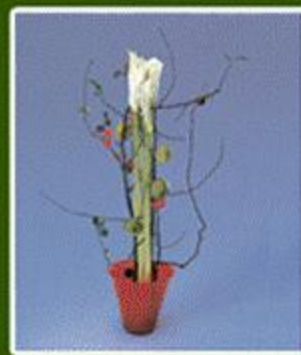

插花艺术概述

CHAHUA YISHU GAISHU

模块一：插花艺术概述

本模块教学目的：认知了解插花艺术

本模块教学内容：

第一讲 插花艺术的含义、特点与作用

第二讲 插花艺术发展简史

第三讲 插花艺术的分类

第二讲 插花艺术发展简史

世界插花由于在形成与发展的过程中融入的文化不同分为东方插花与西方插花。东方插花与西方插花拥有不同的发展历程。

一、东方插花的发展历程

东方插花起源我国，距今有1500年的发展历程。插花艺术是中国古老的传统艺术之一，在形成过程中融入了中国传统文化，具有中华文化特色，是东方插花的代表。下面主要简述我国插花发展历程与日本插花发展历程。

我国插花发展历程

1. 萌芽期：初始于殷周秦汉

2. 发展期：形成于魏晋南北朝

3. 兴盛期：唐宋元

4. 成熟期：明清

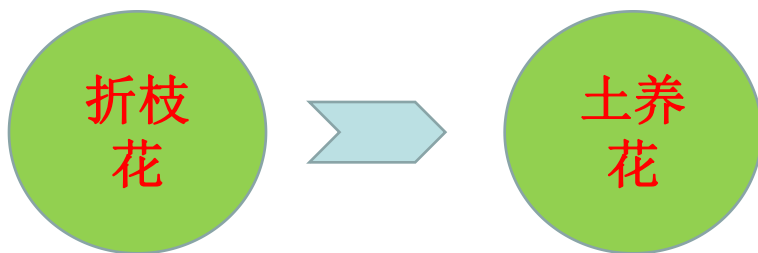
5. 衰败期：清末至上世纪70年代

6. 复苏期：上世纪70年代至本世纪初

7. 繁荣期（商业化）：本世纪至今

1. 萌芽期：初始于殷周秦汉

折枝花是古人热爱自然、欣赏自然、利用自然之美的萌芽状态的体现。

东汉墓壁画

2. 发展期：形成于魏晋南北朝

水养
花

由土养花向水养花转变。

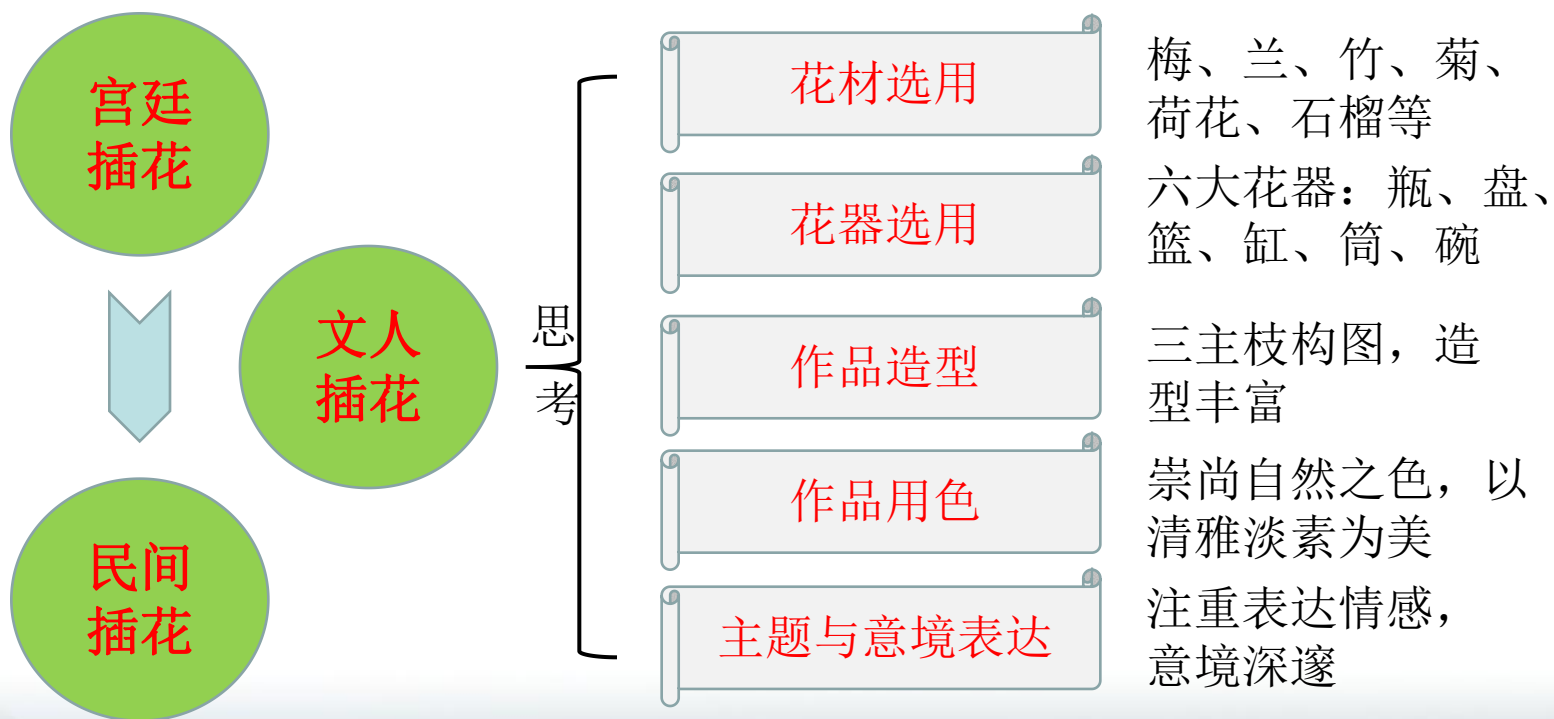
佛教
供花

随着佛教从印度传入我国并在南北朝时期在我国内地盛行，促发了佛教供花的产生。

铜制
花

是我国最早出现的人造花。

3. 兴盛期：唐宋元

造型花、理念花、心象花、自由花

文人的参与促进了真正意义上的东方插花的形成

禅月心缘

五代前蜀·禅月心缘

唐·簪花仕女图

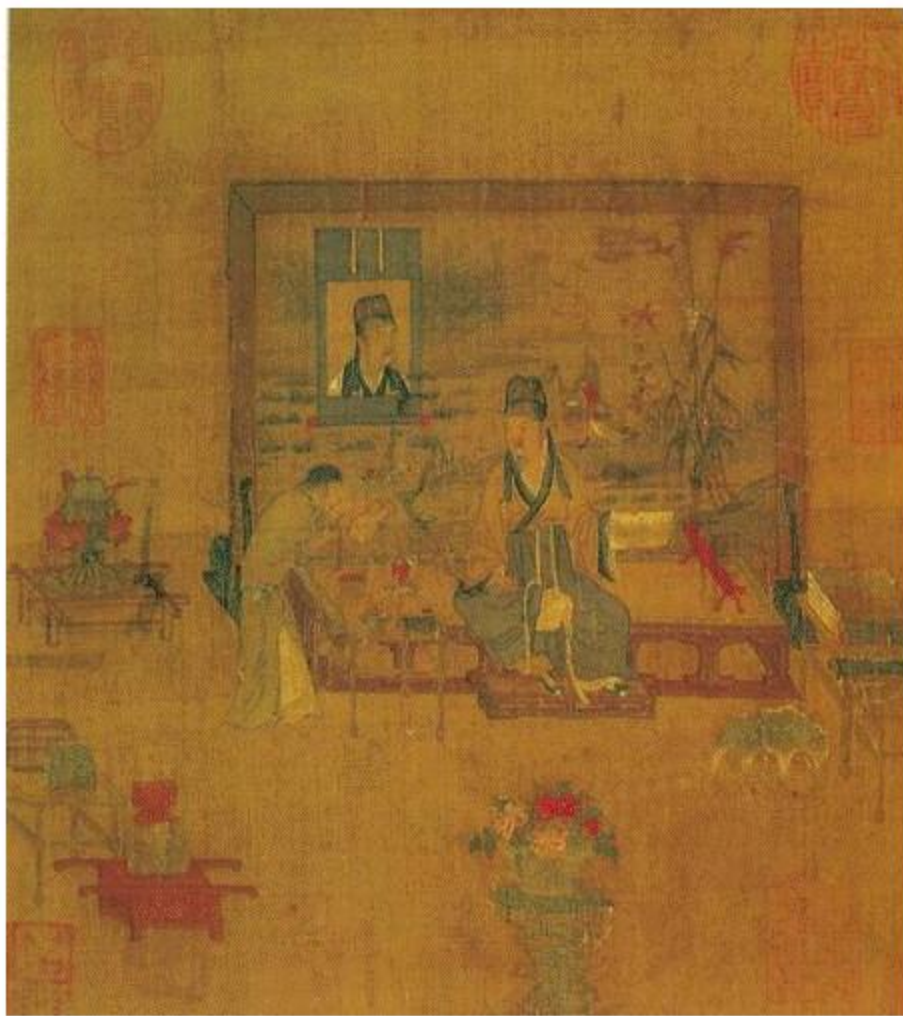
宋·宴会餐桌插花

六尊者像

观音手持插着花的净水瓶

宋·生活四艺

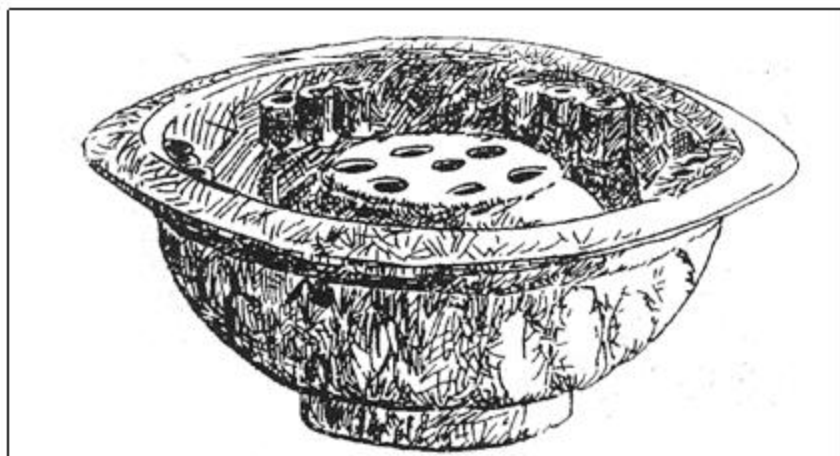
听琴图

北宋·柳枝观音像

南宋·李嵩的花篮图（一）

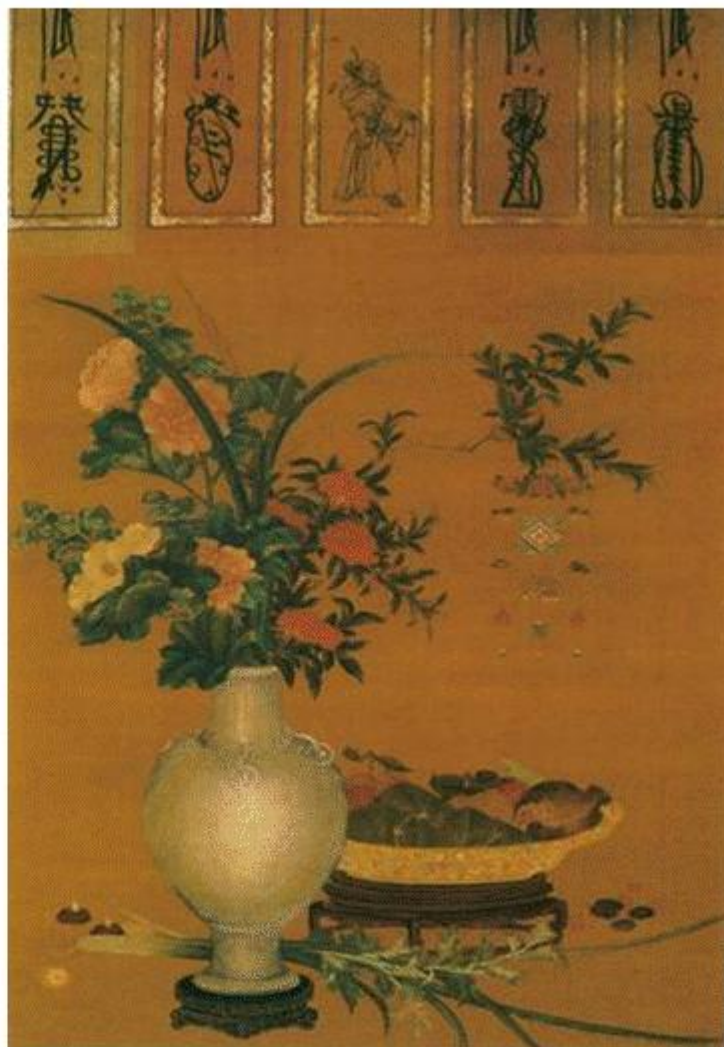
三十一孔瓷花盆

元·吊篮式插花

元·自由花

元·《天中佳景图》中端午节供花

4. 成熟期：明清

- 1.明代是插花艺术复兴、昌盛和成熟的阶段。
- 2.明代初期插花庄严富丽、造型丰满，构图严谨，寓意深邃。
- 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.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.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。

主要理论书籍：高濂所著的《瓶花三说》；张谦德写的《瓶花谱》；袁宏道写的《瓶史》等书籍。

明·厅堂瓶花

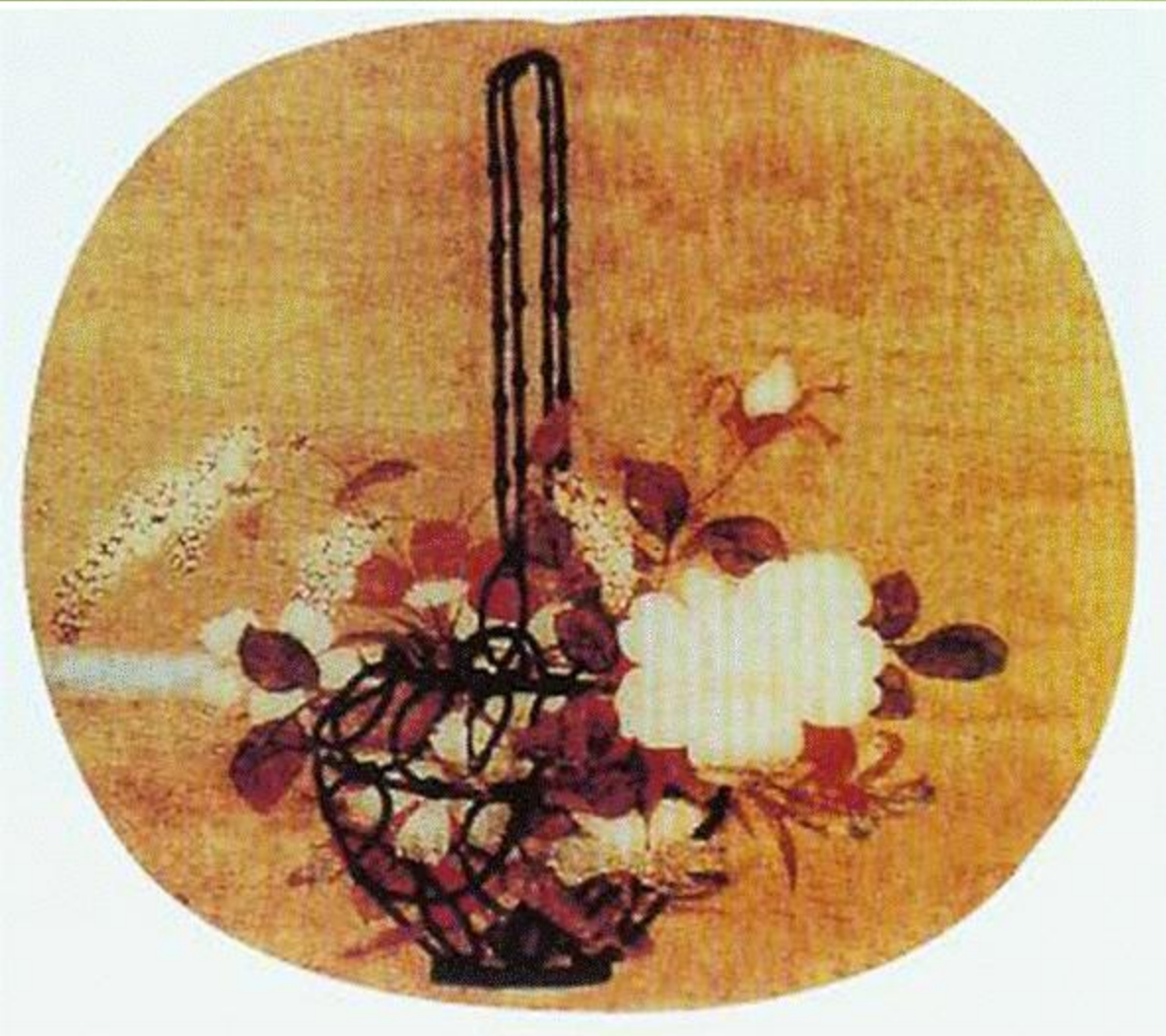
仿明朝宫廷吊花

明·岁朝供花

明·瓶花图

明·镂空兰花花篮

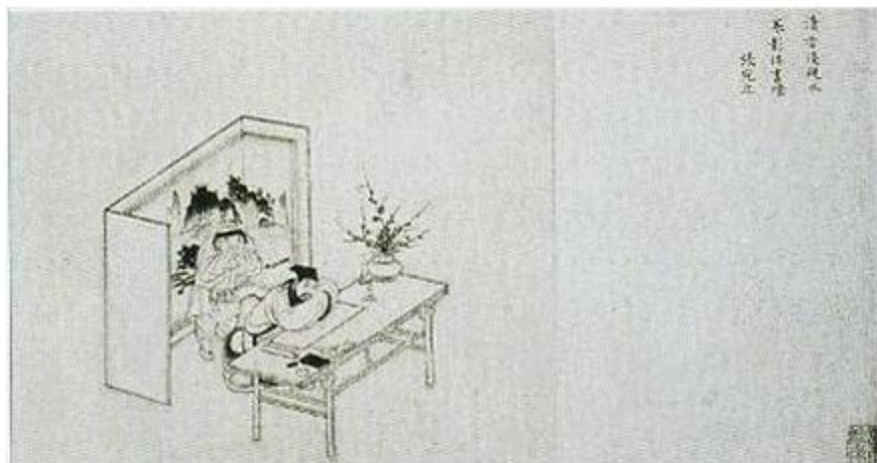
明·调梅图

明·饮中八仙图

明·瓶花

明·咏梅图

明·蕉荫结夏

明·厅堂瓶花

明·厅堂插花

明·书斋插花

明·十全厅堂瓶花

清·赏菊图

《前程万里》

春

夏

秋

冬

清朝“四季花篮”

清·艺菊图

清·花果图

清·组合式插花

清·聚瑞图

清·百事如意

清·瓶梅图

清·博古墨屏二幅

清·中立型堂花

清·丁丑夏月瓶花图

清朝民间年画“天官赐福”

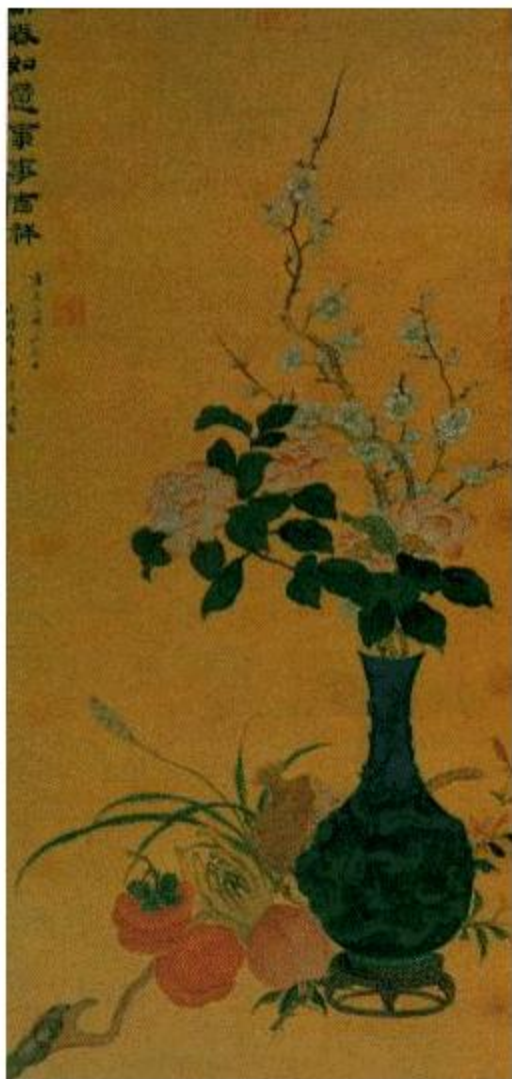
清·缸花

清·赏梅图

清·雍正妃画像

清朝“新春如意，事事吉祥”

新韶如意

5. 衰败期：清末至上世纪70年代

这一时期我国处于战乱年代和社会主义建国初期，插花艺术无人问津。

6. 复苏期：上世纪70年代至本世纪初

随着我国实行改革开放，社会经济复苏，插花艺术也随着复苏，一些插花爱好者开始从事插花活动，一些插花协会开始成立，高校开始开设插花课程，一些插花展览、比赛和交流活动开始广泛开展。

7. 繁荣期：本世纪初至今

目前我国插花艺术已进入繁荣期，呈现出多元化和商业化。

日本插花发展历程

1. 初始期：公元6-7世纪从我国唐朝引入，由小野妹子引入，创建了池坊流花道

2. 佛教贡花：公元7-9世纪用于佛教、祭祀（立华）

3. 宫廷插花：公元9-14世纪，由寺庙传播到宫廷、贵族

4. 民间插花：公元15-17世纪，出现生花、投入花（高瓶插花），17世纪《瓶史》传到日本促进了插花，宏道流派

5. 鼎盛期：18-19世纪 出现自由花、盛花（浅盘插花）

6. 现代插花：20世纪产生众多流派，大约有3000多个，其中著名的三大流派：池坊流、小原流、草月流。二战后出现现代自由花，花艺设计。

二、西方插花发展史

西方插花起源于古埃及，随宗教传到欧洲，在欧洲受文艺复兴运动影响形成了西方插花。西方插花在形成过程中融入的是西方文化，具有西方插花风格特点。

西方插花发展历程

1. 起源古埃及，公元初期至中世纪主要用于宗教、葬礼

2. 后随宗教文化传播到欧洲

3. 形成发展期：公元14-16世纪，受欧洲文艺复兴运动的影响，摆脱宗教束缚得到迅速发展，主要为贵族用花，用于礼品、装饰品

4. 成熟期：公元16-17世纪，受几何学、建筑学的影响，形成了图案造型风格，西方插花风格趋于成熟。

5. 鼎盛期：18-19世纪 欧美经济、文化、艺术有较大发展，西方插花得以在民间普及广为流行

6. 20世纪 二战后花道由日本传入欧美，促进了东西方插花融合，推动了西方插花艺术发展

课程小结：

本节课重点讲了东方插花发展史与西方插花发展史，通过学习我国插花艺术的发展历程，我们详细了解了我国传统插花这门艺术，从而增强了我们对传统文化的自信。

作业：

- 1.东方插花与西方插花分别起源于哪个国家？
- 2.我国传统插花**6**大花器是什么？
- 3.我国传统插花按照创作者身份或用途分哪些插花类型？按照作者所要表达的情感或表现形式有哪几种插花类型？
- 4.日本传统插花主要有哪几类？日本插花三大著名插花流派分别是哪几个流派？
- 5.明朝袁宏道写得一部插花书籍是什么？