子与茎干分离，并重新形成更加美观的组合，然后配上花，从而使整体造型呈现出“自然”而又生动的效果。