

模块十 插花作品的鉴赏

- 本模块讲授内容：
 - 第一讲：插花作品鉴赏
 - 插花作品欣赏

第一讲 插花作品的鉴赏

- **本讲内容：**
 - 1.插花作品艺术之美
 - 2.插花作品鉴赏

• 一、插花作品艺术之美

•

• 插花艺术是一种特殊的美学，它是对饱含生命的植物材料进行艺术、技术加工，使之集植物的自然之美和人为的艺术美于一身的植物造型艺术。

• 插花作品的美通过其内涵（意境）与造型（构图形式）的协调统一来实现，它融自然美、艺术美、社会美于一身。

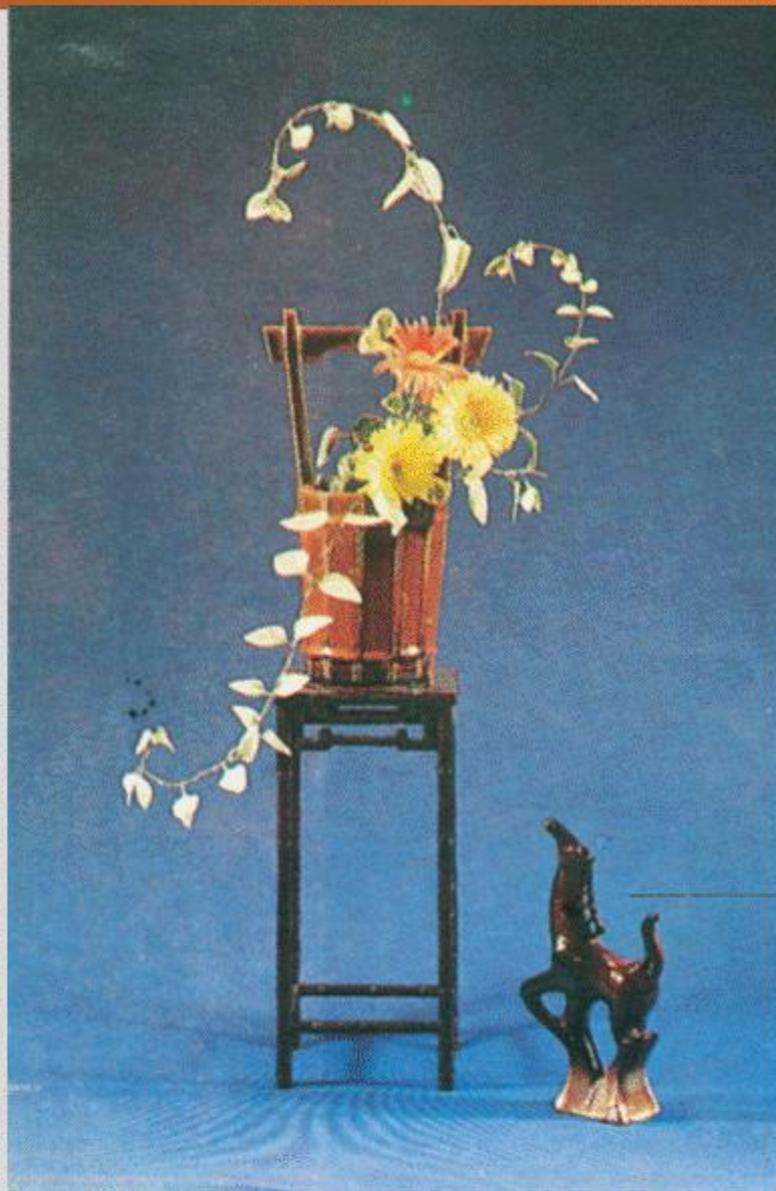
作品《金灯破晓》选用了一只质地纯朴、庄重典雅的黑瓷花盆，形似灯台，几枝大花萱草宛若油灯上的簇簇火苗，仿佛唐人孟郊一首词中的诗情写照：“慈母手中线，游子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归”。是慈母在连夜赶缝？还是勤子在挑灯夜读？令人回味。

《金灯破晓》

作品《金风玉露》隐喻了一个千古流传的故事“鹊桥仙”，巧应宋朝词人秦观的佳句：“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，作品又以一对小天鹅充分点出，“两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮”的主题。

《金风玉露》

《汲水归来》

《牧归》

《春眠不觉晓》

• 二、插花作品的鉴评

中西插花特点、风格比较

	中国插花	西方插花
来源	根植于诗、画、园林，求善尚意，以形传神	根植于绘画、雕塑、建筑，重型求真
构图	以线条构成不等边三角形为构图原则，量少而精，以姿取胜	以几何图形、抽象式构图为重，量大而多，以盛取胜
意境	重形更重意韵，重个体发挥更强调整体表现，重作品构思更求境外之境	重再现，重模仿，重求真，重形式主题艺术效果
主题	讲究“天人合一”，突出人性（情、心、意、志）最高境界的表现，认为“我（人）与非我（物）应同为气之聚散”	以纯自然或超自然表现主题，将我与非我分离，借助“非我”实现交流却忽略“我”的主观能动性
技法	重整体效应和系统观，重视从广阔天地中把握人与物的规律，创作出人为的天作	重局部实景的写生，长于用精确的计算表现视觉错觉、比例、结构，以此表现外部空间感
构思	主要以直觉思维为主，讲究意会、顿悟	以逻辑思维为主

- （一）中外插花赏花特点

- 1.赏花之格；
- 2.赏花之韵；
- 3.赏花之姿；
- 4.赏花之色；
- 5.赏花之境；
- 6.赏花之距；
- 7.赏花之友；
- 8.赏花之法。

东、西方传统与现代插花鉴赏特点

	东 方	西 方
基本特点	线条造型，崇尚自然，讲究意境，重视器具	图案造型，崇尚人工，注重装饰，突出花材
传统特点	花器正规、选材严格，造型自然，赋色雅致、意境深邃	二大：大体量，大堆头 四多：花材多、花型多、花色多、草本多 植物混杂配置，追求整体效果，自然或规则式
现代特点	花器丰实、用材广泛、人为加工、花材丰实、内涵突出	二大：大体量，大堆头 四多：花材多，手法多、造型多、构架多 几何造型，色彩协调，混杂式或分组组合配置，花泥或试管固定

• (二) 插花作品的评比

1. 插花艺术作品品评标准

- (1) 主题构思与表达
- (2) 造型效果
- (3) 赋色效果
- (4) 技巧应用
- (5) 整体效果

2. 东方插花艺术的评比标准（见下表）

3. 西方插花艺术的评比标准（见下表）

可以看出，东方插花艺术着重意境美，而西方插花艺术着重色彩美，评判标准应视不同流派、不同地区、不同风格而灵活掌握。

东、西方插花艺术的评比标准

		东方	西方
主题构思与主题表现	创意突出，诗情画意，意境深远，命题确切	占30%	占25%
造型	新颖，层次丰实、均衡，对比协调，形象生动	占30%	占25%
色彩	材料新鲜，色彩协调	占25%	占30%
技巧	修剪、弯曲、绑扎等手工造作是否熟练，干净利落，不留痕迹	占15%	占20%

课程小结：

本讲重点插花作品的鉴评知识，同时欣赏优秀插花作品。

作业：

1. 评判一个插花作品的标准。