

對於插花的歷史你了解多少

文圖 / 蔡宛育、陳建銘、詹庭筑、陳裕星、李紅曦

薰衣草紫洋桔梗裝飾廚房窗台

花有千百種型態，加上天生麗質，幾乎人見人愛。千百年來，不少人喜歡在閒暇時將漂亮的花做成花綵、項鍊、耳環、髮飾、腕花。埃及、中國、日本、羅馬、希臘與拜占庭文化中，人們皆會把花蒐集起來做成裝飾品。四千年前，古埃及人就有大量的插花藝術作品；法老王曾下令製作上百萬朵的裝飾花束，獻給神廟的眾多神社。

古代漢語中「華」與「花」，是相通的。相傳，伏羲的母親是華族人，此族群愛花如命，喜歡用花裝飾自己的身體，就連祭祀時，周遭也遍布採集的花草，因

此又被稱為「花族」。可以說，愛花、賞花的血液，自古就流淌在華夏民族身體當中。而中國的插花藝術，亦由來已久。中國的插花藝術，始於漢代宮廷。以一種高雅藝術，流入民間，然後一步步發展。到了魏晉南北朝時期，佛教非常興盛；花在佛教當中，是非常重要的象徵之物。眾多佛教經典中，都以花比喻佛法，比喻祥瑞，比喻佛祖的大慈大悲。中國的插花藝術，在佛教的推動下，風氣日盛，變得更加藝術化和儀式化。到了唐代，插花藝術上至宮廷，下到民間，都已非常盛行，並誕生了中國第一部插花理論作品《花九錫》。

綠色洋桔梗餐桌布置

「九錫」本來指的是古代皇帝賞賜給大臣的9種物品，作者羅虬以此說法，規定了插花時所需要的9個步驟：擋風、裁剪、用水、花器選擇、擺放方法、畫圖留念、配上樂曲、喝酒欣賞，最後作詩流傳後世。由此可見，古人在插花這件事情上，是極其下功夫的，兼具了視覺、聽覺和味覺，可說是一門極為高雅的藝術。到了五代十國，熱愛插花的南唐後主李煜，在宮廷舉辦了中國歷史上第一場插花比賽，並張榜排定名次，而且開創了吊花、壁掛花和竹筒插花等新的插花形式。到了宋代，「重文輕武」是長期的國策。文人們的大力推動插花藝術成為四般雅事（插花、點茶、掛畫、品香）之首。明代的文人追求思想解放，注重個人修為，除了詩詞書畫，插花藝術也是他們非常注重與喜好的藝術領域。這時不得不提袁宏道這位花藝家，他不僅文學成就極高，亦為中國歷史上首屈一指的插花藝術家。袁宏道將「精勁、清雅、格高」的文人插花，推向了極高的審

粉色洋桔梗居家擺飾

美境界——偶一出手，即成佳作。他甚至將自己的書齋取名為「瓶花齋」，並寫出了赫赫有名的插花理論著作《瓶史》。這本書被公認是中國插花理論的最高峰，也將當時社會賞花和插花的風氣推動至最高峰。不久之後袁宏道的插花理論，就傳入日本，對日本花道產生了非常大的影響。

插花是一項非常細緻的藝術，在日本正式的名稱為「花道」。指的是維持生命與排列，因此「花道」為花朵展現生命的一種藝術形式，花道家藉由捕捉四季花草瞬間的生命，以極簡約的方式安排花朵、莖梗與葉子，將內心對花草之感動加以表現，並賦予新的生命，使人的心與自然界植物之心產生共鳴，此結合而成之藝術即為花道。一般認為，這種藝術形式的實踐會使人天人合一。其中最古老的一派稱為「池坊」。要追溯池坊插花的歷史，必須從有母體之稱的花道家元池坊談起，它是池坊插花的淵源，其發祥地，位於京都六角亭，為室町時代聖德太子所創建，聖德

太子因傾慕中國文化，曾派遣唐使小野妹子到中國學習中國文化，插花也就在此時傳入，小野妹子成為池坊插花的始祖。到了二十世紀，花道有現代主義與自由樣式的表現形式以「盛花」和「投入」為主。通常梗、葉與開花的莖會直立放在淺的瓷碗或木碗中，並盛裝淺淺的水，也可以加上石頭來裝飾。

在歐洲，則稱其為「花藝」。公元初期到中世紀封建神學統治了人們的思想，一切文化藝術都表現出濃厚的宗教色彩。插花也不例外，多以宗教為主題。進入14-16世紀文藝復興時期，人們從封建的宗教束縛中解放，開始勇於探索和創新。插花藝術也獲得了新生，除了精美的大型插花藝術蔚為風潮外，花會放在大理石、

威尼斯玻璃；籃花、果盤甚至青銅打造的精緻花瓶中。拿破崙時代，花藝風格偏向有強烈的對比色彩，洋溢著旺盛的生機和蓬勃的活力。隨著航海業的發達，歐洲從世界各地引入大量的花卉新種，在插花中廣泛應用，插花藝術也日趨普及，逐漸成為人們生活中的重要內容。並列成簡單的線條或三角形，再放入甕中。到了維多利亞時代，插花已經成為人們普遍的生活需要。流行以不對稱的方式，將大量的花朵插進花瓶或其他容器。但此時期插花藝術仍主要是為皇室、貴族、富商和紳士們服務的，追求富麗堂皇、精美典雅。為了使插花與雄偉的宮殿在體量上相稱，插花必須大型化，具有造型大、容器大、花材種類多、花材用量大等特點。20世紀後，東

白色洋桔梗玻璃器居家擺設

紫色洋桔梗於居家窗台擺設

西方插花藝術互相交流、融合。西方吸收了一些東方插花的特點，在保持原來構圖的特點外，開始注重用枝、葉表現線條美，構圖上也開始追求不對稱的傾斜、下垂、弧形等流暢線條，進一步完善和豐富了插花藝術的風格。

花藝設計發展至今，隨著時代變遷而改變，廣納文化藝術的觀念，發展了各種獨特的風貌，設計的手法更多樣化與另類。現代主義藝術，打破了東西方花藝傳統的古板界限，而且只要有花卉材料的存在，就可能出現任何形式的花藝作品。

玫瑰花型洋桔梗餐桌裝飾